

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТРАДИЦИЯ, НАСЛЕДИЕ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ – ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННЫХ ДИЗАЙНЕРОВ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ОМСКОЙ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА)

Амиржанова А. Ш., Бугаенко Т. Ф.

ФГБУ ВПО «Омский государственный институт сервиса», Омск, Россия (644043, Омск, ул. Певцова,13), e-mail: aina71@bk.ru

В статье представлена актуальная проблема – связь народного искусства с современной жизнью и о ее роли в профессиональной подготовке современных дизайнеров. Авторы подробно рассматривают такие философские категории, как «традиция», «наследие», «преемственность», «коммуникация», определяют главные их составляющие. Также представлена обзорная информация о влиянии русской традиционной народной культуры, Дягилевских сезонов, приток эмигрантов из России в послереволюционное время на творчество европейских дизайнеров, в частности Поля Пуаре. В статье отмечен вклад русских художников, ставших инициаторами возрождения русских национальных традиций. В дальнейшем, авторы анализируют творчество советских дизайнеров и преемственность в их творчестве народных традиций. В заключение акцент ставится на том, что в современное время многие молодые дизайнеры обращаются к традициям и к наследию народного искусства. Перенимая и переосмысливая их, в частности, студенты Омской школы дизайна костюма создают уникальные коллекции, имеющие не просто концептуальное решение, а выражающие современные социально-эстетические потребности.

Ключевые слова: наследие, традиция, художественный язык, народное творчество, этностиль, ар деко.

ART TRADITION, HERITAGE AND CONTINUITY – IMPORTANT COMPONENTS IN WORKS OF MODERN DESIGNERS (ON THE EXAMPLE OF STUDENTS OF OMSK SCHOOL OF DESIGN)

Amirshanowa A. S., Bugayenko T. F.

Omsk State Institute of Service, 13, Pevtsova Street, Omsk, Russia, e-mail: aina71@bk.ru

The actual problem – communication of folk art with modern life and about its role in vocational training of modern designers is presented in this article. Authors in detail consider such philosophical categories as "tradition", "heritage", "continuity", "communication", define their main components. Survey information on influence of the Russian traditional national culture, Diaghilev's seasons, inflow of emigrants from Russia postrevolutionary time for works of the European designers, in particular Paul Poiret is also provided. Also in article the contribution of the Russian artists, become initiators of revival of the Russian national traditions is noted. Further, authors carry out the analysis of works of the Soviet designers and continuity in their creativity national traditions. In the conclusion, the accent is put that in modern time many young designers address to traditions and to heritage of folk art. Adopting and reinterpreting them, in particular, students of Omsk school of design of a suit create the unique collections having not simply conceptual decision, but expressing modern social and esthetic requirements.

Keywords: heritage, tradition, art language, national creativity, ethnostyle, art deco.

Каждая культура имеет свою почву, свою географию, социальную среду, в силу чего всякая культура имеет свою специфическую окраску, то есть обладает своей самобытностью. Наша страна имеет богатое творческое наследие. Оно поистине огромно, это целая энциклопедия по истории искусства. Особое место в ней занимает народное традиционное искусство.

Народное искусство обогащает мировоззрение людей через наиболее масштабные представления, как например, отражение модели мира, в котором сохраняются и развиваются определенные композиционные и структурные построения мотивов, сюжетов,

форм и конструкции. Оно определяется пятью функциями: праздничной, утилитарной, сувенирной, коммуникативной, эстетической [1]. Актуальность представленной темы в том, что природа традиционного народного искусства не утратила связь с жизнью и остается современной всем эпохам.

Теоретико-методические основы освоения культурного наследия кроются в философских категориях «наследие», «преемственность», «традиция», «коммуникация». Понятие «наследие» предполагает теоретическое осознание закономерностей преемственности и осознание действия в виде критической оценки, оставшихся от прежних поколений культурных ценностей и их творческое использование. В то же время, по определению Э. А. Баллера, «преемственность выражает объективную связь, механизмы передачи историко-культурного опыта безотносительного к его содержанию» [4]. Но было бы неверно полагать, что «преемственность» в развитии народного искусства реализуется только в виде освоения уже имеющихся достижений. Без нее, без критического освоения художественного опыта, творческих традиций, эстетических норм прошлого невозможен прогресс искусства.

Что касается понятий «традиция» и «преемственность», то «традиция» более широкое потому, что содержит в себе определенные идеи, направления, стили, школы и т. д. Художественная традиция – нечто меняющееся во времени, в отличие от наследия, замкнутого в исторических границах, она обладает конкретным содержанием. Содержание художественной коммуникации характеризует познавательная информация, которая выражает и внушает эмоционально-оценочное отношение, привлекает способностью доставлять наслаждение, развлекать и «заражать» творческой энергией, а с другой стороны, и сама художественная традиция – непереносимое условие реализации всех их.

Сходство и внешняя близость, стиль и школа, форма и художественный язык – все они по-своему важные и существенны, но они останутся пустыми, если за ними не стоят, в качестве определяющего начала, родство миропонимания эстетических принципов.

Многие современные дизайнеры в наши дни активно обращаются к мотивам народных традиций и используют их в своей творческой, проектной деятельности. Т. е. использование элементов русского фольклора и характерных традиционных русских народных узоров в одежде вписывается в направление – «этностиль», т. е. заимствование формы, конструкции и деталей одежды у различных этнических групп мира, а также использование славянских мотивов восточной Европы. Интерес к богатой народной русской культуре присутствовал на подиумах мира давно.

«Русское» влияние на европейский костюм началось еще в XVIII столетии. С тех пор, время от времени, оно будоражит Европу. В начале XX столетия знаменитый дизайнер Поль

Пуаре в своей новой коллекции отразил мотивы традиционной русской народной одежды, оказавшие на него влияние после поездки в России в 1911 года. Еще сильнее эта любовь ко всему русскому и заимствование традиций проявили себя после Октябрьской революции, с притоком эмигрантов из России. Разумеется, для зарубежных дизайнеров Россия – это экзотика, в их коллекциях отражено скорее впечатление от растиражированных туристических штампов: матрешки, кокошники, муфты, платки. Здесь нет и намека на глубинное исследование основ русской национальной культуры. Мы же, имея прекрасные образцы народного творчества, которые щедро представлены в музеях России, к сожалению, мало интересуемся нашей историей и традицией. Изумительные вышивки, в том числе золотом и серебром, прекрасные кружева, великолепное ткачество – все это могло бы послужить прекрасной базой для развития национальной темы в модной индустрии. Некоторые современные отечественные дизайнеры достаточно интересно обыгрывают это в своих коллекциях одежды, отталкиваясь именно от традиции. Другие идут по пути зарубежных модельеров, беря за источник вдохновения сувениры с ларьков [2].

Веками, а не десятилетиями измеряется жизнь древнейших сюжетов народного искусства. Но ускоряются темпы общественного развития, быстрее развивается сознание народа, искусство все активнее обращается к реальной действительности. Закономерности развития традиций продолжают действовать и по сей день, они нередко выносятся из современной жизни принципиально новые элементы и свойства [2]. «Современный мастер должен беречь традицию, но видоизменяя ее, сохранять многие лучшие ее стороны....» [6].

Традиционное народное искусство, сохраняя свою самобытность и генетическую связь с прошлым, все же приобретает новые, современные формы и варианты воплощения. Разрушение социальной памяти ведет к падению культуры, к потере этносом своего места в исторической цепи. Как отмечал академик Б. Лихачев: «Народ жив тогда, когда будет жива народная традиция»[5]. Поэтому необходимо актуализировать социальную память. В таких условиях роль дизайнера становится очень важной. В современной творческой практике часто можно встретиться с интерпретацией художественного произведения, принадлежавшего прошлой культуре, и при этом не только с произведениями как таковыми, но и с традицией его истолкования. В декоративном искусстве интерпретация художественного произведения возникает тогда, когда имеет место оригинальное видение произведения национального искусства, на основе образно-смысловой трактовки и как результат – это содержательная, интеллектуальная и эмоциональная окраска, стилевая неповторимость, осуществляемая творческой индивидуальностью художника. Таким образом, дизайнер является выразителем современной социально-эстетической потребности, но он может, обгоняя свое время, художественно выражать ту традицию отечественного

искусства, которая еще сформировалась, а как бы с трудом пробивается на культурный пласт. Создавать что-то новое на основе традиций, сформировавшихся веками, особенно сложно и ответственно. Но всегда есть заинтересованные люди, способные сплотить вокруг себя сильный коллектив и решать сложные задачи [2].

Художественная традиция, сущность и природа которого глубоко гуманны, связывает художественную личность с природой, культурой и средой. Являясь частью духовной культуры, оно направлено на создание условий для творчества современного дизайнера, для раскрытия его таланта. Знание художественных ценностей, созданных народом – действенное средство формирования художественно-творческих способностей.

По нашему мнению, народная художественная традиция – наиболее наглядный и яркий образец одухотворенности труда и его тесной связи с творческим началом. Именно таким и призван быть человеческий труд – творческим. Он должен осуществляться по законам красоты, в нем должно воплощаться эстетическое начало. И самый верный путь, предохраняющий будущего дизайнера от ошибок и заблуждений, – это обращение к принципам народной традиции, эстетики и использование этого наследия в своей творческой деятельности.

Омская школа дизайна в этом смысле не стала исключением. За прошедшее время усилиями студентов и преподавателей кафедры «Дизайн костюма» было создано множество замечательных коллекций, уже отмеченных престижными наградами всероссийских и международных конкурсов.

Погружение будущих дизайнеров в мир народного творчества происходит уже с первого курса на таких дисциплинах, как «История костюма», «История декоративно-прикладного искусства», «История искусства», «Пропедевтика» и на «Художественно-проектной практике». Цели и задачи этих дисциплин сводятся к выявлению сути и закономерности процесса развития традиционного народного и прикладного искусства и их влияние на творчество студентов направления «Дизайн». Например, студенты, подбирая теоретический материал в подготовке к семинарским занятиям по дисциплинам «История костюма», «История ДПИ» из разных информационных источников, проведя исследовательскую работу по изучению основ народного искусства и разрабатывая идеи на занятиях по пропедевтике, могут воспользоваться ими при выполнении макета, а затем воплотить свой замысел в своей самостоятельной творческой деятельности с учетом всех нюансов и этапов работы, «прожитых» на теоретических дисциплинах, спецдисциплинах и на художественно-проектной практике [1].

Что касается системы обучения, то метод проектов является одной из специфических сторон в подготовке будущих дизайнеров. Профессорско-преподавательских состав кафедры

«Дизайн костюма» разработали собственную методику преподавания, которая заключается в установке характера связи между соединяемым материалом дисциплин системообразующего и вспомогательного цикла. Так, на лекционных и семинарских занятиях по дисциплинам системообразующего цикла «История костюма», «История ДПИ», «История искусства» студенты знакомятся с историей и особенностями традиционного народного искусства, изучают специфику орнамента, систему ее расположения и связь с предметами ремесленного производства и с костюмом. На занятиях по дисциплине вспомогательного цикла «Препедевтика» происходит знакомство с композиционными решениями, их пропорциональное соотношение, ритмическое чередование и т. д. На спецдисциплине «Дизайн-проектирование костюма» студенты выполняют зарисовки, форэскизы. На дисциплине «Макетирование» разрабатывают и выполняют макет костюма в соотношении с декором. На художественно-проектной (этнографо-искусствоведческой полевой) практике выполняют зарисовки деревянной архитектуры в соотношении с декором, предметов прикладного, ремесленного характера и костюма. По дисциплине «Проектирование в материале» выполняют форэскиз костюма, и в дальнейшем все это является плодотворной базой для создания самостоятельной творческой коллекции [3].

Примерами могут служить проекты О. Бояркиной «Свадьба в Малиновке», 2010 г. рук. проф. М. Р. Тимофеева; Н. Шабуровой «Ворожея», 2011 г. рук. доц. Г. В. Першукевич; К. Костиной и П. Рихлицкой «Сирин» 2012 г. рук.: доц. Е. В. Азиева; Ю. Русиновой «Красотка» 2012 г., рук. доц. Е. В. Азиева; Т. Герасимовой «Птица», 2015 г. рук. доц. Э. В. Васильева и многие другие. Для всех коллекций характерно концептуальное решение в соединении с конструкцией, формой и элементами народной художественной традиции. Также авторы использовали различные варианты техник и приемов традиционного народного искусства, но в комбинации с современными материалами (наложение нескольких слоев синтетической сетки, применение готовых шнуров, вышивка по жесткой сетке и пр.).

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что традиционное народное искусство, с его наследием, является одной из важных составляющих единого образовательного процесса Омской школы дизайна и остается притягательным и востребованным. Особенность народного искусства в том, что оно никогда не теряет связи с жизнью, всегда остается современным всем эпохам, ведь в основе его лежат такие категории, как «традиция», «наследие», «преемственность» и «коммуникация». Именно эти понятия продолжают действовать и по сей день, помогая молодым дизайнерам выражать современные социально-эстетические потребности.

Список литературы

1. Амиржанова, А. Ш. Традиционное народное искусство в развитии художественного восприятия студентов направления «Дизайн» [Текст]: учебное пособие / А. Ш. Амиржанова. – Электрон. Текстовые данные. – Омск: ОГИС, 2013. – С. 62. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/18264>.
2. Амиржанова, А. Ш. Роль традиции в эстетическом воспитании современных дизайнеров [Электронный ресурс] / А. Ш. Амиржанова // Омский научный вестник. – 2012. – № 5 (112). – С. 237-240. – Режим доступа : <http://elibrary.ru/download/31160714.pdf>.
3. Амиржанова, А. Ш., Толмачева, Г. В. Метод проектов как одно из эффективных средств развития художественного восприятия и совершенствования проектной деятельности студентов направления «Дизайн» посредством освоения основ традиционного народного искусства [Электронный ресурс] / А. Ш. Амиржанова, Г. В. Толмачева // Омский научный вестник. – 2013. – № 4 (121). – С. 207–211. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/download/48902261.pdf>.
4. Баллер, Э. А. Социальный прогресс и культурное наследие [Текст] / Э. А. Баллер. – М.: Наука, 1987. – С. 26.
5. Лихачев, Б. Т. Теория эстетического воспитания школьников [Текст]: учебное пособие / Б. Т. Лихачев. – М.: Просвещение, 1985. – С. 75.
6. Рождественская, С. Б. Русская народная художественная традиция в современном обществе [Текст] / С. Б. Рождественская. – М.: Наука, 1981. – С. 7.
7. Хан-Магомедов, С. О. Пионеры советского дизайна [Текст] / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Галарт, 1995. – С. 42.

Рецензенты:

Амиргазин К.Ж., д.п.н., профессор, директор филиала ФГБОУ ВПО «Высшая школа народных искусств (институт)», г. Омск;

Федяев Д.М., д.ф.н., профессор кафедры философии Омского государственного педагогического университета, г. Омск.