

УДК 745/749:39

Народное художественное творчество и тенденции развития современного профессионального декоративно-прикладного искусства

Лукашевич Ю.А.

Учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры
и искусств», Минск

В статье автором отмечается, что декоративно-прикладное искусство Беларуси базируется на традициях народного художественного творчества и благодаря национальным художественным школам, опыту мирового искусства, новейшим достижениям науки и техники продолжает свое дальнейшее совершенствование. Подчеркивается, что на его формирование и становление в разное время оказывали влияние исторические изменения в обществе, многовековое национальное творчество, деятельность иностранных мастеров-прикладников, художественные традиции соседних стран.

Отдельное внимание уделяется определению значения и влияния народного искусства на развитие современного профессионального декоративно-прикладного искусства Беларуси, выделены основные отличительные особенности данного феномена, раскрывается взаимосвязь традиционного и новаторского в творческой практике мастеров ДПИ.

Предпринята попытка доказать, что использование в творческих работах новых синтетических подделочных материалов и поиск рациональных способов их обработки, внедрение в художественную практику новых технологий и оборудования в значительной степени изменяют как саму форму, так и содержание современного декоративно-прикладного искусства. Не последнюю роль при этом играют социально-культурные изменения, произошедшие в Республике Беларусь.

В настоящее время в декоративно-прикладном искусстве главной задачей художника-прикладника остается создание художественно-пространственной среды, связанной с оформлением интерьеров жилых и общественных сооружений и способной соединить в гармоничное целое ее утилитарные и художественные функции.

Ключевые слова: художественные тенденции, образно-стилевые особенности, образы-типы, национальные традиции, образно-пластические решения, способы декорирования, степень декоративной образности, утилитарные и художественные функции, технический прогресс.

(Искусство и культура. – 2023. – № 4(52). – С. 37–41)

Folk Art and Development Trends of Modern Professional Decorative and Applied Art

Lukashevich Y.A.

Education Establishment “Belarusian State University of Culture and Arts”, Minsk

The author points out that decorative and applied art in Belarus is based on the traditions of folk art and thanks to national art schools, the experience of world art, latest advances in science and technology, continues its further perfection. It is stressed that its shaping and maturation at different times were influenced by historical changes in the society, centuries-long national creativity, foreign applied artists' activities, art traditions of the neighboring countries.

Special attention is paid to the identification of the significance and influence of folk art on the development of the contemporary professional decorative and applied art in Belarus; main distinctive features of this phenomenon are singled out; the connection of the traditional and the advanced in the creative practice of decorative and applied art artists is revealed.

An attempt is made to prove that using new synthetic materials as well as search for appropriate ways of their treatment, introduction of new technologies and equipment into art practice considerably change both the form and the contents of the contemporary decorative and applied art. In addition, social and cultural changes which have taken place in the Republic of Belarus play a significant role.

Currently the main task of the decorative and applied artist is creation of the art and space environment which is connected with decorating interiors of dwelling and public buildings and ways to combine utility and art functions into a harmonic whole.

Key words: art trends, image and style features, image types, national traditions, image and plastic decisions, ways of decorating, degree of decorative imagery, utility and art functions, technological progress.

(Art and Cultur. – 2023. – № 4(52). – P. 37–41)

Адрес для корреспонденции: e-mail: malyavanuch@mail.ru – Ю.А. Лукашевич

Современное декоративно-прикладное искусство Беларуси в своей основе базируется на традициях *народного художественного творчества* и благодаря национальной художественной школе, опыту мирового искусства, новейшим достижениям науки и техники продолжает дальнейшее развитие.

На его формирование и становление в разное время оказывали влияние исторические изменения в обществе, многовековые национальные традиции, деятельность иностранных мастеров-прикладников, а также художественные традиции соседних стран. Кроме того, использование в творческих работах новых синтетических поделочных материалов и поиски рациональных способов их обработки, внедрение в художественную практику новых технологий и оборудования в значительной степени изменили как саму форму, так и содержание современного декоративно-прикладного искусства.

Следует отметить, что на целый ряд образно-пластических поисков и решений в области белорусского декоративно-прикладного искусства в последние десятилетия в значительной мере повлияли социально-культурные изменения, характерные для этого времени в Республике Беларусь. По мнению В.И. Жука, «в этот период проявилось стремление художников максимально выразительно выявить декоративные функции произведений, превратить декоративный предмет в полноценное художественное произведение, наполненное эстетическим, эмоциональным содержанием» [1, с. 203].

Роль социально-культурных условий на развитие современного декоративно-прикладного искусства Беларуси. Как известно, на всех этапах своего развития декоративно-прикладное искусство Беларуси развивалось в русле национальных традиций, и в наше время отмечается активное стремление мастеров-прикладников сохранять накопленные достижения, основанные на фундаменте народного творчества. Это подтверждают многочисленные республиканские и международные выставки, постоянными участниками которых являются белорусские художники. Их произведения демонстрируют сложившуюся практику использования в творческих работах безграничного богатства народных традиций, прошедших сквозь призму столетий и сохранившихся до нашего времени.

Чтобы определить значение и влияние народного творчества на тенденции развития современного профессионального декоративно-прикладного искусства Беларуси, необходимо выделить ряд их основных смысловых параметров:

– в народном искусстве индивидуальная деятельность мастера подчинена *традиционным законам обработки* материалов, а художник-профессионал в незначительной степени ориентируется на школу народного мастерства и претендует на художественно-творческое самовыражение, сопряженное с определением, разработкой и совершенствованием *собственного индивидуального стиля и художественного почерка*;

– в народном искусстве мастера следуют художественным *канонам*, сложившимся за многие тысячелетия, в творчестве профессиональных художников наблюдаются отход от них и *стремление к поиску новых вариантов образного решения* художественных изделий;

– народное искусство ориентируется на *традицию и наследует* разработанные коллективно *образы*, которые совершенствовались и варьировались на протяжении истории. Профессиональное декоративно-прикладное искусство стремится к *оригинальному творческому решению* художественной продукции;

– народное искусство имеет *национальный характер* и является носителем этнической особенности художественной культуры народа. В профессиональном творчестве этносу уделяется меньше внимания. Профессиональное искусство в большей степени *интернационально*;

– народное искусство базируется на *образах-архетипах*, а поэтому значимо и понятно как всем эпохам, так и всем народам. Оно универсально во всей своей видовой многогранности. Профессиональное искусство основывается как на творческом опыте предшествующих поколений и традициях народного искусства, так и художественных достижениях современного прикладного искусства. Оно вовлечено в *создание «эксклюзивных» образов*, возможно не всегда и не всем понятных, но не лишенных универсальности, оригинальности и уникальности;

– народное творчество исходит из устойчивой (универсальной), сложившейся в течение многовекового развития искусства, *сюжетно-образной системы*, где главенствуют истинное и вечное, а не проходящее временное. В профессиональном творчестве отмечается повышенное внимание мастеров к злободневным темам, не всегда понятным и вызывающим интерес у зрителя. Язык его образов имеет *черты универсальности*, но он изменчив и находится в постоянном развитии;

– для народного искусства характерно *использование «образов-типов»*, что позволяет успешно развивать и сохранять традиции

народного художественного мировосприятия. В профессиональной деятельности художников хотя и присутствует глубокое изучение и осмысление народного искусства как части материальной и духовной культуры, но широко практикуется создание произведений на *основе авторского видения* художественной трактовки образа.

Столетиями отшлифованные приемы работы с различными природными материалами, устоявшиеся формы изделий и способы их декорирования народные умельцы использовали в производстве изделий, приумножая местные традиции и достижения мастеров предшествующих поколений. Стремление современных художников повысить степень декоративной образности своих изделий, ослабило интерес к разработке концептуально-содержательных основ произведения, связанных с выявлением характерных национальных черт, присущих нашему времени. Тем не менее сегодня художниками-прикладниками осуществляется поиск новых путей дальнейшего развития декоративно-прикладного искусства, возрождения народных традиций в творчестве, которые стали утрачиваться под влиянием технического прогресса, урбанизации и социальных изменений в современной жизни. Особое внимание уделяется сохранению и развитию народных художественных традиций, поскольку все чаще наблюдается отсутствие такой существенной особенности произведений декоративно-прикладного характера, как максимальный учет объема пространства современного интерьера жилых и общественных сооружений. Это связано с выставочной деятельностью художников-прикладников, поскольку работы, экспонируемые на выставках, выполняются по тем размерам, которые оптимальны для экспозиционного пространства, но не для применения в сегодняшнем интерьере, что может отразиться на потере интереса мастеров к изготовлению изделий мелкой пластики (керамика, фарфор, стекло).

Место и значение белорусского декоративно-прикладного творчества в мировом искусстве. Как известно, на протяжении многих веков белорусские народные мастера создавали из самых распространенных и доступных материалов не только удобные и практичные, но и красивые художественные изделия. Плетеные из лозы или соломы короба, деревянные долбленые ковши, глиняные кувшины, тканые льняные полотенца, скатерти и покрывала (посцілкі) отличаются удачно найденной формой, изяществом

линий, удобством в пользовании, красивым естественным цветом материала, изысканными узорами и орнаментами.

Изделия из этих материалов являются древнейшими продуктами творческой деятельности человека. Они отражают поступательное развитие цивилизации и художественной культуры на всех этапах истории человечества. Благодаря анализу многочисленных арт-объектов народного и современного ДПИ получается *определить роль* декоративно-прикладного искусства республики в формировании предметного мира разных исторических периодов и стилистических принципов организации предметно-пространственной среды, его *место* в культурном пространстве предшествующих и современной эпох, а также выявить *значение* в развитии новаторского формообразования и его нынешнего образно-пластического языка. Кроме того важно осмысливать *влияние* народного искусства Беларуси на прогрессивные художественные процессы, эстетические вкусы, идеалы и духовную атмосферу мирового сообщества.

Как подчеркивает Е.М. Сахута, декоративно-прикладное творчество Беларуси «выделяется яркой национальной самобытностью, неповторимостью и оригинальностью, являясь одним из наиболее действенных способов самовыражения каждого народа, возможностью выделиться в мировом сообществе» [2, с. 10].

Современное декоративно-прикладное искусство сформировалось на основных принципах традиционного народного творчества, оно находится в постоянном развитии и охватывает различные виды и направления художественных ремесел: текстиль, керамику, деревообработку, соломоплетение и др. Большое значение оказывает взаимовлияние как художественных школ местного, регионального значения, так и художественных культур народов ближнего зарубежья. Пластические и конструктивные качества формы, особенности декора, его взаимосвязь с изделием и материалом позволяют считать произведения декоративно-прикладного искусства высокохудожественными, а их создателей – профессиональными художниками.

Произведения ДПИ становятся ценными для страны, когда они «отражают жизнь народа, его быт и трудовую деятельность, утверждают в жизни правду и красоту, любовь к родине и труду, осуждают все уродливое, ложное, все антинародное, антиэстетическое; являются ярким свидетельством талантливости и трудолюбия народа, его оптимизма и человеколюбия» [3, с. 7].

Успешное развитие народного художественного творчества во многом зависит от перспективы сближения традиционных и профессиональных проявлений в создании художественных произведений, что стало реальной и закономерной тенденцией в белорусском декоративно-прикладном искусстве. «Вне чувства нового нет подлинного искусства. В формировании предметной среды художник должен ориентироваться не только на сегодняшний, но и на завтрашний день. Уход от решения современных задач означает потерю чего-то важного, что невозможно впоследствии» [1, с. 129].

На современном этапе декоративно-прикладное искусство можно рассматривать как профессиональное искусство, основанное на многовековых творческих достижениях народных мастеров и развивающееся на традициях сложившейся национальной художественной культуры [4].

На особенности творчества белорусских мастеров в значительной степени влияет народное искусство, где характер обобщения формы изделия, удобство пользования ею, выявление фактуры материала, выразительность силуэта, пластическое решение формы, особенность декора предмета, своеобразная передача цветовых отношений являются образцом творческого подхода к решению художественных задач и примером проявления гения древних мастеров искусства. Сила эмоционального воздействия художественной образности созданных ими произведений свидетельствует о том, что для изделий найдена адекватная бытовым или обрядовым потребностям форма, соединяющая на практике возможное и невозможное – реализм, абстракцию и экспрессию.

Как известно, развитие профессионального мастерства может быть реализовано только в том случае, если индивидуальный творческий почерк художника будет носить элементы новаторства и основываться на традициях народного искусства. Такая динамика развития профессионального искусства просматривается в творческих работах многих современных художников-прикладников, что дает основание думать об его успешном развитии на будущую перспективу.

Таким образом, исторической миссией декоративно-прикладного искусства является создание *художественно-пространственной среды*, в которую включаются предметы бытового или ритуального назначения, связанные с *оформлением интерьеров жилых и общественных сооружений* и способные гармонично соединить в монолитное

и неразрывное целое утилитарное и эстетическое начала, природную и интеллектуально-творческую сущность и инициативу художника-прикладника.

Приоритеты и тенденции развития декоративно-прикладного искусства Беларуси на современном этапе. В настоящее время мастера декоративно-прикладного искусства продолжают активно использовать в своих произведениях традиции народного искусства, тематику и мотивы национального фольклора, выразительные средства изобразительного искусства, вводят знаково-семантические элементы в орнаментуку изделий. Эти тенденции наблюдаются как в индивидуальной творческой деятельности художников, так и при создании образцов для промышленного производства, что позволяет утверждать об усилении интереса художников-прикладников к традициям народного искусства, о расширении фольклорной, романтической, философско-аллегорической направленности в современном белорусском декоративно-прикладном искусстве.

На наш взгляд, на взаимосвязь традиционного и новаторского в творческой практике нынешних мастеров могут влиять;

1) глубина и качество профессионального обучения: использование художественных достижений прошлых поколений мастеров в обучении и совершенствовании методов, способов и приемов изготовления изделий декоративно-прикладного искусства;

2) достижения научно-технического прогресса и уровень развития производства: создание абсолютно новых материалов (с новыми технологическими качествами) посредством знаний о свойствах природных, традиционно применяемых;

3) уровень технической оснащенности художественной промышленности: технологические возможности оборудования для художественного творчества, модернизация и совершенствование материально-технической базы;

4) распространение и внедрение новаторских идей в творческую практику, молодых художников (через республиканские и международные выставочные проекты, издание публикаций и др.), базируемых или возникших на основе традиций народного искусства;

5) расширение сферы производства сувенирной продукции с традиционной национальной символикой;

6) приобщение подрастающего поколения к традициям народного искусства через творчество художников-прикладников, их личное участие в мастер-классах, организуемых на республиканских и региональных мероприятиях

«Дажынкі», «Зажынкі», в рамках проведения фестиваля «Славянский базар» и др.;

7) личный вклад мастеров в популяризацию традиционного белорусского искусства.

В наши дни мастер – как личность и творец – наделен особым правом влиять на социокультурную жизнь людей, т.к. его профессиональная подготовка, творческое видение, владение уникальным специфическим образным языком декоративно-прикладного искусства предоставляют большие возможности для проявления авторского самовыражения и непосредственного обращения к пользователю созданной продукции. Созидающий художник и воспринимаящий зритель опосредованно влияют друг на друга, а способность каждой из сторон корректировать вкусовые предпочтения следует относить к удачным обстоятельствам, которые непременно будут способствовать развитию интереса к ДПИ одних и совершенствованию мастеровых навыков других.

Следует отметить, что поскольку промышленный мир вещей не всегда увлекает покупателей/зрителей, то ручная работа мастера сегодня стала *цениться* более высоко. Изделия «hand made» из природных материалов (глины, дерева, шерсти, льна) в электронный век стали брендами Беларуси, хотя заметно снизились их утилитарные свойства.

Быстрое развитие эстетических качеств предметной формы в ущерб утилитарным функциям привело к разделению художественной деятельности на две ветви. Каждая из них имеет свои собственные социально-художественные задачи: проектирование изделий сугубо утилитарного назначения и создание уникальных авторских произведений декоративно-станкового выставочного характера.

Данного рода обстоятельства хотя и сказываются на общей оценке состояния ДПИ, но и в свою очередь позволяют определить приоритеты и тенденции его современного развития, которому присущи неотъемлемая связь с традициями народного искусства.

Как и в прежние столетия, мастера индустриального века важной творческой задачей считают раскрытие художественных качеств природного сырья, не потеряв интерес к открытию новых видовых творений, когда производство изделий из глины или дерева от изготовления традиционных сосудов и ковшей может перейти к крупномасштабным пластическим решениям, своеобразным объемно-пространственным композициям, включающим фигуративные, аллегорические элементы, метафорические образы.

В настоящее время произведения декоративно-прикладного искусства используются не только как предметы эстетизации интерьера, но являются и сувенирной продукцией нашей страны. В связи с этим современные мастера стремятся сохранять традиции народного искусства при создании новых форм изделий, с использованием национальных орнаментальных мотивов в решении колористических задач и образной трактовки произведений с элементами вышивки, росписи, узорами ткачества.

Заключение. Как видим, в своем эволюционном развитии произведения декоративно-прикладного искусства от категории изделий материально-предметного мира и пространственной среды постепенно переходят к категории духовно-культурной значимости и имеют в Республике Беларусь ряд особенностей, выделяющих их на мировой арене. Социально-гуманистическая ориентированность новаторских опытов и экспериментов над формой и материалом, эмоционально-образная разработка идеи художественного творчества, составляющие основу произведений, постоянно остаются в центре внимания художников-прикладников, что способствует нравственному совершенствованию человека и духовных качеств личности.

Сегодня продолжается активный поиск новых форм взаимосвязи традиционного и новаторского в творческой практике современных мастеров, изучение духовно-нравственных критериев народного искусства, на основе которых формируется личностная идентичность мастера-прикладника, соответствующая требованиям времени.

Следует отметить, что национальные художественные традиции с их эмоциональностью, декоративностью и монументальностью древних памятников становятся источником вдохновения и творческой интерпретации в создании современных изделий, в которых отражается понимание мастера собственной ответственности перед творческими достижениями наших талантливых предков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Жук, В.И. Декоративно-прикладное искусство Беларуси XVIII–XX вв.: становление и тенденции развития / В.И. Жук. – Минск: Бел. наука, 2006. – 319 с.
2. Сахута, Я.М. Сучаснае народнае мастацтва Беларусі / Я.М. Сахута. – Мінск: Беларусь, 2013. – 255 с.
3. Кацер, М.С. Народно-прикладное искусство Белоруссии (от первобытного общества до 1917 года) / М.С. Кацер. – Минск: Вышэйшая школа, 1972. – 173 с.
4. Шауро, Г.Ф. Народное искусство: современные реалии и перспективы развития / Г.Ф. Шауро // Актуальные проблемы мировой художественной культуры: сб. науч. ст.: в 2 ч. / Гродн. гос. ун-т имени Янки Купалы. – Гродно, 2018. – Ч. 2. – С. 122–126.

Поступила в редакцию 04.08.2023