

Национальный центр декоративно-
прикладного искусства и ремёсел

Дома ремёсел - новые культурные институции

Ижевск 2017

Министерство культуры Российской Федерации
Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики
Государственный Российский Дом народного творчества
Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел Удмуртской Республики

«Дома ремёсел —
НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ИНСТИТУЦИИ»:

материалы Всероссийской научно-практической конференции

Ижевск 2017

Редакторы-составители:

Н. М. Собина (директор АУК УР «Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел»)

Е. В. Байкова (заведующая научно-методическим отделом)

Л. В. Леонтьева (методист научно-методического отдела)

Дизайн макета обложки:

Е. Ю. Бикузин (методист отдела художественной обработки природных материалов)

«Дома ремёсел — новые культурные институции»: материалы Всероссийской научно-практической конференции / Сост. Н. М. Собина, Е. В. Байкова, Л. В. Леонтьева. АУК УР НЦДПИИР. - Ижевск, 2017. — 73 с.

Сборник включает материалы Всероссийской научно-практической конференции, рассматривающие роль и место Домов ремёсел в системе учреждений культуры, как новых культурных институций, которые также могут быть объектами и субъектами культурно-познавательного туризма. Уделено большое внимание опыту работы учреждений культуры по возрождению, сохранению и развитию художественных ремёсел Удмуртской Республики и Российских регионов.

Всероссийская научно-практическая конференция проходила в дни празднования 25-летия деятельности Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремёсел Удмуртской Республики.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	5
------------------	---

I. РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЁСЕЛ В РОССИИ

1.1. ВОЗРОЖДЕНИЕ, СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА И РЕМЁСЕЛ В УДМУРТИИ. ОПЫТ РАБОТЫ	
<i>Собина Н. М.</i> Концепция развития Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремёсел на 2015-2019 годы. Традиции и современность	7
<i>Буянова Л. И., Лебедева С. Х., Байкова Е. В.</i> Ткачество как бренд Удмуртии	13
<i>Сидорова Н. Р.</i> Участие Узей-Туклинского Дома ремёсел в культурно-образовательном проекте «Мастерская удмуртского ткачества»	16
<i>Бушмакина Е. А.</i> Дебёсский районный Дом ремёсел — место культурного досуга	18
<i>Омелюхина И. В.</i> Взаимодействие муниципального Дома ремёсел с городской средой	22
<i>Злобина Н. В.</i> Участие в фестивалях, выставках, конкурсах как средство продвижения культурного наследия	24
<i>Ковычева Е. И.</i> Система подготовки специалистов декоративно-прикладного искусства	27
<i>Захарова Л. А.</i> Практика реализации совместных проектов Удмуртского государственного университета и Национального центра декоративно-прикладного искусства и ремёсел Удмуртской Республики на примере республиканского проекта «Живая глина»	32
<i>Любич А. В.</i> Республиканская выставка — способ изучения и возрождения традиционного гончарства	36
1.2. ОПЫТ РАБОТЫ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	
<i>Павлова Н. Н.</i> Современное состояние народных художественных промыслов в Республике Саха (г. Якутск)	42
<i>Фёдорова Л. В.</i> Деятельность Домов народного творчества в области развития декоративно-прикладного искусства (г. Псков)	46
<i>Никонова Л. И., Кандрина Е. В.</i> Факторы формирования промыслов у мордвы в региональной ландшафтной среде (г. Саранск)	48
<i>Бубновене О. Д.</i> Модель деятельности бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр народных художественных промыслов и ремёсел» (г. Ханты-Мансийск)	52
<i>Гуляева В. Н.</i> Учреждение культуры как площадка для развития народных ремёсел и декоративно-прикладного творчества (г. Кудымкар)	58

II. ДОМА РЕМЁСЕЛ — ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Ломаев В. В. Туристический маршрут «Живое ремесло»60

Меникова Е. В. Использование ресурсов Дома ремёсел для создания и продвижения туристских программ (г. Сыктывкар)61

Окунева П. А. Возможности народных ремёсел в создании сувенирной продукции ...63

III. ФОТОЛЕТОПИСЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ДОМА РЕМЁСЕЛ — НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ИНСТИТУЦИИ»

.....68

ПРИЛОЖЕНИЕ70

Регулярные совместные художественные практики позволят создать непрерывную систему образования, своевременно повышать квалификацию мастерам и методистам центров ремёсел, проводить совместные научные исследования и практические разработки. В целом определять вектор дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, соответствующий Федеральной программе развития образования на 2016–2020 гг., отвечающий требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации в целом.

Литература:

1. Захарова Л. А. Инновационные задачи проектно-художественной деятельности мастерской художественной керамики. Л. А. Захарова // Традиции и инновации в подготовке детей и молодежи к творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства и дизайна — 2016. — С 69-73.
2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. [Электронный ресурс]: <http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf> (дата обращения: 10.10.2016)

Любич Анастасия Викторовна,

аспирант направления «Искусствоведение», лаборант мастерской «Стекло и керамика», ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск

Научный руководитель: *Ковычева Елена Ивановна,*

доктор искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, Институт искусств и дизайна, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА КЕРАМИКИ — СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОГО ГОНЧАРСТВА

Народное искусство является важнейшей культурной базой не только для исследователей культуры, историков, краеведов, но и для художников. Богатство традиционной культуры региона неизменно находит своё отражение в керамике, одном из древнейших ремёсел в мире, через разнообразие предметов бытового назначения, большую вариативность обрядовых изделий, использование неповторимого декора. При всём багаже местных традиций народное искусство представляет собой общий для всех народов элемент культуры и, что является его важной особенностью и феноменом, схожий семантический язык. Изучение данного языка и активное его использование актуально для мастеров центров ремёсел Удмуртии, хотя работа в этом направлении началась не так давно и выявила немало сложностей и проблем технологического и эстетического характера. Проанализируем их в статье на примере республиканской выставки художественной керамики «Живая глина», проведенной в с. Якшур-Бодья в сентябре 2016 года.

Язык народных гончаров привлекает своей простотой, однако в этой простоте кроется огромный пласт знаний и опыта. Изделия мастеров-горшечников разных территорий связаны друг с другом не только на уровне формообразования, но и на гораздо более глубоком уровне. Народная керамика — это способ изучения культуры целого народа. Её историческое назначение — утилитарное: задолго до освоения металла из глины делались многие предметы крестьянского быта, которые сегодня являются ценнейшими источниками информации о деятельности человека. Все стороны жизни наших предков были тесно связаны между собой, что позволяет через керамику изучать традиции земледелия, культуру быта, обряды, мифологию разных народов. Все это оказывало огромное влияние на формирование того или иного керамического предмета (посуда разного назначения, игрушка), поскольку древний гончар, создавая изделие, пропускал его через призму своего мировоззрения. Таким образом, изучение традиционной керамики позволяет создать полную картину материальной и духовной жизни человека.

Одним из главных носителей информации о культуре и быте народа является крестьянская посуда. Несмотря на преимущественную рукотворность гончарной посуды, отражающую индивидуальный подход к процессу лепки, а также фантазию и изобретательность крестьянских гончаров, в народной керамике наблюдается достаточно небольшой набор конкретных базовых форм, которые могли варьироваться в пропорциях и размерах. В крестьянском быту для каждой цели была своя посуда — отдельно для хранения разных видов продуктов (молока, муки, круп, масла и т. д.), отдельно для приготовления блюд (пивник для настойки и закваски пива, кашник для варки каши, роговики для створаживания и т. д.), а также для разнообразных хозяйственных целей (подойник, рукомой, кубы для вываривания белья и т. д.). Разнообразие предназначений породило уникальность форм, которые в наше время стали классикой гончарной посуды.

Сегодня при всём разнообразии художественных приёмов, материалов и технологий эстетическая сторона изделий ручного труда зачастую превалирует над их функцией, даже если речь идёт о таких утилитарных вещах, как посуда. Современные художники при построении формы отталкиваются от эстетики, их интересует собственное самовыражение в творчестве. Такой подход важен и нужен, поскольку его результаты обогащают творческий опыт автора, зрителей, других художников и, конечно, мировой опыт ДПИ. Однако при изготовлении утилитарного изделия всё же важно помнить о его функции и об удобстве в эксплуатации.

В этом вопросе может помочь изучение народной керамики. Формы народной посуды — это результат многовекового творческого поиска. Гончарство в XVIII–XX вв. было коммерческим делом, в котором доход напрямую зависел от количества созданных и проданных изделий. Одним из критериев создания утилитарного керамического изделия были простота и быстрота его формовки, возможность многократного повторения, уверенность в конечном результате. Удобство приёмов изготовления влияло на формообразование предмета. В видимой простоте форм гончарных изделий кроется опыт древних мастеров, передававшийся от отца к сыну через многие поколения. Каждый предмет своим внешним видом, силуэтом, размером, расположением ручек, носиков, формой горлышка может рассказать о своём предназначении. Удобное и практичное изделие уже является гармоничным и красивым по форме.

Керамика и гончарное дело занимают важное место в художественной деятельности методистов центров и домов ремёсел Удмуртии. За 25 лет их существования было проведено немало выставок, которые носили образовательно-просветительский и воспитательный характер: знакомили зрителя с материальным наследием отдельных районов, демонстрировали мастерство и умение художников, показывали, как возрождаются традиционные предметы и технологии производства, пропагандировали и популяризировали народное искусство среди жителей. Регулярность выставок позволяла демонстрировать художественный рост мастеров и обеспечивать его положительную динамику.

Сегодня для центров ремёсел ставятся вполне определённая задача — поиск идентичности искусства региона для укрепления своего места в обширном информационном поле. Одним из проявлений региональной идентичности является традиционная культура, развивая которую можно создать узнаваемый, неповторимый образ в локальной традиции. Эта сложная задача сочетает в себе не только глубокое изучение традиций, но и освоение на практике особенностей древних технологий и адаптацию традиционных приёмов и форм для задач современности. Всё это ставит перед методистами центров ремёсел задачи, связанные с творческими экспериментами, разработкой авторских методов изготовления, пробами новых материалов и форм.

Из этого можно заключить, что одна из характерных черт современного гончарства — тесное соседство традиции и экспериментальной деятельности. Современные мастера центров ремёсел Удмуртии, работая над историческим материалом своего населенного пункта с опорой на традиционные формы, бытовавшие в этой местности, в полной мере отражают процесс работы гончаров прошлых лет. Изучение технологии, постижение процесса изготовления от начала (заготовки глины) до конца (обжига) полностью самим мастером являет собой наилучший вариант изучения местного гончарного промысла.

При анализе современных изделий немаловажно разделение керамических изделий на категории. Работы, заявленные на выставку «Живая глина», для корректной оценки и сравнения произведений были распределены по четырём категориям: посуда, мелкая пластика, интерьерные вещи и музыкальные инструменты. Преобладание желаемого визуального образа над конструктивными и функциональными особенностями является одной из основных проблем, выявленных при анализе выставочных работ. Это относится и к гончарным изделиям, и к мелкой пластике.

Рассмотрим серию музыкальных инструментов мастера Глазовского Центра ремёсел. Это два больших шулана «Быдзым куака» и «Тюрагай» и серия небольших подвесок-свистков в виде птиц. Шуланы заявлены как музыкальные инструменты, но использовать их по прямому назначению довольно проблематично: неудобный хват, большой вес и недостаточное качество звука. Игровые отверстия расположены в угоду эстетическому виду изделия и общей композиции, а не удобству игры на нём. В то же время маленькие свистульки являются прекрасными образцами мелкой пластики: они декоративны, в них гармонично соседствуют функции музыкального инструмента и ювелирного украшения. Маленькие керамические подвесы в виде лапок одновременно и обогащают художественный образ, и служат дополнительным шумящим элементом, подчеркивая музыкальность.

Среди гончарных изделий выявлена проблема избыточности и конструктивного несовершенства некоторых деталей. Рассмотрим это на примере серии горшочков,

изготовленных мастером Балезинского Дома ремёсел. В одном объекте автор старался объединить традиционный и новаторский подход, опираясь на традиции Ломоватовской культуры, в которой бытовал жгутовой метод лепки из глины и украшения с чертами Пермского звериного стиля. Наблюдается удачная и логичная связь декора и формы: пропорции горшочков отсылают к древней посуде эпохи неолита, а сами горшки декорированы по венчику при помощи традиционного декора этого периода — с использованием шнура. Однако ручки, дополняющие изделия, являются чужеродным элементом. В них присутствуют черты Пермского звериного стиля, который не был характерен для глиняных изделий. Стоит добавить, что в традиционной посуде, особенно древней, функция доминирует над образом. Облик ручек в современном изделии говорит об обратном: их форма продиктована, в первую очередь, визуальным образом.

Представленные на выставке образцы керамики, выполненные мастером из села Якшур-Бодья Н. Ивановой являют собой яркий пример грамотно переработанных традиционных форм. В её изделиях ярко выражены черты народной керамики — утилитарное назначение, чёткие, ясные формы изделий, а также цельность всего ансамбля в целом. Стоит уточнить, что автор работает исключительно с той глиной, которая исторически залегала в районе села Якшур-Бодья. Весь процесс подготовки сырья проходит под наблюдением мастера и с её непосредственным участием, что позволяет наиболее полно изучить местные промысловые традиции. В ансамбле изделий присутствуют как типичные крестьянские предметы (большой горшок, кринка, чаши), так и изделия более современного вида. Это блюдо с ручками, выполненное на гончарном круге и дополненное элементами, не свойственными народной керамике, как бы продолжающими линию венчика. Такое строение ручек не свойственно народной посуде, поскольку в нём нет практической необходимости. Однако блюдо, решённое в колористической гамме всего ансамбля, стало его гармоничной частью, подчеркнув формы традиционных предметов. Стоит отметить декор, выполненный в технике процарапывания. За основу взяты элементы традиционного удмуртского орнамента, и это является прекрасным примером работы с традициями, опираясь на все проявления народного искусства региона. Орнаментальные пояса подчёркивают форму сосудов, акцентируют внимание на силуэте, собирают предметы в единый ансамбль. В исполнении отмечается аккуратность и точная рука, и, что не было характерно для народных мастеров, мелкая цветовая проработка орнаментальных поясов, решённая с использованием цветных глазурей. Приём не традиционный, поскольку производство крестьянской посуды не испытывало необходимости в проработке декора, не располагало разнообразием цветов. Однако современная трактовка орнамента удачно вписывается в ансамбль и придает ему свежесть и актуальность.

Стоит также отметить работы мастера из Дебёсского районного Дома ремёсел О. Селиверстовой. В формах её изделий присутствует ярко выраженная эргономичность, что является ценным качеством изделия, выполненного в традиции. Особенно стоит отметить кринку без крышки со сливом и орнаментированную кринку с крышкой. Формы очень просты, но пропорции шейки и тулова подобраны очень точно, что делает изделия этой художницы цельными и выразительными. Следует отметить хорошее владение мастером техникой работы на гончарном круге. В её изделиях присутствуют повторяющиеся предметы, размеры и пропорции которых точно соблюдены. Стоит отметить работу автора с традиционными технологиями декорирования. Обварка (окувание горячего

изделия в мучную болтушку) является одной из древнейших технологий защиты изделия и придания ему прочности, кроме того, обварка придаёт ему декоративность. Сочетание пользы и красоты характерно для народной традиции. Удачный эффект традиционного украшения стал уникальным авторским приёмом, направленным на адаптацию трудоёмкой технологии к современности.

Эксперимент в современном понимании чаще всего направлен на поиск новых эстетических граней гончарного изделия, новых формообразующих и изобразительных приёмов. Среди выставочных предметов были выделены особенно новаторские работы. Рассматривались наиболее удачные приёмы декорирования, новые формы деталей, раскрывающие красоту материала. Работы мастера по керамике из Глазовского Центра ремёсел Р. Сысоевой являются прекрасными примерами экспериментальной работы с формой. Мастер представила несколько предметов, среди которых большая форма с крышкой, дополненной фигурной ручкой, несколько малых сосудов и мелкая пластика, являющаяся наиболее удачным результатом работы. Особо отмечена солонка с хватком на крышке в виде головы утки. В этом изделии пропорции, цвет и размер складываются в гармоничный образ. Однако в погоне за новизной мастера-экспериментаторы зачастую опускают важность качества утилитарного предмета, что было также отмечено в данной солонке.

Работы Т. Холкиной из Узей-Туклинского Дома ремёсел также представлены в категории экспериментальных поисков. Формы её изделий нетрадиционны, но главная их ценность в работе с декором. Мастер использует одну из самых древних технологий декорирования — молочение, экспериментируя с температурами, количеством, типом и составом раствора, получая разнообразные по живописности эффекты. Керамист обладает смелым художественным видением, она сочетает в своих работах элементы художественной пластики и органический (естественный, природный) декор, однако при этом изделия утрачивают свою утилитарность.

Понимание материала для керамического ремесла означает умение выявить в работе характерные свойства глины и использовать их как полноправный и уникальный художественный приём. Познание свойств материала возможно только через активную и регулярную работу с ним. Наиболее ярко это проявляется в керамическом декоре. В силу пластичности материала на первой стадии работы возможно применение таких типичных для глины приёмов, как тиснение, процарапывание, налп, зацпы и т. п. Простые приёмы могут быть очень выразительными, помогая передать авторский замысел при помощи использования естественных свойств материала. В изделии проявляется «керамичность». Мастер из города Глазов А. Ложкин использует тиснение деревянным штампом. Это не только создаёт узор, но и подчёркивает форму предмета, акцентируя внимание на её элементах и пропорциях. Фактура появляется не только снаружи, но и изнутри в результате продавливания стенки, что является удачным примером приёма, характерного для керамики.

Важной частью выставки был керамический пленэр, проведенный 15 сентября. В творческом процессе участвовали мастера районных центров ремёсел и специалисты Удмуртского университета. Задачей проекта была постройка керамического горна по типу ямной печи и проведение обварки — апробирование архаичной технологии обжига и декорирования посуды. Обжиг длился около трёх часов в печи, сложенной на стальной решётке над крестообразной ямой. Печь была сооружена из газет, промазанных жидкой

глиной (шликером) и топились в двух местах — снизу, в яме, и непосредственно внутри горна. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, результат вышел впечатляющий. Полученной температуры оказалось достаточно для спекания черепка и для проведения технологии обварки.

Можно сделать заключение, что польза данной выставки огромна: все мастера собрались в одном месте, познакомились между собой, поучаствовали в общем процессе, сравнили уровни мастерства, технологии и способы декорирования, обменялись накопленным опытом.

Керамика — непростой материал. Искусство керамики не столько изобразительное, сколько выразительное. Творческий поиск, изучение традиции позволяют мастеру найти те приёмы, которые бы помогали выражать авторский замысел и реализовывать вещь в материале. Основным условием успеха является умение прочувствовать материал, понять его природные свойства и обратиться на пользу будущего изделия. Вопрос о назначении изделия также очень важен, поскольку чёткое понимание функции будущего изделия является одним из гарантов успеха работы. У керамических изделий множество разнообразных функций. Именно из-за этого было проведено разделение на категории, в каждой — свои задачи.

Выставка помогает мастеру, работающему с материалом, увидеть свою работу в новом свете, в другом пространстве. Регулярное участие мастера в таких выставках позволяет ему проследить динамику собственного роста и оценить свои работы в контексте современного состояния искусства керамики в регионе.

Литература:

1. Зиненко Т. Н. Симпозиумы художественной керамики и их место в современном арт-процессе // *Universum: Филология и искусствоведение: электронный научный журнал* 2014. № 6 (8).
2. Казанцева О. А. Из истории гончарства Удмуртии в конце XIX – начале XX в. / О. А. Казанцева // *Социально-исторические и методологические проблемы древней истории Прикамья: [Сб. ст.]*. — Ижевск, 2002. — С. 218-242.
3. Сотникова Е. А. Проблемы соотношения традиций и творчества в формообразовании современной керамики / Е. А. Сотникова, авт. Т. А. Аверина // *Вестник Амурского государственного университета*. — 2011. — Вып. 52: Сер. Гуманитар. науки. — С. 173-176.
4. Цетлин Ю. Б. Современные взгляды на происхождение гончарства / Ю. Б. Цетлин // *Вестник Томского государственного университета. История*. — 2013. — № 3 (23). — С. 74-80.