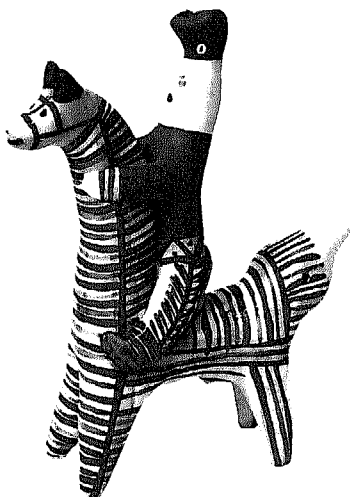

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ
НИИ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ РАХ
ВТОО «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ»
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

НАРОДНОЕ
ИСКУССТВО РОССИИ.
Традиция и современность

МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Вологда • 2008

*Посвящается светлой памяти
Геннадия Ивановича ЛАРИШЕВА — инициатора
и главного организатора Всероссийской выставки
«Современное народное искусство России.
Традиции и современность» в Вологде в 2008 году*

Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Вологодской области, подготовлено НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, ВТОО «Союз художников России», Вологодской областной картинной галереей.

Всероссийская научно-практическая конференция «Народное искусство России. Традиция и современность» проходила в городе Вологде 12-14 сентября 2008 года с одновременно действовавшей выставкой «Современное народное искусство России. Традиции и современность», работавшей в Вологодской областной картинной галерее с 5 июня по 5 октября 2008 года.

Материалы конференции: статьи, доклады, выступления, иллюстрации произведений, экспонировавшихся на выставке, вошедшие в настоящее издание, смогут дать представление о современном состоянии народного искусства, о его живых традициях в разных областях и республиках России, о наиболее острых вопросах, требующих безотлагательного государственного решения. Публикацию материалов завершает резолюция-постановление, принятая конференцией, направленная на радикальные изменения культурной политики в сфере народного искусства, в деятельности народных художественных промыслов, обращенная к Министерству культуры РФ, к органам управления культурой на всех ступенях государственной власти, к законодательной деятельности Государственной Думы РФ, к самим деятелям народного искусства России.

Материалы Всероссийской научно-практической конференции
«Народное искусство России. Традиция и современность». Сборник. Вологда, 2008.

Составитель — ответственный редактор: профессор М. А. Некрасова.

Редколлегия: М. А. Некрасова, Э. В. Баркова, Т. Л. Астраханцева,
А. У. Греков, В. Г. Долгов, В. В. Воропанов.

Редакторы: М. А. Некрасова, Т. Л. Астраханцева, А. У. Греков, В. В. Воропанов.

Издатель — Вологодская областная картинная галерея, директор В. В. Воропанов.

В. Б. КОШАЕВ,
доктор искусствоведения (г. Москва — Ижевск)

ТЕОРИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. ЕЕ ИЗДЕРЖКИ В ВУЗОВСКИХ ПРОГРАММАХ И В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

*«Без народного искусства профессиональное
будет в лучшем случае безлико, в худшем — ничтожно.»*
(В. В. Стасов)

Духовный потенциал России есть сложный синтез современных научно-технических идей и гуманитарного знания, обеспеченного разветвленной системой культурного, научного, образовательного опыта жизни. Исторические условия формирования традиций мира в России связаны с конституционным правом многочисленных народов на осуществление отеческой памяти, сохранения родовых святынь, истории, языка, искусства, литературы. Важнейшую роль при этом играют этические принципы жизни, составляющие соборный опыт российской культуры и способствующие взаимообогащению ее национальных форм. Вместе с тем, дестабилизирующие факторы последних десятилетий свидетельствуют о редукции ценностных представлений, как светских, так и религиозных, причиной чего является стремительное цивилизационное обновление и отставание общественных институтов от требований времени при решении насущных проблем современности.

Традиционная культура (ТК) является базовой категорией не только художественной, но и в целом российской современности. Это связано с глубоко укорененными в сознании людей потребностями жизнеустройства (природо-производственными, календарными, фольклорными, материальными, социальными, художественными, семейными и другими). Вместе с тем, научный потенциал традиционной художественной культуры не используется в полной мере. В одном случае ТК представляется веером досуговых занятий в отрасли культуры. В другом, преследует промысловые или художественно-промышленные цели. В третьем, вычленяется ее педагогическая составная. В четвертом, научная: этнографическая и искусствоведческая. Психосоматические и лечебные феномены используются в медицинской практике и так далее.

Разнообразие форм наследия традиционной художественной культуры (ТХК) соответствует ее действительно глубокой роли, способности быть одним из средств государственного значения в вопросах развития страны. С одной стороны, ТХК, как сфера деятельности людей, диалог культур — готовая структура, способная к взаимообогащению и взаимопониманию народов, умягчению нравов, облегчению жизненных обстоятельств, что естественно означает и профилактику межэтнических и международных конфликтов. С другой — это сфера и пропедевтика творчества, особый стилистический мир формы, наполненной богатейшими импульсами художественной национальной традиции. Но народное искусство и народное творчество законодательно не уравниваются в правах со сферой музыкального, хореографического, театрального искусства и творчества.

Проблемой мы определяем разрыв научного потенциала, накопленного за три столетия в российской науке, и его узкое, фрагментарное представление как действующего общественного феномена, результат слабого применения в образовании, фрагментарности методик в действующих программах обучения и воспитания. Конечно, проблема наследия традиционной культуры шире. Велика ее роль в снятии противоречий в экономике: домашнее хозяйство составляет и стиль, и образ жизни многих народов. С ее помощью восстанавливается отеческое мировоззрение, воспроизводятся обычаи милосердия, взаимопомощи, смягчаются жизненные тяготы. Все это может быть осуществимо в системе, которая построена на мировоззренческой, философской основе, с хорошо проработанной этической подоплекой. Ее фундаментальное значение не может быть перекрыто интеллектуальным опытом, который обращен к технологиям осуществления культуры, и который практически всегда есть форма, но не сущность творчества. Уникальность традиционной художественной культуры в том, что здесь сняты противоречия интеллекта и духовного постижения. Фактически — это готовая модель «онтогенетического» в «филогенетическом», удобная для образовательной системы, для мероприятий в сфере культуры и искусства, так как она содержит исходные положения творчества, присущие любому народу.

В силу обширности аспектов традиционной культуры мы не можем охватить весь комплекс актуальных проблем и здесь остановимся только на содержании материалов традиционной культуры, традиционной художественной культуры, традиционного (народного) искусства в вузовских государственных образовательных стандартах (ГОС).

Учебные планы действующих ГОС содержат 4 цикла дисциплин: ГСЭ. 00 — общие для стандартов всех специальностей гуманитарные и социально-экономические дисциплины; ОПД — общепрофессиональные дисциплины; СД — спецдисциплины; ФТД — факультативы. Ряд изменений в структуре и наименовании разделов стандартов происходит в связи с появлением системы бакалавриат — магистратура. Разбор материалов, который здесь будет проведен, сохраняет свою актуальность и для нового поколения стандартов.

Краткие замечания по включенности материалов традиционной культуры и традиционной художественной культуры мы приводим в следующем порядке:

1. Вопросы, касающиеся проблематики ТК в блоке ГСЭ. Ф 00 — общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины действующих стандартов. Речь идет о федеральном компоненте, поскольку ТК содержит общие для российской культуры принципы, и, следовательно, должен относиться к материалам федерального значения.

2. ТК и ТК в блоках ОПД и СД некоторых вузовских специальностей: 530500 — декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (бакалавриат); 052300 — декоративно-прикладное искусство (специалитет); 530500 — декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (магистратура); 030800 — изобразительное искусство (специалитет); 053000 — народное художественное творчество (специалитет). Комплекс высказанных ниже идей относится также и к ряду других специальностей.

1. Проблема отсутствия материалов по традиционной культуре в блоке ГСЭ. 00 общие — гуманитарные и социально-экономические дисциплины.

Традиционная культура является непосредственным предшественником культуры современной. Ее типологическое бытие основано на развитии средств производства вплоть до промышленно-индустриального этапа. При этом базовые категории общего и особенного не исчезли из общественного употребления, а изменились по функции: теперь они являются скорее факторами культуры и сохраняют значение как постулаты внутри существующих гуманитарных контекстов жизни и художественных направлений творчества. В ряде случаев можно видеть и прямые формы продолжения народного искусства сегодня. Для того чтобы «тип культуры» был учтен¹ современным знанием (образованием), чтобы воспользоваться аксиологическим потенциалом традиционной культуры, чтобы уточнить особенности связанного с ней гуманитарного содержания предметов государственных стандартов необхо-

димо рассматривать материалы ТК в стандартах ГСЭ и его федеральном компоненте. Это позволит логически упорядочить преамбулу существующих предметов и даст возможность существенно обогатить содержание действующих курсов. Материалы по ТК и ТХК дают возможность составить предметную основу для соответствующих дисциплин в блоках основного и вариативного стандартов, формирующихся в настоящее время.

ГСЭ. Ф. 01 Иностранный язык

Иностранный язык становится инструментом глобального взаимодействия в культуре, способности народов к творческому интеллектуальному сотворчеству. Введение в содержание языковых программ материалов по традиционной культуре будет способствовать расширению языковой компетенции и этическому взаимообогащению. Целесообразно выделить блок материалов, направленных на изучение особенностей языков, связанных с традиционными понятиями в культуре народа. С языком связаны и другие предметы: филология, литература, родной язык, и их надпредметная (или допредметная) структура, эмоциональность смысловых импульсов раннего чтения, проговаривания, коммуникации, театрального действия, что играет первейшую роль в формировании эмоциональной чувствительности и закреплении ее в текстовой, семиотической природе мышления.

ГСЭ. Ф. 02 Физическая культура

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов ориентирована на виды современного спорта, в котором нет места соревновательным традициям народной физической культуры, где силовые, игровые виды занятий включали бы изучение комплексов физической культуры российских народов. Примером того, как могут быть совмещены традиционные виды физической культуры и современная номенклатура спорта, являются достижения китайских спортсменов на последней Олимпиаде.

ГСЭ. Ф. 03 Отечественная история

Важнейший в блоке ГСЭ предмет очень скромно представляет материалы, относящиеся к традиционной культуре. Период, предшествующий появлению древнерусского государства, действительно можно начать с раздела «Античное наследие в эпоху Великого переселения народов». Это важный компонент, но в сложении российской истории играли большое значение и другие факторы евроазиатской культуры. Так в этногенезе славянских народов хрестоматийным стало указание на родство их с балтскими и германскими племенами. Есть установившиеся точки зрения на контакты славянского и финно-угорского мира на территории Восточной Европы. Влияние восточных традиций через народы тюркского мира, отраженные в традиционной культуре, также ценный материал. На фоне материалов дисциплины практически незаметны сведения по характеру народной жизни. Раздел «Отражение истории отечества в традиционной культуре» мог бы существенно обогатить учебный предмет. Речь идет об истории общины, ее роли в христианстве, причинах множественности раскольниковских форм, нашедших спасение в становлении российских мануфактур, например, металлургических на Урале.

ГСЭ. Ф. 04 Культурология

Без решения проблемы типологических критериев культуры и связанного с ними предмета культурологии происходит фактическое вуалирование смысла предмета культуры и ее изучающей дисциплины. Раздел «Типология культур», где предполагается расшифровка понятия типа культур, также не обеспечен нужными критериями. Введение раздела «Культурология и традиционная культура» может решить проблему нестыковок и существенно обогатить данный предмет.

Формирование такого курса должно базироваться на цельности и неразрывности двух трактовок культуры. Первая, античная — «возделывание» (земли), «идеи роста», «становления» может быть объективной только при условии проекции ее на вторую дефиницию культуры: понятие «культ» как сакральную основу любых процессов жизни. Без этого фундаментального единства любая систематическая основа культурологии будет фрагментарной, относящейся

к следам (следствию) осуществления жизни и более того — ошибочной. Материалы дисциплины должны иметь вид устойчивых материальных и духовных сочетаний. Только тогда можно говорить о типологии культуры.

Ряд разделов вызывает недоумение, как, например, «элитарная и массовая культуры», поскольку это не имеет отношение к предмету, так как оценочные категории и термины, имеющие смысловой порядок для исследований в области социологии, массмедиа, психологии, в культурологии типологически неопределяемы.

ГСЭ. Ф. 05 Политология

В данном предмете не очевидны те комплексные проблемы, которые характеризуют конфликт общественных и политических течений, приведший к утратам традиционной культуры в первые три десятилетия XX века. Представляется целесообразным конкретизировать материалы, которые учитывали интересы основного населения в этот период, и те, которые политически определяли идейные основания нового советского строя. Очень важно сохранить нейтральность оценок политического процесса, объективные причины, не позволившие реализовать ряд идей политических течений, сказать о причинах и масштабах утрат традиционной культуры и причинах медленного ее восстановления сегодня.

ГСЭ. Ф. 07 Психология и педагогика

Современные психология и педагогика отвечают условиям постиндустриального общества, его секуляризационно-общественной и промышленной структуре и очень медленно восстанавливают возможности педагогических структур традиционной культуры. Материалы, имеющие отношение к традиционной культуре, должны иметь большую четкость в этнопсихологии и этнопедагогике. Соответственно этому необходимо уточнить и основные категории педагогики. Для восстановления педагогических приоритетов традиционной культуры необходима разработка понятия «статус мастера как носителя педагогического опыта», также форма организации обучения в виде «мастерской», содержание понятия «творческая школа». Такая практика сохранилась в художественном академическом образовании и должна быть рекомендована для различных педагогических ситуаций.

ГСЭ. Ф. 08 Русский язык и культура речи

Для традиционной культуры, с которой могут быть связаны и современный русский язык, и литература, функциональные типы языкового общения, важна источниковая основа, относящаяся к мифопоэтике (от образной эстетики первичных мифов до поэтики языка в героическом и былинном эпосе и сказке), далее к текстам ветхозаветных книг и Евангелия, Корана, текстам молитв, договоров, церковных и хозяйственных грамот, в которых раскрывается фонетика, образность русского языка. При этом можно показать общность образных понятий через идеи сюжетов у различных национальностей, например, русская былина и сказки в сопоставлении с финским, башкирским, угорским и другими эпосами и сказками. Отдельным разделом можно включить материалы по связи русского языка и других языков, исходя из расовой общности и «технологического» опережения языковых понятий в культуре, искусстве, философии, инженерной деятельности и другие.

ГСЭ. Ф. 10 Философия

Философия, которая по определению есть форма общественного сознания, на самом деле происходит от греческого «род» и «мудрость» и буквально означает «родовая мудрость». Родовая мудрость — понятие синтеза, в нем тесно взаимодействуют все три формы общественного сознания, определяя его сущность через мышление, как объективную научную категорию, через художественный образ неприкладных искусств, предметного мира и его декоративно-изобразительной пластики, через веру и мир религиозных образов. Однако дисциплинарной особенностью философии является по преимуществу интеллектуальная проблема мышления, в которой эмоционально-чувственная природа представлена как идейный субстрат (ноуменически отраженное миропонимание). Это делает современную философию интеллектуальным конструктом, который в лучшем случае может раскрыть содержащуюся в словосочетании

«родовая мудрость» семиотическую природу мышления, но не его эмоционально-чувственное предъявление. Необходимо также помнить, что философия в базовых понятиях сформировалась в античной, языческой среде и была трансформирована под углом различных концепций в Средневековье. Многие из них в современном знании представляются как аксиоматические, но это не значит, что они бесспорно исчерпаны. Следовало бы ввести как самостоятельный раздел «Философские основания мировоззрения в традиционной культуре», например, через включение в предмет материалов по древнерусской и древнеславянской космологии.

ГСЭ. Ф. 11 Экономика

Курс раскрывает сложившиеся современные представления об экономике. Для традиционной культуры характерно понимание экономики как духовного явления, что отражено в различных духовных письменных источниках этого блока в программе дисциплины нет, что является существенной недоработкой курса. Например, элементы экономических отношений интерпретированы в ветхозаветном обществе через понятия долга и его прощения, сути умножения богатства, готовности к труду как духовной зрелости и другие. Вторым обстоятельством, относящимся к традиционной культуре, является дореволюционная практика российского государства, изучение которой восстановит отсутствующие в предмете материалы. Для этого могут быть использованы «Труды комиссии по изучению кустарных промыслов России», в которых отражены интересы дореволюционного государства именно экономического плана, которые, в свою очередь, находят продолжение в интересах молодого советского государства, отразившихся вначале в поддержке промыслов, а затем в создании художественной промышленности. В настоящее время также существуют эти проблемы, освещение которых раскроет некоторые проблемы преемственности традиций экономической жизни.

II. Традиционная культура и традиционная художественная культура в блоках общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и спецдисциплин (СД) стандартов следующих вузовских специальностей:

Под номером 052300 до недавнего времени существовали две специальности «декоративно-прикладное искусство» и «народные промыслы»: первая — с квалификацией художник; а вторая («со звездочкой») — учитель декоративно-прикладного искусства. В настоящее время действуют три стандарта: 530500 — декоративно-прикладное искусство и народные промыслы со степенью (квалификацией) *бакалавр* декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 052300 — декоративно-прикладное искусство — *специалист*, с квалификациями, 01 — художник декоративно-прикладного искусства (художественный металл), 02 — художник декоративно-прикладного искусства (художественная керамика), 03 — художник декоративно-прикладного искусства (художественное стекло). Открыта также специальность 530500 — декоративно-прикладное искусство и народные промыслы со степенью (квалификацией) *магистр* декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

1. 052300 — ДПИИП (квалификация *бакалавр* декоративно-прикладного искусства и народных промыслов).

ОПД. Ф. 01 История культуры и искусства

В дисциплине существуют разделы, в которых отсутствуют типологические материалы по народной художественной культуре России. Это очевидно в разделах «Искусство Древней Руси», «Русское искусство XVIII–XIX веков», «Искусство XX века». В разделе «Направления и теории в истории искусств» целесообразно выделить блок материалов по становлению народоискусствознания со второй половины XIX–XX веков.

ОПД. Ф. 02 История и современные проблемы декоративно прикладного искусства

Курс в целом репрезентативен. Раздел «Судьба народных промыслов» должен быть дополнен материалами по XX веку и иметь расширенную характеристику в темах «Художественная промышленность», «Судьбы народного искусства в XX столетии», «Национальные традиции стилиобразования в народном искусстве».

ОПД. 07Ф Традиционные промыслы и ремесла народов мира

Курс представляется очень сложным, хотя по содержанию он верно отражает проблематику объекта и предмета изучения. Если он получит достаточное количество часов и учебно-методическую базу, можно надеяться на его осуществление. Учитывая, что курс наполнен разнообразными методическими подходами, которые для уровня бакалавриата опережают его по сложности восприятия и умению оперировать различными понятиями и категориями, база предмета должна быть обеспечена разносторонним синтезом методических материалов. Так, значение традиционных промыслов и ремесел в народной культуре определяется: а) историческими особенностями (нужны материалы исторического, этнографического, археологического знания), б) критериями оценки развитости промыслов (категории экономики ремесел), в) значением сохранения культуры этноса (искусствоведческая, этнографическая, философско-культурологическая проблематика), г) спецификой художественной образности в народном искусстве (нужно знание базовых искусствоведческих понятий, критериев содержания), е) этическая и культурная особенности «прекрасного» (знания по эстетике, этике, аксиологии в традиционной культуре), ж) взаимоотношение утилитарного и символического, также функционального единства форм и орнаментов в народной культуре, что связано с достаточно сложной для понимания категорией художественного синтеза. Помимо этого в предмет включены материалы народных промыслов и особенности их выбора. Неизменные и изменяемые признаки изделий народных промыслов восходят к понятиям общего и вариативного в народном искусстве. Это означает методологию структуры и существования промысла в народной культуре, которая базируется на: а) историко-экономических причинах, б) характере современного функционирования традиций народного искусства, в) особенности экономики промысла сегодня.

Следующий раздел посвящен ремеслам и промыслам народов мира — сложный и информативно-насыщенный блок.

Проблемными вопросами дисциплины остаются темы, связанные с периодизацией образной системы в народном искусстве, конфессиональной практикой обновления художественного образа, этнических предпочтений в структуре приемов и орнаментальной стилизации, проблемами взаимосвязи народного искусства и современного этнофутуристического «движения».

Таким образом, формирование платформы образования в сфере народного искусства, традиционной художественной культуры обусловлено огромным значением их духовного потенциала, накопленным искусствоведческим материалом и созданными методиками изучения. По сути, мы имеем сегодня два направления процесса: изменения содержания образования и его государственной, законодательской поддержки. Это обуславливает комплексное решение проблем: 1 — отнесение народного искусства к сфере искусств; 2 — закрепление этого норматива в законе; 3 — введение в научные классификаторы понятий «традиционная (народная) культура», «народное искусство», «народное художественное творчество»; 4 — преобразование в связи с этим содержания вузовских программ и направлений подготовки специалистов высшего образования; 5 — создание сквозных программ изучения традиционной культуры и народного искусства в школе.

Этим мы восстановим отеческую память и будем способствовать творческому переосмыслению художественного и культурного опыта прошлого.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Понятие «тип культуры» и характеристика его связи с народным искусством получили обоснование в академической науке в конце 70-х — начале 80-х годов в работах академика РАХ М.А. Некрасовой. См.: М.А. Некрасова. Народное искусство как часть культуры. Теория и практика. М., 1983. С. 50–276; М.А. Некрасова. Формирование новой парадигмы теории народного искусства. Ключевые понятия // Народное искусство России в современной культуре. XX–XXI век. М., 2003. С. 77–98.