

НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

лекции

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

- Теория народной художественной культуры развивается на основе нескольких смежных сфер научного знания. Среди них - этнология, антропология, этнография, этнопсихология, этнопедагогика и др.
- Этнология — сравнительная дисциплина; ее цель — описать культурные, (а изначально, и физические) различия между народами и объяснить эти различия посредством реконструкции истории их развития, миграций и взаимодействий.

Этнология

- Термин «**этнология**» происходит от греческого слова «этнос» — народ, связанный общими обычаями, нация. Основным предметом изучения этнологии считается находящаяся в постоянном развитии теория этноса.
- Этнология считается наиболее широкой, интегративной сферой исследований всех аспектов жизни этносов. Она изучает такие проблемы, как: сущность и основные закономерности возникновения, развития и распада этносов; расселение народов; демографические процессы, происходящие в различных этносах; социальную и политическую структуру народов (семейные отношения, отношения власти и т.п.); ритуалы, обычаи, верования различных народов; системы жизнеобеспечения различных народов; их адаптацию к природной среде; системы родства у различных народов; системы родственных кланов, экономическое поведение членов того или иного этноса и т.д.

теория эволюционизма

- Интересный материал для размышлений о роли и месте народной художественной культуры в истории человечества дает книга С.В. Лурье «Историческая этнология». В ней раскрывается сущность нескольких этнологических теорий. Среди них — теория эволюционизма — первая теоретически значимая школа в этнологии, которая зародилась в конце XVIII в. и получила широкое распространение на протяжении XIX и XX вв.

- Эволюционистская теория представляла собой попытку открыть некий универсальный источник и универсальные законы развития человеческих культур. В рамках этой теории были разработаны и опубликованы различные подходы к проблеме происхождения и развития человека и человечества. Среди них: идеи Ж. Ламарка, предположившего, что все виды живых существ в процессе развития приобретают свойства, позволяющие им приспособиться к окружающей среде, и эти свойства передаются последующим поколениям путем наследования; теория эволюции и естественного отбора, изложенная Ч. Дарвином в книге «Происхождение видов», вышедшей в свет в 1859 г. периодизация общеисторического процесса, эволюционистские концепции английских этнологов Э. Тайлора, Дж. Мак-Леннана и Дж. Лаббока (в 1871 г. вышли в свет работы Э. Тайлора «Первобытная культура» и Дж. Мак-Леннана «Теория патриархата», а годом ранее «Происхождение цивилизаций» Дж. Лаббока);

- теория пережитков, выдвинутая русским ученым К.Д. Кавелиным, который на десятилетие раньше Э.Тайлора сформулировал свою концепцию первобытных форм культуры; проблемы формирования и развития патриархальной общины, отраженные в трудах М.М. Ковалевского; исследование американского ученого Л. Моргана «Системы родства и свойства» (1858) и его монография «Древнее общество» (1878).

- С точки зрения эволюционизма развитие любого культурного элемента изначально predetermined, его более поздние формы в зачаточном состоянии так или иначе представлены в каждой культуре. Развитие происходит в соответствии со стадиями и ступенями, едиными для всех культур в мире. История культуры представлялась как непрерывный прогресс, прямолинейный процесс перехода от простого ко все более сложному.

теория функционализма

- Теоретические основы функционализма были почти одновременно сформулированы в Германии Р. Турнвальдом и в Англии Б Малиновским. Основные их книги соответственно «Человеческое общество в своем социологическом основании» (1931 г.) и «Научная теория культуры» (1944 г.). В этих работах внимание исследователей концентрировалось на изучении связей между различными сферами общественной жизни. При этом подчеркивалось, что исторический процесс непознаваем, а попытки исследования длительной эволюции культурных элементов бессмысленны. Задачи же этнологии состоят в изучении функций культурных явлений, их взаимосвязей и взаимообусловленности в рамках каждой отдельной культуры, вне связи ее с другими культурами. Культура, как считали представители данного направления, служит нуждам индивида и прежде всего трем его основным потребностям: базовым (необходимости в пище и удовлетворении прочих физических потребностей), производным (потребности в распределении пищи, в разделении труда, в защите, в регулировании репродукции, в социальном контроле) и интегративным (потребностям в психологической безопасности, в социальной гармонии, цели жизни, в системе познания, законах, религии, магии, мифологии, искусстве и т.п.). Каждый аспект культуры имеет свою функцию в рамках одной из перечисленных выше потребностей

Антропология

- Антропология представляет собой комплекс научных знаний о человеке. В ней существует множество ответвлений (философское, историческое, культурное, физическое, социальное, психологическое, структурное, символистское и т.п.). Некоторые ученые считают, что практически никакой установившейся грани между терминами «этнология» и «антропология» в современной науке нет. Они используются как взаимозаменяемые. Вместе с тем отмечается, что этнология шире, чем антропология, по своему предметному полю.

- В поле зрения антропологии никогда не попадали проблемы возникновения и развития этносов, расселения народов, демографических процессов. Поэтому антропологию предлагается условно рассматривать как часть этнологии, тем более, что изначально, в первой половине XIX в. этнология включала в свою предметную область и физическую антропологию.

Этнография

- Этнография является в большей мере описательной наукой. Она занимается описанием жизни и быта различных народов (этносов), их материальной культуры (жилища, утвари, одежды, орудий труда и т.д.), традиций и обычаев. Способы систематизации, обобщения и истолкования этнографического материала вырабатываются этнологией. В отличие от этнологии («теоретического народоведения») этнографию можно считать «практическим народоведением».

Лев Николаевич Гумилев

- Особое место в исследованиях этнической истории занимают труды Л.Н. Гумилева «Этносфера: История людей и история природы», «От Руси до России», «Этногенез и биосфера Земли».
- Л.Н Гумилев выдвину концепцию этногенеза. Ее сущность сводится к тому, что люди - это организмы, живущие в коллективах, возникающих и исчезающих в историческом времени. Эти коллективы - этносы, а процесс от их возникновения до распада - этногенез. У всякого этноса есть начало и конец. Как и любой человек, этнос рождается, взрослеет, стареет и умирает.
- Обычно к истории прилагают две формы движения - вращательную, породившую теорию циклизма, и поступательную, характеристика которой сопровождается оценками «выше — ниже», «лучше — хуже», «прогрессивнее-регрессивнее». Попытка их объединить породила образ спирали. Но есть и третья форма движения - колебательная. Именно эта форма вибрирующего движения, затухающая подобно звучанию струны, отвечает параметрам этнической истории. Каждый этнос или скопление этносов (суперэтнос) возникает вследствие микромутации, изменяющей бытующий стереотип поведения на новый, более жизнеспособный . Возникающий этнос проходит стадии подъема, перегрева и медленного спада за 1 200 - 1 500 лет, после чего либо распадается, либо сохраняется как реликт - состояние, в котором саморазвитие уже не ощутимо... Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева в определенной мере объясняет и механизмы пробуждения, активизации и угасания творческой энергии народа на разных стадиях его развития

Этнопсихология

- Этнопсихология, являясь одной из отраслей психологической науки, исследует: психологические особенности различных народов; историческую динамику и закономерности развития этнического сознания; национальные образы мира; этнические модели и стереотипы поведения в природной и социальной среде. Важную роль в развитии отечественных этнопсихологических исследований сыграла книга Г.Г.Шпета «Введение в этническую психологию». Интерес представляют этнопсихологические аспекты в трудах другого российского ученого - Г.Гачева («Национальные образы мира», «Наука и национальные культуры» и др.). Широко известна книга французского психолога Г.Лебона «Психология народов и масс». Определенный вклад в понимание этнопсихологических аспектов культуры внесли труды К.Г. Юнга «Душа и миф: шесть архетипов», «Психология бессознательного», «Феномен духа в искусстве и науке», «Психологические типы». Этнопсихология создает научную базу для выявления глубинных значений и смыслов народных художественных традиций, образов и языка народного искусства, определяемых менталитетом того или иного народа, его психологией и представлениями о мире.

Этнопедагогика

- Этнопедагогика, сложившаяся как отрасль педагогических исследований, выявляет: системы воспитания у разных народов; национальные традиции семейного воспитания, современные формы и методы воспитания и обучения на основе национально-культурных традиций; роль этнических традиций в развитии высших духовно-нравственных ценностей и идеалов современных детей и подростков, приобщения их к культурному наследию, формирования ценностного отношения к родной земле, природе, семье, матери и материнству, к своему народу, педагогические условия развития интереса к национально-культурным и культурно- историческим традициям разных народов мира.
- Этнопедагогические идеи были воплощены в трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, В.В.Розанова и других замечательных русских просветителей. В современной России получили признание несколько концепций национального воспитания и образования.
- Этнопедагогические исследования базируются на материале народной художественной культуры, помогая выявлять и реализовывать ее педагогический потенциал в различных типах образовательных учреждений (в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, центрах детского и юношеского творчества, в школах искусств и т.д.). Важное место занимают этнопедагогические исследования и в подготовке специалистов в области народной художественной культуры, которая ведется в средних и высших специальных учебных заведениях (прежде всего - в вузах культуры и искусств)

Этнолингвистика

- Этнолингвистика изучает особенности языка того или иного народа, исследует местные
- диалекты в их взаимосвязи с национальным характером и образом жизни. Такие иссле-
- дования помогают лучше понять региональные особенности устного народного
- творчества, народных песенных традиций, фольклорного театра и других видов

Этнокультурология

- Этнокультурология. развивающаяся в настоящее время как самостоятельная отрасль культурологической науки, призвана исследовать: сущность и структуру этнической культуры, взаимосвязи и взаимозависимости различных ее компонентов, духовно-нравственные ценности и идеалы народа как основу этнической культуры; комплексы культурных черт различных народов, динамику культурных черт того или иного народа (культурные изменения); становление и развитие национально-культурных традиций; проблемы национально-культурной политики и межнационального культурного сотрудничества.
- В культурологии этнические процессы часто описываются с помощью понятия «традиция». Для культурологов важно увидеть ее проявления и модификации, в том числе - в сфере народной художественной культуры. Культурологические концепции позволяют углубить представления о народной художественной культуре как неотъемлемой части этнической культуры, а также разрабатывать механизмы сохранения художественного наследия разных народов в современном культурном пространстве.
- Особую роль в становлении отечественной этнокультурологии сыграли труды блистательных русских философов Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Б.П. Вышеславцева, Н.О. Лосского, И.А. Ильина, Л.П. Карсавина и некоторых других.
- Так, Н.А. Бердяев много размышлял о «душе России» и путях национальной культуры И.А. Ильин в 30-е годы XX века разработал целую программу обновления русской культуры. Он верил в то, что русскому народу удастся «вновь обрести свой национальный духовный лик». В этом особую роль он отводил семье как «лаборатории человеческих судеб». Он подчеркивал, что «каждый народ вынашивает и осуществляет духовные акты особого, национального строения и потому творит культуру по-своему»

фольклористика

- Фольклористика занимается сбором, систематизацией и изучением фольклора (что в переводе означает «народная мудрость») К фольклору относятся произведения различных видов и жанров традиционного народного творчества. Благодаря фольклористам были спасены от забвения тысячи памятников народной художественной культуры, подлинных шедевров народного искусства, сохранены имена самобытных народных мастеров Большую роль в этом сыграли фольклорные экспедиции, традиции фиксации и издания собранных в них материалов. Постоянно собирают, систематизируют и изучают фольклорные произведения кафедры народного хора в вузах культуры, дома народного творчества во главе с Государственным российским домом народного творчества, Государственный центр русского фольклора и др.
- Фольклористика занимает особое место в развитии теории народной художественной культуры. Она может быть рассмотрена как важнейший ее источник и составная часть Фольклористика постоянно пополняет «банк данных» теории народной художественной культуры о конкретных видах и жанрах народного художественного творчества, позволяя на этой основе выявлять его сущностные черты и общие закономерности

Ведущие понятия культурологии

Культура и ценности

- Среди множества определений понятия «культура» наиболее распространенным является представление о культуре как совокупности материальных и духовных ценностей. Первым, кто дал определение понятию ценностей, был польский психолог Ф. Знанецкий. Произошло это в 1918 г.
- Для большинства исследователей понятие «ценность» было производным от понятия «установка», которое, хотя и толковалось различными исследователями по-разному, в большинстве случаев обозначает иерархически расположенные и присущие индивиду (или, в иной трактовке, – приемлемые для него) мнения, чувства, а по мнению некоторых исследователей, – и намерения совершить определенное действие.
- Ценности той или иной культуры в совокупности своей представляют этос культуры (Термин «этос» в античной философии обозначал привычки, нравы, характеры, темпераменты, обычаи. Предметную область этоса составлял особый срез человеческой реальности (определённый класс индивидуальных качеств, соотнесённых с определёнными привычными формами общественного поведения).
- Ценности связаны с установками, с одной стороны, и с нормами – с другой. Одним из первых определение понятию «ценность» дал К. Клакхон: «... ценности – это осознанное или неосознанное, характерное для индивида или для группы индивидов представление о желаемом, которое определяет выбор целей (индивидуальных или групповых) с учетом возможных средств и способов действия»

Художественная культура

- Художественная культура общества представляет собой совокупность созданных и распространяемых в данном обществе произведений искусства, а также форм, способов их сохранения, изучения, трансляции.
- Таким образом, художественная культура включает в себя искусство (как форму отражения действительности в художественных образах, с помощью особых, художественных средств (мелодии, ритма, цвета, композиции, и т.д.), но не ограничивается им.
- В структуру художественной культуры общества включаются также различные средства и формы сохранения, изучения и распространения художественных ценностей (книги, кинофильмы об искусстве, художественное образование, исследования и т.д.)
- Огромный вклад в исследование истории художественной культуры России внес академик Д.С. Лихачев Он подчеркивал. «Искусство, созданное русским народом, – это не только богатство, но и нравственная сила, которая помогает народу во всех тяжелых обстоятельствах, в которых русский народ казывался. Пока живо искусство, в русском народе всегда будут силы для нравственного самоочищения»

Творчество

- Творчество – особый характер любой деятельности (художественной, научной, педагогической и т.д.). Творчество предполагает выдвижение новых идей, подходов к решению проблем, принятие нестандартных решений.
- Искусство невозможно без творчества (творческой деятельности композиторов, художников, актеров и т.д.). Однако, помимо творческих проявлений, в искусстве имеют место тренаж, репродукция (копирование, воспроизведение образцов) и другие элементы, необходимые как в художественном образовании, так и в других сферах художественной жизни общества.

Этнос

- Академик Ю.В. Бромлей рассматривал этнос как социокультурное явление. Этническую общность он определял как исторически сложившуюся на территории устойчивую многопоколенную совокупность людей, обладающих не только общими чертами, но и относительно стабильными особенностями культуры (включая язык) и психики, а также сознанием своего единства и отличия от всех других подобных образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании (этнониме).
- Альтернативное понимание этноса как биологической единицы, «феномена биосферы», природной общности было выдвинуто Л.Н. Гумилевым и получило популярность в 80-е гг. XX в. Этнос, как считает Л.Н. Гумилев, – устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющий себя всем другим аналогичным коллективам, что определяется ощущением комплиментарности, и отличающийся своеобразным стереотипом поведения, который закономерно меняется в историческом времени. Каждый этнос в той или иной степени внутренне неоднороден: в нем выделяются субэтноты, которые могут возникать и распадаться, причем, ощущение единства этноса как целого у их членов не теряется. Группа близких между собой этносов составляет суперэтнос. Этноты, по мнению Л.Н. Гумилева, составляют этносферу Земли как часть ее биосферы.

МЕНТАЛИТЕТ

- В последние годы в широкое употребление вошло слово «менталитет». Оно звучит в русской речи как иностранный термин, и большинство исследователей было вполне чистосердечно уверено, что это просто иностранное заимствование, и для того чтобы уточнить его значение, достаточно открыть любой иностранный словарь. Однако в зарубежной науке слово «менталитет» вообще не употребляется, а английское слово «mentality» не выступает в качестве термина и не имеет закрепленного за ним определения (или хотя бы различных вариантов определений). Изредка в качестве термина употребляется французское слово «mentalite», однако и оно не имеет устоявшегося значения.
- «Словарь общественных наук» определяет менталитет следующим образом: «Термин имеет различные значения, близкие к понятиям установки, умственной функции и даже мышления (последнее — у Л. Брюля (1922 г.).
- Только в 1994 г. российскими исследователями были сделаны первые попытки дать новому термину (который наконец-то был осознан как неологизм) адекватное наполнение. С точки зрения С.В. Лурье, использование слова «менталитет» в принципе может выступать в паре с понятием «традиция» постольку, поскольку подразумевает подвижность, соотнесенность как с прошлым, так и с настоящим, возможность сколь угодно глубоких внутренних противоречий.
- В этом смысле можно сказать, что традиция выражается в менталитете народа, или, точнее: менталитет – не материализуемая составляющая традиции. Структуру менталитета, как считают некоторые исследователи, образуют «картину мира» и «кодекс поведения». Поле их пересечений, очевидно, и есть то, что называют «парадигмой сознания».

Национальный характер

- Понятие «национальный характер». Введение этого понятия в научный оборот связано с признанием того факта, что каждому народу присущ свой, отличный от других психологический склад. Художественная культура народа воплощает национальный характер в самобытных материальных и духовных формах.
- Особенности национального характера проявляются не только в произведениях народного творчества (песнях, танцах, сказках, изделиях декоративно-прикладного творчества и т.д.), но и в традиционных формах их бытования (календарных и семейных праздниках, обрядах, ритуалах и т.д.).
- Научная школа исследования «национального характера» зародилась в середине XX в. Однако современные исследования в области этнологии свидетельствуют, что попытки литературного описания характеров различных народов имели место еще в далекой древности. Описания жизни народов систематизировались даже в Римской империи. Они сделались базой «искусства управления народами», служили пособием для властей по вечно актуальному национальному вопросу.
- Особенности русского национального характера раскрывались многими отечественными философами (Н.А. Бердяевым, И.А. Ильиным, В.С. Соловьевым и другими) Среди современных трудов назовем книгу К. Касьяновой «О русском национальном характере».
- Автор раскрывает не только характерные черты русского национального характера в исторической динамике, но и сосредотачивается на актуальных проблемах развития национального самосознания русского народа

Сущность народной художественной культуры

- Народная художественная культура является частью художественной культуры общества. Она развивается под влиянием принятых и утвердившихся в данном обществе художественных норм, ценностей и идеалов. Спецификой народной художественной культуры является то, что она воплощает в себе традиции (то есть устойчивые формы жизни народы, отражающие особенности его национального характера и национальных образов мира).
- В каждом современном обществе, как правило, сосуществуют и взаимодействуют множество различных национально-культурных и национально — художественных традиций. Так, в художественной культуре России, где проживают представители около 130 этносов, созданы условия для сохранения и развития самобытных народных художественных культур каждого из них.
- Народная художественная культура – древнейший пласт отечественного культурного наследия. Ее корни уходят в традиции и обычаи восточнославянских племен, проживавших на территории нашей страны Главной частью этой культуры являются произведения народного художественного творчества (песни, сказки, танцы и т.д.).

Народное художественное творчество

- Народная художественная культура – более широкое понятие, чем народное художественное творчество. Народное художественное творчество включает в себя совокупность художественных произведений различных видов и жанров, созданных народом на основе его самобытных традиций, а также своеобразные формы и способы художественно- творческой деятельности. Процесс и результаты народного художественного творчества неразрывно связаны с представлениями того или иного народа о мире, с особенностями его национального характера и творческих устремлений

Раздел II. Народные праздники и обряды

- Годовой цикл праздников и обрядов, главные из которых совпадали с периодами солнцеворота (поворота солнца от зимы к лету и наоборот) и солнцестояния (самый длинный и самый короткий дни в году), символизировал круговорот сил природы и выражал преклонение человека перед их могуществом. Повторяющиеся циклы древнеславянских праздников были неразрывно связаны с циклом земледельческих работ.
- После принятия христианства на Руси в народных земледельческих календарных праздниках проявилось смешение двух картин мира — языческой и христианской. Архаический земледельческий быт и соответствующее ему мировоззрение земледельца постепенно поддавались воздействию православного вероучения. В свою очередь, и христианство с присущей ему системой обрядов и представлений вынуждено было приспособливаться к некоторым элементам народных верований. В результате православные и древнеславянские языческие земледельческие празднества образовали в народной культуре некий синтез, а даты многих из них фактически совпали. Вместе с тем, несмотря на соединение с христианскими праздниками, народные обряды сохранили общий аграрно-магический характер.

- Например, масленичный разгул, традиционно допускаемая на празднике свобода поведения, ритуальная обильная пища, имеют прямое отношение к первобытной аграрной магии. Разгул и пиршество в первобытной культуре не только являются выражением сытости и довольства, но и представляют собой пример так называемой семейной магии: стремления добиться желаемого явления его изображением. Мысль земледельца с самой ранней весны направлена на ожидание хорошего урожая, приплода скота и домашней птицы. Изображая сытость, довольство, веселье, крестьянин стремился воздействовать на природу, добиться благополучия в хозяйстве и жизни своей семьи.

- Праздники народного календаря проходили в соответствии с традициями и обычаями, в них существовало множество обрядов и ритуалов.
- Обычай - это то, что принято («обычно») делать в той или иной ситуации, у того или иного народа.
- Обряд — это совокупность утвердившихся в народе условно-символических действий, выражающих определенный магический смысл, связанных с отмечаемыми событиями жизни, это своеобразный коллективный акт, который строго определяется традицией, а также внешняя сторона религиозной жизни и верований человека.
- Ритуал — порядок совершения обряда, последовательность условно-символических действий, выражающих основную идею праздника, внешнее проявление верований человека.

Задание для самостоятельной работы (индивидуально)

- Подготовить сообщения на тему народных праздников и обрядов русских, бурят и других народов РФ, например,
- Масленица, Иван Купала
- Рождество, Троица
- Курбан-Байрам, Саламат
- Сагалгаан, Сурхарбан и др.

Семейно-бытовые праздники и обряды

- Эта группа праздников и обрядов - семейно- бытовые, посвящена наиболее важным вехам иного круговорота - круговорота человеческой жизни, отражает жизнь человека от рождения до смерти, традиционный быт и семейные традиции. К ним относятся: родины, крестины, именины, новоселье, свадьбы, похороны

Задание для самостоятельной работы (полугрупповая)

- Подготовить сообщения и показ на тему традиционных семейных обрядов у русских, бурят, татар и других народов РФ

