

Народное искусство
как часть культуры:
теория и практика

*«Народное искусство – прошлое в настоящем.
Живая традиция, неизменно сохраняющая цепь
преемственности поколений, народов, эпох», -*

М.А. Некрасова.

Что такое народное искусство?

- Народное искусство – это огромный мир духовного опыта народа.
- Как часть культуры народное искусство – это и сама природа, и историческая память народа, необрывающаяся связь времен. Эстетическое единство, цельность народного искусства есть свидетельство его высоконравственных основ.
- Народное искусство служит для профессионально-художественного творчества источником не только вдохновения, но и источником художественных идей, уроком непреходящей красоты и мудрости.
- Мир народного искусства – мир целостного человека.
- Народное искусство в наши дни – живое творчество, связанное корнями непосредственно с культурными пластами истории народа, с деревней, с природой.

Основные категории народного искусства

- Коллективное (общее) и индивидуальное
- Школа
- Канон
- Традиция и оригинальность
- Универсальность

Работа в творческих группах

- Деление на творческие группы.
- Выбор руководителя группы из числа участников.
- Получение информационного материала.
- Работа в группах.
- *Задание* – раскрыть предложенный термин с опорой на текстовые фрагменты работ М.А. Некрасовой.
- Формулировка определения предложенного термина и представление его аудитории.

Коллективное/индивидуальное

- *Коллективное* - структурное качество народного искусства, выраженное в его коллективном развитии, в процессе которого каждый художественный образ оттачивается во времени, отливаётся в образ-тип. Коллективно-исторический опыт, закреплённый традицией, аккумулируется в системе школ народного искусства.
- *Индивидуальное* начало в народном искусстве определяется личностью мастера, своеобразием школы, особыми национальными чертами, что выражается в художественных системах создаваемых произведений.
- В диалектике (единстве и борьбе противоположностей) коллективного и индивидуального заключается источник развития традиционного прикладного искусства, формирование его художественного языка и творческих методов.

Школа

- Школа – одно из главных звеньев системы народного искусства; творческая общность, деятельность которой основана на преемственности традиций.
- Исторически сложившаяся художественная система, формирующая основу конкретного вида традиционного прикладного искусства, отражающая мышление народа, связывающая прошлое и настоящее.
- Школы закрепляют общность принципов, являющихся источником формирования стилистических особенностей того или иного направления народного искусства.

Тобольская

Холмогорская

Якутская

Чукотская

Канон

- Каноничность, другими словами, нормативность – одна из главных особенностей народного искусства.
- Система в народном искусстве, которая закрепляет профессионализм, мастерство, видение мира и общее переживание чувства жизни, вдохновляющие на рождение новых образов.
- Канон, охватывая сюжет, мотив, проявляясь в композиции, пропорциях, в самом процессе создания вещи и даже в образной трактовке, утверждается не в отдельных элементах, а в системе школ народного творчества, многообразии которых служит залогом культурного богатства народного искусства.

Традиция/оригинальность

- *Традиция* как преемственность утверждает известные нормы на почве разных культурных и национальных традиций. Традиция требует глубинного понимания сущности, чувства внутренней правды к самим средствам и идеалу народного искусства, несущего живое человеческое содержание. Традиции нельзя свести к отдельным мотивам, приемам, техникам
- *Оригинальность* — в большей степени относится к профессиональному искусству; в произведениях ТПИ оригинальность может быть воспринята только через традицию.

Универсальность

- *Универсальность* в народном искусстве связана с универсальностью, всеобщностью, целостностью его художественных образов.
- В народном искусстве всегда присутствует высокая точка отсчета, дающая образу дальний масштаб и одновременно связь между вещами, ансамблевое единство
- Человек чувствовал себя частью космоса, дом свой – маленькой вселенной, где все подчинено общему с природой порядку, все, как и в ней, гармонично, отчего человек ощущал себя защищенным и Сильным

В чем заключается «особенное» народного искусства?

- Искать «особенное» надо в самом развитии народного искусства, в отношениях его с действительностью.
- Это: природность, мотивы и темы, историчность художественного сознания.
- М.А. Некрасова выделяет семь основных особенностей народного искусства, которые позволяют анализировать его как *тип художественной культуры*, наравне с профессиональным искусством индивидуальных художников.

Первая особенность

- В народном искусстве индивид растворяет свое субъективное восприятие в общем.
- В профессиональном искусстве индивид, отчуждаясь от общего, ищет выражение своего собственного чувства мира и только через него находит общее.

Вторая особенность

- Субъективное индивидуальное в народном искусстве выражается через школы, к которым причастно творчество индивида.
- В искусстве профессиональном индивид стремится противопоставить себя школе, стремится к индивидуальному художественному выражению. Его отношение к целому очень опосредованно.

Третья особенность

- Для народного искусства характерна приверженность к канону.
- Напротив, преодоление канонов – в творчестве индивидуальных художников.

Четвертая особенность

- Народное искусство ориентируется в своем развитии на традицию. Закон традиции – главная сила, движущая творчеством. Народное искусство наследует образы, разрабатывает их коллективно; несет единый образ мира, бесконечно варьируемый на протяжении истории.
- Искусство художника стремится к оригинальности. Здесь новация – всегда определяющая сила; как бы тщательно и скрупулезно ни следовал художник традиции, ему без личного вклада в творчество не войти в искусство. Личностно переживание, личностно чувство мира, личностно восприятие культуры. Без всего этого творчество художника не поднимется на уровень целостного.

Пятая особенность

- Народное искусство несет сгущенное выражение национального характера. В силу закона традиций народное искусство становится носителем этнического ядра художественной культуры народа.
- Оно всегда – основа национального, и в то же время народное искусство во все эпохи остается надличным, наиндивидуальным, в этой же связи наднациональным, то есть не замкнутым национальными признаками.
- В творчестве художника это качество может быть рассеянным, не выраженным.

Шестая особенность

- В силу своей всечеловечности, восходящей к глубинным корням, народное искусство понятно не только всем эпохам, но и всем народам. В этом смысле язык его образов универсален. Вечное в них противопоставлялось конечному, временному.

Седьмая особенность

- В народном искусстве преемственность связана с особым качеством устойчивости.
- Устойчивость характеризует структуру творчества, оказывается принципом народного искусства как художественного типа.
- Школы его мастерства — закрепленный традицией коллективно-исторический опыт, связанный с комплексом локальных черт культуры.

Значение народного искусства

- На современном этапе истории народное искусство приобретает особенно важное и широкое значение.
- Народное искусство отражает народное мировоззрение, народное понимание красоты, народную мудрость и народную нравственность, выковываемые всей историей народа, шире – человечества. В этом его огромная общественная ценность, значение как исторической памяти.
- Исследования М.А. Некрасовой позволяют сделать вывод о том, что народное искусство связано с проблемами социальными, экономическими, общекультурными, духовно-нравственными, эстетическими.
- Это позволяет рассматривать народное искусство в системе человек – природа – культура.

«Народное искусство – прошлое в настоящем.

Живая традиция, неизменно сохраняющая цепь преемственности поколений, народов, эпох».

М.А. Некрасова.

Библиография

- Некрасова М.А. Искусство Палеха.(М.: Советский художник, 1966 г.)
- Некрасова М.А. Палехская миниатюра. (Л.: Художник РСФСР, 1978 г.)
- Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. Теория и практика. (М.: Изобразительное искусство, 1983г.)
- Некрасова М.А. Народное искусство России. Народное творчество как мир целостности.(М.: Россия, 1983г.)
- Некрасова М.А. (автор-составитель, научный редактор, автор статей) Народные мастера, традиции и школы. (М.: Изобразительное искусство, I вып. 1985г., II вып. 2006г.)
- Некрасова М.А. Формирование новой парадигмы теории народного искусства. Ключевые понятия // Некрасова М.А. – автор-составитель. Народное искусство России в современной культуре XX–XXI вв. (М., 2003г.)
- Некрасова М.А. Символы – образы – идеи. О духовной сущности содержания народного искусства // Некрасова М.А. – автор-составитель. Народное искусство. Русская традиционная культура и Православие XVIII–XXI вв. Традиции и современность. (М.: Союз Дизайн, 2013г.)
- О ней: http://www.rah.ru/the_academy_today/the_members_of_the_academie/member.php?ID=17431