

Художественная культура Удмуртии

ПОНЯТИЕ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Понятие «художественная культура», как область культуры имеет три модальности:

1. человеческую, в которой выявляется потенциал творческой личности и человечества в целом;
2. предметную – многообразие материальных, духовных и художественных творений, образующих «вторую природу»;
3. процессуально-деятельностную – способы деятельности людей по созданию образцов художественной культуры и культурного человека.

«Для истории культуры особенно важны функции художественной деятельности, поскольку **ИСКУССТВО является самосознанием культуры**, то есть воссоздает содержание и строение каждого ее исторического типа и каждого регионального и национального состояния.

Поэтому изучение истории художественной культуры представляет интерес не только для глубокого понимания истории всех искусств, но и как важный источник изучения истории культуры, которая как в зеркале отражается в истории искусства.»

М.С. Каган

Исторические типы художественной культуры:

- 1. Первобытная художественная культура**, обладавшая синкретизмом (неразделимостью) форм человеческой деятельности: трудовой, обрядово-магической, художественной. Ее источник – археология.
- 2. Художественная культура скотоводов-кочевников, оседлых земледельцев и горожан-ремесленников** (античная), где искусство служило религиозным ценностям. Из нее возникает **культура феодального общества**, которая делится на крестьянско-фолклорную, церковно-монастырскую, рыцарско-придворную, бюргерскую (городскую).

3. Художественная культура Нового времени – городская культура индустриального общества, опирающаяся на научное мышление, товарный тип производства и индивидуализм сознания взамен первобытно-феодалного коллективизма и античного гуманизма . Индивидуализм – продукт конкуренции и прагматичного бизнеса, в иерархии ценностей на вершину ставится индивидуум – наделенная абсолютной свободой личность, противопоставляющая себя другим людям, обществу, самой природе.

4. Современная художественная культура должна стать единственной продуктивной альтернативой односторонностям буржуазно-индивидуалистической и феодально-традиционалистской культуре.

Сегодня главное – поиск гармоничного согласования полюсов двух предшествующих культур:

1. общественное (наше) – индивидуальное (мое);
2. свобода – ответственность;
3. традиции – инновации.

Художественная деятельность – вид продуктивной деятельности, обладающий материально-духовной целостностью, включающий в себя совокупный **способ** (словесное, музыкальное, театральное и др. виды творчества), **продукт** (произведения искусства) и **принцип организации** (процессы создания, хранения, восприятия, воспитания художников)

Отсюда трехмерное измерение художественной культуры:

1. **Духовно-содержательное** – это специфическое для каждого исторического типа художественного сознания представление о бытии (создаваемая искусством картина мира и место человека в ней).

2. **Морфологическое** – характеристика особенностей деятельности в разных видах искусства, обладающих каждое своим языком.

3. **Функционально-организационное (институциональное)** – выражается во взаимодействии **художественного производства** (мастерские, типографии, киностудии), **художественного потребления** (музеи, концертные аудитории), **художественной критики и формирования художественного сознания** общества (научные заведения, средства массовой информации, школы, вузы).

Этапы развития художественной культуры Удмуртии

1. Древнейший и средневековый период (с момента освоения территории-мезолита до XVII в.)

1. Формирование традиционных типов построек (куа, корка, кенос);
2. Освоение художественной керамики, ткачества, художественной обработки дерева, кости, металла.

Самое знаменитое явление российского и мирового уровня, изученные археологами изделия «пермского звериного стиля».

Средневековый город – средоточие мастеров-ремесленников, обменивающихся результатами своих умений в создании архитектурных сооружений, бытовой утвари, декорированной керамической, деревянной, металлической посуды, одежды и ювелирных изделий.

. Каждый мужчина и каждая женщина владели **домашними ремеслами**: обработкой кож, дерева, изготовлением текстильных изделий. Гончарство и кузнечное дело постепенно выделились в область **профессионального мастерства**

Обрядовые действия способствовали развитию устного **словесного, музыкального, танцевального творчества в формах фольклора.**

2. Период присоединения к Русскому государству, христианизации и промышленного освоения края (XVI – 1я пол. XIX в.)

Самобытное народное искусство удмуртского населения дополняется профессиональным искусством русских переселенцев. **Города-крепости** строятся в традициях древнерусского зодчества.

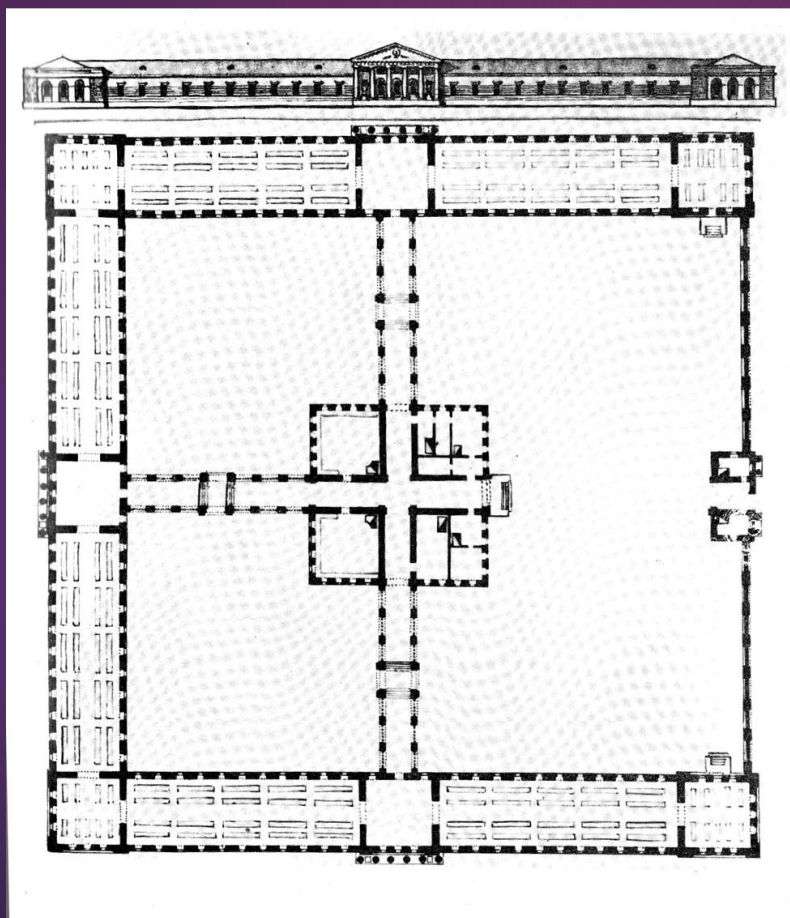
Распространение христианства определило становление искусств, связанных с потребностями культа (**каменное храмовое строительство, иконопись, монументальная живопись**).

Основание первых промышленных предприятий, важное государственное значение Камских заводов сопровождается приездом обученных специалистов-архитекторов, живописцев-портретистов, выпускников Академии художеств.

Архитектор Ижевского завода С.Е. Дудин, ученик и последователь А.Д. Захарова работал в стиле «классицизм». Он был создателем градостроительного плана Ижевска. Еще один мастер русского классицизма В.Н. Петенкин работал в Воткинске. Ему кроме главных зданий поселения принадлежит первый в Удмуртии монумент – «Памятник-якорь».

3. В эпоху капитализма во 2й пол. XIX – начале XX века в уездном центре Сарапуле, поселках Ижевского и Воткинского завода внедряются новые типы общественных зданий.

в культовом зодчестве утверждается «русский стиль».

в жилой застройке – всевозможные исторические стили и стиль «модерн».

Активно стали развиваться изобразительные искусства. Появилась портретная и бытовая живопись, Любительские спектакли способствовали зарождению сценографии, выпуск книг и газет стимулировал графическое искусство. Был создан первый памятник историческому лицу.

Открытие земского музея в Сарапуле, создание кустарных мастерских в Воткинске и Шарканском районе, привлечение мастеров к участию во Всероссийских кустарно-промышленных выставках способствовало развитию узорного ткачества, кружевоплетения, гравировки оружия.

4. В период социализма (1917-1980-е гг.) в Удмуртии происходит становление художественного, музыкального, театрального образования, формируется национальная творческая интеллигенция, расцветает самодеятельное творчество, создаются музеи, активизируется выставочная деятельность. Происходит становление профессионального искусства во всем богатстве видов и жанров.

Приезд большой группы выпускников лучших учебных заведений, привлечение мастеров искусств из центральных городов способствует совершенствованию архитектурного облика Ижевска, развитию профессионализма в создании отдельных произведений и ансамблей, совершенствованию специального образования всех уровней, воспитанию художественного вкуса населения.

4. В постсоветский период (1990 – 2010-е годы) в Удмуртии большое значение придается возрождению и сохранению традиций народного искусства и ремесел. Создана система центров ДПИ и ремесел, где воспитана плеяда талантливых мастеров, проводятся выставки, фестивали, достигнут уровень российского признания.

В рамках постмодернизма получило развитие современное (актуальное) искусство, где задействованы авангардные формы, новые подходы к материалам, средствам выразительности. Синтез разных видов искусств осуществляется в виде фестивалей и акций этнофутуристов, игровой подход позволяет привлекать к ним средства традиционной праздничной культуры, чем способствует их сохранению.

ВЫВОД:

Юные краеведы, выбравшие искусствоведческое направление (изучение художественной культуры), должны понимать круг своих предметных интересов. Это:

1. Произведения народного декоративно-прикладного искусства:

украшенные предметы быта, отдельные элементы и ансамбль национального костюма;

2. Произведения традиционной архитектуры: отдельные элементы и ансамбль крестьянского жилища (мебель, художественный текстиль, инструменты для их создания);

3. Произведения храмовой и общественной архитектуры населенных пунктов Удмуртии: отдельные элементы и ансамбль.

4. Произведения профессиональной скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, посвященные родному краю или выполненные на основе национальных традиций.

Темы и структура исследований:

1. Историко-культурный и художественно-стилистический анализ отдельных произведений народного искусства и их ансамблей:

Время и место создания, автор и связанные с произведением факты его биографии, роль произведения в обрядах и праздниках, трудовых и бытовых процессах, значение в истории семьи.

Образно-символическое содержание, композиционное решение ((способы выделения главного, роль динамики-статике, контрастов-нюансов, ритма, цвета), технология изготовления и ее влияние на художественное решение.

Назначение ансамбля, место отдельных произведений в ансамбле, характер их взаимосвязи.

2. Историко-культурный и художественно-стилистический анализ отдельных произведений народной жилой, храмовой, общественной архитектуры и их ансамблей:

Автор и связанные с произведением факты его биографии, время создания и его краткая историческая характеристика, место создания, значение в истории населенного пункта.

Идейный замысел, композиционное решение (план, объемно-пространственное решение всего здания и его архитектурных элементов, декор), технология строительства и декоративной отделки.

Назначение ансамбля здания, место и значение в пространстве населенного пункта (улице, площади), связь с монументальной скульптурой.

3. Историко-культурный и художественно-стилистический анализ отдельных произведений и ансамблей профессиональной живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства:

Автор и связанные с произведением факты его биографии, время создания и его краткая историческая характеристика, место создания, значение в истории Удмуртии.

Образное содержание (тема, сюжет, идея), композиционное решение (способы выделения главного, роль динамики-статике, контрастов-нюансов, ритма, цвета), технология изготовления и ее влияние на художественное решение.

Назначение ансамбля, место отдельных произведений в ансамбле, характер их взаимосвязи.

3. Творческая биография архитектора, художника, мастера ДПИ и ремесел:

Время и место рождения, этапы художественной подготовки (школа, училище, институт, сообществ коллег), личность и влияние учителей, предпосылки интереса к культуре своего народа и родному краю, значение в истории.

Хронология достижений, характеристика отдельных этапов творчества.

Художественно-стилистический анализ лучших произведений на тему родного края и народной культуры на отдельных этапах творчества.

4. Каталогизация культурного наследия, хранящегося в коллекциях общественных музеев:

Фотография и описание отдельных произведений (время, место создания, автор, размеры, техника, каталожное описание, сохранность).

Фотографии и описания отдельных коллекций произведений по назначению или технологии изготовления (костюмов, художественного текстиля, художественного дерева, лозоплетения, обработки бересты, керамики и т.д.).

История изучения произведения или коллекции, имеющаяся библиография.

Рекомендации:

Предлагаемая структура исследования предлагается для учащихся различного возраста. Начальный этап исследования (раздел а) предлагается учащимся 8 класса. Более развернутое исследование (разделы а, б) предлагается учащимся 9-10 класса. Самой полное исследование (разделы а, б, с) предлагается учащимся 10-11 классов.

Список рекомендуемой литературы:

Основы искусствознания

- Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства. М. 1973.
- Бартенев И.А., Батажкова В.И. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
- Волков Н.Н. Композиция в живописи. 1977.
- Волков Н.Н. Восприятие картины. М.1976.
- Воронова О.П. Искусство скульптуры. М. 1981.
- Выготский Л.С. Технология искусства. - Ростов-на-Дону, 1998.
- Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги. М. 2000.
- Гутнов А.Э. Мир архитектуры. М., 1985.
- Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. М. 1970.
- Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М. 1969-1975.
- Ильина Т.В. Основы искусствознания. М. 2008.
- Каменева. Е.О. Какого цвета радуга. М. 1871.
- Каган М.С. Морфология искусства. М. 1983.
- Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. М., 2000.
- Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. Основы композиции. М. 2001.
- Школа изобразительного искусства. В 10 выпусках. М. 1960-63.
- Энциклопедический словарь юного художника. М. 1983.

ЛИТЕРАТУРА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ УДМУРТИИ

Анатолий Русских. – Ижевск: Удмуртия, 2008.

Валентин Белых. – Ижевск: Удмуртия, 2011.

Гартиг В.О. Виноградов С. Н. – Ижевск: Удмуртия, 2005.

Гартиг В.О. Менсадык Гарипов. – Ижевск: Удмуртия, 2006.

Гартиг В. Ходырева М. Кучыран Юри. – Ижевск: Удмуртия, 2012

Декоративно-прикладное искусство Удмуртии. – Ижевск: Удмуртия, 2013.

Золотухин А.В. Вячеслав Михайлов. – Ижевск: Удмуртия, 2009.

Иванова М. Г., Куликов К. И. Древнее искусство Удмуртии. – Ижевск, ИИИЯЛ УрО РАН, 2000.

Ковычева Е.И. Народная игрушка. – Ижевск: 2006.

Климов К.М. Удмуртское народное ткачество. – Ижевск: Удмуртия, 1979.

Климов К.М. Удмуртское народное искусство. – Ижевск: Удмуртия, 1988.

Климов К.М. Ансамбль как образная система в удмуртском народном искусстве XIX-XXвв. – Ижевск : Изд. дом "Удм.ун-т", 1999.

Косарева И.А. Традиционная женская одежда периферийных групп удмуртов. Ижевск, 2000.

Косарева И.А. Традиционное узорное ткачество удмуртского народа. – Ижевск: Удмуртский университет, 2011.

Крюкова Т.А. Удмуртское народное изобразительное искусство. – Ижевск-Ленинград: Удмуртия, 1973.

Куликов К.И. Возрожденная древность. Народное декоративно-прикладное искусство Удмуртии. – Ижевск: ИИИЯЛ УрО РАН, 2005.

- Лебедева С.Х. Удмуртская народная одежда. – Ижевск, 2008.
- Лебедева С.Х. Удмуртская народная вышивка. – Ижевск, 2009.
- Молчанова Л.А. Удмуртский народный костюм (история и символика). – Ижевск, 2006.
- Поляк А.И. Художники Удмуртии. – Ижевск: Удмуртия, 1970. издание второе. Ленинград, 1976.
- Поляк А.И. Изобразительное искусство Удмуртии. Библиографический справочник. – Ижевск: Удмуртия, 1974.
- Православные храмы Удмуртии: Справочник-указатель по документам Центрального Госархива УР. – Ижевск, 2000.
- Расиф Батыршин. – Ижевск: Удмуртия, 2013.
- Розенберг Н.А. Развитие удмуртской графики. – Ижевск: Удмуртия, 1977.
- Художники Удмуртии. 1920-2015 годы. – Ижевск: Удмуртия, 2015.**
- Шумилов Е.Ф. История искусства Удмуртии. События, мастера, памятники. – Ижевск: Удмуртия, 1986.
- Шумилов Е.Ф. Алексей Павлович Холмогоров. Л.: Художник РСФСР, 1988.

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Сайт Удмуртского Республиканского музея изобразительных искусств. [www. urmii.ru](http://www.urmii.ru)

Галерея удмуртских художников. Сайт финно-угорского научно-образовательного центра УдГУ. finno-ugry.ru

Сайт Издательства «Удмуртия» udgiz.udm.net

Сайт Национального центра ДПИ и ремесел.

Сайт Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Электронная библиотека. unatlib.org.ru

Воршуд. Декоративно-прикладное искусство Удмуртии. vorshud.unatlib.org.ru

Сайты музеев Удмуртии (Национального музея УР им. Кузебая Герда, Лудорвай, Музей-усадьба П.И. Чайковского и др).