

Тема: «Декоративно-прикладное искусство как часть духовной и материальной культуры общества.»

Декоративно-прикладное искусство

Латинское слово «decorare» переводится как «украшать». Именно оно является корнем понятия «декоративный», то есть «украшенный». Следовательно, термин «декоративное искусство» дословно значит «умение украшать».

Декоративно-прикладное искусство – широкий раздел искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями. Собирательный термин условно объединяет два обширных рода искусств: декоративное и прикладное.

Декоративное искусство подразделяется на такие составляющие виды искусства:

- монументальное – оформление декором, росписью, мозаикой, витражами, резьбой зданий и сооружений;
- прикладное – касается всех бытовых предметов, в том числе посуды, мебели, одежды, текстиля;
- оформительское – творческий подход к оформлению праздников, выставок и витрин.

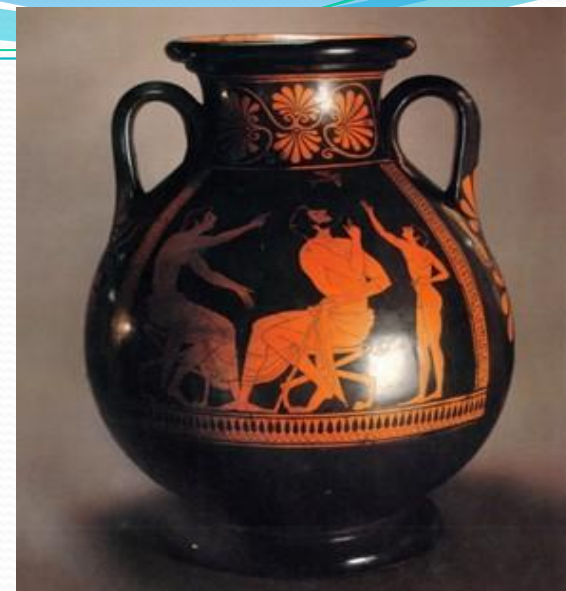
Прикладное искусство - что это такое? Прежде всего, это предметы, характеристики которых близки к художественному стилю, а их предназначение достаточно разнообразно. Вазы, кувшины, посуда или сервизы из тонкого фарфора, а также многие другие изделия служат украшением гостиных, кухонных гарнитуров, спален и детских комнат. Некоторые предметы могут быть произведениями подлинного искусства и тем не менее относиться к разряду прикладного творчества.

В отличие от произведений изящного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни. Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким характеристикам:

- обладают эстетическим качеством;
- рассчитаны на художественный эффект;
- служат для оформления быта и интерьера.

Произведения народного искусства имеют духовную и материальную ценность, отличаются красотой и пользой. Мастера народного декоративно-прикладного искусства создают свои произведения из разнообразных материалов. Наиболее распространены художественная керамика, ткачество, кружевоплетение, вышивка, роспись. А также резьба по дереву или камню, ковка, литье, гравирование, чеканка и др.

Расписной посудой, кружевными салфетками, деревянными резными досками, вышитыми полотенцами и многими другими произведениями народного искусства мы можем пользоваться в быту.

Народное искусство живет веками. Навыки технического мастерства и найденные образы переходят из поколения в поколение, сохраняясь в памяти народных художников. В силу этого закрепляемая столетиями традиция отбирает только наилучшие творческие достижения.

Теоретические основы народного искусства, его сущность и значение как художественной системы в целом, обосновали ведущие отечественные ученые: А. Б. Бакушинский, И. Я. Багусловская, Г. К. Вагнер, В. С. Воронов, С. Б. Рождественная, А. Б. Салтыков и др. В их трудах главными законами развития народного искусства были определены «коллективное начало» и «народность».

В академической литературе со второй половины XIX века утвердилась следующая классификация отраслей декоративно-прикладного искусства:

по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево),

по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т.д.)

по функциональным признакам использования предмета (мебель, игрушки, посуда, одежда).

Народное декоративно - прикладное искусство - одна из форм общественного сознания и общественной деятельности. Оно зародилось в первобытном обществе, когда человек жил в условиях родового строя, а средства к существованию добывал примитивными орудиями.

Тогда вся деятельность могла быть только коллективной. Отсутствие сложных трудовых операций приводило к тому, что все члены коллектива имели одни и те же обязанности, овладевали одними и теми же трудовыми навыками.

На всех этапах исторического развития произведения народного искусства, оставаясь неотъемлемой частью материальной культуры, одновременно являются важной отраслью духовной культуры народа.

Основы художественного, духовного, эстетического неотделимы от утилитарного. Их единство обосновывает глубокую жизненную правду народного искусства.

Примечательно, что в исторической последовательности шло развитие народного декоративного искусства в таких формах, как домашнее и организованное производство: в цехах, мастерских, мануфактурах.

В разные исторические эпохи, в зависимости от изменения социальных формаций, претерпевало изменения народное декоративное искусство. Однако всегда его определяющими чертами оставались коллективный характер творчества, наследственность многовековых традиций. Постоянно действовал метод обучения: учиться работать, как все мастера, но при этом сделать изделия лучше других.

Ручной характер труда позволял импровизировать, творить неповторимое, иметь «свою руку», «собственный почерк». Но что бы нового не создавал каждый человек, он всегда оставался в пределах художественных традиций той ячейки, где работал.

Художественная традиция - это устойчивая система создания образов, эстетических представлений, исторически сложившихся в определенной среде. Основное в традициях народного декоративного искусства - материал, техника его обработки, характер изготовления предметов, а также принципы и приемы воплощения образа.

Решающую роль играют художественные особенности сюжетных изображений, формы изделий, орнамент, выраженные живописными, пластическими или графическими средствами. В зависимости от характера взаимосвязей эти факторы формируют специфические черты отдельных видов искусства.

Большое значение в народном искусстве отводится орнаменту, который украшает предмет или является его структурным элементом. Мотивы орнамента имеют древние мифологические корни. Средства изобразительного искусства и орнамент служат в декоративно-прикладном искусстве не только для создания декора, но и порой проникают в форму предмета (детали мебели в форме пальметт, звериных лап, голов, посуды в виде цветка, птицы, зверя, фигуры человека)

Отражая коллективное мировоззрение, произведения народного декоративного искусства обозначены личностью мастера.

Коллективное и индивидуальное творчества всегда находятся в диалектическом единстве, дополняя и обогащая друг друга. В связи с коллективным характером творчества веками кристаллизовались творческие технологические методы ручного труда, которые совершенствовались каждым следующим поколением.

Благодаря этому многие произведения народных мастеров достигли вершин художественного уровня, в них неразрывно сочетаются практичность и декоративность. Мастера делали красивыми обычные вещи, которыми пользовались ежедневно: посуда, одежда, полотенца, сундуки и т.п. Эти изделия убедительно свидетельствуют о том факте, что народные мастера работали «по законам материала», потому что хорошо знали их физические - структурные, эластичные свойства.

По своему содержанию, целям, выразительным средствам народное искусство не знает национальной замкнутости, территориальных ограничений.

Оно развивается на почве всеобщего народного опыта, в постоянных процессах взаимовлияний, взаимосвязей между соседними народами. По своей природе народное искусство глубоко правдивое. Оно вобрало многовековой исторический опыт народных масс, глубину художественного усвоения действительности, что обусловило правдивость образов, захватывающую силу их художественного обобщения.

Сегодня декоративное искусство - сложное, многогранное художественное явление. Оно развивается в таких областях, как народное традиционное (в частности, народные художественные промыслы), профессиональное искусство и самодеятельное творчество. Народное декоративно - прикладное искусство живет на основе наследственности традиций и развивается в исторической последовательности как коллективная художественная деятельность. Оно имеет глубинные связи с историческим прошлым, никогда не разрывает цепочки локальных и общих законов, которые передаются из поколения в поколение, обогащаются новыми элементами.

Традиции в области народного декоративно-прикладного искусства, являющегося составной частью общечеловеческой культуры, — не мертвая схема, установленные раз и навсегда правила. Они меняются с требованиями времени. Следующему поколению передается только то, что жизненно, прогрессивно и способствует дальнейшему развитию общества. Именно этим можно объяснить исчезновение целых областей художественного творчества, не нашедших применения в изменившейся жизни.

Народное декоративно-прикладное искусство как часть материальной и духовной культуры общества отражает представление человека об окружающем мире, обществе, природе. Оно становится важным способом передачи от поколения к поколению общечеловеческих ценностей. Изучение творческого наследия предков способствует привлечению внимания к духовным ценностям, развитию интереса и уважения к историческому прошлому, а это открывает большие возможности для развития человека как личности, индивидуальности с альтернативным мышлением, способной понимать и ценить то, что создано трудом народа.

Список литературы:

1. <http://psibook.com/religion/rol-i-mesto-narodnogo-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-v-sovremennoy-kulture.html>
Декоративно-прикладное искусство это: Толкование
Перевод
2. Салтыков А. Б. Самое близкое искусство / А. Б. Салтыков. М., 1968. С. 53.
3. <http://atestat.umkspo.biz/articles/zapdok/otkryrok/urok/obshestvo/prikisk>

Выполнил: Салимова Р.М.