

Введение в народное искусство

Вопросы по теме:

- *Почему народное искусство является важной частью национальной культуры?*
- *Каким образом народное искусство, как компонент культурного наследия России, способно влиять на развитие ее регионов?*
- *Какова роль, проблемы бытования и перспективы развития народного искусства в условиях современного информационного общества?*

Чем является для вас народное искусство?

*«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 *высококонравных 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*.

Народное искусство

- Особый тип художественного творчества, соединенного с *созидающей силой коллективного начала, заключенной в культурно-исторической памяти и преемственности традиций.*
- Народное искусство связано с *понятиями культуры*: ценность, традиция, преемственность, профессионализм, этническое самосознание, национальный характер и своеобразие, идеал, выражение особенного и общего.

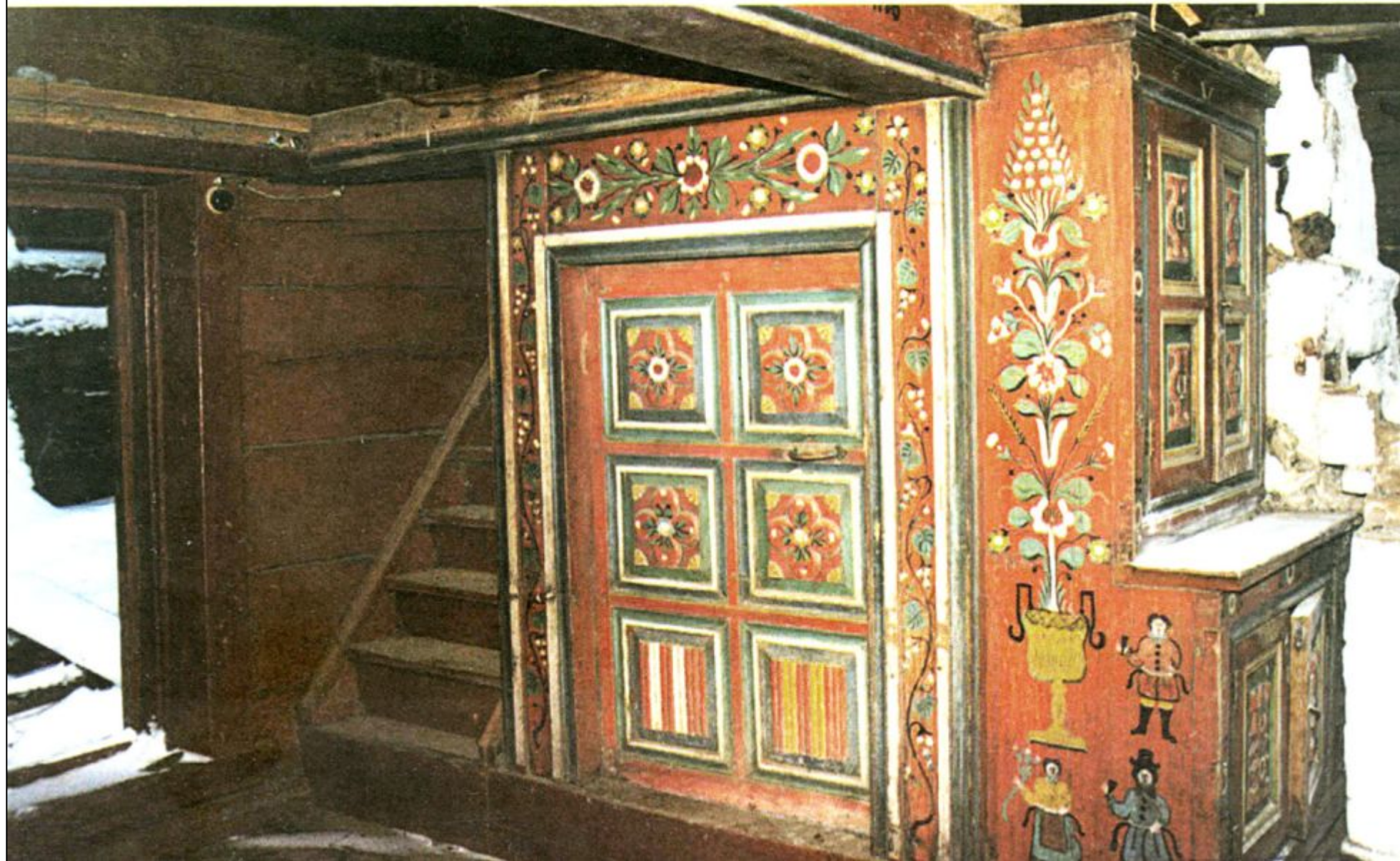

- В творчестве каких отечественных художников нашло отражение знакомство с художественно-эстетическими особенностями произведений народного искусства;
увлечение коллекционированием предметов крестьянского быта?

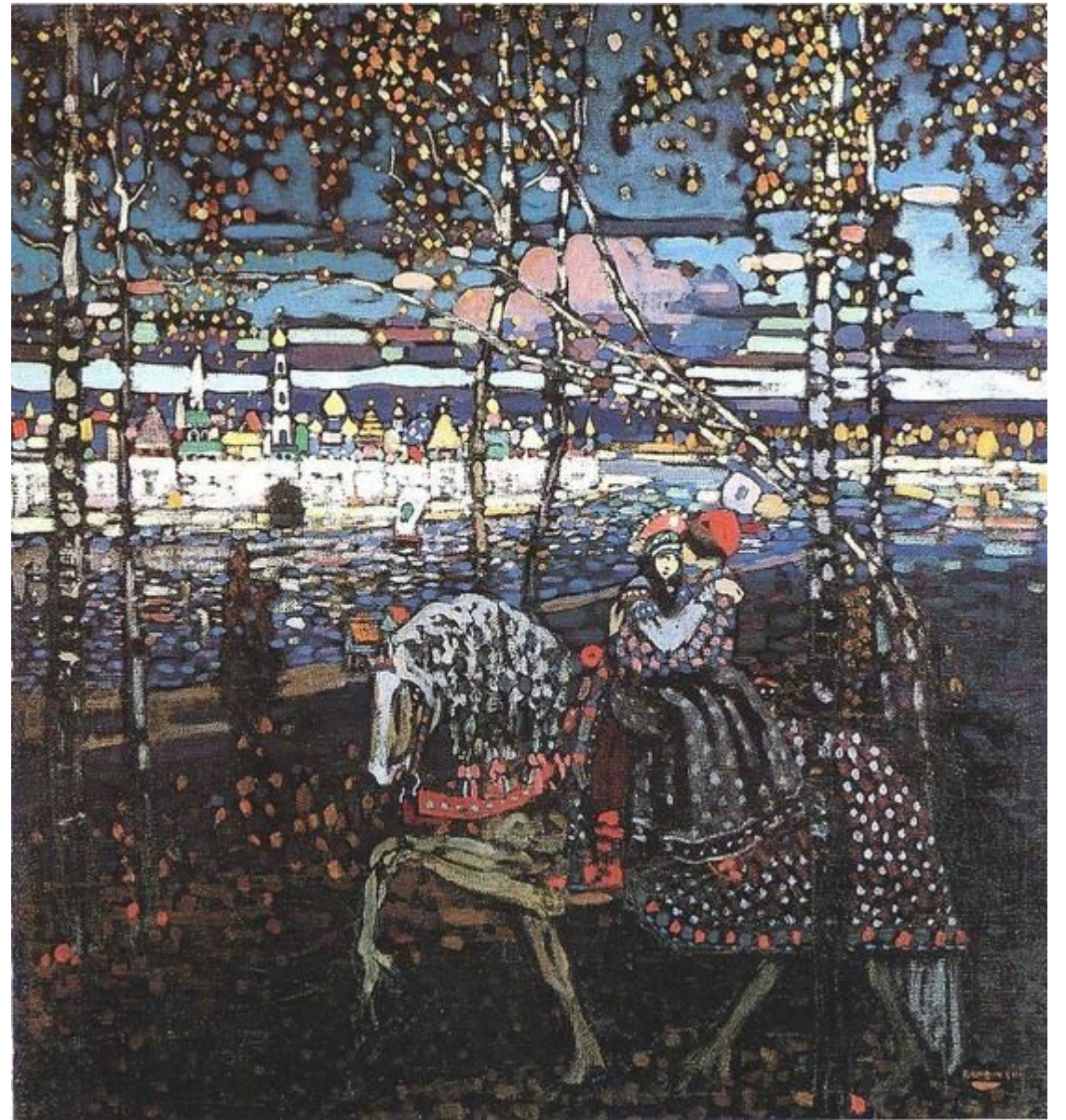
1908 года Красиль Петр Л Ковлевъ Кузнецовъ На память

В.В. Кандинский. «Волжская песнь», 1906 г.

В.В. Кандинский. «Двое на лошади», 1900-е гг.

К.Е. Маковский. «Под венец», 1884 г.

Кокошник. Костромская губерния. Конец XVIII века.
Шелк, парча, битъ, штоф, стеклярус, жемчуг,
перламутр.

Сборник. Вологодская губерния.
Конец XVIII – начало XIX века.
Хлопчатобумажная ткань, жемчуг,
перламутр, бирюза, стекло.

Туалет. Россия, Холмогоры. Конец XVIII века.
Дуб, кость мамонта, резьба, раскраска.

Братина. Россия. Середина XVII века.
Медь, литье, чеканка. РЭМ, С.-Петербург

Пряничная доска. Россия. Начало XIX века.
Дерево, резьба. РЭМ, С.-Петербург

К.С. Петров-Водкин. «Купание красного коня», 1912 г.

Икона Святого Георгия.
Новгородская школа
XV век 28 x 21,5

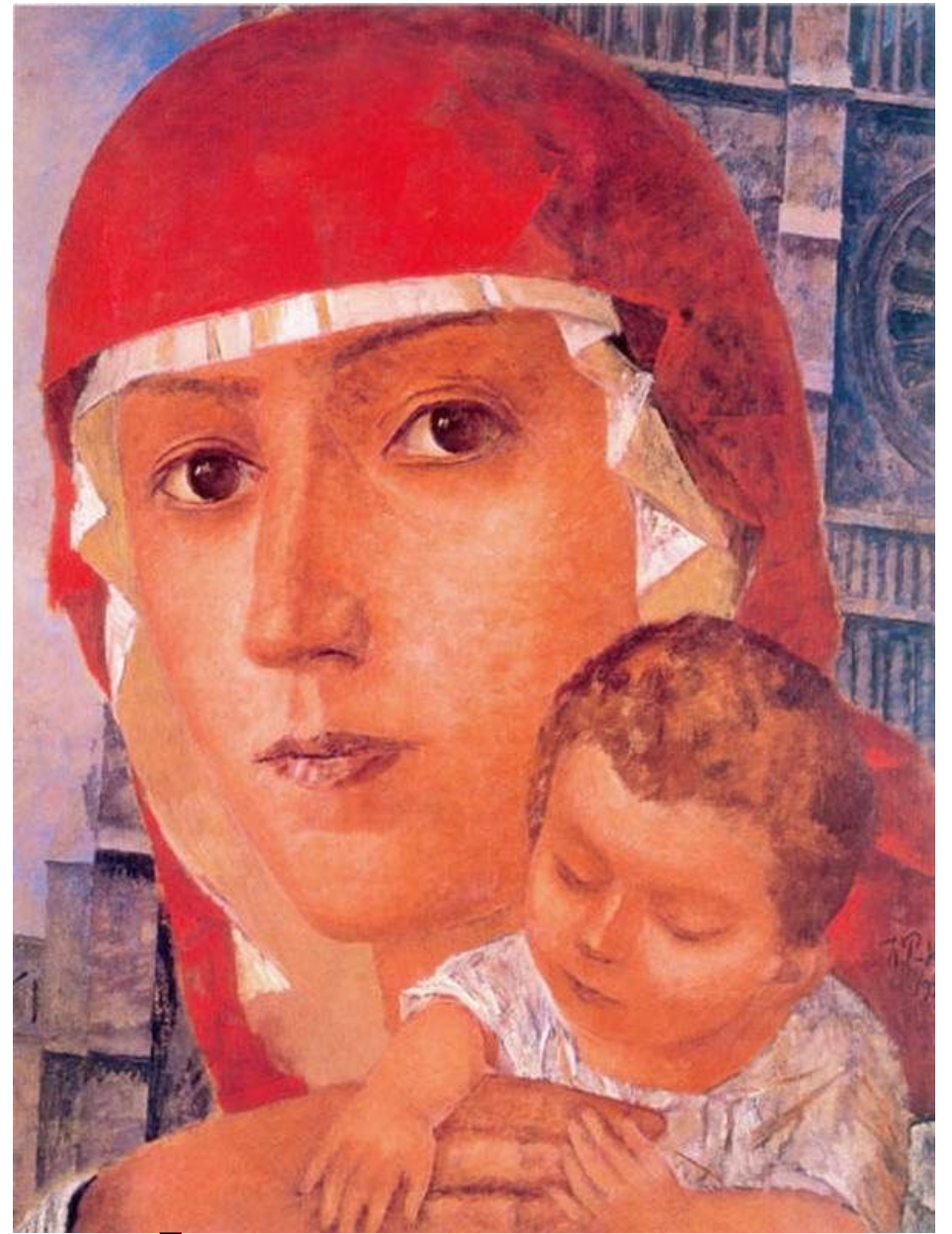

Петроградская Мадонна. 1918
Петров-Водкин К. С. 1920 г. ГРМ.

Богоматерь «Умиление злых сердец».
Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. 1914–1915 гг.
Холст на дереве, масло. 100,2x110. ГРМ.

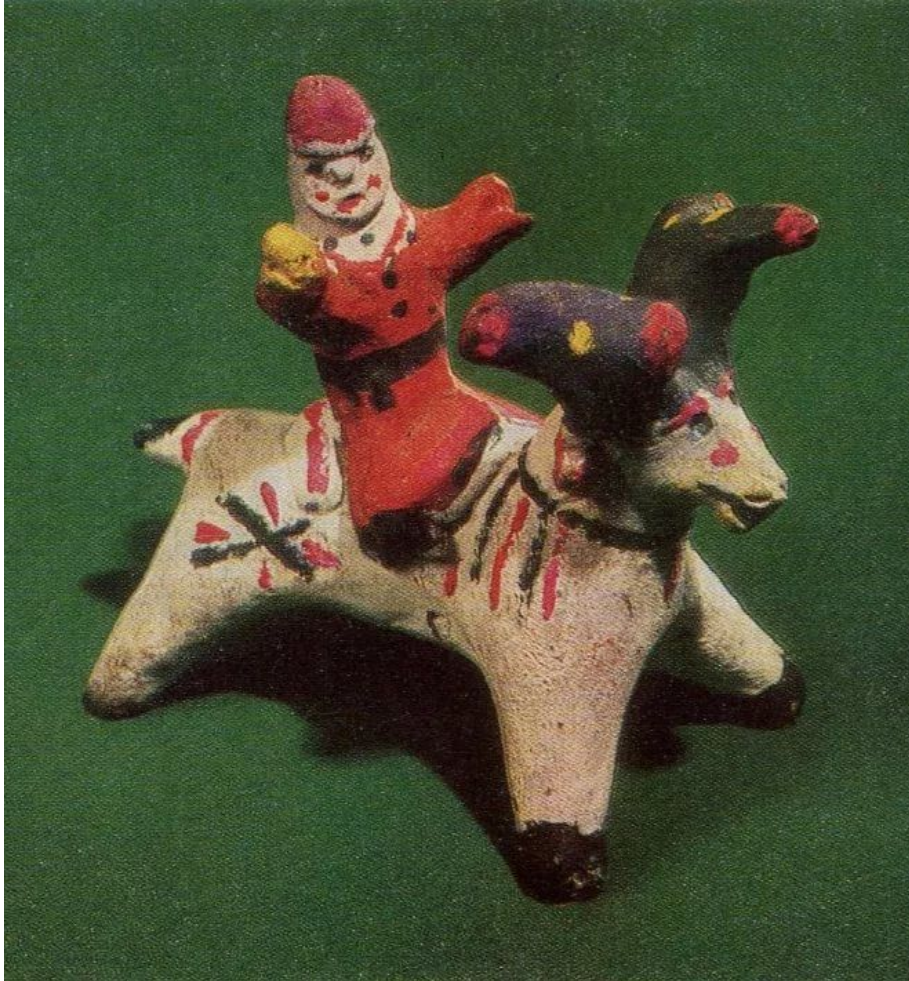
Богоматерь с младенцем.
Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. ГРМ.

Формы бытования народного искусства

- Первая – народное искусство, не вычлененное из традиционного жизненного уклада, этнографической среды и связанное с удовлетворением внутренней необходимости семьи, деревни, села.
- Вторая – творчество единичных народных мастеров, сохраняющих коллективный художественный опыт традиции, типичная для российских деревень.
- Третья – коллективное творчество, развивающееся стихийно на основе местной культурной традиции и преследующее цель сбыта изделий.
- Четвертая форма – промысел с организованными мастерскими, необходимым оборудованием и школами для подготовки новых кадров.

- Первая – народное искусство, не вычлененное из традиционного жизненного уклада, этнографической среды и связанное с удовлетворением внутренней необходимости семьи, деревни, села (меховая мозаика народов севера; балхарская керамика)

- Вторая – *творчество единичных народных мастеров, сохраняющих коллективный художественный опыт традиции*, типичная для российских деревень (У.И. Бабкина – каргопольская игрушка; Н.С. Муравьев – федосеевская игрушка).

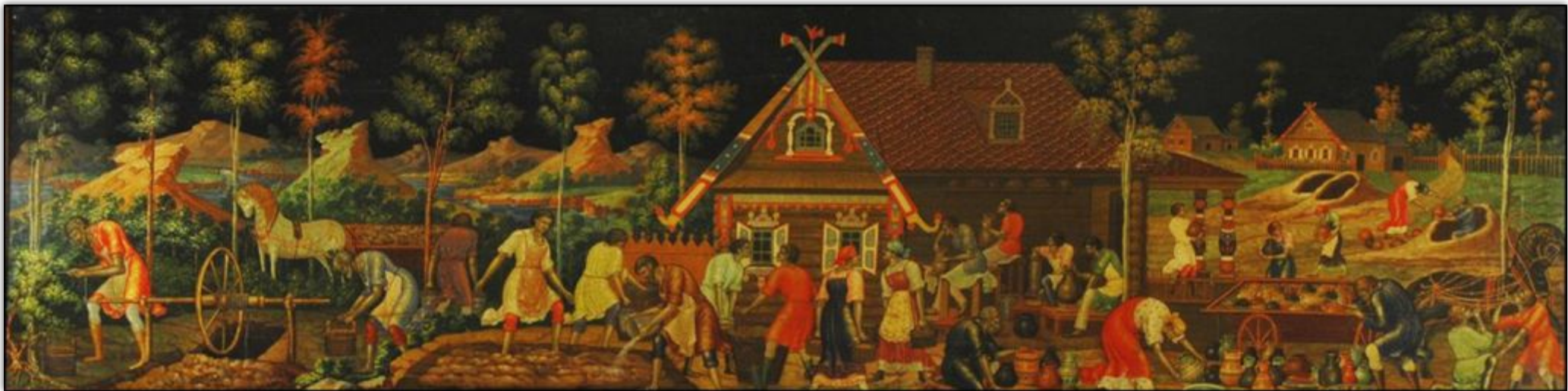
- Третья – коллективное творчество, развивающееся стихийно на основе местной культурной традиции и преследующее цель сбыта изделий (роспись по дереву Полхов-Майдана)

- Четвертая форма – *промысел с организованными мастерскими, необходимым оборудованием и школами для подготовки новых кадров (холмогорская резьба по кости).*

Ремесло

- Ремесло — это мелкое производство прикладных и художественных товаров, основой которого является преимущественно ручная техника без производственного разделения труда.
- Ремесло на заказ и на рынок — кустарная промышленность.

И. И. Зубков "Гончарное производство"
1932 г.

Промысел

- Промысел – мелкое ремесленное производство; ремесло, но приносящее его обладателю доход.
- Как правило, мастера, производящие продукцию, не ориентировались на конкретного заказчика.
- Совокупность мелкотоварных (кустарных) промыслов получила название *кустарной промышленности*.

- *Ремесло пить-есть не просит, а хлеб приносит.*
 - *По ремеслу и промысел.*
 - *Не учи безделью, а учи рукоделью!*
- *Ремесло — не коромысло, плеч не оттянет.*
 - *Не без ума, так и не без промысла.*
 - *Худое ремесло лучше хорошего воровства.*

Народный художественный промысел

Народный художественный промысел

- Одна из четырех форм народного искусства, определённых М.А. Некрасовой; характеризуется созданием художественных произведений утилитарного и/или декоративного назначения; коллективным освоением и развитием традиций прикладного искусства региона; творческим ручным трудом мастеров.
- И.Я. Богуславская подчеркивала, что исконное место бытования промысла с местными культурными традициями является важнейшим условием самобытности народного промысла.

Кустарная промышленность

- *Кустарная промышленность* – производство на продажу изделий в свободное от хозяйственных земледельческих занятий время.
- Для кустарной промышленности характерны следующие *признаки*:
 - 1) это преимущественно домашняя промышленность;
 - 2) это занятие, как правило, было побочным;
 - 3) по условиям сбыта своих произведений кустарная промышленность была ближе к крупной промышленности.
- От ремесла кустарный промысел отличается массовостью – работает не один мастер, а целое село, а то и целые уезды.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
въ нижнемъ-новгородѣ 1896 г.

Фотомонитор Штрера, Шибалова и К°, Москва.

СРЕДНЕ-АЗІАТСКІЙ ОТДѢЛЪ

Художественная промышленность

- Изготовление индустриальными методами декоративно-прикладных художественных изделий, служащих для оформления быта и интерьера (одежда, плательные и декоративные ткани, ковры машинной выработки, мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, металлические, в том числе ювелирные, изделия и т.д.).
- Изделия отличаются от прочих вещей бытового ассортимента (зачастую выпускаемых на тех же предприятиях) подчёркнутой выразительностью пластических, орнаментально-колористических, фактурных решений, являясь подлинными произведениями декоративно-прикладного искусства.

Народный мастер

- Особая творческая личность, духовно связанная со своим народом, с культурой и природой края, носитель традиции коллективного опыта.
- Творчество народного мастера предстает как структура, регулируемая законом коллективности, традиции и преемственности.

Творческое задание – эссе

«Творческий человек творит всегда от лица своего народа и обращается, прежде всего, и больше всего, к своему народу. Народность есть как бы климат души и почва духа, а национализм есть верная, естественная тяга к своему климату и к своей почве»

*И.А. Ильин (1883-1954),
русский философ.*

- Раскройте смысл высказывания на примере материала народного искусства
- Объем – ок. 1000 слов (2-3 печатных листа, шрифт Times New Roman 14, интервал 1.5 пт / 3-5 рукописных страниц)

Вопросы для повторения

Народное искусство – неотъемлемая часть национальной культуры страны. В чем это проявляется? Как изменились его функции в условиях современного мира, в эпоху глобализации? Свое мнение обоснуйте.

Поразмышляйте, каким образом народное искусство повлияло на развитие отечественного изобразительного искусства? Аргументируйте свою точку зрения анализом стилистических особенностей манеры художников, фактами из их биографий, примерами живописных и графических произведений.

Подумайте, как художественная литература и музыка оказывали влияние на развитие народного искусства? В чем это проявилось? Свою позицию подтвердите примерами конкретных произведений народных художественных промыслов, сведениями из биографий мастеров.