

Природное начало в народном искусстве

Сергей Сергеевич Лупан-Хромцов

Российский государственный гуманитарный университет, Россия
125993, г. Москва, Миусская пл., 6

Соискатель

E-mail: serlupan@gmail.com

Аннотация. В этой статье рассмотрено значение природной среды в контексте народного искусства на примере искусства Палеха и Мстера. Автор приходит к выводу, что подобное влияние природного начала в народном творчестве проявляется различным образом и выделяет четыре его составляющих: природа как среда бытования народных промыслов, природа как источник вдохновения художников, природа как материала для произведений и природа как синкретическое представление мастеров о мире.

Ключевые слова: народное искусство, Палех, Мстера, природа, синкретическое мышление, фольклорные образы, природный материал, среда бытования, вдохновение, иконография, традиционные формы.

УДК 74

Природа всегда имела большое значение для творчества народных мастеров, в разных ее проявлениях она обязательно прослеживается в изделиях художественных промыслов. Это можно объяснить тем, что народные умельцы всегда были выходцами из крестьян и наряду со своей творческой деятельностью занимались и своими повседневными делами, обустроивая свой быт, участвуя в сельской жизни своего края. Хотя это, безусловно, не означает, что на них не оказывала влияния городская культура. Далее более подробно рассмотрим связь народного искусства и природы как таковой.

Во-первых, природу можно рассматривать как среду бытования конкретных народных промыслов, которые существуют в уже сложившейся исторической, культурной местности, в своей бытовой среде. В частности, мастера непосредственно «впитывают» традиции, обычаи, фольклор своего родного края и, отталкиваясь от них, они создают свой изобразительный ряд, манеру исполнения. Таким образом, эти традиционные формы оказываются привязанными к определенной географической точке на карте. Традиции локализируются в строго отведенных пространственных границах, поэтому не существует безымянных «народных традиций» во множественном числе. Палех и Мстера являются традиционными художественными центрами, деятельность которых базируется на аутентичных художественных способах изображения, со своей технологией производства и преимущественно ручном способе изготовления изделий. То есть художественная культура Палеха всегда останется в селе Палехе, и если бы его школа лаковой миниатюры переехала в другое место, то она потеряла бы свою творческую самобытность, древнюю изобразительную технику письма и стала бы совершенно другим искусством.

Во-вторых, природа всегда являлась источником вдохновения художников в народных промыслах. Существует тесная связь произведений народного творчества с окружающей жизнью, природой. Потому так часто в изобразительном ряде промыслов присутствуют изображения птиц, растений, зверей, людей, жанровых сцен. Основываясь на синкретическом мышлении, единение, связь материальной и духовной деятельности в народном искусстве, выражается в тесном взаимодействии человека с природой. Природная среда стимулирует творческий процесс людей, дает вдохновение. И это не удивительно, так как сами мастера, кроме того как создавать произведения искусства, также занимались в своих селах, деревнях крестьянским хозяйством и потому были тесно связаны с природным окружением: оно невольно вливалось в их творчество в виде как материалов для творчества, так и художественно-образительного ряда. Как отмечал, в частности, С.М. Темерин, рассуждая о тесной взаимосвязи природы и народного мастера, «природа дает им в изобилии великолепные образцы пластически выразительных форм, красочных сочетаний, гармоничных пропорций. Иногда в своей работе над формами бытовых предметов

художники прикладного искусства отталкиваются от форм растительного или животного мира» [1].

Народные мастера в работах пытались выразить свои представления об окружающем мире, в этой связи народное искусство развивалось как духовная культура, не переставая, конечно, быть и бытовой, материальной культурой. Однако изображаемый художником окружающий мир представлялся всегда в иносказательном смысле, потому «природа в нем порождает ощущение фантастики, чуда столь острое, что каждое живое существо в народном сознании становится символом и всякий символ – живым существом» [2]. На этой основе, в частности, создавались мастерами Палеха и Мстеры фантастические элементы, видения в сюжетах, когда кони могут быть разноцветными; одежда пахаря может быть богато декорирована золотом; в миниатюре – несоразмерность масштабов; условность образов, пространства и др. Мастера были выходцами из простого сельского народа, поэтому для них была близка фольклорность, которая так легко влилась в образно-сюжетный мир этих промысловых центров.

Также примечательно, что аллегорические образы возникали в творчестве художников не только в зависимости от изображения какого-то определенного образа, но и в процессе работы, самим методом работы [3]. Художник мог не следовать буквальному подражанию действительности, но мог изобразить фантастическое, если того подсказывало творческое чутье, – это свое творческое восприятие мира, для которого так близка тема условности, художественного обобщения, аллегории. Здесь также звучит тема взаимодействия в мире, в частности, человека и природы. Потому художники Палеха, Мстеры так любили реализовывать свои творческие замыслы в былинном, сказочном, песенном жанре, где сюжет наполнен иносказательностью.

Итак, народное искусство – это явление сутобо сельских местностей, потому сложно его себе представить в городской среде, так как «без природы как источника художественных образов, как побудителя к творчеству не было бы народного творчества, а следовательно, и искусства вообще» [4]. Так, народное искусство передает не внешний облик окружающего мира, а внутреннее мироощущение жителя сельской местности, поэтому действительность у мастера предстает преображенной, видоизмененной в поэтически-фантастическом контексте.

В-третьих, природа дает непосредственно сам материал, из которого создаются изделия народных промыслов. Для народного творчества характерно преобразование материала, из которого создается вещь, и дальнейшее его эстетическое освоение. Особенно это принято у таких мастеров, которые используют в своем творчестве уже готовый материал, взятый из природы, например: ракушки, солома, корни деревьев и др. Здесь художник в процессе работы старается не утратить саму природную форму, но, увидев в ней сюжет, мотив, необычную фактуру материала, сохраняет и подчеркивает то, что было взято из природы. Однако в этом случае работает лишь фантазия, смекалка автора, какого-либо профессионализма в искусстве не возникает. Получается, мастер жертвует ради сохранения исходного материала своими творческими возможностями, он скован в этом плане формой и материалом. Напротив, в изделиях, которые созданы из уже обработанного материала, как плоская доска, льняная нить, папье-маше и др., художник свободен в своей творческой самореализации, у него нет задачи учитывать или подчеркивать природную форму, материал при создании своего произведения. Такой мастер в процессе творчества исходит только из своего профессионального опыта, опираясь на традицию.

Народное искусство тесно связано с ремесленностью, благодаря неразрывной связи материала и техники его обработки. В отличие от профессионального искусства, народные мастера вне зависимости от темы или сюжета используют одни и те же выразительные средства и приемы. Это существенное ограничение художественных средств, которое, однако, не мешает произведению быть максимально выразительным. Подобное явление можно объяснить тем, что в конкретных промыслах, в схожих условиях соблюдения традиционных художественных форм и способе изображения мастера, соревнуясь друг с другом, вынуждены развивать свой артистический талант, свое творческое видение, чтобы заявить о себе через свой стиль, манеру письма.

Большое значение для народного творчества, как и для лаковых промыслов, имеет значение “вещности”, проявляющееся в тесном взаимодействии материала, формы предмета и его художественного решения. Народные мастера никогда не скрывали чувство

материала, фактуры, вещи в ходе художественной обработки произведения, но напротив, пытались подчеркнуть его достоинства, преимущества. Так, «изображение на произведениях народного искусства никогда не препятствует выявлению материала, не мешает испытывать эстетическое удовольствие от красоты самой формы предмета» [5]. Таким образом, в творческом процессе нет ничего случайного, здесь каждое изделие лаковой миниатюры покоряется полноценной системе взаимосвязанных между собой художественных требований.

В-четвертых, природа проявилась в синкретическом мышлении мастеров. Можно говорить о языческой основе формирования иконографии в народном искусстве, исходя из того, что сам труд в первобытном обществе был тесно связан с магическими практиками, и потому он воспринимался не только как физическое действие, но и как духовное. «Столь же несомненно, что в основе любых композиционных решений лежит данность пространственных и цветовых отношений, обладающая конкретной закономерностью, которую народный мастер черпает, в первую очередь, в природе» [6]. Поэтому каждый мастер вносит в творчество свое понимание мира, окружающей действительности. Народное искусство в процессе культурного развития человечества стало своеобразным местом хранилища древних общечеловеческих художественных принципов. Синкретическое мышление народных мастеров проявляется в их понимании слитности материального и духовного производства, искусства и ремесла и тесных связей художественного творчества со всеми остальными сторонами народной жизни.

Искусство лаковой миниатюры Палеха и Мстеры отличает от остальных промыслов народного творчества то, что палешане и мстерцы не опирались на обширное иконографическое наследие с множеством символов древнеязыческих представлений о мире, мировоззрений, но их творчество целиком базировалось на иконографических приемах, образах, которые были характерны в иконописи. Например, в остальных народных промыслах можно часто безошибочно определить, какие мотивы в изображении имеют более древнее, языческое происхождение. Так, очень легко выделить символы, которые получили орнаментальную трактовку (свастика, солнце, зооморфные символы и др.).

Примечательно, что в XVIII–XIX веках постепенно в народном творчестве древние мотивы, символы переставали занимать главенствующее положение и мастера уже обращались в иконографии к окружающей действительности в ее реалистических обозначениях [7]. Так, наравне со старыми древними элементами, образами одновременно стал развиваться бытовой жанр, начались попытки народных художников включить в устоявшуюся древнюю иконографию мотивы и наблюдения из окружающей их жизни. Этот непрерывный интерес в творчестве к современности, к запечатлению тем окружающего мира, реалиям жизни приводит к расширению круга народной иконографии.

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, насколько народные промыслы тесно связаны с природой и как она, в свою очередь, влияла на творческий процесс художников. Подобное воздействие природной среды проявлялось по-разному. Это, прежде всего, место бытования художественных центров со своей сложившейся системой традиций, своеобразием художественного языка. Кроме того, природа являлась источником вдохновения мастеров, поэтому они так много уделяли внимания образу природы в своих произведениях. Она помогала раскрыть содержание темы, сюжета и вместе с тем приносила в художественную работу декоративные возможности. Изображение природы в народном искусстве предстает в неправдоподобном, иносказательном виде, часто соединяясь с фольклорным представлением о мире. Это, в свою очередь, повлияло на сложение своего условного, образно-сюжетного изобразительного ряда. Также природа обеспечивает мастеров непосредственно самим материалом, из которого те создают свои работы. В народном искусстве материал имеет большое значение: художники стараются использовать его особенности, выявить его декоративные возможности, включить в смысловое содержание сюжета, темы. Однако народные умельцы вынуждены учитывать специфику природных материалов, и потому они ограничены в способах своего творческого выражения. В отличие от них палешане и мстерцы не скованы природной формой, они используют уже обработанный материал (папье-маше) и у них нет задачи подчеркивать материал, из которого сделаны лаковые изделия, и потому в этом плане они свободны в художественных возможностях. Также природу в народном искусстве можно рассматривать как неотъемлемую часть синкретического представления о мире, где сложился целый ряд

древних, языческих мотивов, символов, фольклорных образов. В то время как мастера Палеха и Мстеры в своем творчестве опирались на иную иконографическую базу – на местные иконописные традиции.

Примечания:

1. Темерин С.М. Художественное оформление быта и воспитание вкуса. М.: Издательство Академии художеств СССР, 1962. С. 8.
2. Некрасова М.А. Современное народное искусство: по материалам выставок 1977–1978 годов. Л.: Художник РСФСР, 1980. С. 13.
3. Некрасова М.А. Народные мастера: Традиции, школы. М.: Изобразительное искусство, 1985. С. 35.
4. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. М.: Просвещение, 1984. С. 8.
5. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. М.: Просвещение, 1984. С. 44.
6. Канцедикас А.С. Искусство и ремесло. М.: Изобразительное искусство, 1977. С. 15.
7. Воронов В.С. О крестьянском искусстве. М.: Советский художник, 1985. С. 316.

The Nature of Folk Art

Sergei S. Lupan-Khromtsov

Russian State University for the Humanities, Russia
Miuskaya square 6, Moscow city, 125993
PhD student
E-mail: serlupan@gmail.com

Abstract. This article focuses on the value of the natural environment in the context of a folk art for example of art of Palekh and Mstera. The author comes to the conclusion that such effects of natural source in folk art, applied arts appears in different ways and there are four of its components: nature as a medium of folk crafts, nature as a source of inspiration of artists, nature as a material for the product and the nature of a syncretic view of masters of the world.

Keywords: Folk Art, Palekh, Mstera, nature, syncretic thinking, folklore images, natural material, the environment of existence, inspiration, iconography, traditional forms.

UDC 74