Доклад

На тему: «Декоративно прикладное искусство»

Выполнила: педагог по классу ИЗО

КГКП «Школа искусств»

Алимжанова Динара Алипбековна

«Декоративно-прикладное искусство».

Декоративно-прикладное искусство — один из древнейших видов творческой деятельности по созданию предметов быта, предназначенных для удовлетворения как практических, так и художественно-эстетических потребностей людей. В этом виде искусства используются самые разные материалы: глина, дерево, камень, металл, стекло, ткани, натуральное и синтетическое волокно и т. п. Большим разнообразием отличаются технические и художественные приемы изготовления изделий: лепка, чеканка, литье, резьба, ткачество, вышивка, роспись и др. Если воспроизведение идет механическим путем, то произведения декоративно-прикладного искусства достаточно широко тиражируются. И в то же время художники-профессионалы создают уникальные малосерийные изделия.

Процесс становления декоративно-прикладного искусства, как одного из видов художественного творчества, прошел ряд этапов. Начало было положено в глубокой древности при выделении ремесла в самостоятельную отрасль производства. Общественное разделение труда на стадии мануфактуры привело к появлению специалистов, в чьи функции входила эстетизация выпускаемой продукции. С расширением промышленного производства, с появлением дизайна как нового вида деятельности, формирующего технико-эстетические качества предметно-пространственной среды, возникает и художественная промышленность. Так как произведения декоративно-прикладного искусства предназначены прежде всего для практического использования, большое значение придается материалу, технологии изготовления, декору, колориту, символике, орнаменту. Причем, в произведениях этого вида искусства порой весь художественно-образный смысл может быть воплощен именно в орнаменте. И хотя «язык» орнамента очень условен и символичен, он становится признаком определенного национального своеобразия, по которому мы без труда узнаем древнегреческие росписи на глиняных вазах, туркменские ковры, русские изразцовые печи. Важной частью декоративно-прикладного искусства является художественные промыслы и ремесла

Таким образом все составляющие формы декоративно-прикладного искусства способствуют совершенствованию предметной культуры человечества и является неотъемлемой частью художественной культуры, которое развивается по своим законам. На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью национальной культуры. 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 – это умение выполнять изделие своими руками. Одна из особенностей художественного творчества представляет собой целостную систему, неразрывно связанную с национальной культурой, местными традициями. Произведения, созданные мастерами народного декоративно-прикладного искусства, отражают художественные традиции, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память и имеют духовную и материальную ценность, отличаются красотой и пользой.

Декоративно-прикладное искусство —область декоративного искусства: с здание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту: и отличающихся декоративной образностью (посуда, мебель, ткани, оде да, украшения, игрушки и т. д.). Все предметы, окружающие человека, должны быть не только удобны, практичны, но и красивы. Предмет должен быть выразителен в целом — в конструкции, пропорциях, деталях, а так в отделке. Расписать узорами кувшин, украсить резьбой разделочную доску, связать кружевную салфетку, выткать узоры на ткани — все это требует большого мастерства. Вероятно, такие украшенные орнаментами изделия относят к декоративно-прикладному искусству еще и потому, что необходимо руки приложить, чтобы создать эту удивительную красоту. Польза и красота всегда рядом, когда берутся за дело художники и из самых различных материалов (дерева, металла, стекла, глины, камня, ткани и др.) создают предметы быта, являющиеся произведениями искусства.

Еще одна область декоративно-прикладного искусства связана с украше­нием самого человека — создание художественно выполненного костюма, составляющего ансамбль вместе с головным убором, обувью и ювелирными изделиями. Но в последнее время костюм все чаще относят к дизайну одежды. Однако декоративные изделия демонстрируют не только эстетический вкус и фантазию художника. В них, как и в произведениях других видов искусства, отражаются материальные и духовные интересы людей.' И хотя сегодня изделия прикладного искусства создает художественная промыш­ленность, они в значительной мере сохраняют национальные особенности. Все это позволяет говорить о том, что в декоративном искусстве опреде­ленной исторической эпохи ярко выражены черты стилевого единства, например, период готики, модерна, классицизма и др.

Как можно определить, является ли данное изделие произведением декора­тивно-прикладного искусства? Иногда рассуждают так: если ваза имеет краси­вую форму, но она ничем не украшена, то она не является произведением декоративного искусства, а вот стоит нанести на нее какой-нибудь узор, так она сразу превратится в произведение. Это не так. Порой орнаменты, украша­ющие вазу, делают ее безвкусной подделкой, превращают в китч. И наоборот, сосуд из чистой глины или дерева может настолько поражать своим совершен­ством, что его художественная ценность становится очевидной.

В чем сходство и различие между произведениями народного и професси­онального декоративно-прикладного искусства? Как же узнать, произведе­нием народного или профессионального декоративного искусства являются какая-нибудь ваза или ковер?

Может быть, здесь поможет уровень образования мастера или художника? Нет, не поможет, хотя принято считать, что народный мастер не имеет специального образования, а вот художник прикладного искусства обяза­тельно должен закончить специальное учебное заведение. Однако сегодня существуют специализированные учебные заведения, которые готовят спе­циалистов для таких центров, как Гжель, Федоскино, Семенов и др.

Иногда по способу изготовления вещи, доле в этом процессе ручного труда, массовости тиража произведения прикладного искусства пытаются отнести к народному или профессиональному декоративному искусству. Сделать это чрезвычайно сложно, так как изделия народного искусства по­рой создают на фабриках, а декоративные произведения художников-про­фессионалов порой создаются в одном экземпляре.

Художественную вещь сегодня, так же как и сто лет назад, народный мастер в основном выполняет вручную. При этом мастер может трудиться как один, так и в коллективе, а также в организованных мастерских и даже на фабриках в центрах традиционных народных художественных промыслов. Как правило, произведения декоративно-прикладного искусства создают художники предприятий художественной промышленности или мастерских. Они участвуют как в производстве декоративных вещей, выпускаемых мас­совым тиражом, так и в создании отдельных авторских образцов. Художни­ки-профессионалы в своем творчестве могут опираться на образы мировой художественной культуры, по-своему преломлять традиции народного художественного творчества или полностью следовать только своей индивидуальности и фантазии.

Наверное, самое важное при определении того, к какому виду искусен, нести ту или иную вещь, — определить, в рамках какой художественной композиции она создана, соблюдаются ли признаки образа-типа конкретного при технология обработки материала.

Творения народных мастеров и художников-прикладников объединяет, продуманность форм, целесообразность пропорций, стилистическое устройство всех элементов.

Умение анализировать выразительные средства образа художественном в народном и декоративно-прикладном искусстве необходимо для топ бы прочувствовать и научиться лучше понимать общее и особенное в к из них.

В этой связи ним из важнейших становится вопрос о соотношении живописного и физического в декоративных произведениях, о том, что в них преоб. изобразительность или пластичность. Синтез части и целого для народного мастера обязателен, как бы ширялась его палитра, что бы ни преобладало — изобразительное или ментальное начало.

Выразительность линии, силуэта, ритма, цвета, пропорций, формы, пространства в каждом из видов декоративного искусства во многом завис применяемых материалов, технологии их обработки.

Очевидна взаимосвязь формы и материала. Пластичность глины, дерева, хрупкость и прозрачность стекла, прочность металла поз ют создавать сосуды разнообразной формы, ее наилучшее художеств образное решение обусловлено свойствами материала.

Народный мастер или художник декоративно-прикладного искусе своем творчестве стремится показать наилучшим образом эстетические свойства материалов: дерева, текстиля, металла, керамики, стекла, бумаги, , кожи, камня и др.

Декоративность в народном и декоративно-прикладном искусстве является главным средством выражения красоты, одновременно она является особенностью произведений других видов искусства.

Необходимо учитывать, что в каждом виде искусства художестве: образ имеет свою структуру, обусловленную, с одной стороны, особенностями выражения духовного содержания, а с другой стороны, технологическим характером материала, в котором это содержание воплощено. Художественный образ в народном и декоративно-прикладном искусстве имеет оби отличительные черты.

Декоративный образ выражает не единичное, а общее — «видовое», видовое» (лист, цветок, дерево, птица, конь и т. д.). Декоративный образ требует художественно-образного мышления, мифо-поэтического отношения к действительности.

Поэтому в народном искусстве принято выде­лять образы-типы изделий традиционных художе­ственных промыслов, которые отражают мифоло­гические и эстетические представления народа. Например, образ птицы, коня, древа жизни, жен­щины, знаки-символы земли, воды, солнца мож­но увидеть, в разных художественных материалах: вышивке, ткачестве, кружеве, росписи по дереву и металлу, резьбе по дереву, керамике и др. Устойчи­вость и традиционность этих образов, их архетипичность во многом обусловливают высокую худо­жественно-эстетическую ценность произведений народного искусства.

В то же время универсальность образов-типов в искусстве разных народов мира показывает их един­ство, связанное с общностью подходов к процес­су эстетического познания природных и обществен­ных явлений.

Образы в профессиональном декоративном ис­кусстве также отражают представления того или иного народа о красоте. Они тоже часто создаются на основе природных или геометрических моти­вов, однако здесь допускается большая свобода в трактовке образов. Исторические сюжеты или темы современной жизни активно используются в про­изведениях прикладного искусства.

Теперь рассмотрим сходство и различие в по­нятиях «художественный образ», «символ» и «знак» на примере произведений народного декоратив­ного искусства. Самым емким и многоаспектным будет понятие «художественный образ». В одних случаях символ — это знак, наделенный органич­ностью и неисчерпаемой многозначностью образа. В других символ не равнозначен художественному

образу, но, что особенно важно, всегда должен иметь художественную ценность. Таким образом, художественный образ не всегда имеет символи­ческое значение, а символ не всегда образно-выразителен. Знаковое изображение, как прави­ло, не несет никакой образной и символической значимости, хотя в народном искусстве очень часто все знаки — это символы, а порой' даже и образы. Такал многозначность образов-символов и знаков-символов в народном декоративном ис­кусстве представляет определенную трудность. Например, птица в Городецкой росписи или в гжельской керамике имеет различную образность. Если говорить о птице вообще, то это будет изоб­ражение не конкретной птицы и даже не изоб­ражение птицы в традициях какого-нибудь про­мысла, а изображение, приближенное к знаку. В то же время символом солнца может быть де­коративное изображение петуха. С другой сторо­ны, ряд символов может иметь не одно, а не­сколько значений. Так, символом солнца может быть не только петух, но и конь. Такая символико-поэтическая система ведет свое начало от знаков-символов, связанных с поклонением природным божествам.

Анализируя художественные достоинства кон­кретного произведения народного или профес­сионального декоративного искусства, необхо­димо обратить внимание на его образное решение, учет особенностей материала, выразительность формы и пропорций, на цветовое решение, связь орнамента с формой изделий, пластические, жи­вописные или графические достоинства вещи. При этом важно отметить, как ритмические повто­ры, композиционные особенности построения орнамента и вещи в целом влияют на ее образное решение.

Если научиться хорошо анализировать образ в любой из художественных систем, то откро­ются богатейшие возможности выявления взаи­мосвязей художественно-выразительных средств.

Народное и профессиональное декоративно-прикладное искусство трактуются как искусства, обслуживающие нужды человека и одновременно удовлетворяющие его эстетические потребности, несущие красоту в жизнь.

Однако надо знать и о существенных разли­чиях между этими видами искусств. Народное ис­кусство, преображающее действительность, рас­сматривается современными искусствоведами как особый тип художественного творчества, отли­чительными признаками которого являются: коллективное начало и традиции, устойчивость тем и образов, универсальность языка, понятного всем народам мира, общечеловечность духовных ценностей. Все эти особенности искусства опре­деляются целостным восприятием мира.

Обозначенные качества в равной степени присущи как народному декоративно- приклад ному искусству, так и устному, музыкально-поэти­ческому фольклору, игровым, драматическим и другим формам народного творчества.

Народное искусство — явление целостное, так как основой его является жизнь и быт людей, их представления о мироздании, трудовая деятель­ность, обряды и праздники. В предметах народ­ного искусства материализовано образное мыш­ление народа. В течение веков развивались и совершенствовались в единстве разные виды на­родного искусства: устное народное творчество, музыкальный фольклор, декоративно-приклад­ное искусство, архитектура.

Результаты художественно-творческой дея­тельности народа отражают его жизнь, воззре­ния, идеалы, поэтому в произведениях народ­ного творчества заключен опыт нравственных чувств, знаний, поведения. Уникальный и бога­тый по своему содержанию, опыт придает на­родному творчеству своеобразную ценность как средству нравственно-эстетического воспитания человека. Поэтому в данном контексте он составляет такую важную область социальной жизни, как народная педагогика. Многофункциональность на­родного искусства позволяет рассматривать его как огромную силу, воздей­ствующую на личность и общество.

Народное искусство — это, прежде всего огромный мир духовного опыта народа, его художественные идеи — неотъемлемая часть культуры. В основе народного искусства — творческая деятельность народа, отражающая его са­мосознание, историческую память. Общение с народным искусством, с его выработанными в веках нравственно-эстетическими идеалами играет значи­тельную воспитательную роль. Обращенность народного искусства к челове­ку и воздействие на его интеллектуальную и эмоционально-чувственные сферы раскрывают большие возможности для использования изделий традицион­ных народных художественных промыслов в системе образования.

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

Одним из первых исследователей народного изобразительного творче­ства, который признал высокую художественную и научную ценность «крестьянского» искусства, был В.С.Воронов. Художественные традиции он определял как «народный стиль». Ученый считал, что традиция способна к изменению, внутренне и внешне она подвижна.

Длительное время под традиционностью народного искусства понима­лись в основном древность его образов, форм и приемов, устойчивость их сохранения и преемственность в освоении.

Авторы современных исследований в области искусствознания рассматри­вают традиции как диалектическое явление, связанное не только с прошлым, но и с настоящим и будущим. В понимании С.Б.Рождественской традиция есть сокровищница всего эстетически совершенного, что передавалось из поколе­ния в поколение, комплекс изобразительных средств, устойчивых и меняю­щихся одновременно.

Формирование и развитие народных художественных традиций той или иной местности проходило под влиянием природно-географических, культурных и социально-экономических факторов.

МА.Некрасова рассматривает народное искусство как творческую, куль­турную, историческую систему, которая утверждает себя через преемствен­ность традиций, функционирует как особый тип художественного творчества в коллективной деятельности народа. И каждый народ несет свою культуру поэтически-образных и ремесленных традиций. Они складывались веками и шлифовались многими поколениями людей. С традициями в народном ис­кусстве передаются не только мастерство, но и образы, излюбленные наро­дом мотивы, художественные принципы и приемы. Традиции формируют главные пласты народной художественной культуры — школы и одновремен­но определяют особую жизненность народного искусства.

Невозможно недооценить силу традиции для развития народного искус­ства. М.А.Некрасова совершенно справедливо обосновывает художественное богатство образов, форм, средств и техники именно этим. Она считает, что только особенно своеобразное в национальных системах, в системах региональ­ных, в системах школ народного искусства может определить жизнь народ­ного творчества как культурного очага, только живая традиция дает путь его развитию. Закон традиции оказывается главной силой в развитии.

Традиция, проносимая через века, не мешает проявляться чувству со­временности. В народном искусстве оно выражается не столько во внешних приметах времени, хотя, естественно, и они имеют место, сколько в спо­собности ответить на запросы сегодняшнего дня в традиционной форме. Это сказывается прежде всего в восприятии мира, в представлении о пре­красном.

Очень важно, что народное искусство с его метафоричностью и символи­кой — живое творчество и одновременно историческая живая память, память об истоках культуры. Оно несет опыт познания мира. Целостность народного искусства как художественной структуры и есть ключ к его пониманию. Тради­ция в таком случае — творческий метод.

«Рассматривая традицию как живую, мы должны в первую очередь пони­мать ее как целостное отношение к миру. Только тогда народное искусство откроется во всем объеме своего смысла, идейного и эмоционально-эстети­ческого содержания. Однако целостность не говорит о неизменности народно­го искусства.

Образы изначальные мотивы постоянные народное творчество пере­осмысляет в новых отношениях, привязывая к ним новые переживания и представления. Вот откуда его многообразие форм. Однако при этом не должно исчезать особенное, выделяющее тот или иной очаг народного твор­чества в его национальном и региональном признаке; напротив, оно ока­зывается необходимым условием художественного многообразия», — счи­тает М.А.Некрасова1.

Традиционное выступает в народном искусстве в виде системы, для кото­рой важны следующие аспекты: связь человека с природой, выражение наци­онального, школы народного искусства (национальная, региональная, кра­евая, школа отдельных промыслов).

Наиболее полное определение понятию «шкода» дала М.А.Некрасова. Она считает, что это понятие обязательно включает культурную преемственность, то есть народное искусство — художественная йс/наш, формируемая традици­ей. Таким образом, в народном искусстве школа рассматривается как за­крепленные преемственностью традиций и характерные для данного очага народного творчества навыки мастерства, профессиональные приемы и ху­дожественные системы, а не в значении места обучения мастеров.

Преемственность традиций формирует художественную народную куль­туру края, поддерживает высокий профессионализм народного мастерства. Именно это качество позволяет выделить особенности той или другой шко­лы как творческой общности. Только школа как культурная преемственность, определяемая бытованием традиции, способна дать такую художественнную основу, которая делает народное искусство живым во времени, позволяет развиваться художественным промыслам.

Главное лицо в художественном промысле — народный мастер, особая твор­ческая личность, духовно связанная с народом, культурой, природой крал, носитель традиций и коллективного опыта.

"В каждом прикосновении рук мастера к создаваемой пещи жирет чувство красоты, органичное внутреннему строю народного восприятия. В народном творчестве выражены национальный темперамент и национальный характер. Именно они во многом определяют многообразие форм народного искусства.

В народном искусстве художественный навык, техническая сноровка, ме­тоды работы, мотивы передаются от мастера к ученику. Художественная сис­тема отрабатывается коллективно."

Произведения народного и профессионального декоративного искусства украшают и преображают жизнь.

Композиция как значимое соотношение частей художественного произ­ведения в народном и декоративно-прикладном искусстве может строиться по разнообразным схемам. Условно выделяют следующие активные элементы декоративной композиции: цвет, орнамент, сюжет (тему), плоскостное или объемное пластическое решение.

Для постижения композиционных закономерностей обязательно воспри­ятие образа художественной вещи или пространственно-объемной компо­зиции в целом.

Цвет (одно из выразительных средств в народном и декоративно-при­кладном искусстве) рассматривается как важнейший компонент декоратив­ного образа. Он не ассоциируется с конкретными признаками изображаемо­го предмета или явления. В каждом центре народного творчества создаются свои колористические решения художественных вещей, связанные с тради­ционной технологией обработки материалов, сохранением архетипов и дру­гими условиями коллективного творчества. Достижение выразительности в декоративной работе связано с тоновым и цветовым контрастами.

В декоративной работе художники также заботятся о гармоничном соот­ношении цветов, причем реальные цвета предметов могут быть заменены символическими. Колористическое единство всех элементов орнаментов до­стигается с помощью цветовых контрастов или нюансов. При подборе цвето­вых отношений в декоративной работе учитывается размер частей рисунка, их ритмическое расположение, назначение вещи и материал, из которого она сделана.

Орнамент как часть декоративного образа вещи играет очень важную роль в формировании ее облика. Один и тот же сосуд, украшенный разными орнаментами, каждый раз приобретает новую образность, а значит, и дру­гую выразительность. Большое значение имеют расположение орнамента и

только тоненькой полосочкой, в другом случае может быть орнаментирова­на вся ее поверхность. При декорировании объекта обязательно надо учиты­вать взаимосвязь орнамента и формы предмета. Большой цветок и такой же маленький цветок совершенно по-разному украшают чашку.

Керамическую посуду, металлические подносы или шкатулки из папье-маше украшают не только орнаментами, но и сюжетными рисунками. Обыч­но их выполняют без учета перспективы, так как рисунки должны подчерк­нуть плоскость, а не показывать глубину.

В декоративной скульптуре или на керамических сосудах тему и сюжет можно выразить различными способами. Например, в гжельской керамике сцену чаепития изображают на посуде или лепят в мелкой пластике. А сосуд с легкостью превращают то в зверя, то в птицу.

Тематическая декоративная композиция имеет свои закономерности, свой художественный язык. Она, как и любое произведение изобразительного ис­кусства, рассказывает о людях, вещах или событиях. Но при этом изобрази­тельный рассказ подчинен декоративным целям, как правило, служит укра­шению предмета. Поэтому декоративная композиция родственна также и орнаменту. Ее варианты неисчислимы в зависимости от конкретных задач, а художественные возможности могут быть расширены при использовании разнообразных материалов и техник, изменении назначения и масштаба изоб­ражения.

Тема декоративной композиции может быть выражена способами, прин­ципиально отличающими ее от композиции картины. Пространственные со­отношения реальной натуры могут полностью отсутствовать. Изображение пейзажа может разворачиваться не в глубину, а вверх, в этом случае дальние планы помещают над ближними.

Декоративная тематическая композиция — особый художественный мир со своим условным порядком, а иногда с собственной архитектурой и кон­кретными, легко узнаваемыми персонажами, которые соотносятся друг с другом совсем не так, как в реальной действительности.

Нередко изображение сочетается с орнаментом и приобретает почти ор­наментальный характер, словно «стелется» по плоскости, что обусловлено обобщением форм, условной цветовой характеристикой. При всем своеоб­разии декоративного изображения оно вовсе не исключает повествовательности, не лишено возможности вести сюжетный занимательный рассказ. Даже иллюстрации к книге могут быть выполнены декоративно.

В декоративной композиции особую роль приобретают выразительность силуэта, графическая красота контуров и линий фигур, очень важно найти правильное цветовое и тоновое соотношение фигур и фона композиции, так как именно они важны при стилизации.

Основные композиционные схемы и закономерности декоративной ком­позиции те же, что и при построении картины (круг, треугольник, квадрат, овал и др.). Композиция бывает симметричной и асимметричной, открытой и замкнутой. Стремительное движение может передать композиция, выстро­енная по диагонали. Каждое из перечисленных выразительных средств в декоративной композиции имеет своеобразие.

Одним из основных средств художественной выразительности декоратив­ной композиции является ритм. Ясная ритмическая организация форм, ли­ний, цветовых пятен, тоновых отношений — ключ к построению декоратив­ных изображений и узоров.

Органическое свойство декоративной тематической композиции — деко­ративное преображение любой натуры, выявление нарядности, красочно­сти, узорчатости окружающего мира, соблюдение определенной меры ус­ловности изображения. Умелое обобщение формы нисколько не вредит выразительности. Отказ от второстепенных подробностей делает более замет­ными главные детали, заставляет их звучать в полную силу.

Тема в декоративной композиции может быть обобщена почти до симво­ла и иметь соответствующее художественное решение. Тематическую декора­тивную композицию можно сравнить с орнаментом, где необходимость свя­зи элементов очевидна, причем не только там, где есть повтор мотивов, но и в узоре, свободно заполняющем плоскость.

Остановимся несколько подробнее на проблеме цвета. Основная отличи­тельная особенность декоративного изображения от реалистического состо­ит в том, что цвет предмета может быть дан без учета света и тени, возможен даже полный отказ от цвета предмета в натуре. Главное — с помощью цвета создать художественный образ.

Но не следует спешно отказываться от реального цвета, он может быть взят за основу, тем более что в природе яблоко, например, может быть желтым, красным и зеленым. При этом даже один цвет бывает светлым и темным, теплым и холодным и содержать множество оттенков.

В декоративной композиции очень важную роль играет закон цельности. Это не исключает возможности совместить в одной работе силуэтные и объемные изображения, использовать обобщенные и детализированные образы, потому что одно лучше выделяется, контрастируя с другим. При этом все же не следует забывать о равновесии частей, которого можно достигнуть за счет отказа от мелочей, усиления главного, объединения всего светом или цветом и т. д.

Кроме этого, композиционными приемами в народном и декоративно-прикладном искусстве можно подчеркнуть объемность или плоскостность украшаемого объекта, тогда расположение и характер декора и деталей будут подчинены этой цели. Выразительность объемно-пространственной компо­зиции в целом во многом достигается с помощью композиционного распо­ложения ее частей. Например, декоративные мозаичные композиции З.Це­ретели, выполненные для санаторно-курортного комплекса в Адлере, представляют собой разнообразные по силуэту, свободно разбросанные формы. Одни из них плавно перетекают друг в друга, а другие сохраняют свою структуру.

Особым разнообразием композиционных приемов отличаются игровые формы и скульптуры во дворах жилых домов.

Анализ композиционных особенностей произведений народного и деко­ративно-прикладного искусства осуществляется с учетом общих закономер­ностей пластических искусств: от анализа общей формы переходят к оценке расположения частей и затем опять к общей выразительности объекта.

Орнамент является важней­шей частью народного и деко­ративно-прикладного искусст­ва. Он служит для украшения зданий, одежды, предметов быта (утвари, мебели, инстру­ментов и т. д.), оружия, широ­ко применяется в книжной и прикладной графике, плакате и т. п. Орнамент можно нарисовать графическим материа­лом и написать красками, вы­шить или выткать из ниток, вырезать по дереву или вычеканить по металлу и др. Орнамент может стать вещью, если его сплести в виде кружева (салфетка, воротник, скатерть и т. п.), циновки или выковать из металла (светильник, поставец, ограда, ворота и др.). Орнамент может быть много­цветным (полихромным) и одноцветным (монохромным), вы­полнен на поверхности пред­мета выпукло, рельефно или, наоборот, углублен. Общие стилистические при­знаки орнаментального искус­ства определяются особенно­стями и традициями изобра­зительной культуры каждого народа, обладают определен­ной устойчивостью на протя­жении длительного историче­ского периода и имеют ярко выраженный национальный характер. Поэтому можно сказать, что орнамент является стилем эпохи, надежным при­знаком принадлежности про­изведения к определенному времени и к определенной стране (готика, барокко, модерн и др.).

Долгие века люди верили в охранную силу орнамента, считали, что он оберегает от бед и приносит счастье, бла­гополучие. Постепенно функция оберега была утрачена, но сохранилась основная задача орнамента — сделать предмет более нарядным и привлекательным, художественно выра­зительным.

Свойства орнамента зависят от назначения, формы, структуры и матери­ала той вещи, которую он украшает. Орнамент помогает подчеркнуть пласти­ческие и конструктивные особенности предмета, усилить его образное ре­шение, лучше выявить природную красоту материала. Все это возможно при условии гармоничного сочетания орнамента и формы предмета.

Изучение декоративно-прикладного искусства необходимо, т.к. оно несет в себе огромные потенциальные возможности для развития молодого поколения, воспитания патриотически настроенной молодежи, знающей свои традиции и способной их возродить. 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. Именно народное декоративно-прикладное искусство, как часть отечественной и мировой художественной культуры, впитавшее в себя обогащенный опыт многовекового коллективного творчества, мудрость и талант многих поколений, позволяет открыть широкий простор для творчества , сделает жизнь нравственно стабильнее и духовно богаче.

Мастера создают свои произведения из разнообразных материалов. Они передают навыки технического мастерства из поколения в поколения. В силу этого, закрепляемая столетиями традиция, отбирает только наилучшие творческие достижения.   Наиболее распространенными видами народного декоративно-прикладного искусства являются – художественная керамика, ткачество, кружевоплетение, вышивка, роспись, резьба по дереву или камню, ковка, литье, гравирование, чеканка и др. Все это, большей частью, создается для того, чтобы можно было использовать в повседневной жизни.

При украшении произведений народного декоративно-прикладного искусства большое отводится орнаменту, которое не только украшает предмет (вещь) или является его структурным элементом, но и несет смысловую нагрузку, имеющую древние мифологические корни. Расписать узорами кувшин, украсить резьбой разделочную доску, связать кружевную салфетку, выткать узоры на ткани – все это требует большого мастерства. Такие украшенные орнаментами изделия имеют большую ценность, которая заключается в том, чтобы создать эту удивительную красоту необходимо приложить руки.

Как можно определить, является ли данное изделие произведением декоративно-прикладного искусства? Иногда рассуждают так: если ваза имеет красивую форму, но она ничем не украшена, то она не является произведением декоративного искусства, а вот стоит нанести на нее какой-нибудь узор, так она сразу превратится в произведение. Это не так. Порой орнаменты, украшающие вазу, делают ее безвкусной подделкой, превращают в китч. И наоборот, сосуд из чистой глины или дерева может настолько поражать своим совершенством, что его художественная ценность становится очевидной.

В чем сходство и различие между произведениями народного и профессионального декоративно-прикладного искусства? Как же узнать, произведением народного или профессионального декоративного искусства являются какая-нибудь ваза или ковер?

Иногда по способу изготовления вещи, доле в этом процессе ручного труда, массовости тиража произведения прикладного искусства пытаются отнести к народному или профессиональному декоративному искусству. Сделать это чрезвычайно сложно, так как изделия народного искусства порой создают на фабриках, а декоративные произведения художников-профессионалов порой создаются в одном экземпляре.

Художественную вещь сегодня, так же как и сто лет назад, народный мастер в основном выполняет вручную. При этом мастер может трудиться как один, так и в коллективе, а также в организованных мастерских и даже на фабриках в центрах традиционных народных художественных промыслов.

Как правило, произведения декоративно-прикладного искусства создают художники предприятий художественной промышленности или мастерских. Они участвуют как в производстве декоративных вещей, выпускаемых массовым тиражом, так и в создании отдельных авторских образцов. Художники-профессионалы в своем творчестве могут опираться на образы мировой художественной культуры, по-своему преломлять традиции народного художественного творчества или полностью следовать только своей индивидуальности и фантазии.

Самое важное при определении того, к какому виду искусства отнести ту или иную вещь, определить, в рамках какой художественной традиции она создана, соблюдаются ли признаки образа-типа конкретного промысла и технология обработки материала.

Творения народных мастеров и художников-прикладников объединяет продуманность, целесообразность и стилистическое единство всех элементов.

Умение анализировать выразительные средства образа художественной вещи в народном и декоративно-прикладном искусстве необходимо для того, чтобы прочувствовать и научиться лучше понимать общее и особенное в каждом из них.

Очень интересно проследить, как все основные художественные средства языка изобразительного искусства приобретают новое звучание и свою специфику в народном и декоративно-прикладном искусстве. В этой связи одним из важнейших становится вопрос о соотношении живописного и графического в декоративных произведениях, о том, что в них преобладает изобразительность или пластичность. Следует сказать о сложном взаимодействии пластического и живописного начал в декоративном искусстве. В одних изделиях пластическое несет в себе начало живописного : скопинская керамика, каргопольская, филимоновская, дымковская игрушки. В других – живописное несет в себе начало пластического: жостовская, городецкая и полхов-майданская росписи, павловопосадские платки, вологодское кружево.

Синтез части и целого для народного мастера любой страны мира обязателен, как бы ни расширялась его палитра, что бы ни преобладало – изобразительное или орнаментальное начало.

Выразительность линии, силуэта, ритма, цвета, пропорций, формы, пространства в каждом из видов декоративного искусства во многом зависит от применяемых материалов, технологии их обработки.

Народный мастер или художник декоративно-прикладного искусства в своем творчестве стремится показать наилучшим образом эстетические качества материалов: дерева, текстиля, металла, керамики, стекла, бумаги, кости, кожи, камня и др.

Декоративность в народном декоративно-прикладном искусстве является главным средством выражения красоты, одновременно она является особенностью произведений других видов искусства.

Необходимо учитывать, что в каждом виде искусства художественный образ имеет свою структуру, обусловленную, с одной стороны, особенностями выражения духовного содержания, а с другой стороны, технологией, характером материала, в котором это содержание воплощено. Художественный образ в народном и декоративно-прикладном искусстве имеет общие и отличительные черты.

Декоративный образ выражает не единичное, а общее – «видовое», «родовое» (лист, цветок, дерево, птица, конь и т. д.). Декоративный образ требует художественно-образного мышления, мифопоэтического отношения к действительности.

Поэтому в народном искусстве принято выделять образы-типы изделий традиционных художественных промыслов, которые отражают мифологические и эстетические представления народа. Например, образ птицы, коня, древа жизни, женщины, знаки-символы земли, воды, солнца можно увидеть, в разных художественных материалах: вышивке, ткачестве, кружеве, росписи по дереву и металлу, резьбе по дереву, керамике и др. Устойчивость и традиционность этих образов во многом обусловливают высокую художественно-эстетическую ценность произведений народного искусства.

В то же время универсальность образов-типов в искусстве разных народов мира показывает их единство, связанное с общностью подходов к процессу эстетического познания природных и общественных явлений.

Образы в профессиональном декоративном искусстве также отражают представления того или иного народа о красоте. Они тоже часто создаются на основе природных или геометрических мотивов, однако здесь допускается большая свобода в трактовке образов. Исторические сюжеты или темы современной жизни активно используются в произведениях прикладного искусства.

Самым емким и многоаспектным будет понятие «художественный образ». В одних случаях символ – это знак, наделенный органичностью и неисчерпаемой многозначностью образа. В других символ не равнозначен художественному образу, но, что особенно важно, всегда должен иметь художественную ценность. Таким образом, художественный образ не всегда имеет символическое значение, а символ не всегда образно-выразителен. Знаковое изображение, как правило, не несет никакой образной и символической значимости, хотя в народном искусстве очень часто все знаки – это символы, а порой даже и образы.

Например, птица в росписи или в керамике имеет различную образность. Если говорить о птице вообще, то это будет изображение не конкретной птицы и даже не изображение птицы в традициях какого-нибудь промысла, а изображение, приближенное к знаку. В то же время символом солнца может быть декоративное изображение петуха, круга. С другой стороны, ряд символов может иметь не одно, а несколько значений. Так, символом солнца может быть не только петух, но и конь. Такая символико-поэтическая система ведет свое начало от знаков-символов, связанных с поклонением природным божествам.

Анализируя художественные достоинства конкретного произведения народного или профессионального декоративного искусства, необходимо обратить внимание на его образное решение, учет особенностей материала, выразительность формы и пропорций, на цветовое решение, связь орнамента с формой изделий, пластические, живописные или графические достоинства вещи. При этом важно отметить, как ритмические повторы, композиционные особенности построения орнамента и вещи в целом влияют на ее образное решение.

Если научиться анализировать образ в любой из художественных систем, то откроются богатейшие возможности выявления взаимосвязей художественно-выразительных средств.

Народное и профессиональное декоративно-прикладное искусство трактуются как искусства, обслуживающие нужды человека и одновременно удовлетворяющие его эстетические потребности, несущие красоту в жизнь.

Однако надо знать и о существенных различиях между этими видами искусств. Народное искусство, преображающее действительность, как особый тип художественного творчества, отличительными признаками которого являются: коллективное начало и традиции, устойчивость тем и образов, универсальность языка, понятного всем народам мира, общечеловечность духовных ценностей. Все эти особенности искусства определяются целостным восприятием мира.

Народное искусство – явление целостное, так как основой его является жизнь и быт людей, их представления о мироздании, трудовая деятельность, обряды и праздники. В предметах народного искусства материализовано образное мышление народа.

Результаты художественно-творческой деятельности народа отражают его жизнь, воззрения, идеалы, поэтому в произведениях народного творчества заключен опыт нравственных чувств, знаний, поведения.

Уникальный и богатый по своему содержанию, опыт придает народному творчеству своеобразную ценность как средству нравственно-эстетического воспитания человека. Поэтому он составляет такую важную область социальной жизни, как народная педагогика. Многофункциональность народного искусства позволяет рассматривать его как огромную силу, воздействующую на личность и общество.

Народное искусство – это прежде всего огромный мир духовного опыта народа, его художественные идеи – неотъемлемая часть культуры. В основе декоративно-прикладного искусства лежит творческая деятельность народа, отражающая его самосознание, историческую память. Общение с народным искусством, с его выработанными в веках нравственно-эстетическими идеалами играет значительную воспитательную роль. Обращенность народного искусства к человеку и воздействие на его интеллектуальную и эмоционально-чувственные сферы раскрывают большие возможности для использования изделий традиционных народных художественных промыслов в системе образования.

Формирование и развитие народных художественных традиций той или иной местности проходило под влиянием природно-географических, культурных и социально-экономических факторов.

Традиция, проносимая через века, не мешает проявляться чувству современности. В народном искусстве оно выражается не столько во внешних приметах времени, хотя, естественно, и они имеют место, сколько в способности ответить на запросы сегодняшнего дня в традиционной форме. Это сказывается прежде всего в восприятии мира, в представлении о прекрасном.

Очень важно, что с его метафоричностью и символикой – живое творчество и одновременно историческая живая память, память об истоках культуры. Оно несет опыт познания мира. Целостность народного искусства как художественной структуры и есть ключ к его пониманию. Традиция в таком случае – творческий метод.

Традиционное выступает в декоративно-прикладном искусстве в виде системы, для которой важны следующие аспекты: связь человека с природой, выражение национального, школы народного искусства (национальная, региональная, краевая, школа отдельных промыслов).

Преемственность традиций формирует художественную народную культуру в декоративно-прикладного искусстве стран мира, поддерживает высокий профессионализм мастеров народов мира . Именно это качество позволяет выделить особенности той или другой страны как творческой общности. Только школа как культурная преемственность, определяемая бытованием традиции, способна дать такую художественную основу, которая делает народное искусство живым во времени, позволяет развиваться художественным промыслам.

Главное лицо в художественном промысле – народный мастер, особая творческая личность, духовно связанная с народом, культурой, природой края, носитель традиций и коллективного опыта.

В каждом прикосновении рук мастера к создаваемой вещи живет чувство красоты, органичное внутреннему строю народного восприятия. В народном творчестве выражены национальный темперамент и национальный характер. Именно они во многом определяют многообразие форм народного искусства.

В декоративно-прикладном искусстве художественный навык, техническая сноровка, методы работы, мотивы передаются от мастера к ученику. Художественная система отрабатывается коллективно.

Лаконизм выразительных средств, экономность и отточенность приемов исполнения характеризуют работу мастера. Чувство материала, знание его выразительных свойств, обработка руками с помощью простейших инструментов приводят к художественному обобщению формы.

Часто народный мастер создает свои произведения на основе природных форм.Для создания художественного образа вещи важны материал, способы и характер его обработки. Использование природных материалов – одна из основных традиций декоративно-прикладного искусства.

Понятие «мастерство» включает наличие творческих способностей и умений правильно организовать работу, соблюдая определенную последовательность создания художественной вещи: замысел, разработка технологии, изготовление в материале, отделка, самооценка. Творческие способности мастера во многом определяются умением варьировать и импровизировать в рамках традиции школы любого народа разных стран. Важное значение имеют знание свойств обрабатываемых материалов, высокий уровень владения инструментами и техники обработки. Освоение мастерства происходит на основе главных принципов народного творчества – повтора, вариации и импровизации. Например, изучение росписи, как правило, осуществляется следующим образом: сначала мастер сажает вокруг себя учеников и заставляет их строго повторять элементы орнамента.После их освоения ученики получают возможность варьировать полюбившиеся мотивы росписи. И только на основе приобретенного опыта переходят к импровизации по мотивам росписи, сочинению собственных композиций. Если стадию повтора и вариации проходят все в обязательном порядке, то на уровне импровизации доводится работать только самым талантливым ученикам, которые могут стать настоящими мастерами своего дела.

Виды декоративно–прикладного творчества очень разнообразны: это лепка, роспись по дереву и шёлку, вышивка, плетение кружев, изготовление игрушек, ткачество, работа с соломкой и природным материалом.

Произведения народного и профессионального декоративного искусства украшают и преображают жизнь. Декоративность в пространственно-временных искусствах и эстетическая сущность. Декоративность как прием художественно-образного мышления.

Термин «декоративность» в настоящее время широко используется в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в архитектуре и дизайне, в исследованиях современных проблем синтеза искусств, в теории эстетической организации окружающей среды.Однако часто под термином «декоративность» подразумеваются различные понятия, в той или иной степени, отражающие его сущность. Одни исследователи отождествляют декоративность лишь с функцией украшения, признают декоративность в качестве дополнительного свойства произведения искусства, другие – вообще отвергают декоративность на том основании, что декоративная условность якобы затмевает содержание произведения искусства и усложняет его понимание, третьи – видят в активном использовании приемов декоративности перспективу дальнейшего развития изобразительного искусства, в частности декоративной живописи.

Понятие «декоративность» происходит от латинского слова «decor» – красота, прелесть, изящество, иногда его переводят как украшенность. Латинское слово «decorare» означает – украшать, убирать, наряжать. Таким образом, этимологически понятие «декоративность» обозначает украшение, которое неразрывно связано с качеством самого украшения, с красотой.

Декоративность – специфическая особенность декоративно-прикладного искусства, которая может быть истолкована как форма выражения красоты.

Декоративность как позитивное качество изделий декоративно-прикладного искусства, как эстетическая ценность закреплена в их значимой форме. Внутренняя органическая декоративность отличается от внешней декоративности, «декора» как украшения и дополнительного свойства, не имеющего самостоятельной эстетической значимости в силу необязательности присутствия в данной вещи.

Декоративность может выступать в качестве конструктивной основы продуктов декоративно-прикладного искусства. Декоративность является приемом художественно-образного мышления, характерной чертой которого является создание особой композиционной модели.

Декоративность как прием служит для выявления внутренней согласованности произведения, соразмерности и упорядоченности всех его деталей и форм и применяется не только в декоративно-прикладном искусстве, но и во всех пространственно-временных искусствах.

Таким образом, декоративность является не только специфической особенностью декоративно-прикладного искусства, неразрывно связанной с выразительностью, так как декоративно-прикладное искусство в эстетике классифицируется как «выразительный вид» искусства, но и приемом художественно-образного мышления во всех пространственно-временных искусствах, в том числе и в декоративной живописи. Убор, наряд, украшение обозначаются еще одним латинским словом – «ornamentum».

Орнамент является важней­шей частью народного и деко­ративно-прикладного искусст­ва. Он служит для украшения зданий, одежды, предметов быта (утвари, мебели, инстру­ментов и т. д.), оружия, широ­ко применяется в книжной и прикладной графике, плакате и т. п. Орнамент можно нарисовать графическим материа­лом и написать красками, вы­шить или выткать из ниток, вырезать по дереву или вычеканить по металлу и др. Орнамент может стать вещью, если его сплести в виде кружева (салфетка, воротник, скатерть и т. п.), циновки или выковать из металла (светильник, поставец, ограда, ворота и др.). Орнамент может быть много­цветным (полихромным) и одноцветным (монохромным), вы­полнен на поверхности пред­мета выпукло, рельефно или, наоборот, углублен. Общие стилистические при­знаки орнаментального искус­ства определяются особенно­стями и традициями изобра­зительной культуры каждого народа, обладают определен­ной устойчивостью на протя­жении длительного историче­ского периода и имеют ярко выраженный национальный характер. Поэтому можно сказать, что орнамент является стилем эпохи, надежным при­знаком принадлежности про­изведения к определенному времени и к определенной стране (готика, барокко, модерн и др.).

Долгие века люди верили в охранную силу орнамента, считали, что он оберегает от бед и приносит счастье, бла­гополучие. Постепенно функция оберега была утрачена, но сохранилась основная задача орнамента — сделать предмет более нарядным и привлекательным, художественно выра­зительным.

Свойства орнамента зависят от назначения, формы, структуры и матери­ала той вещи, которую он украшает. Орнамент помогает подчеркнуть пласти­ческие и конструктивные особенности предмета, усилить его образное ре­шение, лучше выявить природную красоту материала. Все это возможно при условии гармоничного сочетания орнамента и формы предмета.

Декоративно-прикладное искусство как составляющая всей мировой культуры знакомит с историей развития декоративно-прикладного творчества, с предметами быта разных народов мира. В полной мере дает представление развития ремесел и традициях народных ремесел, различные приемы изготовления украшений, предметов быта, отличительные художественные приемы, разнообразие орнаментов и традиций в способах выражения художественно-эстетического образа красоты каждого народа и каждой нации.

В изучении Мировой художественной культуры декоративно-прикладное искусство занимает   важное место в изучении исторического прошлого своего народа, к восстановлению народных традиций, воспитывает интерес к историческому прошлому разных народов мира, рассказывает об использовании изделий декоративно-прикладного творчества в современном мире, развивать эстетический вкус у подрастающего поколения.

Произведения декоративно-прикладного искусства являются для человека неисчерпаемым источником эстетических переживаний и открытий.

Чувства и мысли, вложенные художником в свое произведение, составляют эмоциональную основу образа изделий, определяют силу художественного воздействия, способную воспитывать и формировать в людях не только хороший вкус, но и лучшие качества. Люди издавна украшали свою одежду и свой быт. Стремление создавать прекрасное отразилось в неповторимых, красочных узорах и орнаментах народных вышивок.

История и культура разных стран мира немыслима без многочисленных бесценных произведений народного творчества. Они несут в себе черты отдаленных эпох и привносят в современность своеобразный колорит прошлых лет.

Декоративное искусство — это один из видов пластических искусств. Декоративное искусство разделяется на непосредственно связанное с архитектурой — монументально-декоративное искусство (витражи, мозаики, росписи на фасадах и в интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура и т. д декоративно-прикладное искусство (бытовые художественные изделия)

Декоративное искусство во многом связано с художественной промышленностью и дизайном. Оно вместе с архитектурой и дизайном формирует материальную предметно-пространственную среду, внося в нее эстетическое, образное начало. В последнее время оформительское искусство принять относить к дизайну. Произведения декоративного искусства всегда соотносятся со средой, для которой они предназначаются, и обычно составляют ансамбль.

Декоративно-прикладное искусство — область декоративного искусства: с здание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту: и отличающихся декоративной образностью (посуда, мебель, ткани, оде да, украшения, игрушки и т. д.). Все предметы, окружающие человека, должны быть не только удобны, практичны, но и красивы. Предмет должен быть выразителен в целом — в конструкции, пропорциях, деталях, а так в отделке. Расписать узорами кувшин, украсить резьбой разделочную доску, связать кружевную салфетку, выткать узоры на ткани — все это требует большого мастерства. Вероятно, такие украшенные орнаментами изделия относят к декоративно-прикладному искусству еще и потому, что необходимо руки приложить, чтобы создать эту удивительную красоту. Польза и красота всегда рядом, когда берутся за дело художники и из самых различных материалов (дерева, металла, стекла, глины, камня, ткани и др.) создают предметы быта, являющиеся произведениями искусства.

Еще одна область декоративно-прикладного искусства связана с украше­нием самого человека — создание художественно выполненного костюма, составляющего ансамбль вместе с головным убором, обувью и ювелирными изделиями. Но в последнее время костюм все чаще относят к дизайну одежды. Однако декоративные изделия демонстрируют не только эстетический вкус и фантазию художника. В них, как и в произведениях других видов искусства, отражаются материальные и духовные интересы людей.' И хотя сегодня изделия прикладного искусства создает художественная промыш­ленность, они в значительной мере сохраняют национальные особенности. Все это позволяет говорить о том, что в декоративном искусстве опреде­ленной исторической эпохи ярко выражены черты стилевого единства, например, период готики, модерна, классицизма и др.

Как можно определить, является ли данное изделие произведением декора­тивно-прикладного искусства? Иногда рассуждают так: если ваза имеет краси­вую форму, но она ничем не украшена, то она не является произведением декоративного искусства, а вот стоит нанести на нее какой-нибудь узор, так она сразу превратится в произведение. Это не так. Порой орнаменты, украша­ющие вазу, делают ее безвкусной подделкой, превращают в китч. И наоборот, сосуд из чистой глины или дерева может настолько поражать своим совершен­ством, что его художественная ценность становится очевидной.

В чем сходство и различие между произведениями народного и професси­онального декоративно-прикладного искусства? Как же узнать, произведе­нием народного или профессионального декоративного искусства являются какая-нибудь ваза или ковер?

Может быть, здесь поможет уровень образования мастера или художника? Нет, не поможет, хотя принято считать, что народный мастер не имеет специального образования, а вот художник прикладного искусства обяза­тельно должен закончить специальное учебное заведение. Однако сегодня существуют специализированные учебные заведения, которые готовят спе­циалистов для таких центров, как Гжель, Федоскино, Семенов и др.

Иногда по способу изготовления вещи, доле в этом процессе ручного труда, массовости тиража произведения прикладного искусства пытаются отнести к народному или профессиональному декоративному искусству. Сделать это чрезвычайно сложно, так как изделия народного искусства по­рой создают на фабриках, а декоративные произведения художников-про­фессионалов порой создаются в одном экземпляре.

Художественную вещь сегодня, так же как и сто лет назад, народный мастер в основном выполняет вручную. При этом мастер может трудиться как один, так и в коллективе, а также в организованных мастерских и даже на фабриках в центрах традиционных народных художественных промыслов. Как правило, произведения декоративно-прикладного искусства создают художники предприятий художественной промышленности или мастерских. Они участвуют как в производстве декоративных вещей, выпускаемых мас­совым тиражом, так и в создании отдельных авторских образцов. Художни­ки-профессионалы в своем творчестве могут опираться на образы мировой художественной культуры, по-своему преломлять традиции народного художественного творчества или полностью следовать только своей индивидуальности и фантазии.

Наверное, самое важное при определении того, к какому виду искусен, нести ту или иную вещь, — определить, в рамках какой художественной композиции она создана, соблюдаются ли признаки образа-типа конкретного при технология обработки материала.

Творения народных мастеров и художников-прикладников объединяет, продуманность форм, целесообразность пропорций, стилистическое устройство всех элементов.

Умение анализировать выразительные средства образа художественном в народном и декоративно-прикладном искусстве необходимо для топ бы прочувствовать и научиться лучше понимать общее и особенное в к из них.

В этой связи ним из важнейших становится вопрос о соотношении живописного фического в декоративных произведениях, о том, что в них преоб. изобразительность или пластичность. Следует сказать о сложном взаимодействии пластического и живот начал в декоративном искусстве. В одних изделиях пластическое несет начало живописного — скопинская керамика, каргопольская, дымковская игрушки. Синтез части и целого для народного мастера обязателен, как бы ширялась его палитра, что бы ни преобладало — изобразительное или ментальное начало.

Выразительность линии, силуэта, ритма, цвета, пропорций, формы, пространства в каждом из видов декоративного искусства во многом завис применяемых материалов, технологии их обработки.

Очевидна взаимосвязь формы и материала. Пластичность глины, дерева, хрупкость и прозрачность стекла, прочность металла поз ют создавать сосуды разнообразной формы, ее наилучшее художеств образное решение обусловлено свойствами материала.

Народный мастер или художник декоративно-прикладного искусе своем творчестве стремится показать наилучшим образом эстетические свойства материалов: дерева, текстиля, металла, керамики, стекла, бумаги, , кожи, камня и др.

Декоративность в народном и декоративно-прикладном искусстве является главным средством выражения красоты, одновременно она является особенностью произведений других видов искусства.

Необходимо учитывать, что в каждом виде искусства художестве: образ имеет свою структуру, обусловленную, с одной стороны, особенностями выражения духовного содержания, а с другой стороны, технологическим характером материала, в котором это содержание воплощено. Художественный образ в народном и декоративно-прикладном искусстве имеет оби отличительные черты.

Декоративный образ выражает не единичное, а общее — «видовое», видовое» (лист, цветок, дерево, птица, конь и т. д.). Декоративный образ требует художественно-образного мышления, мифо-поэтического отношения к действительности.

Поэтому в народном искусстве принято выде­лять образы-типы изделий традиционных художе­ственных промыслов, которые отражают мифоло­гические и эстетические представления народа. Например, образ птицы, коня, древа жизни, жен­щины, знаки-символы земли, воды, солнца мож­но увидеть, в разных художественных материалах: вышивке, ткачестве, кружеве, росписи по дереву и металлу, резьбе по дереву, керамике и др. Устойчи­вость и традиционность этих образов, их архетипичность во многом обусловливают высокую худо­жественно-эстетическую ценность произведений народного искусства.

В то же время универсальность образов-типов в искусстве разных народов мира показывает их един­ство, связанное с общностью подходов к процес­су эстетического познания природных и обществен­ных явлений.

Образы в профессиональном декоративном ис­кусстве также отражают представления того или иного народа о красоте. Они тоже часто создаются на основе природных или геометрических моти­вов, однако здесь допускается большая свобода в трактовке образов. Исторические сюжеты или темы современной жизни активно используются в про­изведениях прикладного искусства.

Теперь рассмотрим сходство и различие в по­нятиях «художественный образ», «символ» и «знак» на примере произведений народного декоратив­ного искусства. Самым емким и многоаспектным будет понятие «художественный образ». В одних случаях символ — это знак, наделенный органич­ностью и неисчерпаемой многозначностью образа. В других символ не равнозначен художественному

образу, но, что особенно важно, всегда должен иметь художественную ценность. Таким образом, художественный образ не всегда имеет символи­ческое значение, а символ не всегда образно-выразителен. Знаковое изображение, как прави­ло, не несет никакой образной и символической значимости, хотя в народном искусстве очень часто все знаки — это символы, а порой' даже и образы. Такал многозначность образов-символов и знаков-символов в народном декоративном ис­кусстве представляет определенную трудность. Например, птица в Городецкой росписи или в гжельской керамике имеет различную образность. Если говорить о птице вообще, то это будет изоб­ражение не конкретной птицы и даже не изоб­ражение птицы в традициях какого-нибудь про­мысла, а изображение, приближенное к знаку. В то же время символом солнца может быть де­коративное изображение петуха. С другой сторо­ны, ряд символов может иметь не одно, а не­сколько значений. Так, символом солнца может быть не только петух, но и конь. Такая символико-поэтическая система ведет свое начало от знаков-символов, связанных с поклонением природным божествам.

Анализируя художественные достоинства кон­кретного произведения народного или профес­сионального декоративного искусства, необхо­димо обратить внимание на его образное решение, учет особенностей материала, выразительность формы и пропорций, на цветовое решение, связь орнамента с формой изделий, пластические, жи­вописные или графические достоинства вещи. При этом важно отметить, как ритмические повто­ры, композиционные особенности построения орнамента и вещи в целом влияют на ее образное решение.

Если научиться хорошо анализировать образ в любой из художественных систем, то откро­ются богатейшие возможности выявления взаи­мосвязей художественно-выразительных средств.

Народное и профессиональное декоративно-прикладное искусство трактуются как искусства, обслуживающие нужды человека и одновременно удовлетворяющие его эстетические потребности, несущие красоту в жизнь.

Однако надо знать и о существенных разли­чиях между этими видами искусств. Народное ис­кусство, преображающее действительность, рас­сматривается современными искусствоведами как особый тип художественного творчества, отли­чительными признаками которого являются: коллективное начало и традиции, устойчивость тем и образов, универсальность языка, понятного всем народам мира, общечеловечность духовных ценностей. Все эти особенности искусства опре­деляются целостным восприятием мира.

Обозначенные качества в равной степени присущи как народному декоративно- приклад ному искусству, так и устному, музыкально-поэти­ческому фольклору, игровым, драматическим и другим формам народного творчества.

Народное искусство — явление целостное, так как основой его является жизнь и быт людей, их представления о мироздании, трудовая деятель­ность, обряды и праздники. В предметах народ­ного искусства материализовано образное мыш­ление народа. В течение веков развивались и совершенствовались в единстве разные виды на­родного искусства: устное народное творчество, музыкальный фольклор, декоративно-приклад­ное искусство, архитектура.

Результаты художественно-творческой дея­тельности народа отражают его жизнь, воззре­ния, идеалы, поэтому в произведениях народ­ного творчества заключен опыт нравственных чувств, знаний, поведения. Уникальный и бога­тый по своему содержанию, опыт придает на­родному творчеству своеобразную ценность как средству нравственно-эстетического воспитания человека. Поэтому в данном контексте он составляет такую важную область социальной жизни, как народная педагогика. Многофункциональность на­родного искусства позволяет рассматривать его как огромную силу, воздей­ствующую на личность и общество.

Народное искусство — это, прежде всего огромный мир духовного опыта народа, его художественные идеи — неотъемлемая часть культуры. В основе народного искусства — творческая деятельность народа, отражающая его са­мосознание, историческую память. Общение с народным искусством, с его выработанными в веках нравственно-эстетическими идеалами играет значи­тельную воспитательную роль. Обращенность народного искусства к челове­ку и воздействие на его интеллектуальную и эмоционально-чувственные сферы раскрывают большие возможности для использования изделий традицион­ных народных художественных промыслов в системе образования.

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

Одним из первых исследователей народного изобразительного творче­ства, который признал высокую художественную и научную ценность «крестьянского» искусства, был В.С.Воронов. Художественные традиции он определял как «народный стиль». Ученый считал, что традиция способна к изменению, внутренне и внешне она подвижна.

Длительное время под традиционностью народного искусства понима­лись в основном древность его образов, форм и приемов, устойчивость их сохранения и преемственность в освоении.

Авторы современных исследований в области искусствознания рассматри­вают традиции как диалектическое явление, связанное не только с прошлым, но и с настоящим и будущим. В понимании С.Б.Рождественской традиция есть сокровищница всего эстетически совершенного, что передавалось из поколе­ния в поколение, комплекс изобразительных средств, устойчивых и меняю­щихся одновременно.

Формирование и развитие народных художественных традиций той или иной местности проходило под влиянием природно-географических, культурных и социально-экономических факторов.

МА.Некрасова рассматривает народное искусство как творческую, куль­турную, историческую систему, которая утверждает себя через преемствен­ность традиций, функционирует как особый тип художественного творчества в коллективной деятельности народа. И каждый народ несет свою культуру поэтически-образных и ремесленных традиций. Они складывались веками и шлифовались многими поколениями людей. С традициями в народном ис­кусстве передаются не только мастерство, но и образы, излюбленные наро­дом мотивы, художественные принципы и приемы. Традиции формируют главные пласты народной художественной культуры — школы и одновремен­но определяют особую жизненность народного искусства.

Невозможно недооценить силу традиции для развития народного искус­ства. М.А.Некрасова совершенно справедливо обосновывает художественное богатство образов, форм, средств и техники именно этим. Она считает, что только особенно своеобразное в национальных системах, в системах региональ­ных, в системах школ народного искусства может определить жизнь народ­ного творчества как культурного очага, только живая традиция дает путь его развитию. Закон традиции оказывается главной силой в развитии.

Традиция, проносимая через века, не мешает проявляться чувству со­временности. В народном искусстве оно выражается не столько во внешних приметах времени, хотя, естественно, и они имеют место, сколько в спо­собности ответить на запросы сегодняшнего дня в традиционной форме. Это сказывается прежде всего в восприятии мира, в представлении о пре­красном.

Очень важно, что народное искусство с его метафоричностью и символи­кой — живое творчество и одновременно историческая живая память, память об истоках культуры. Оно несет опыт познания мира. Целостность народного искусства как художественной структуры и есть ключ к его пониманию. Тради­ция в таком случае — творческий метод.

«Рассматривая традицию как живую, мы должны в первую очередь пони­мать ее как целостное отношение к миру. Только тогда народное искусство откроется во всем объеме своего смысла, идейного и эмоционально-эстети­ческого содержания. Однако целостность не говорит о неизменности народно­го искусства.

Образы изначальные мотивы постоянные народное творчество пере­осмысляет в новых отношениях, привязывая к ним новые переживания и представления. Вот откуда его многообразие форм. Однако при этом не должно исчезать особенное, выделяющее тот или иной очаг народного твор­чества в его национальном и региональном признаке; напротив, оно ока­зывается необходимым условием художественного многообразия», — счи­тает М.А.Некрасова1.

Традиционное выступает в народном искусстве в виде системы, для кото­рой важны следующие аспекты: связь человека с природой, выражение наци­онального, школы народного искусства (национальная, региональная, кра­евая, школа отдельных промыслов).

Наиболее полное определение понятию «школа» дала М.А.Некрасова. Она считает, что это понятие обязательно включает культурную преемственность, то есть народное искусство — художественная школа, формируемая традици­ей. Таким образом, в народном искусстве школа рассматривается как за­крепленные преемственностью традиций и характерные для данного очага народного творчества навыки мастерства, профессиональные приемы и ху­дожественные системы, а не в значении места обучения мастеров.

Преемственность традиций формирует художественную народную куль­туру края, поддерживает высокий профессионализм народного мастерства. Именно это качество позволяет выделить особенности той или другой шко­лы как творческой общности. Только школа как культурная преемственность, определяемая бытованием традиции, способна дать такую художественнную основу, которая делает народное искусство живым во времени, позволяет развиваться художественным промыслам.

Главное лицо в художественном промысле — народный мастер, особая твор­ческая личность, духовно связанная с народом, культурой, природой крал, носитель традиций и коллективного опыта.

"В каждом прикосновении рук мастера к создаваемой пещи жирет чувство красоты, органичное внутреннему строю народного восприятия. В народном творчестве выражены национальный темперамент и национальный характер. Именно они во многом определяют многообразие форм народного искусства.

В народном искусстве художественный навык, техническая сноровка, ме­тоды работы, мотивы передаются от мастера к ученику. Художественная сис­тема отрабатывается коллективно."

После их освоения ученики получают возможность варьировать полюбивши­еся мотивы росписи. И только на основе приобретенного опыта переходят к импровизации по мотивам росписи, сочинению собственных композиций. Если стадию повтора и вариации проходят все в обязательном порядке, то на уровне импровизации доводится работать только самым талантливым учени­кам, которые могут стать настоящими мастерами своего дела.

Произведения народного и профессионального декоративного искусства украшают и преображают жизнь.

Композиция в декоративно-прикладном искусстве как значимое соотношение частей художественного произ­ведения в народном и декоративно-прикладном искусстве может строиться по разнообразным схемам. Условно выделяют следующие активные элементы декоративной композиции: цвет, орнамент, сюжет (тему), плоскостное или объемное пластическое решение.

Для постижения композиционных закономерностей обязательно воспри­ятие образа художественной вещи или пространственно-объемной компо­зиции в целом.

Цвет (одно из выразительных средств в народном и декоративно-при­кладном искусстве) рассматривается как важнейший компонент декоратив­ного образа. Он не ассоциируется с конкретными признаками изображаемо­го предмета или явления. В каждом центре народного творчества создаются свои колористические решения художественных вещей, связанные с тради­ционной технологией обработки материалов, сохранением архетипов и дру­гими условиями коллективного творчества. Достижение выразительности в декоративной работе связано с тоновым и цветовым контрастами.

В декоративной работе художники также заботятся о гармоничном соот­ношении цветов, причем реальные цвета предметов могут быть заменены символическими. Колористическое единство всех элементов орнаментов до­стигается с помощью цветовых контрастов или нюансов. При подборе цвето­вых отношений в декоративной работе учитывается размер частей рисунка, их ритмическое расположение, назначение вещи и материал, из которого она сделана.

Орнамент как часть декоративного образа вещи играет очень важную роль в формировании ее облика. Один и тот же сосуд, украшенный разными орнаментами, каждый раз приобретает новую образность, а значит, и дру­гую выразительность. Большое значение имеют расположение орнамента..

Керамическую посуду, металлические подносы или шкатулки из папье-маше украшают не только орнаментами, но и сюжетными рисунками. Обыч­но их выполняют без учета перспективы, так как рисунки должны подчерк­нуть плоскость, а не показывать глубину.

В декоративной скульптуре или на керамических сосудах тему и сюжет можно выразить различными способами. Например, в гжельской керамике сцену чаепития изображают на посуде или лепят в мелкой пластике. А сосуд с легкостью превращают то в зверя, то в птицу.

Тематическая декоративная композиция имеет свои закономерности, свой художественный язык. Она, как и любое произведение изобразительного ис­кусства, рассказывает о людях, вещах или событиях. Но при этом изобрази­тельный рассказ подчинен декоративным целям, как правило, служит укра­шению предмета. Поэтому декоративная композиция родственна также и орнаменту. Ее варианты неисчислимы в зависимости от конкретных задач, а художественные возможности могут быть расширены при использовании разнообразных материалов и техник, изменении назначения и масштаба изоб­ражения.

Тема декоративной композиции может быть выражена способами, прин­ципиально отличающими ее от композиции картины. Пространственные со­отношения реальной натуры могут полностью отсутствовать. Изображение пейзажа может разворачиваться не в глубину, а вверх, в этом случае дальние планы помещают над ближними.

Декоративная тематическая композиция — особый художественный мир со своим условным порядком, а иногда с собственной архитектурой и кон­кретными, легко узнаваемыми персонажами, которые соотносятся друг с другом совсем не так, как в реальной действительности.

Нередко изображение сочетается с орнаментом и приобретает почти ор­наментальный характер, словно «стелется» по плоскости, что обусловлено обобщением форм, условной цветовой характеристикой. При всем своеоб­разии декоративного изображения оно вовсе не исключает повествовательности, не лишено возможности вести сюжетный занимательный рассказ. Даже иллюстрации к книге могут быть выполнены декоративно.

В декоративной композиции особую роль приобретают выразительность силуэта, графическая красота контуров и линий фигур, очень важно найти правильное цветовое и тоновое соотношение фигур и фона композиции, так как именно они важны при стилизации.

Основные композиционные схемы и закономерности декоративной ком­позиции те же, что и при построении картины (круг, треугольник, квадрат, овал и др.). Композиция бывает симметричной и асимметричной, открытой и замкнутой. Стремительное движение может передать композиция, выстро­енная по диагонали. Каждое из перечисленных выразительных средств в декоративной композиции имеет своеобразие.

Одним из основных средств художественной выразительности декоратив­ной композиции является ритм. Ясная ритмическая организация форм, ли­ний, цветовых пятен, тоновых отношений — ключ к построению декоратив­ных изображений и узоров.

Органическое свойство декоративной тематической композиции — деко­ративное преображение любой натуры, выявление нарядности, красочно­сти, узорчатости окружающего мира, соблюдение определенной меры ус­ловности изображения. Умелое обобщение формы нисколько не вредит выразительности. Отказ от второстепенных подробностей делает более замет­ными главные детали, заставляет их звучать в полную силу.

Тема в декоративной композиции может быть обобщена почти до симво­ла и иметь соответствующее художественное решение. Тематическую декора­тивную композицию можно сравнить с орнаментом, где необходимость свя­зи элементов очевидна, причем не только там, где есть повтор мотивов, но и в узоре, свободно заполняющем плоскость..

Кроме этого, композиционными приемами в народном и декоративно-прикладном искусстве можно подчеркнуть объемность или плоскостность украшаемого объекта, тогда расположение и характер декора и деталей будут подчинены этой цели. Выразительность объемно-пространственной компо­зиции в целом во многом достигается с помощью композиционного распо­ложения ее частей.

Особым разнообразием композиционных приемов отличаются игровые формы и скульптуры во дворах жилых домов.

Анализ композиционных особенностей произведений народного и деко­ративно-прикладного искусства осуществляется с учетом общих закономер­ностей пластических искусств: от анализа общей формы переходят к оценке расположения частей и затем опять к общей выразительности объекта.

Произведения декоративно-прикладного искусства, являются составляющей частью мировой художественной культуры, предметным воплощением человеческого гения, становятся важнейшими духовным и ценностями, передающимися из поколение в поколение, достоянием эстетической [культуры](http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-kultury.html) общества. Овладение культурой, эстетическое воспитание невозможны без приобщения к искусству. В произведениях искусства прошлых веков запечатлен духовный мир тысяч поколений, без освоения которого человек не может стать человеком в подлинном значении этого слова. Потребность в художественном творчестве или наслаждении произведениями искусства увеличивается вместе с ростом культурного уровня человека. Каждый человек — это своеобразный мост между прошлым и будущим. Он должен освоить то, что оставило ему прошлое поколение, творчески осмыслить его духовный опыт, понять его мысли, чувства, радости и страдания, взлеты и падения и передать все это потомкам. Только так движется история, и в этом движении огромная рать принадлежит искусству, выражающему сложность и богатство духовного мира человека. Каждый вид, род или жанр отображает особую сторону или грань человеческой жизни, но собранные вместе, эти составляющие искусства дают всеобъемлющую художественную картину мира.

«Декоративно-прикладное искусство».

Декоративно-прикладное искусство — один из древнейших видов творческой деятельности по созданию предметов быта, предназначенных для удовлетворения как практических, так и художественно-эстетических потребностей людей. В этом виде искусства используются самые разные материалы: глина, дерево, камень, металл, стекло, ткани, натуральное и синтетическое волокно и т. п. Большим разнообразием отличаются технические и художественные приемы изготовления изделий: лепка, чеканка, литье, резьба, ткачество, вышивка, роспись и др. Если воспроизведение идет механическим путем, то произведения декоративно-прикладного искусства достаточно широко тиражируются. И в то же время художники-профессионалы создают уникальные малосерийные изделия.

Процесс становления декоративно-прикладного искусства, как одного из видов художественного творчества, прошел ряд этапов. Начало было положено в глубокой древности при выделении ремесла в самостоятельную отрасль производства. Общественное разделение труда на стадии мануфактуры привело к появлению специалистов, в чьи функции входила эстетизация выпускаемой продукции. С расширением промышленного производства, с появлением дизайна как нового вида деятельности, формирующего технико-эстетические качества предметно-пространственной среды, возникает и художественная промышленность. Так как произведения декоративно-прикладного искусства предназначены прежде всего для практического использования, большое значение придается материалу, технологии изготовления, декору, колориту, символике, орнаменту. Причем, в произведениях этого вида искусства порой весь художественно-образный смысл может быть воплощен именно в орнаменте. И хотя «язык» орнамента очень условен и символичен, он становится признаком определенного национального своеобразия, по которому мы без труда узнаем древнегреческие росписи на глиняных вазах, туркменские ковры, русские изразцовые печи. Важной частью декоративно-прикладного искусства является художественные промыслы и ремесла

Таким образом все составляющие формы декоративно-прикладного искусства способствуют совершенствованию предметной культуры человечества и является неотъемлемой частью художественной культуры, которое развивается по своим законам. На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью национальной культуры. 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 – это умение выполнять изделие своими руками. Одна из особенностей художественного творчества представляет собой целостную систему, неразрывно связанную с национальной культурой, местными традициями. Произведения, созданные мастерами народного декоративно-прикладного искусства, отражают художественные традиции, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память и имеют духовную и материальную ценность, отличаются красотой и пользой.

Декоративно-прикладное искусство —область декоративного искусства: с здание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту: и отличающихся декоративной образностью (посуда, мебель, ткани, оде да, украшения, игрушки и т. д.). Все предметы, окружающие человека, должны быть не только удобны, практичны, но и красивы. Предмет должен быть выразителен в целом — в конструкции, пропорциях, деталях, а так в отделке. Расписать узорами кувшин, украсить резьбой разделочную доску, связать кружевную салфетку, выткать узоры на ткани — все это требует большого мастерства. Вероятно, такие украшенные орнаментами изделия относят к декоративно-прикладному искусству еще и потому, что необходимо руки приложить, чтобы создать эту удивительную красоту. Польза и красота всегда рядом, когда берутся за дело художники и из самых различных материалов (дерева, металла, стекла, глины, камня, ткани и др.) создают предметы быта, являющиеся произведениями искусства.

Еще одна область декоративно-прикладного искусства связана с украше­нием самого человека — создание художественно выполненного костюма, составляющего ансамбль вместе с головным убором, обувью и ювелирными изделиями. Но в последнее время костюм все чаще относят к дизайну одежды. Однако декоративные изделия демонстрируют не только эстетический вкус и фантазию художника. В них, как и в произведениях других видов искусства, отражаются материальные и духовные интересы людей.' И хотя сегодня изделия прикладного искусства создает художественная промыш­ленность, они в значительной мере сохраняют национальные особенности. Все это позволяет говорить о том, что в декоративном искусстве опреде­ленной исторической эпохи ярко выражены черты стилевого единства, например, период готики, модерна, классицизма и др.

Как можно определить, является ли данное изделие произведением декора­тивно-прикладного искусства? Иногда рассуждают так: если ваза имеет краси­вую форму, но она ничем не украшена, то она не является произведением декоративного искусства, а вот стоит нанести на нее какой-нибудь узор, так она сразу превратится в произведение. Это не так. Порой орнаменты, украша­ющие вазу, делают ее безвкусной подделкой, превращают в китч. И наоборот, сосуд из чистой глины или дерева может настолько поражать своим совершен­ством, что его художественная ценность становится очевидной.

В чем сходство и различие между произведениями народного и професси­онального декоративно-прикладного искусства? Как же узнать, произведе­нием народного или профессионального декоративного искусства являются какая-нибудь ваза или ковер?

Может быть, здесь поможет уровень образования мастера или художника? Нет, не поможет, хотя принято считать, что народный мастер не имеет специального образования, а вот художник прикладного искусства обяза­тельно должен закончить специальное учебное заведение. Однако сегодня существуют специализированные учебные заведения, которые готовят спе­циалистов для таких центров, как Гжель, Федоскино, Семенов и др.

Иногда по способу изготовления вещи, доле в этом процессе ручного труда, массовости тиража произведения прикладного искусства пытаются отнести к народному или профессиональному декоративному искусству. Сделать это чрезвычайно сложно, так как изделия народного искусства по­рой создают на фабриках, а декоративные произведения художников-про­фессионалов порой создаются в одном экземпляре.

Художественную вещь сегодня, так же как и сто лет назад, народный мастер в основном выполняет вручную. При этом мастер может трудиться как один, так и в коллективе, а также в организованных мастерских и даже на фабриках в центрах традиционных народных художественных промыслов. Как правило, произведения декоративно-прикладного искусства создают художники предприятий художественной промышленности или мастерских. Они участвуют как в производстве декоративных вещей, выпускаемых мас­совым тиражом, так и в создании отдельных авторских образцов. Художни­ки-профессионалы в своем творчестве могут опираться на образы мировой художественной культуры, по-своему преломлять традиции народного художественного творчества или полностью следовать только своей индивидуальности и фантазии.

Наверное, самое важное при определении того, к какому виду искусен, нести ту или иную вещь, — определить, в рамках какой художественной композиции она создана, соблюдаются ли признаки образа-типа конкретного при технология обработки материала.

Творения народных мастеров и художников-прикладников объединяет, продуманность форм, целесообразность пропорций, стилистическое устройство всех элементов.

Умение анализировать выразительные средства образа художественном в народном и декоративно-прикладном искусстве необходимо для топ бы прочувствовать и научиться лучше понимать общее и особенное в к из них.

В этой связи ним из важнейших становится вопрос о соотношении живописного и физического в декоративных произведениях, о том, что в них преоб. изобразительность или пластичность. Синтез части и целого для народного мастера обязателен, как бы ширялась его палитра, что бы ни преобладало — изобразительное или ментальное начало.

Выразительность линии, силуэта, ритма, цвета, пропорций, формы, пространства в каждом из видов декоративного искусства во многом завис применяемых материалов, технологии их обработки.

Очевидна взаимосвязь формы и материала. Пластичность глины, дерева, хрупкость и прозрачность стекла, прочность металла поз ют создавать сосуды разнообразной формы, ее наилучшее художеств образное решение обусловлено свойствами материала.

Народный мастер или художник декоративно-прикладного искусе своем творчестве стремится показать наилучшим образом эстетические свойства материалов: дерева, текстиля, металла, керамики, стекла, бумаги, , кожи, камня и др.

Декоративность в народном и декоративно-прикладном искусстве является главным средством выражения красоты, одновременно она является особенностью произведений других видов искусства.

Необходимо учитывать, что в каждом виде искусства художестве: образ имеет свою структуру, обусловленную, с одной стороны, особенностями выражения духовного содержания, а с другой стороны, технологическим характером материала, в котором это содержание воплощено. Художественный образ в народном и декоративно-прикладном искусстве имеет оби отличительные черты.

Декоративный образ выражает не единичное, а общее — «видовое», видовое» (лист, цветок, дерево, птица, конь и т. д.). Декоративный образ требует художественно-образного мышления, мифо-поэтического отношения к действительности.

Поэтому в народном искусстве принято выде­лять образы-типы изделий традиционных художе­ственных промыслов, которые отражают мифоло­гические и эстетические представления народа. Например, образ птицы, коня, древа жизни, жен­щины, знаки-символы земли, воды, солнца мож­но увидеть, в разных художественных материалах: вышивке, ткачестве, кружеве, росписи по дереву и металлу, резьбе по дереву, керамике и др. Устойчи­вость и традиционность этих образов, их архетипичность во многом обусловливают высокую худо­жественно-эстетическую ценность произведений народного искусства.

В то же время универсальность образов-типов в искусстве разных народов мира показывает их един­ство, связанное с общностью подходов к процес­су эстетического познания природных и обществен­ных явлений.

Образы в профессиональном декоративном ис­кусстве также отражают представления того или иного народа о красоте. Они тоже часто создаются на основе природных или геометрических моти­вов, однако здесь допускается большая свобода в трактовке образов. Исторические сюжеты или темы современной жизни активно используются в про­изведениях прикладного искусства.

Теперь рассмотрим сходство и различие в по­нятиях «художественный образ», «символ» и «знак» на примере произведений народного декоратив­ного искусства. Самым емким и многоаспектным будет понятие «художественный образ». В одних случаях символ — это знак, наделенный органич­ностью и неисчерпаемой многозначностью образа. В других символ не равнозначен художественному

образу, но, что особенно важно, всегда должен иметь художественную ценность. Таким образом, художественный образ не всегда имеет символи­ческое значение, а символ не всегда образно-выразителен. Знаковое изображение, как прави­ло, не несет никакой образной и символической значимости, хотя в народном искусстве очень часто все знаки — это символы, а порой' даже и образы. Такал многозначность образов-символов и знаков-символов в народном декоративном ис­кусстве представляет определенную трудность. Например, птица в Городецкой росписи или в гжельской керамике имеет различную образность. Если говорить о птице вообще, то это будет изоб­ражение не конкретной птицы и даже не изоб­ражение птицы в традициях какого-нибудь про­мысла, а изображение, приближенное к знаку. В то же время символом солнца может быть де­коративное изображение петуха. С другой сторо­ны, ряд символов может иметь не одно, а не­сколько значений. Так, символом солнца может быть не только петух, но и конь. Такая символико-поэтическая система ведет свое начало от знаков-символов, связанных с поклонением природным божествам.

Анализируя художественные достоинства кон­кретного произведения народного или профес­сионального декоративного искусства, необхо­димо обратить внимание на его образное решение, учет особенностей материала, выразительность формы и пропорций, на цветовое решение, связь орнамента с формой изделий, пластические, жи­вописные или графические достоинства вещи. При этом важно отметить, как ритмические повто­ры, композиционные особенности построения орнамента и вещи в целом влияют на ее образное решение.

Если научиться хорошо анализировать образ в любой из художественных систем, то откро­ются богатейшие возможности выявления взаи­мосвязей художественно-выразительных средств.

Народное и профессиональное декоративно-прикладное искусство трактуются как искусства, обслуживающие нужды человека и одновременно удовлетворяющие его эстетические потребности, несущие красоту в жизнь.

Однако надо знать и о существенных разли­чиях между этими видами искусств. Народное ис­кусство, преображающее действительность, рас­сматривается современными искусствоведами как особый тип художественного творчества, отли­чительными признаками которого являются: коллективное начало и традиции, устойчивость тем и образов, универсальность языка, понятного всем народам мира, общечеловечность духовных ценностей. Все эти особенности искусства опре­деляются целостным восприятием мира.

Обозначенные качества в равной степени присущи как народному декоративно- приклад ному искусству, так и устному, музыкально-поэти­ческому фольклору, игровым, драматическим и другим формам народного творчества.

Народное искусство — явление целостное, так как основой его является жизнь и быт людей, их представления о мироздании, трудовая деятель­ность, обряды и праздники. В предметах народ­ного искусства материализовано образное мыш­ление народа. В течение веков развивались и совершенствовались в единстве разные виды на­родного искусства: устное народное творчество, музыкальный фольклор, декоративно-приклад­ное искусство, архитектура.

Результаты художественно-творческой дея­тельности народа отражают его жизнь, воззре­ния, идеалы, поэтому в произведениях народ­ного творчества заключен опыт нравственных чувств, знаний, поведения. Уникальный и бога­тый по своему содержанию, опыт придает на­родному творчеству своеобразную ценность как средству нравственно-эстетического воспитания человека. Поэтому в данном контексте он составляет такую важную область социальной жизни, как народная педагогика. Многофункциональность на­родного искусства позволяет рассматривать его как огромную силу, воздей­ствующую на личность и общество.

Народное искусство — это, прежде всего огромный мир духовного опыта народа, его художественные идеи — неотъемлемая часть культуры. В основе народного искусства — творческая деятельность народа, отражающая его са­мосознание, историческую память. Общение с народным искусством, с его выработанными в веках нравственно-эстетическими идеалами играет значи­тельную воспитательную роль. Обращенность народного искусства к челове­ку и воздействие на его интеллектуальную и эмоционально-чувственные сферы раскрывают большие возможности для использования изделий традицион­ных народных художественных промыслов в системе образования.

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

Одним из первых исследователей народного изобразительного творче­ства, который признал высокую художественную и научную ценность «крестьянского» искусства, был В.С.Воронов. Художественные традиции он определял как «народный стиль». Ученый считал, что традиция способна к изменению, внутренне и внешне она подвижна.

Длительное время под традиционностью народного искусства понима­лись в основном древность его образов, форм и приемов, устойчивость их сохранения и преемственность в освоении.

Авторы современных исследований в области искусствознания рассматри­вают традиции как диалектическое явление, связанное не только с прошлым, но и с настоящим и будущим. В понимании С.Б.Рождественской традиция есть сокровищница всего эстетически совершенного, что передавалось из поколе­ния в поколение, комплекс изобразительных средств, устойчивых и меняю­щихся одновременно.

Формирование и развитие народных художественных традиций той или иной местности проходило под влиянием природно-географических, культурных и социально-экономических факторов.

МА.Некрасова рассматривает народное искусство как творческую, куль­турную, историческую систему, которая утверждает себя через преемствен­ность традиций, функционирует как особый тип художественного творчества в коллективной деятельности народа. И каждый народ несет свою культуру поэтически-образных и ремесленных традиций. Они складывались веками и шлифовались многими поколениями людей. С традициями в народном ис­кусстве передаются не только мастерство, но и образы, излюбленные наро­дом мотивы, художественные принципы и приемы. Традиции формируют главные пласты народной художественной культуры — школы и одновремен­но определяют особую жизненность народного искусства.

Невозможно недооценить силу традиции для развития народного искус­ства. М.А.Некрасова совершенно справедливо обосновывает художественное богатство образов, форм, средств и техники именно этим. Она считает, что только особенно своеобразное в национальных системах, в системах региональ­ных, в системах школ народного искусства может определить жизнь народ­ного творчества как культурного очага, только живая традиция дает путь его развитию. Закон традиции оказывается главной силой в развитии.

Традиция, проносимая через века, не мешает проявляться чувству со­временности. В народном искусстве оно выражается не столько во внешних приметах времени, хотя, естественно, и они имеют место, сколько в спо­собности ответить на запросы сегодняшнего дня в традиционной форме. Это сказывается прежде всего в восприятии мира, в представлении о пре­красном.

Очень важно, что народное искусство с его метафоричностью и символи­кой — живое творчество и одновременно историческая живая память, память об истоках культуры. Оно несет опыт познания мира. Целостность народного искусства как художественной структуры и есть ключ к его пониманию. Тради­ция в таком случае — творческий метод.

«Рассматривая традицию как живую, мы должны в первую очередь пони­мать ее как целостное отношение к миру. Только тогда народное искусство откроется во всем объеме своего смысла, идейного и эмоционально-эстети­ческого содержания. Однако целостность не говорит о неизменности народно­го искусства.

Образы изначальные мотивы постоянные народное творчество пере­осмысляет в новых отношениях, привязывая к ним новые переживания и представления. Вот откуда его многообразие форм. Однако при этом не должно исчезать особенное, выделяющее тот или иной очаг народного твор­чества в его национальном и региональном признаке; напротив, оно ока­зывается необходимым условием художественного многообразия», — счи­тает М.А.Некрасова1.

Традиционное выступает в народном искусстве в виде системы, для кото­рой важны следующие аспекты: связь человека с природой, выражение наци­онального, школы народного искусства (национальная, региональная, кра­евая, школа отдельных промыслов).

Наиболее полное определение понятию «шкода» дала М.А.Некрасова. Она считает, что это понятие обязательно включает культурную преемственность, то есть народное искусство — художественная йс/наш, формируемая традици­ей. Таким образом, в народном искусстве школа рассматривается как за­крепленные преемственностью традиций и характерные для данного очага народного творчества навыки мастерства, профессиональные приемы и ху­дожественные системы, а не в значении места обучения мастеров.

Преемственность традиций формирует художественную народную куль­туру края, поддерживает высокий профессионализм народного мастерства. Именно это качество позволяет выделить особенности той или другой шко­лы как творческой общности. Только школа как культурная преемственность, определяемая бытованием традиции, способна дать такую художественнную основу, которая делает народное искусство живым во времени, позволяет развиваться художественным промыслам.

Главное лицо в художественном промысле — народный мастер, особая твор­ческая личность, духовно связанная с народом, культурой, природой крал, носитель традиций и коллективного опыта.

"В каждом прикосновении рук мастера к создаваемой пещи жирет чувство красоты, органичное внутреннему строю народного восприятия. В народном творчестве выражены национальный темперамент и национальный характер. Именно они во многом определяют многообразие форм народного искусства.

В народном искусстве художественный навык, техническая сноровка, ме­тоды работы, мотивы передаются от мастера к ученику. Художественная сис­тема отрабатывается коллективно."

Произведения народного и профессионального декоративного искусства украшают и преображают жизнь.

Композиция как значимое соотношение частей художественного произ­ведения в народном и декоративно-прикладном искусстве может строиться по разнообразным схемам. Условно выделяют следующие активные элементы декоративной композиции: цвет, орнамент, сюжет (тему), плоскостное или объемное пластическое решение.

Для постижения композиционных закономерностей обязательно воспри­ятие образа художественной вещи или пространственно-объемной компо­зиции в целом.

Цвет (одно из выразительных средств в народном и декоративно-при­кладном искусстве) рассматривается как важнейший компонент декоратив­ного образа. Он не ассоциируется с конкретными признаками изображаемо­го предмета или явления. В каждом центре народного творчества создаются свои колористические решения художественных вещей, связанные с тради­ционной технологией обработки материалов, сохранением архетипов и дру­гими условиями коллективного творчества. Достижение выразительности в декоративной работе связано с тоновым и цветовым контрастами.

В декоративной работе художники также заботятся о гармоничном соот­ношении цветов, причем реальные цвета предметов могут быть заменены символическими. Колористическое единство всех элементов орнаментов до­стигается с помощью цветовых контрастов или нюансов. При подборе цвето­вых отношений в декоративной работе учитывается размер частей рисунка, их ритмическое расположение, назначение вещи и материал, из которого она сделана.

Орнамент как часть декоративного образа вещи играет очень важную роль в формировании ее облика. Один и тот же сосуд, украшенный разными орнаментами, каждый раз приобретает новую образность, а значит, и дру­гую выразительность. Большое значение имеют расположение орнамента и

только тоненькой полосочкой, в другом случае может быть орнаментирова­на вся ее поверхность. При декорировании объекта обязательно надо учиты­вать взаимосвязь орнамента и формы предмета. Большой цветок и такой же маленький цветок совершенно по-разному украшают чашку.

Керамическую посуду, металлические подносы или шкатулки из папье-маше украшают не только орнаментами, но и сюжетными рисунками. Обыч­но их выполняют без учета перспективы, так как рисунки должны подчерк­нуть плоскость, а не показывать глубину.

В декоративной скульптуре или на керамических сосудах тему и сюжет можно выразить различными способами. Например, в гжельской керамике сцену чаепития изображают на посуде или лепят в мелкой пластике. А сосуд с легкостью превращают то в зверя, то в птицу.

Тематическая декоративная композиция имеет свои закономерности, свой художественный язык. Она, как и любое произведение изобразительного ис­кусства, рассказывает о людях, вещах или событиях. Но при этом изобрази­тельный рассказ подчинен декоративным целям, как правило, служит укра­шению предмета. Поэтому декоративная композиция родственна также и орнаменту. Ее варианты неисчислимы в зависимости от конкретных задач, а художественные возможности могут быть расширены при использовании разнообразных материалов и техник, изменении назначения и масштаба изоб­ражения.

Тема декоративной композиции может быть выражена способами, прин­ципиально отличающими ее от композиции картины. Пространственные со­отношения реальной натуры могут полностью отсутствовать. Изображение пейзажа может разворачиваться не в глубину, а вверх, в этом случае дальние планы помещают над ближними.

Декоративная тематическая композиция — особый художественный мир со своим условным порядком, а иногда с собственной архитектурой и кон­кретными, легко узнаваемыми персонажами, которые соотносятся друг с другом совсем не так, как в реальной действительности.

Нередко изображение сочетается с орнаментом и приобретает почти ор­наментальный характер, словно «стелется» по плоскости, что обусловлено обобщением форм, условной цветовой характеристикой. При всем своеоб­разии декоративного изображения оно вовсе не исключает повествовательности, не лишено возможности вести сюжетный занимательный рассказ. Даже иллюстрации к книге могут быть выполнены декоративно.

В декоративной композиции особую роль приобретают выразительность силуэта, графическая красота контуров и линий фигур, очень важно найти правильное цветовое и тоновое соотношение фигур и фона композиции, так как именно они важны при стилизации.

Основные композиционные схемы и закономерности декоративной ком­позиции те же, что и при построении картины (круг, треугольник, квадрат, овал и др.). Композиция бывает симметричной и асимметричной, открытой и замкнутой. Стремительное движение может передать композиция, выстро­енная по диагонали. Каждое из перечисленных выразительных средств в декоративной композиции имеет своеобразие.

Одним из основных средств художественной выразительности декоратив­ной композиции является ритм. Ясная ритмическая организация форм, ли­ний, цветовых пятен, тоновых отношений — ключ к построению декоратив­ных изображений и узоров.

Органическое свойство декоративной тематической композиции — деко­ративное преображение любой натуры, выявление нарядности, красочно­сти, узорчатости окружающего мира, соблюдение определенной меры ус­ловности изображения. Умелое обобщение формы нисколько не вредит выразительности. Отказ от второстепенных подробностей делает более замет­ными главные детали, заставляет их звучать в полную силу.

Тема в декоративной композиции может быть обобщена почти до симво­ла и иметь соответствующее художественное решение. Тематическую декора­тивную композицию можно сравнить с орнаментом, где необходимость свя­зи элементов очевидна, причем не только там, где есть повтор мотивов, но и в узоре, свободно заполняющем плоскость.

Остановимся несколько подробнее на проблеме цвета. Основная отличи­тельная особенность декоративного изображения от реалистического состо­ит в том, что цвет предмета может быть дан без учета света и тени, возможен даже полный отказ от цвета предмета в натуре. Главное — с помощью цвета создать художественный образ.

Но не следует спешно отказываться от реального цвета, он может быть взят за основу, тем более что в природе яблоко, например, может быть желтым, красным и зеленым. При этом даже один цвет бывает светлым и темным, теплым и холодным и содержать множество оттенков.

В декоративной композиции очень важную роль играет закон цельности. Это не исключает возможности совместить в одной работе силуэтные и объемные изображения, использовать обобщенные и детализированные образы, потому что одно лучше выделяется, контрастируя с другим. При этом все же не следует забывать о равновесии частей, которого можно достигнуть за счет отказа от мелочей, усиления главного, объединения всего светом или цветом и т. д.

Кроме этого, композиционными приемами в народном и декоративно-прикладном искусстве можно подчеркнуть объемность или плоскостность украшаемого объекта, тогда расположение и характер декора и деталей будут подчинены этой цели. Выразительность объемно-пространственной компо­зиции в целом во многом достигается с помощью композиционного распо­ложения ее частей. Например, декоративные мозаичные композиции З.Це­ретели, выполненные для санаторно-курортного комплекса в Адлере, представляют собой разнообразные по силуэту, свободно разбросанные формы. Одни из них плавно перетекают друг в друга, а другие сохраняют свою структуру.

Особым разнообразием композиционных приемов отличаются игровые формы и скульптуры во дворах жилых домов.

Анализ композиционных особенностей произведений народного и деко­ративно-прикладного искусства осуществляется с учетом общих закономер­ностей пластических искусств: от анализа общей формы переходят к оценке расположения частей и затем опять к общей выразительности объекта.

Орнамент является важней­шей частью народного и деко­ративно-прикладного искусст­ва. Он служит для украшения зданий, одежды, предметов быта (утвари, мебели, инстру­ментов и т. д.), оружия, широ­ко применяется в книжной и прикладной графике, плакате и т. п. Орнамент можно нарисовать графическим материа­лом и написать красками, вы­шить или выткать из ниток, вырезать по дереву или вычеканить по металлу и др. Орнамент может стать вещью, если его сплести в виде кружева (салфетка, воротник, скатерть и т. п.), циновки или выковать из металла (светильник, поставец, ограда, ворота и др.). Орнамент может быть много­цветным (полихромным) и одноцветным (монохромным), вы­полнен на поверхности пред­мета выпукло, рельефно или, наоборот, углублен. Общие стилистические при­знаки орнаментального искус­ства определяются особенно­стями и традициями изобра­зительной культуры каждого народа, обладают определен­ной устойчивостью на протя­жении длительного историче­ского периода и имеют ярко выраженный национальный характер. Поэтому можно сказать, что орнамент является стилем эпохи, надежным при­знаком принадлежности про­изведения к определенному времени и к определенной стране (готика, барокко, модерн и др.).

Долгие века люди верили в охранную силу орнамента, считали, что он оберегает от бед и приносит счастье, бла­гополучие. Постепенно функция оберега была утрачена, но сохранилась основная задача орнамента — сделать предмет более нарядным и привлекательным, художественно выра­зительным.

Свойства орнамента зависят от назначения, формы, структуры и матери­ала той вещи, которую он украшает. Орнамент помогает подчеркнуть пласти­ческие и конструктивные особенности предмета, усилить его образное ре­шение, лучше выявить природную красоту материала. Все это возможно при условии гармоничного сочетания орнамента и формы предмета.

Изучение декоративно-прикладного искусства необходимо, т.к. оно несет в себе огромные потенциальные возможности для развития молодого поколения, воспитания патриотически настроенной молодежи, знающей свои традиции и способной их возродить. 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. Именно народное декоративно-прикладное искусство, как часть отечественной и мировой художественной культуры, впитавшее в себя обогащенный опыт многовекового коллективного творчества, мудрость и талант многих поколений, позволяет открыть широкий простор для творчества , сделает жизнь нравственно стабильнее и духовно богаче.

Мастера создают свои произведения из разнообразных материалов. Они передают навыки технического мастерства из поколения в поколения. В силу этого, закрепляемая столетиями традиция, отбирает только наилучшие творческие достижения.   Наиболее распространенными видами народного декоративно-прикладного искусства являются – художественная керамика, ткачество, кружевоплетение, вышивка, роспись, резьба по дереву или камню, ковка, литье, гравирование, чеканка и др. Все это, большей частью, создается для того, чтобы можно было использовать в повседневной жизни.

При украшении произведений народного декоративно-прикладного искусства большое отводится орнаменту, которое не только украшает предмет (вещь) или является его структурным элементом, но и несет смысловую нагрузку, имеющую древние мифологические корни. Расписать узорами кувшин, украсить резьбой разделочную доску, связать кружевную салфетку, выткать узоры на ткани – все это требует большого мастерства. Такие украшенные орнаментами изделия имеют большую ценность, которая заключается в том, чтобы создать эту удивительную красоту необходимо приложить руки.

Как можно определить, является ли данное изделие произведением декоративно-прикладного искусства? Иногда рассуждают так: если ваза имеет красивую форму, но она ничем не украшена, то она не является произведением декоративного искусства, а вот стоит нанести на нее какой-нибудь узор, так она сразу превратится в произведение. Это не так. Порой орнаменты, украшающие вазу, делают ее безвкусной подделкой, превращают в китч. И наоборот, сосуд из чистой глины или дерева может настолько поражать своим совершенством, что его художественная ценность становится очевидной.

В чем сходство и различие между произведениями народного и профессионального декоративно-прикладного искусства? Как же узнать, произведением народного или профессионального декоративного искусства являются какая-нибудь ваза или ковер?

Иногда по способу изготовления вещи, доле в этом процессе ручного труда, массовости тиража произведения прикладного искусства пытаются отнести к народному или профессиональному декоративному искусству. Сделать это чрезвычайно сложно, так как изделия народного искусства порой создают на фабриках, а декоративные произведения художников-профессионалов порой создаются в одном экземпляре.

Художественную вещь сегодня, так же как и сто лет назад, народный мастер в основном выполняет вручную. При этом мастер может трудиться как один, так и в коллективе, а также в организованных мастерских и даже на фабриках в центрах традиционных народных художественных промыслов.

Как правило, произведения декоративно-прикладного искусства создают художники предприятий художественной промышленности или мастерских. Они участвуют как в производстве декоративных вещей, выпускаемых массовым тиражом, так и в создании отдельных авторских образцов. Художники-профессионалы в своем творчестве могут опираться на образы мировой художественной культуры, по-своему преломлять традиции народного художественного творчества или полностью следовать только своей индивидуальности и фантазии.

Самое важное при определении того, к какому виду искусства отнести ту или иную вещь, определить, в рамках какой художественной традиции она создана, соблюдаются ли признаки образа-типа конкретного промысла и технология обработки материала.

Творения народных мастеров и художников-прикладников объединяет продуманность, целесообразность и стилистическое единство всех элементов.

Умение анализировать выразительные средства образа художественной вещи в народном и декоративно-прикладном искусстве необходимо для того, чтобы прочувствовать и научиться лучше понимать общее и особенное в каждом из них.

Очень интересно проследить, как все основные художественные средства языка изобразительного искусства приобретают новое звучание и свою специфику в народном и декоративно-прикладном искусстве. В этой связи одним из важнейших становится вопрос о соотношении живописного и графического в декоративных произведениях, о том, что в них преобладает изобразительность или пластичность. Следует сказать о сложном взаимодействии пластического и живописного начал в декоративном искусстве. В одних изделиях пластическое несет в себе начало живописного : скопинская керамика, каргопольская, филимоновская, дымковская игрушки. В других – живописное несет в себе начало пластического: жостовская, городецкая и полхов-майданская росписи, павловопосадские платки, вологодское кружево.

Синтез части и целого для народного мастера любой страны мира обязателен, как бы ни расширялась его палитра, что бы ни преобладало – изобразительное или орнаментальное начало.

Выразительность линии, силуэта, ритма, цвета, пропорций, формы, пространства в каждом из видов декоративного искусства во многом зависит от применяемых материалов, технологии их обработки.

Народный мастер или художник декоративно-прикладного искусства в своем творчестве стремится показать наилучшим образом эстетические качества материалов: дерева, текстиля, металла, керамики, стекла, бумаги, кости, кожи, камня и др.

Декоративность в народном декоративно-прикладном искусстве является главным средством выражения красоты, одновременно она является особенностью произведений других видов искусства.

Необходимо учитывать, что в каждом виде искусства художественный образ имеет свою структуру, обусловленную, с одной стороны, особенностями выражения духовного содержания, а с другой стороны, технологией, характером материала, в котором это содержание воплощено. Художественный образ в народном и декоративно-прикладном искусстве имеет общие и отличительные черты.

Декоративный образ выражает не единичное, а общее – «видовое», «родовое» (лист, цветок, дерево, птица, конь и т. д.). Декоративный образ требует художественно-образного мышления, мифопоэтического отношения к действительности.

Поэтому в народном искусстве принято выделять образы-типы изделий традиционных художественных промыслов, которые отражают мифологические и эстетические представления народа. Например, образ птицы, коня, древа жизни, женщины, знаки-символы земли, воды, солнца можно увидеть, в разных художественных материалах: вышивке, ткачестве, кружеве, росписи по дереву и металлу, резьбе по дереву, керамике и др. Устойчивость и традиционность этих образов во многом обусловливают высокую художественно-эстетическую ценность произведений народного искусства.

В то же время универсальность образов-типов в искусстве разных народов мира показывает их единство, связанное с общностью подходов к процессу эстетического познания природных и общественных явлений.

Образы в профессиональном декоративном искусстве также отражают представления того или иного народа о красоте. Они тоже часто создаются на основе природных или геометрических мотивов, однако здесь допускается большая свобода в трактовке образов. Исторические сюжеты или темы современной жизни активно используются в произведениях прикладного искусства.

Самым емким и многоаспектным будет понятие «художественный образ». В одних случаях символ – это знак, наделенный органичностью и неисчерпаемой многозначностью образа. В других символ не равнозначен художественному образу, но, что особенно важно, всегда должен иметь художественную ценность. Таким образом, художественный образ не всегда имеет символическое значение, а символ не всегда образно-выразителен. Знаковое изображение, как правило, не несет никакой образной и символической значимости, хотя в народном искусстве очень часто все знаки – это символы, а порой даже и образы.

Например, птица в росписи или в керамике имеет различную образность. Если говорить о птице вообще, то это будет изображение не конкретной птицы и даже не изображение птицы в традициях какого-нибудь промысла, а изображение, приближенное к знаку. В то же время символом солнца может быть декоративное изображение петуха, круга. С другой стороны, ряд символов может иметь не одно, а несколько значений. Так, символом солнца может быть не только петух, но и конь. Такая символико-поэтическая система ведет свое начало от знаков-символов, связанных с поклонением природным божествам.

Анализируя художественные достоинства конкретного произведения народного или профессионального декоративного искусства, необходимо обратить внимание на его образное решение, учет особенностей материала, выразительность формы и пропорций, на цветовое решение, связь орнамента с формой изделий, пластические, живописные или графические достоинства вещи. При этом важно отметить, как ритмические повторы, композиционные особенности построения орнамента и вещи в целом влияют на ее образное решение.

Если научиться анализировать образ в любой из художественных систем, то откроются богатейшие возможности выявления взаимосвязей художественно-выразительных средств.

Народное и профессиональное декоративно-прикладное искусство трактуются как искусства, обслуживающие нужды человека и одновременно удовлетворяющие его эстетические потребности, несущие красоту в жизнь.

Однако надо знать и о существенных различиях между этими видами искусств. Народное искусство, преображающее действительность, как особый тип художественного творчества, отличительными признаками которого являются: коллективное начало и традиции, устойчивость тем и образов, универсальность языка, понятного всем народам мира, общечеловечность духовных ценностей. Все эти особенности искусства определяются целостным восприятием мира.

Народное искусство – явление целостное, так как основой его является жизнь и быт людей, их представления о мироздании, трудовая деятельность, обряды и праздники. В предметах народного искусства материализовано образное мышление народа.

Результаты художественно-творческой деятельности народа отражают его жизнь, воззрения, идеалы, поэтому в произведениях народного творчества заключен опыт нравственных чувств, знаний, поведения.

Уникальный и богатый по своему содержанию, опыт придает народному творчеству своеобразную ценность как средству нравственно-эстетического воспитания человека. Поэтому он составляет такую важную область социальной жизни, как народная педагогика. Многофункциональность народного искусства позволяет рассматривать его как огромную силу, воздействующую на личность и общество.

Народное искусство – это прежде всего огромный мир духовного опыта народа, его художественные идеи – неотъемлемая часть культуры. В основе декоративно-прикладного искусства лежит творческая деятельность народа, отражающая его самосознание, историческую память. Общение с народным искусством, с его выработанными в веках нравственно-эстетическими идеалами играет значительную воспитательную роль. Обращенность народного искусства к человеку и воздействие на его интеллектуальную и эмоционально-чувственные сферы раскрывают большие возможности для использования изделий традиционных народных художественных промыслов в системе образования.

Формирование и развитие народных художественных традиций той или иной местности проходило под влиянием природно-географических, культурных и социально-экономических факторов.

Традиция, проносимая через века, не мешает проявляться чувству современности. В народном искусстве оно выражается не столько во внешних приметах времени, хотя, естественно, и они имеют место, сколько в способности ответить на запросы сегодняшнего дня в традиционной форме. Это сказывается прежде всего в восприятии мира, в представлении о прекрасном.

Очень важно, что с его метафоричностью и символикой – живое творчество и одновременно историческая живая память, память об истоках культуры. Оно несет опыт познания мира. Целостность народного искусства как художественной структуры и есть ключ к его пониманию. Традиция в таком случае – творческий метод.

Традиционное выступает в декоративно-прикладном искусстве в виде системы, для которой важны следующие аспекты: связь человека с природой, выражение национального, школы народного искусства (национальная, региональная, краевая, школа отдельных промыслов).

Преемственность традиций формирует художественную народную культуру в декоративно-прикладного искусстве стран мира, поддерживает высокий профессионализм мастеров народов мира . Именно это качество позволяет выделить особенности той или другой страны как творческой общности. Только школа как культурная преемственность, определяемая бытованием традиции, способна дать такую художественную основу, которая делает народное искусство живым во времени, позволяет развиваться художественным промыслам.

Главное лицо в художественном промысле – народный мастер, особая творческая личность, духовно связанная с народом, культурой, природой края, носитель традиций и коллективного опыта.

В каждом прикосновении рук мастера к создаваемой вещи живет чувство красоты, органичное внутреннему строю народного восприятия. В народном творчестве выражены национальный темперамент и национальный характер. Именно они во многом определяют многообразие форм народного искусства.

В декоративно-прикладном искусстве художественный навык, техническая сноровка, методы работы, мотивы передаются от мастера к ученику. Художественная система отрабатывается коллективно.

Лаконизм выразительных средств, экономность и отточенность приемов исполнения характеризуют работу мастера. Чувство материала, знание его выразительных свойств, обработка руками с помощью простейших инструментов приводят к художественному обобщению формы.

Часто народный мастер создает свои произведения на основе природных форм.Для создания художественного образа вещи важны материал, способы и характер его обработки. Использование природных материалов – одна из основных традиций декоративно-прикладного искусства.

Понятие «мастерство» включает наличие творческих способностей и умений правильно организовать работу, соблюдая определенную последовательность создания художественной вещи: замысел, разработка технологии, изготовление в материале, отделка, самооценка. Творческие способности мастера во многом определяются умением варьировать и импровизировать в рамках традиции школы любого народа разных стран. Важное значение имеют знание свойств обрабатываемых материалов, высокий уровень владения инструментами и техники обработки. Освоение мастерства происходит на основе главных принципов народного творчества – повтора, вариации и импровизации. Например, изучение росписи, как правило, осуществляется следующим образом: сначала мастер сажает вокруг себя учеников и заставляет их строго повторять элементы орнамента.После их освоения ученики получают возможность варьировать полюбившиеся мотивы росписи. И только на основе приобретенного опыта переходят к импровизации по мотивам росписи, сочинению собственных композиций. Если стадию повтора и вариации проходят все в обязательном порядке, то на уровне импровизации доводится работать только самым талантливым ученикам, которые могут стать настоящими мастерами своего дела.

Виды декоративно–прикладного творчества очень разнообразны: это лепка, роспись по дереву и шёлку, вышивка, плетение кружев, изготовление игрушек, ткачество, работа с соломкой и природным материалом.

Произведения народного и профессионального декоративного искусства украшают и преображают жизнь. Декоративность в пространственно-временных искусствах и эстетическая сущность. Декоративность как прием художественно-образного мышления.

Термин «декоративность» в настоящее время широко используется в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, в архитектуре и дизайне, в исследованиях современных проблем синтеза искусств, в теории эстетической организации окружающей среды.Однако часто под термином «декоративность» подразумеваются различные понятия, в той или иной степени, отражающие его сущность. Одни исследователи отождествляют декоративность лишь с функцией украшения, признают декоративность в качестве дополнительного свойства произведения искусства, другие – вообще отвергают декоративность на том основании, что декоративная условность якобы затмевает содержание произведения искусства и усложняет его понимание, третьи – видят в активном использовании приемов декоративности перспективу дальнейшего развития изобразительного искусства, в частности декоративной живописи.

Понятие «декоративность» происходит от латинского слова «decor» – красота, прелесть, изящество, иногда его переводят как украшенность. Латинское слово «decorare» означает – украшать, убирать, наряжать. Таким образом, этимологически понятие «декоративность» обозначает украшение, которое неразрывно связано с качеством самого украшения, с красотой.

Декоративность – специфическая особенность декоративно-прикладного искусства, которая может быть истолкована как форма выражения красоты.

Декоративность как позитивное качество изделий декоративно-прикладного искусства, как эстетическая ценность закреплена в их значимой форме. Внутренняя органическая декоративность отличается от внешней декоративности, «декора» как украшения и дополнительного свойства, не имеющего самостоятельной эстетической значимости в силу необязательности присутствия в данной вещи.

Декоративность может выступать в качестве конструктивной основы продуктов декоративно-прикладного искусства. Декоративность является приемом художественно-образного мышления, характерной чертой которого является создание особой композиционной модели.

Декоративность как прием служит для выявления внутренней согласованности произведения, соразмерности и упорядоченности всех его деталей и форм и применяется не только в декоративно-прикладном искусстве, но и во всех пространственно-временных искусствах.

Таким образом, декоративность является не только специфической особенностью декоративно-прикладного искусства, неразрывно связанной с выразительностью, так как декоративно-прикладное искусство в эстетике классифицируется как «выразительный вид» искусства, но и приемом художественно-образного мышления во всех пространственно-временных искусствах, в том числе и в декоративной живописи. Убор, наряд, украшение обозначаются еще одним латинским словом – «ornamentum».

Орнамент является важней­шей частью народного и деко­ративно-прикладного искусст­ва. Он служит для украшения зданий, одежды, предметов быта (утвари, мебели, инстру­ментов и т. д.), оружия, широ­ко применяется в книжной и прикладной графике, плакате и т. п. Орнамент можно нарисовать графическим материа­лом и написать красками, вы­шить или выткать из ниток, вырезать по дереву или вычеканить по металлу и др. Орнамент может стать вещью, если его сплести в виде кружева (салфетка, воротник, скатерть и т. п.), циновки или выковать из металла (светильник, поставец, ограда, ворота и др.). Орнамент может быть много­цветным (полихромным) и одноцветным (монохромным), вы­полнен на поверхности пред­мета выпукло, рельефно или, наоборот, углублен. Общие стилистические при­знаки орнаментального искус­ства определяются особенно­стями и традициями изобра­зительной культуры каждого народа, обладают определен­ной устойчивостью на протя­жении длительного историче­ского периода и имеют ярко выраженный национальный характер. Поэтому можно сказать, что орнамент является стилем эпохи, надежным при­знаком принадлежности про­изведения к определенному времени и к определенной стране (готика, барокко, модерн и др.).

Долгие века люди верили в охранную силу орнамента, считали, что он оберегает от бед и приносит счастье, бла­гополучие. Постепенно функция оберега была утрачена, но сохранилась основная задача орнамента — сделать предмет более нарядным и привлекательным, художественно выра­зительным.

Свойства орнамента зависят от назначения, формы, структуры и матери­ала той вещи, которую он украшает. Орнамент помогает подчеркнуть пласти­ческие и конструктивные особенности предмета, усилить его образное ре­шение, лучше выявить природную красоту материала. Все это возможно при условии гармоничного сочетания орнамента и формы предмета.

Декоративно-прикладное искусство как составляющая всей мировой культуры знакомит с историей развития декоративно-прикладного творчества, с предметами быта разных народов мира. В полной мере дает представление развития ремесел и традициях народных ремесел, различные приемы изготовления украшений, предметов быта, отличительные художественные приемы, разнообразие орнаментов и традиций в способах выражения художественно-эстетического образа красоты каждого народа и каждой нации.

В изучении Мировой художественной культуры декоративно-прикладное искусство занимает   важное место в изучении исторического прошлого своего народа, к восстановлению народных традиций, воспитывает интерес к историческому прошлому разных народов мира, рассказывает об использовании изделий декоративно-прикладного творчества в современном мире, развивать эстетический вкус у подрастающего поколения.

Произведения декоративно-прикладного искусства являются для человека неисчерпаемым источником эстетических переживаний и открытий.

Чувства и мысли, вложенные художником в свое произведение, составляют эмоциональную основу образа изделий, определяют силу художественного воздействия, способную воспитывать и формировать в людях не только хороший вкус, но и лучшие качества. Люди издавна украшали свою одежду и свой быт. Стремление создавать прекрасное отразилось в неповторимых, красочных узорах и орнаментах народных вышивок.

История и культура разных стран мира немыслима без многочисленных бесценных произведений народного творчества. Они несут в себе черты отдаленных эпох и привносят в современность своеобразный колорит прошлых лет.

Декоративное искусство — это один из видов пластических искусств. Декоративное искусство разделяется на непосредственно связанное с архитектурой — монументально-декоративное искусство (витражи, мозаики, росписи на фасадах и в интерьерах, декоративная садово-парковая скульптура и т. д декоративно-прикладное искусство (бытовые художественные изделия)

Декоративное искусство во многом связано с художественной промышленностью и дизайном. Оно вместе с архитектурой и дизайном формирует материальную предметно-пространственную среду, внося в нее эстетическое, образное начало. В последнее время оформительское искусство принять относить к дизайну. Произведения декоративного искусства всегда соотносятся со средой, для которой они предназначаются, и обычно составляют ансамбль.

Декоративно-прикладное искусство — область декоративного искусства: с здание художественных изделий, имеющих практическое назначение в быту: и отличающихся декоративной образностью (посуда, мебель, ткани, оде да, украшения, игрушки и т. д.). Все предметы, окружающие человека, должны быть не только удобны, практичны, но и красивы. Предмет должен быть выразителен в целом — в конструкции, пропорциях, деталях, а так в отделке. Расписать узорами кувшин, украсить резьбой разделочную доску, связать кружевную салфетку, выткать узоры на ткани — все это требует большого мастерства. Вероятно, такие украшенные орнаментами изделия относят к декоративно-прикладному искусству еще и потому, что необходимо руки приложить, чтобы создать эту удивительную красоту. Польза и красота всегда рядом, когда берутся за дело художники и из самых различных материалов (дерева, металла, стекла, глины, камня, ткани и др.) создают предметы быта, являющиеся произведениями искусства.

Еще одна область декоративно-прикладного искусства связана с украше­нием самого человека — создание художественно выполненного костюма, составляющего ансамбль вместе с головным убором, обувью и ювелирными изделиями. Но в последнее время костюм все чаще относят к дизайну одежды. Однако декоративные изделия демонстрируют не только эстетический вкус и фантазию художника. В них, как и в произведениях других видов искусства, отражаются материальные и духовные интересы людей.' И хотя сегодня изделия прикладного искусства создает художественная промыш­ленность, они в значительной мере сохраняют национальные особенности. Все это позволяет говорить о том, что в декоративном искусстве опреде­ленной исторической эпохи ярко выражены черты стилевого единства, например, период готики, модерна, классицизма и др.

Как можно определить, является ли данное изделие произведением декора­тивно-прикладного искусства? Иногда рассуждают так: если ваза имеет краси­вую форму, но она ничем не украшена, то она не является произведением декоративного искусства, а вот стоит нанести на нее какой-нибудь узор, так она сразу превратится в произведение. Это не так. Порой орнаменты, украша­ющие вазу, делают ее безвкусной подделкой, превращают в китч. И наоборот, сосуд из чистой глины или дерева может настолько поражать своим совершен­ством, что его художественная ценность становится очевидной.

В чем сходство и различие между произведениями народного и професси­онального декоративно-прикладного искусства? Как же узнать, произведе­нием народного или профессионального декоративного искусства являются какая-нибудь ваза или ковер?

Может быть, здесь поможет уровень образования мастера или художника? Нет, не поможет, хотя принято считать, что народный мастер не имеет специального образования, а вот художник прикладного искусства обяза­тельно должен закончить специальное учебное заведение. Однако сегодня существуют специализированные учебные заведения, которые готовят спе­циалистов для таких центров, как Гжель, Федоскино, Семенов и др.

Иногда по способу изготовления вещи, доле в этом процессе ручного труда, массовости тиража произведения прикладного искусства пытаются отнести к народному или профессиональному декоративному искусству. Сделать это чрезвычайно сложно, так как изделия народного искусства по­рой создают на фабриках, а декоративные произведения художников-про­фессионалов порой создаются в одном экземпляре.

Художественную вещь сегодня, так же как и сто лет назад, народный мастер в основном выполняет вручную. При этом мастер может трудиться как один, так и в коллективе, а также в организованных мастерских и даже на фабриках в центрах традиционных народных художественных промыслов. Как правило, произведения декоративно-прикладного искусства создают художники предприятий художественной промышленности или мастерских. Они участвуют как в производстве декоративных вещей, выпускаемых мас­совым тиражом, так и в создании отдельных авторских образцов. Художни­ки-профессионалы в своем творчестве могут опираться на образы мировой художественной культуры, по-своему преломлять традиции народного художественного творчества или полностью следовать только своей индивидуальности и фантазии.

Наверное, самое важное при определении того, к какому виду искусен, нести ту или иную вещь, — определить, в рамках какой художественной композиции она создана, соблюдаются ли признаки образа-типа конкретного при технология обработки материала.

Творения народных мастеров и художников-прикладников объединяет, продуманность форм, целесообразность пропорций, стилистическое устройство всех элементов.

Умение анализировать выразительные средства образа художественном в народном и декоративно-прикладном искусстве необходимо для топ бы прочувствовать и научиться лучше понимать общее и особенное в к из них.

В этой связи ним из важнейших становится вопрос о соотношении живописного фического в декоративных произведениях, о том, что в них преоб. изобразительность или пластичность. Следует сказать о сложном взаимодействии пластического и живот начал в декоративном искусстве. В одних изделиях пластическое несет начало живописного — скопинская керамика, каргопольская, дымковская игрушки. Синтез части и целого для народного мастера обязателен, как бы ширялась его палитра, что бы ни преобладало — изобразительное или ментальное начало.

Выразительность линии, силуэта, ритма, цвета, пропорций, формы, пространства в каждом из видов декоративного искусства во многом завис применяемых материалов, технологии их обработки.

Очевидна взаимосвязь формы и материала. Пластичность глины, дерева, хрупкость и прозрачность стекла, прочность металла поз ют создавать сосуды разнообразной формы, ее наилучшее художеств образное решение обусловлено свойствами материала.

Народный мастер или художник декоративно-прикладного искусе своем творчестве стремится показать наилучшим образом эстетические свойства материалов: дерева, текстиля, металла, керамики, стекла, бумаги, , кожи, камня и др.

Декоративность в народном и декоративно-прикладном искусстве является главным средством выражения красоты, одновременно она является особенностью произведений других видов искусства.

Необходимо учитывать, что в каждом виде искусства художестве: образ имеет свою структуру, обусловленную, с одной стороны, особенностями выражения духовного содержания, а с другой стороны, технологическим характером материала, в котором это содержание воплощено. Художественный образ в народном и декоративно-прикладном искусстве имеет оби отличительные черты.

Декоративный образ выражает не единичное, а общее — «видовое», видовое» (лист, цветок, дерево, птица, конь и т. д.). Декоративный образ требует художественно-образного мышления, мифо-поэтического отношения к действительности.

Поэтому в народном искусстве принято выде­лять образы-типы изделий традиционных художе­ственных промыслов, которые отражают мифоло­гические и эстетические представления народа. Например, образ птицы, коня, древа жизни, жен­щины, знаки-символы земли, воды, солнца мож­но увидеть, в разных художественных материалах: вышивке, ткачестве, кружеве, росписи по дереву и металлу, резьбе по дереву, керамике и др. Устойчи­вость и традиционность этих образов, их архетипичность во многом обусловливают высокую худо­жественно-эстетическую ценность произведений народного искусства.

В то же время универсальность образов-типов в искусстве разных народов мира показывает их един­ство, связанное с общностью подходов к процес­су эстетического познания природных и обществен­ных явлений.

Образы в профессиональном декоративном ис­кусстве также отражают представления того или иного народа о красоте. Они тоже часто создаются на основе природных или геометрических моти­вов, однако здесь допускается большая свобода в трактовке образов. Исторические сюжеты или темы современной жизни активно используются в про­изведениях прикладного искусства.

Теперь рассмотрим сходство и различие в по­нятиях «художественный образ», «символ» и «знак» на примере произведений народного декоратив­ного искусства. Самым емким и многоаспектным будет понятие «художественный образ». В одних случаях символ — это знак, наделенный органич­ностью и неисчерпаемой многозначностью образа. В других символ не равнозначен художественному

образу, но, что особенно важно, всегда должен иметь художественную ценность. Таким образом, художественный образ не всегда имеет символи­ческое значение, а символ не всегда образно-выразителен. Знаковое изображение, как прави­ло, не несет никакой образной и символической значимости, хотя в народном искусстве очень часто все знаки — это символы, а порой' даже и образы. Такал многозначность образов-символов и знаков-символов в народном декоративном ис­кусстве представляет определенную трудность. Например, птица в Городецкой росписи или в гжельской керамике имеет различную образность. Если говорить о птице вообще, то это будет изоб­ражение не конкретной птицы и даже не изоб­ражение птицы в традициях какого-нибудь про­мысла, а изображение, приближенное к знаку. В то же время символом солнца может быть де­коративное изображение петуха. С другой сторо­ны, ряд символов может иметь не одно, а не­сколько значений. Так, символом солнца может быть не только петух, но и конь. Такая символико-поэтическая система ведет свое начало от знаков-символов, связанных с поклонением природным божествам.

Анализируя художественные достоинства кон­кретного произведения народного или профес­сионального декоративного искусства, необхо­димо обратить внимание на его образное решение, учет особенностей материала, выразительность формы и пропорций, на цветовое решение, связь орнамента с формой изделий, пластические, жи­вописные или графические достоинства вещи. При этом важно отметить, как ритмические повто­ры, композиционные особенности построения орнамента и вещи в целом влияют на ее образное решение.

Если научиться хорошо анализировать образ в любой из художественных систем, то откро­ются богатейшие возможности выявления взаи­мосвязей художественно-выразительных средств.

Народное и профессиональное декоративно-прикладное искусство трактуются как искусства, обслуживающие нужды человека и одновременно удовлетворяющие его эстетические потребности, несущие красоту в жизнь.

Однако надо знать и о существенных разли­чиях между этими видами искусств. Народное ис­кусство, преображающее действительность, рас­сматривается современными искусствоведами как особый тип художественного творчества, отли­чительными признаками которого являются: коллективное начало и традиции, устойчивость тем и образов, универсальность языка, понятного всем народам мира, общечеловечность духовных ценностей. Все эти особенности искусства опре­деляются целостным восприятием мира.

Обозначенные качества в равной степени присущи как народному декоративно- приклад ному искусству, так и устному, музыкально-поэти­ческому фольклору, игровым, драматическим и другим формам народного творчества.

Народное искусство — явление целостное, так как основой его является жизнь и быт людей, их представления о мироздании, трудовая деятель­ность, обряды и праздники. В предметах народ­ного искусства материализовано образное мыш­ление народа. В течение веков развивались и совершенствовались в единстве разные виды на­родного искусства: устное народное творчество, музыкальный фольклор, декоративно-приклад­ное искусство, архитектура.

Результаты художественно-творческой дея­тельности народа отражают его жизнь, воззре­ния, идеалы, поэтому в произведениях народ­ного творчества заключен опыт нравственных чувств, знаний, поведения. Уникальный и бога­тый по своему содержанию, опыт придает на­родному творчеству своеобразную ценность как средству нравственно-эстетического воспитания человека. Поэтому в данном контексте он составляет такую важную область социальной жизни, как народная педагогика. Многофункциональность на­родного искусства позволяет рассматривать его как огромную силу, воздей­ствующую на личность и общество.

Народное искусство — это, прежде всего огромный мир духовного опыта народа, его художественные идеи — неотъемлемая часть культуры. В основе народного искусства — творческая деятельность народа, отражающая его са­мосознание, историческую память. Общение с народным искусством, с его выработанными в веках нравственно-эстетическими идеалами играет значи­тельную воспитательную роль. Обращенность народного искусства к челове­ку и воздействие на его интеллектуальную и эмоционально-чувственные сферы раскрывают большие возможности для использования изделий традицион­ных народных художественных промыслов в системе образования.

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

Одним из первых исследователей народного изобразительного творче­ства, который признал высокую художественную и научную ценность «крестьянского» искусства, был В.С.Воронов. Художественные традиции он определял как «народный стиль». Ученый считал, что традиция способна к изменению, внутренне и внешне она подвижна.

Длительное время под традиционностью народного искусства понима­лись в основном древность его образов, форм и приемов, устойчивость их сохранения и преемственность в освоении.

Авторы современных исследований в области искусствознания рассматри­вают традиции как диалектическое явление, связанное не только с прошлым, но и с настоящим и будущим. В понимании С.Б.Рождественской традиция есть сокровищница всего эстетически совершенного, что передавалось из поколе­ния в поколение, комплекс изобразительных средств, устойчивых и меняю­щихся одновременно.

Формирование и развитие народных художественных традиций той или иной местности проходило под влиянием природно-географических, культурных и социально-экономических факторов.

МА.Некрасова рассматривает народное искусство как творческую, куль­турную, историческую систему, которая утверждает себя через преемствен­ность традиций, функционирует как особый тип художественного творчества в коллективной деятельности народа. И каждый народ несет свою культуру поэтически-образных и ремесленных традиций. Они складывались веками и шлифовались многими поколениями людей. С традициями в народном ис­кусстве передаются не только мастерство, но и образы, излюбленные наро­дом мотивы, художественные принципы и приемы. Традиции формируют главные пласты народной художественной культуры — школы и одновремен­но определяют особую жизненность народного искусства.

Невозможно недооценить силу традиции для развития народного искус­ства. М.А.Некрасова совершенно справедливо обосновывает художественное богатство образов, форм, средств и техники именно этим. Она считает, что только особенно своеобразное в национальных системах, в системах региональ­ных, в системах школ народного искусства может определить жизнь народ­ного творчества как культурного очага, только живая традиция дает путь его развитию. Закон традиции оказывается главной силой в развитии.

Традиция, проносимая через века, не мешает проявляться чувству со­временности. В народном искусстве оно выражается не столько во внешних приметах времени, хотя, естественно, и они имеют место, сколько в спо­собности ответить на запросы сегодняшнего дня в традиционной форме. Это сказывается прежде всего в восприятии мира, в представлении о пре­красном.

Очень важно, что народное искусство с его метафоричностью и символи­кой — живое творчество и одновременно историческая живая память, память об истоках культуры. Оно несет опыт познания мира. Целостность народного искусства как художественной структуры и есть ключ к его пониманию. Тради­ция в таком случае — творческий метод.

«Рассматривая традицию как живую, мы должны в первую очередь пони­мать ее как целостное отношение к миру. Только тогда народное искусство откроется во всем объеме своего смысла, идейного и эмоционально-эстети­ческого содержания. Однако целостность не говорит о неизменности народно­го искусства.

Образы изначальные мотивы постоянные народное творчество пере­осмысляет в новых отношениях, привязывая к ним новые переживания и представления. Вот откуда его многообразие форм. Однако при этом не должно исчезать особенное, выделяющее тот или иной очаг народного твор­чества в его национальном и региональном признаке; напротив, оно ока­зывается необходимым условием художественного многообразия», — счи­тает М.А.Некрасова1.

Традиционное выступает в народном искусстве в виде системы, для кото­рой важны следующие аспекты: связь человека с природой, выражение наци­онального, школы народного искусства (национальная, региональная, кра­евая, школа отдельных промыслов).

Наиболее полное определение понятию «школа» дала М.А.Некрасова. Она считает, что это понятие обязательно включает культурную преемственность, то есть народное искусство — художественная школа, формируемая традици­ей. Таким образом, в народном искусстве школа рассматривается как за­крепленные преемственностью традиций и характерные для данного очага народного творчества навыки мастерства, профессиональные приемы и ху­дожественные системы, а не в значении места обучения мастеров.

Преемственность традиций формирует художественную народную куль­туру края, поддерживает высокий профессионализм народного мастерства. Именно это качество позволяет выделить особенности той или другой шко­лы как творческой общности. Только школа как культурная преемственность, определяемая бытованием традиции, способна дать такую художественнную основу, которая делает народное искусство живым во времени, позволяет развиваться художественным промыслам.

Главное лицо в художественном промысле — народный мастер, особая твор­ческая личность, духовно связанная с народом, культурой, природой крал, носитель традиций и коллективного опыта.

"В каждом прикосновении рук мастера к создаваемой пещи жирет чувство красоты, органичное внутреннему строю народного восприятия. В народном творчестве выражены национальный темперамент и национальный характер. Именно они во многом определяют многообразие форм народного искусства.

В народном искусстве художественный навык, техническая сноровка, ме­тоды работы, мотивы передаются от мастера к ученику. Художественная сис­тема отрабатывается коллективно."

После их освоения ученики получают возможность варьировать полюбивши­еся мотивы росписи. И только на основе приобретенного опыта переходят к импровизации по мотивам росписи, сочинению собственных композиций. Если стадию повтора и вариации проходят все в обязательном порядке, то на уровне импровизации доводится работать только самым талантливым учени­кам, которые могут стать настоящими мастерами своего дела.

Произведения народного и профессионального декоративного искусства украшают и преображают жизнь.

Композиция в декоративно-прикладном искусстве как значимое соотношение частей художественного произ­ведения в народном и декоративно-прикладном искусстве может строиться по разнообразным схемам. Условно выделяют следующие активные элементы декоративной композиции: цвет, орнамент, сюжет (тему), плоскостное или объемное пластическое решение.

Для постижения композиционных закономерностей обязательно воспри­ятие образа художественной вещи или пространственно-объемной компо­зиции в целом.

Цвет (одно из выразительных средств в народном и декоративно-при­кладном искусстве) рассматривается как важнейший компонент декоратив­ного образа. Он не ассоциируется с конкретными признаками изображаемо­го предмета или явления. В каждом центре народного творчества создаются свои колористические решения художественных вещей, связанные с тради­ционной технологией обработки материалов, сохранением архетипов и дру­гими условиями коллективного творчества. Достижение выразительности в декоративной работе связано с тоновым и цветовым контрастами.

В декоративной работе художники также заботятся о гармоничном соот­ношении цветов, причем реальные цвета предметов могут быть заменены символическими. Колористическое единство всех элементов орнаментов до­стигается с помощью цветовых контрастов или нюансов. При подборе цвето­вых отношений в декоративной работе учитывается размер частей рисунка, их ритмическое расположение, назначение вещи и материал, из которого она сделана.

Орнамент как часть декоративного образа вещи играет очень важную роль в формировании ее облика. Один и тот же сосуд, украшенный разными орнаментами, каждый раз приобретает новую образность, а значит, и дру­гую выразительность. Большое значение имеют расположение орнамента..

Керамическую посуду, металлические подносы или шкатулки из папье-маше украшают не только орнаментами, но и сюжетными рисунками. Обыч­но их выполняют без учета перспективы, так как рисунки должны подчерк­нуть плоскость, а не показывать глубину.

В декоративной скульптуре или на керамических сосудах тему и сюжет можно выразить различными способами. Например, в гжельской керамике сцену чаепития изображают на посуде или лепят в мелкой пластике. А сосуд с легкостью превращают то в зверя, то в птицу.

Тематическая декоративная композиция имеет свои закономерности, свой художественный язык. Она, как и любое произведение изобразительного ис­кусства, рассказывает о людях, вещах или событиях. Но при этом изобрази­тельный рассказ подчинен декоративным целям, как правило, служит укра­шению предмета. Поэтому декоративная композиция родственна также и орнаменту. Ее варианты неисчислимы в зависимости от конкретных задач, а художественные возможности могут быть расширены при использовании разнообразных материалов и техник, изменении назначения и масштаба изоб­ражения.

Тема декоративной композиции может быть выражена способами, прин­ципиально отличающими ее от композиции картины. Пространственные со­отношения реальной натуры могут полностью отсутствовать. Изображение пейзажа может разворачиваться не в глубину, а вверх, в этом случае дальние планы помещают над ближними.

Декоративная тематическая композиция — особый художественный мир со своим условным порядком, а иногда с собственной архитектурой и кон­кретными, легко узнаваемыми персонажами, которые соотносятся друг с другом совсем не так, как в реальной действительности.

Нередко изображение сочетается с орнаментом и приобретает почти ор­наментальный характер, словно «стелется» по плоскости, что обусловлено обобщением форм, условной цветовой характеристикой. При всем своеоб­разии декоративного изображения оно вовсе не исключает повествовательности, не лишено возможности вести сюжетный занимательный рассказ. Даже иллюстрации к книге могут быть выполнены декоративно.

В декоративной композиции особую роль приобретают выразительность силуэта, графическая красота контуров и линий фигур, очень важно найти правильное цветовое и тоновое соотношение фигур и фона композиции, так как именно они важны при стилизации.

Основные композиционные схемы и закономерности декоративной ком­позиции те же, что и при построении картины (круг, треугольник, квадрат, овал и др.). Композиция бывает симметричной и асимметричной, открытой и замкнутой. Стремительное движение может передать композиция, выстро­енная по диагонали. Каждое из перечисленных выразительных средств в декоративной композиции имеет своеобразие.

Одним из основных средств художественной выразительности декоратив­ной композиции является ритм. Ясная ритмическая организация форм, ли­ний, цветовых пятен, тоновых отношений — ключ к построению декоратив­ных изображений и узоров.

Органическое свойство декоративной тематической композиции — деко­ративное преображение любой натуры, выявление нарядности, красочно­сти, узорчатости окружающего мира, соблюдение определенной меры ус­ловности изображения. Умелое обобщение формы нисколько не вредит выразительности. Отказ от второстепенных подробностей делает более замет­ными главные детали, заставляет их звучать в полную силу.

Тема в декоративной композиции может быть обобщена почти до симво­ла и иметь соответствующее художественное решение. Тематическую декора­тивную композицию можно сравнить с орнаментом, где необходимость свя­зи элементов очевидна, причем не только там, где есть повтор мотивов, но и в узоре, свободно заполняющем плоскость..

Кроме этого, композиционными приемами в народном и декоративно-прикладном искусстве можно подчеркнуть объемность или плоскостность украшаемого объекта, тогда расположение и характер декора и деталей будут подчинены этой цели. Выразительность объемно-пространственной компо­зиции в целом во многом достигается с помощью композиционного распо­ложения ее частей.

Особым разнообразием композиционных приемов отличаются игровые формы и скульптуры во дворах жилых домов.

Анализ композиционных особенностей произведений народного и деко­ративно-прикладного искусства осуществляется с учетом общих закономер­ностей пластических искусств: от анализа общей формы переходят к оценке расположения частей и затем опять к общей выразительности объекта.

Произведения декоративно-прикладного искусства, являются составляющей частью мировой художественной культуры, предметным воплощением человеческого гения, становятся важнейшими духовным и ценностями, передающимися из поколение в поколение, достоянием эстетической [культуры](http://www.grandars.ru/college/sociologiya/ponyatie-kultury.html) общества. Овладение культурой, эстетическое воспитание невозможны без приобщения к искусству. В произведениях искусства прошлых веков запечатлен духовный мир тысяч поколений, без освоения которого человек не может стать человеком в подлинном значении этого слова. Потребность в художественном творчестве или наслаждении произведениями искусства увеличивается вместе с ростом культурного уровня человека. Каждый человек — это своеобразный мост между прошлым и будущим. Он должен освоить то, что оставило ему прошлое поколение, творчески осмыслить его духовный опыт, понять его мысли, чувства, радости и страдания, взлеты и падения и передать все это потомкам. Только так движется история, и в этом движении огромная рать принадлежит искусству, выражающему сложность и богатство духовного мира человека. Каждый вид, род или жанр отображает особую сторону или грань человеческой жизни, но собранные вместе, эти составляющие искусства дают всеобъемлющую художественную картину мира.