

О РОЛИ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА И СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ НАРОДНОГО ИСКУССТВА В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И КРАЙНЕГО СЕВЕРА.

*Пензин В.П.,
советский и российский художник график,
основоположник современного российского лубка,
Президент Академии народного искусства России,
Председатель правления «Союза художников народного искусства»,
Россия, Москва*

Аннотация. В статье обосновано, что народное искусство - уникальная часть духовной культуры со своими традициями, образами, идеями и каждая эпоха обогащала художественные традиции, которые были всегда живыми и созвучными своему времени. Авторы статьи обосновывают, тот факт, что общественные и образовательные организации обладают потенциалом, направленным на сохранение народных художественных промыслов, позволяющим сформировать объемное вариативное поле для развития современной культуры решения новых художественных задач. Восемь народов считают своей исторической родиной Хабаровский край: нанайцы, ульчи, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, эвенки и эвены. У каждого из них - самобытная и богатая культура, которая вплетена в узорчатый ковёр коренных малочисленных народов Хабаровского края, людей Амура, многие века хранящих тайны своей родной земли.

Ведущую роль в продвижении творчества коренных малочисленных народов играют такие организации как: «Академия народного искусства России», Дальневосточное отделение «Союза художников народного искусства», «Академия современного искусства и дизайна ТОГУ», "Малая академия народного искусства". Например, основной целью деятельности уникального образовательного учреждения МАУ ДО "Центра детского творчества «Народные ремесла» является удовлетворение познавательных и духовных потребностей ребенка, обучение и ориентация на будущую профессию и передача социально и личностно значимых не проходящих ценностей общечеловеческой культуры. Образы народного искусства – это и наше культурное наследие, и живое развивающееся искусство, которое активно используется в образовательном процессе.

В конце статьи сделан вывод, что каждая из вышеперечисленных организаций вносит свой посильный вклад в продвижение творчества коренных народов, а в коллаборации, они достигают еще больших успехов, свидетельством чего, являются ежегодная выставка-конкурс «Наследники традиций: мастер и ученик», АРТ-фестиваль «Золотая нить искусств», конкурс народного творчества и для детей и молодежи «Амурские узоры»; АРТ-проект «Мастерство: традиции и новации», которые представляют работы мастеров прошлого и современных мастеров, профессиональных художников Хабаровского края, работающих в этнокультурной направленности.

Ключевые слова: народное искусство, культура, ремесла, традиционное искусство коренных малочисленных народов, Хабаровский край.

Сегодня одним из приоритетов современной государственной политики является возрождение, сохранение и развитие традиций народной культуры регионов Российской Федерации. На заседании Государственного совета «О государственной поддержке традиционной народной культуры в России» 26 декабря 2006 г. подчеркивалось, что основной целью государственной политики в области культуры является обеспечение сохранения в едином культурном пространстве многообразия всей накопленной предыдущими поколениями системы ценностей.

Наше время - время скоростей, которое динамично трансформирует и образ народа, и связанные с ним ценности, символы, формы социального поведения, эстетические и этнические ориентиры, но, несмотря на это, есть потребность в ощущении себя частью уникального народа, с его неповторимой великой культурой, которая важна для каждого современного человека. Именно в обеспечении возможности идентифицировать себя с высокой духовностью, видится сегодня одно из фундаментальных значений традиционной художественной культуры. Необходимо, чтобы народное наследие, искусство сохранялось в современной культуре в живых реальных формах бытования, находило свое место в структуре актуальной культуры и современного искусства, становилось одним из базовых компонентов современной жизни, особенно в воспитании подрастающего поколения – будущего нашей страны.

Народные художественные промыслы России, художники народного искусства – это неотъемлемый компонент богатейшего исторического и культурного наследия народов нашей страны. Большую роль в сохранении, поддержке и развитии традиционных культур играют общественные организации, ассоциации художников, творческие объединения и образовательные организации, которые при государственной поддержке, создают условия для сохранения нематериального культурного наследия, развития и популяризации традиционной народной культуры своего региона. Не случайно 2022 год объявлен Президентом РФ годом народного искусства и культурного наследия в государственной концепции по сохранению материального культурного наследия народов России. Для Российской академии народного искусства очень важно поддерживать все начинания по сохранению народных промыслов, как части национального достояния России для будущих поколений. И здесь большая роль принадлежит Союзу художников народного искусства, который успешно работает в этом направлении, как в Москве, так и в его филиалах в различных регионах России. Возглавляет Дальневосточное отделение «Союза художников народного искусства» очень активный художник Мартынова Наталья, к.п.н., доцент кафедры дизайна, ДПИ и этнокультуры ФГБОУ ВО «ТОГУ», которая считает приоритетным направлением своей деятельности сохранение, возрождение и развитие художественных промыслов многонационального Хабаровского края. Она работает вместе с командой неравнодушных коллег в направлениях поддержки, как народных мастеров, так и творческих мастерских профессиональных художников, роль которых неопределима в продвижении региональных брендов. Для этого она создала творческую коллаборацию, где ведущей является «Академия современного искусства и дизайна ТОГУ», вместе с образовательными организациями общего и дополнительного образования (МАУ ДО Центр детского творчества «Народные ремесла», «Малой академией народного искусства»; Краевым центром образования; Региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Олимп 27»), разработан и реализуется план совместной деятельности, включающий ряд творческих ежегодных мероприятий,

таких как: ежегодная выставка-конкурс «Наследники традиций: мастер и ученик», АРТ-фестиваль «Золотая нить искусств», конкурс народного творчества для детей и школьной и студенческой молодежи «Амурские узоры»; Краевой конкурс творчества «Юный художник Приамурья»; международный АРТ-проект «Мастерство: традиции и новации». Все они направлены на поддержку и устойчивое развитие мест традиционного бытования народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Хабаровского края. На территории Хабаровского края исторически проживают коренные малочисленные народы: нанайцы, ульчи, удэгейцы, нивхи, орочи, негидальцы, эвенки, эвены — потомки чжурчжэней, коренных жителей, некогда великого государства Бохай, располагавшегося на территории Дальнего Востока. Каждый из этих народов пронес через века культуру и традиции, заложенные укладом жизни предков. Дальний Восток России — многонационален, а сохранение и развитие культурных национальных традиций способствуют укреплению дружеских связей между народами, взаимообогащению этнических культур, сплочению россиян. Приобщение к народному творчеству детей воспитывает у них художественный вкус; изучение традиций, культуры и народного искусства восьми коренных малочисленных народов проживающих в Хабаровском крае, формирует у подрастающего поколения чувство патриотизма, гордости за свою страну, свой дальневосточный регион. Большую поддержку оказывает Региональная общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера», которая создана с целью сохранения, развития и популяризации национальной самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера.

Интересен для Дальневосточного региона Международный выставочный проект «Феномен двух народных культур: русский лубок и китайское няньхуа», который состоялся в Хабаровске в апреле — мае 2021 года. Открытие выставки прошло при поддержке ОАО «Интурист» в новом выставочном пространстве. Жители культурной столицы Дальнего Востока России познакомились с раритетными рукотворными шедеврами народной культуры, 60 листов, из частной коллекции В.П.Пензина рассказали о схожести тем и культурных истоков, в чем и проявился феномен народной графики 18-19 веков.

Незабываемым событием в Дальневосточной культуре стал масштабный уникальный ежегодный форум «Наследники традиций: мастер и ученик - 2021», который является выставочным феноменом на стыке традиционного и современного искусства. Инициатором и куратором проведения данного проекта является Академии современного искусства и дизайна ТОГУ, собравшая художников и мастеров Дальневосточного отделения союза художников народного искусства для участия в мастер-классах и образовательной программе «Школа мастеров», которая прошла на базе образовательного центра «Созвездие» в апреле — мае 2021. При поддержке «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края», Академии народного искусства (г.Москва), Центра "Ремесла и промыслы Земли Дерсу", торжественное открытие выставки состоялось в АРТ-пространстве Городского музея города Хабаровска. Каждый новый предмет, который создает современный художник — это каждый раз развитие образного языка, новое прочтение, художественный взгляд мастера, который соединяет традицию с современным миром. При этом, современная переселенческая культура, быт насыщаются определенной формой, цветом — начинает переливаться ростовской эмалью или золотиться хохломским узором, который с каждым новым завитком «травки» утверждается в настоящем, не теряя своих первоисточков. Ярко выраженный

национальный характер экспонатов аборигенной культуры и мастерство их исполнения показали, что искусство художественных промыслов - значительное явление современности. Выставка доказала правомерность использования произведений народного декоративного искусства в быту, их соответствие эстетическим требованиям и духовному складу современного человека. Результаты проводимых выставок, широкий отклик на них в печати оказывают плодотворное влияние на развитие народных промыслов коренных малочисленных народов Приамурья.

Национальный орнамент в декоративно-прикладном искусстве коренных малочисленных народов имеет фундаментальное значение и играет свою роль в брендинге через дальневосточный сувенир (интересен опыт конкурса работ студентов «Шелковые истории в платках»). Такие проекты позволяют зрителям, начинающим художникам, обучающимся детских центров дополнительного образования приобщиться к удивительному миру традиционного искусства – яркого, самобытного, глубоко духовного. Орнаментом, имеющим большое символическое значение в прошлом, декорировали жилище, бытовую утварь, средства передвижения, национальную одежду. Древние люди, как мы помним, рисовали историю своей жизни на камнях (петроглифы Сикачи – Аляна), сейчас народные художники могут воплотить все это на бумаге или холсте, в графике или в живописи. Поэты и прозаики в своих произведениях рассказывают о традициях своего этноса в декоративно-прикладном искусстве и возможности его сохранения. А есть представители коренных малочисленных народов, которые хранят творчество своего народа в разных формах и стилях. Из участников выставки - Иван Андреевич Бельды, который представил серию живописных панно к своей поэме «Сказ об Амуре». Мария Петровна Дечули (поэтесса, ульчанка) в своем творчестве отразила историю сохранения орнамента «Не имели письменности предки, оттого в орнаменте сплелось - все, что разум осеняло крепкий: хитрость, красота и даже злость. Вырежи мне узор рукой проворной, я его на память сберегу». Искусство расширяет границы привычного нам мира, дарит новые идеи, наполняет жизнь дополнительными смыслами. На одной выставочной площадке объединились как начинающие подмастерья, которые приобщаются к миру исконных традиций, так и признанные профессионалы народного искусства, художники-педагоги, ученые и практики.

Конкурс творчества детей и юношества, студенческой молодежи «Амурские узоры», проводимый в Хабаровске, содействуют активизации творческой деятельности каждого участника в поиске и передаче художественного образа темы Дальневосточного фольклора с помощью разнообразных выразительных средств. Тема народного творчества необычайно богата и многообразна. Проведение выставок-конкурсов, фестивалей вносит определенный вклад в повышение качества образования в ведущих вузах и колледжах, осуществляющих подготовку по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», оказывает влияние на обучение творчески одаренных студентов творческих специальностей.

Народное искусство - одно из важнейших средств эстетического воспитания подрастающего поколения. Оно способствует развитию творческих возможностей детей, формированию художественного вкуса, нравственных идеалов, передаче богатейшего художественного опыта народа, выработанного веками. Большую роль в этом деле играют учреждения дополнительного образования, которые воспитывают у детей любовь и уважение к народному искусству, обучают их мастерству. По мнению исследователя-

педагога Т.Я. Шпикаловой, традиционное народное искусство является одним из важнейших средств в развитии художественной личности. Она многократно подчеркивала, что «в созданиях векового народного художественного труда заложены неиссякаемые и живые родники великого и победного творчества». Нельзя не учитывать, что все цивилизованные страны мира живут сегодня под лозунгом «Вперед к истокам!». Например, еще несколько десятилетий назад страны Востока (близкие к Хабаровскому краю), известные особой приверженностью к своим национальным традициям, подверглись процессам американизации культуры и образования. А теперь они вновь активно отстаивают свои исконные национально-культурные ценности и идеалы, сделав их основой содержания всей системы образования. Таким образом, у граждан с раннего детского возраста воспитываются любовь к Родине, к народным традициям, к народному творчеству, формируются высшие нравственные ценности и идеалы. А это – важнейшие факторы политической стабильности, экономического и культурного процветания любого государства.

Т.Я. Шпикалова в своих трудах не однократно подчеркивала значение народного искусства в системе образования и воспитания. «...Именно оно и сегодня воспроизводит связь человека с природой, историей, нравственными ценностями этнической общности и всех народов, сохраняет историческую преемственность, традиции, регулирующие уровень ценностей, важных для жизни народа и всего человечества. И судьба народного искусства в современных условиях находится в прямой зависимости от общего уровня духовной и материальной культуры общества и гражданской ответственности каждого его члена. Народное искусство является необходимым компонентом содержания образования на современном этапе и в перспективе. Народное искусство как особый тип художественного творчества является основой самого демократического пути формирования эстетического отношения к действительности и искусству; самого демократического пути формирования творчески активной личности».

Прекрасный опыт развития дополнительного образования на основе народных художественных традиций имеется в Хабаровске и Хабаровском крае в 27-ом регионе России. Большую роль в этом процессе играет художник-педагог О.Г. Жученко, член СХНИ, почетный академик Российской академии народного искусства, уникальный и мудрый руководитель Центра детского творчества «Народные ремесла», которая открыла на своих площадях Малую академию народного искусства, численность которой растет благодаря талантливым учащимся, занимающим призовые места в выставках разного уровня. У талантливого педагога – талантливые ученики! Наш Союз поддерживает их инициативы, и они являются лидерами среди членов нашего творческого Союза.

О.Г. Жученко направляет деятельность своих единомышленников-педагогов на развитие всех жанров народного искусства, воспитание и сохранение уникальных творческих кадров, певцов, сказителей, танцоров, исполнителей на народных музыкальных инструментах, развитие музыкальной культуры и сохранение народных промыслов переселенческой и аборигенной культуры, воспитание в детском и взрослом сообществе чувства патриотизма, гордости за свой народ, уважение к истории Родины и лучшим ее традициям. Представляемые на выставках МАУ ДО «Центр детского творчества «Народные ремесла» экспонаты, демонстрируют верность традициям народного искусства, выработанное многими поколениями мастеров, чувство материала, умение выявить его красоту, знание старинных технических приемов и навыки мастерства. В Центре собран ценный методический фонд, присущий Дальневосточному

региону в творческой работе с детьми и молодежью. Народные ремесла и традиции в народном декоративно-прикладном искусстве Хабаровского края имеют глубокие национальные и исторические корни, являясь одновременно отраслью материального производства и частью духовной жизни народа в целостном узоре народного искусства в богатстве малой Родины. Столетиями отработанные творческие приемы обработки различных материалов формировали традиции, что дало изделиям народных ремесел неразрывное единство утилитарной функции с выразительностью формы и декоративностью образного отражения народных представлений о мире, красоте и добре коренных малочисленных народов. В своей деятельности и в работе с детьми высокопрофессиональный коллектив Центра детского творчества «Народные ремесла» учитывают такие важные моменты, которые составляют единый учебный процесс приобщения учащихся к народному творчеству, постижения ими секретов создания произведений декоративно-прикладного искусства, как: познание художественных особенностей произведений; объяснение их культурно-исторического смысла и ценности; углубление представлений о художественном образе; сопоставление произведения народного искусства с современными изделиями профессионального декоративно-прикладного искусства; художественная практика на основе эстетического освоения народного творчества и действительности. Народное искусство, вобравшее в себя мудрость и талант многих поколений, в этом ряду занимает ведущее место и, безусловно, должно изучаться и развиваться будущими мастерами декоративно-прикладного искусства. На наш взгляд, такой путь можно признать наиболее приемлемым и эффективным в системе художественного образования. Для выполнения социального заказа необходимо подключать гений народа, его коллективный разум и волю, которые проявляются в процессе создания объектов материальной культуры, предметов среды, отвечающих запросам и потребностям (в том числе эстетическим) человека. Одновременно, народное искусство развивает воображение и фантазию, повышает художественную деятельность и многие другие положительные качества личности. Знание, умения и навыки, полученные в работе по изучению и освоению народного искусства, активизирует творческий процесс, развивают познавательные процессы: ощущение, восприятие, память, мышление и т.д.

Народное искусство обладает неограниченными педагогическими возможностями, так как позволяет организовать работу с обучающимися как индивидуально, так и коллективную. Этнопедагогические корни передачи знаний, умений и навыков от поколения к поколению, развитие современной педагогической науки, дают высокие результаты образовательного процесса. Педагогика сотрудничества, опирающаяся на личностный подход и индивидуальные особенности, и интересы каждого обучающегося, также широко использует возможности коллективной деятельности, представляемой народным искусством. Примером подобной организации работы с обучающимися мы видим в Центре эстетического развития детей г.Хабаровска «Народные ремесла». Деятельность высокопрофессионального коллектива позволяет повысить заинтересованность, активность и художественную деятельность детей на занятиях, помогает формированию и становлению личности, способствует более глубокому восприятию окружающего мира, развивает абстрактно-образное мышление и содействует реалистическому освоению действительности средствами творчества, в построение новой материальной и бытовой культуры. Все это отвечает современным вызовам и Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, согласно которой

приоритетной задачей государства в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

Все вышесказанное свидетельствует, что самым действенным средством воспитания духовности и нравственности, формирования патриотических, гражданских качеств личности, профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений является традиционная народная культура.

«Народное искусство - живая традиция, устремленная в будущее!» Преемственность традиций народных мастеров, коллективный характер творчества способствуют сохранению культурной идентичности народа. В системе дополнительного образования детей города Хабаровска накоплен значительный и уникальный опыт работы по изучению, возрождению и освоению народных художественных промыслов и ремесел, по этнокультурному образованию детей, который требует пристального внимания, распространения, заботе и поддержке городскими и региональными органами власти.

Список литературы:

1. Ариарский М. А. Условия реализации созидательного потенциала культуры креативно-информационной эпохи // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 1 (57). С. 20–28.
2. Богуславская И.Я. Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов [Электронный ресурс] // Творческие проблемы современных народных художественных промыслов. - Л. : Художник РСФСР, 1981. - URL: <http://www.artvek.ru/lit014.html> (дата обращения 25.07.2021).
3. Кирсанов А.Н. Два искусства (К вопросу о соотношении народного и профессионального искусства) // Россия: идеи и люди: Сб. науч. трудов. Вып. IV. – М.: МПУ "СигналЪ", 1999. – С.249-257.
4. Кирсанова С.А. Народная художественная культура: Учеб.-метод. пособие. – М: МГАКХиС, 2013. – 160 с.
5. Максимович В.Ф. Народное искусство России – это национальный факт. Традиционное прикладное искусство и образование: материалы XIV Международной научно-практической конференции, декабрь 2008 г. Москва: ИТПИ, 2008.
6. Народные художественные промыслы России = Folk handicrafts of Russia / Ассоциация «Народные художественные промыслы России»; [сост.: В. П. Антонов]. Москва : Интербук-бизнес, 1998. 241, [6] с. цв. ил.
7. Народная культура в современных условиях : учебное пособие / Российский институт культурологии, Министерство культуры Российской Федерации ; [О. Д. Балдина и др.]. Москва : Российский институт культурологии, 2000. 219 с.
8. Некрасова М.А. Место народного искусства в современной культуре как духовного феномена // народное искусство России в современной культуре, XX-XI век / М.А.Некрасова, авт. – сост., науч. ред. Москва : Коллекция М, 2003. С. 45–49.
9. Некрасова М.А. народное искусство как часть культуры : Теория и практика. Москва : Изобразительное искусство, 1983.343 с. Ил.8.