

Д. А. Рытов

Народное художественное творчество: современные социокультурные трансформации

Статья посвящена проблематике анализа ресурсов народного художественного творчества, приведены примеры, демонстрирующие устойчивость сохранения народных традиций в различных формах. Показаны изменения тенденций функциональной предназначенности народной художественной культуры, усиления ее значимости в культурологических, познавательных, художественно-эстетических и прикладных аспектах. Выявлены причины возникновения и включения компенсаторных функций в этой сфере в современной социокультурной среде, в системе развития личности человека и актуализации его потенциалов. Рассмотрены механизмы сохранения и трансляции культурных ценностей средствами народного художественного творчества. Продемонстрированы специфические особенности современного народного художественного творчества, констатируется ее целостный, комплексный и вариативный характер. Выявлены и обосновываются основные социокультурные функции народного художественного творчества и имеющиеся трансформации в современных условиях. Показаны отличительные особенности включения социума в процесс народного художественного творчества.

Ключевые слова: народная художественная культура, традиционная культура, народное художественное творчество, национальная идентичность, культурное наследие, социокультурная деятельность, социокультурная среда

Dmitrii A. Rytov

Amateur and folk arts: modern sociocultural transformations

The article is devoted to the problems of the analysis of the resources of amateur and folk arts. The examples, which demonstrate the sustainability of preserving folk traditions in various forms, are given. The changes in the tendencies of the functional purpose of folk-art culture, enhancement of its importance in culturological, informative, artistic, aesthetic and applied aspects are shown. The reasons for the occurrence and inclusion of compensatory functions in this field in the modern sociocultural environment, in the system of human personality development and actualization of its potentials are revealed. The mechanisms of preservation and transmission of cultural values by means of amateur and folk arts are considered. The specific features of contemporary amateur and folk arts have been demonstrated and its holistic, complex and variational nature has been ascertained. The basic sociocultural functions of amateur and folk arts and the existing transformations in modern conditions have been identified and substantiated. The distinctive features of the inclusion of society in the process of amateur and folk arts are shown.

Keywords: amateur and folk arts, folk art culture, traditional culture, national identity, cultural heritage, socio-cultural activity, socio-cultural environment

DOI 10.30725/2619-0303-2020-2-99-103

Современное состояние развития культуры тесно переплетается с многообразием происходящих в обществе изменений, носящих динамичный и иногда непредсказуемый характер. Возникают, эволюционируют новые явления и феномены культуры, совершенствуются концепции и технологии вовлечения человека в мир культуры, выстраиваются более совершенные парадигмы образования и воспитания в системе устоявшихся культурных ценностей. Вместе с тем присутствуют факторы, влияющие на процессы, как торможения, так и интенсификации культурных процессов. Стоит отметить, что дефиниция культуры как совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей [1, с. 313] тесно связана с процессами сохранения и трансляции культурных

ценностей. Немаловажное значение в формировании социокультурных ценностей в парадигме сохранения национальной идентичности имеет обращение к традиционной культуре, к народному художественному творчеству как к фиксации и проявлению национального своеобразия.

Становление и развитие культуры невозможно без бережного отношения к культурно-историческим традициям, к пониманию, изучению, сохранению и трансляции культурного наследия. Устойчивость и комплементарность культурных процессов, сохранившихся артефактов, явлений и предметов позволяют передавать из поколения в поколение культурные ценности, нормы поведения, создавать определенные социокультурные ориентиры. Ряд компонентов народной культуры, имевших ши-

рокое бытование еще столетие назад, не может транслироваться в нашей эпохе и не имеет того значения, которое было раньше в социокультурной среде города, деревни. Это естественная ситуация, так как та же крестьянская субкультура с ее устойчивыми традиционными связями, выстроенными сообразно народного земледельческого, трудового и обрядового календаря, в современной экономической, политической, социокультурной ситуации сохраняет лишь некоторые универсалии и специфические особенности. Такой же подход соблюдается и при анализе влияния на развитие и воспитание человека художественной культуры и народного художественного творчества.

При ослаблении изначальной функциональной предназначенности народной художественной культуры в сакральных и обрядовых смыслах усиливается ее значимость в культурологических, познавательных, художественно-эстетических и прикладных аспектах. Она имеет мощный ресурс, способствующий сохранению неразрывности связи поколений, приобщения к культуре своего народа через актуализацию ценностных ориентаций личности на деятельностном уровне – в народном художественном творчестве, т. е. начинают работать компенсационные механизмы и перестройка функций в новых условиях. Определенными индикаторами этих процессов выступают уровень автоматизации включения компенсаторных функций и динамизм отклика как со стороны социокультурной среды, так и стороны человека, который находится в этой среде.

Например, народные обычаи и обряды в настоящее время не несут в себе той предназначенности для человеческой жизнедеятельности, как в недалеком историческом прошлом. Генезис развития человека в обществе с сохранением основных ценностных смыслов порождает культуругенез с признаками, отображающими общекультурные нормы этноса, принципы коммуницирования, гуманистические подходы отношения к окружающим, нравственные установки. Вектор такой направленности проявляется и в народной художественной культуре, в народном художественном творчестве.

Анализ особенностей традиционного искусства демонстрирует разнообразие видов народно-художественного творчества. Изначально народное творчество было связано с системами труда и быта человека. Человек украшал свое жилище (дом как произведение деревянного зодчества), декорировал орудия труда и домашнего обихода. Эстетика народного художественного творчества проявлялась в создании одежды в зависимости от ее предназначения. Детали и орнаменты одежды являлись семантическими единицами, отображающими эстетическое своеобразие и принадлежность к конкретному географическому положению жи-

зней, показывающими приуроченность к определенным событиям, демонстрирующими определенный социальный и жизненный статус человека. Например, по костюму можно было определить праздничный он или повседневный, узнать примерный возраст владельца костюма и его статус (женат, замужем, имеет детей и т. д.). Специфические детали крестьянского костюма, платков, полотенец (материал, вышивка, орнамент и др.) раскрывали детали семейного уклада, художественной культуры крестьянского быта. Причем сохранившиеся предметы, даты их создания охватывают достаточно большой временной период. Например, если говорить о народном шитье, то известны фрагменты образцов столешников (название старинной скатерти с вышивкой и (или) кружевом) XVI в.

Древние образцы пустотелых керамических фигурок (птичек, баранов, коней, уток и др.), имеющих игровые отверстия и свистковое устройство, неоднократно находили во время раскопок в Новгороде, Коломне, Москве и в других русских городах. Найденные древние свистульки датировались X–XVIII вв. По прошествии многих веков эти предметы сохраняют этническую оригинальность и географическую привязку к определенной местности: новгородские, каргопольские, романовские, дымковские, тульские (филимоновские), петровские, плешковские свистульки. Произошли некоторые изменения в функционировании этих предметов, но архаика формы, орнаментов, звучания осталась практически без изменений. Эти предметы нередко являются своеобразной визитной карточкой той или иной местности, активно интегрируются в процесс образования на ряду дисциплин (музыка, изобразительное искусство, окружающий мир и др.) и являются дидактическим материалом, представляющим региональный компонент части содержания образовательного процесса.

Используемые при декорировании архаичные орнаменты сохранялись и не претерпевали существенных метаморфоз на протяжении многих сотен лет, что подтверждает устойчивость традиции. Так геометрические символы были непререкаемыми графическими мотивами на многих предметах. На культурных объектах, даже при отличиях, имеющих у разных локальных культур, много схожих и аналогичных элементов. Прямые горизонтальные линии символизировали землю, борозды, созданные плугом; волнистые – воду, рождение новой жизни; ромб, квадрат, круг – солнце.

Вызывает интерес анализ Б. А. Рыбакова новгородских гуслей XII в. [2, с. 271–273], «расшифрованного» символическую орнаментику, размещенную на лицевой и оборотной сторонах инструмента. Символы земли и животного мира, сетчатый орнамент

коннотационно дополняют конструктивные особенности инструмента. Изображения льва и птицы демонстрируют жертвоприношение в магических целях коня водяному (ящеру), а получение большого улова с помощью звукообразования – игре на инструменте (бряцая или осуществляя щипковые зацепы струн) – отождествляется с волнами. Поэтому былина о Садко начинает обретать новые смыслы, в том числе, в виде метафорического сравнения игры Садко на инструменте с колебанием волн моря: «чем громче звучат гусли, тем яростнее бушуют волны на поверхности воды» [2, с. 271]. Синтез различных видов искусств является достаточно распространенным явлением в сфере народного художественного творчества.

Стоит отметить, что искусство игры на гусях в настоящее время популярно как в профессиональных, так и самодеятельных видах творчества. Раньше и сейчас музыканты нередко сами перестраивали строй инструмента под свою игру, под исполняемые наигрыши, иногда были мастерами своих инструментов. Музыкальный инструмент являлся не только музыкальным орудием, но и предметом народного художественного творчества: как предмет, так и инструмент для передачи комплекса музыкально-образных, информационных, смысловых единиц.

Человек созидал, стремился к улучшению своей жизни. Это способствовало появлению синкретичных по своей природе различных видов художественной деятельности. К ним относили как предметы, произведения, явления, идентифицируемые как предметы материального, так и нематериального культурного наследия. К последним относятся народное песенное, инструментальное, танцевальное творчество, народный театр.

Художественная деятельность являлась органичной составляющей в трудовой, обрядовой, праздничной деятельности человека. Музыкальные формы народного творчества были построены на важных принципах: взаимодействие и взаимопонимание, коллективность, диалоговость, общение средствами искусства с приоритетом бесписьменной формой передачи информации. Например, в творчестве русских рожечников присутствовали как сольные, так и ансамблевые формы игры. Даже по классификации наигрышей (одиночные, артельные, напевные и натрубные) [3, с. 7] можно констатировать специфику традиции их использования: от сигналов и «натрубов», руководящих действиями животных, звукоподражательными наигрышами, до ансамблевой игры на рожках во время вечерних развлечений, исполнения наигрышей игрового и плясового характера. Многоголосное исполнение на рожках часто сравнивают с песенно-хоровым исполнением. Его сопоставление со значением «песенного рожка» только подчеркивает синкре-

тизм и взаимодополнение инструментального и песенного народного творчества. Или творчество деревенских гармонистов и исполнительство на народных гармониках, которое спустя более 100 лет, несмотря на реалии современного мира, все больше подверженное цифровизации, находит продолжение в сохранившейся традиции игры на этом инструменте, активном использовании его в художественной самодеятельности, в разнообразных формах народного творчества. Сохранению этой традиции способствует и подготовка специалистов в этой отрасли. Например, в Российской академии музыки им. Гнесиных в 2012 г. организована деятельность факультета фольклорного искусства и создана кафедра «Национальные инструменты народов России», основой деятельности которой является сохранение национальных традиций музыкально-инструментального искусства России: на гусях звончатых и русской гармонии.

В народной художественной культуре стоит отметить значение вариативности как проявления творчества. Это можно услышать в инструментальных наигрышах, в видеоизменении мелодии и слов песен, в придумывании своих версий, например в таком жанре, как частушки. При исполнении народных танцев всегда есть возможность для преобразования и изменения танцевальных фигур, внесения разнообразия в танцевальную конструкцию при проявлении своих эмоций, чувств, передачи настроения. Или, при создании мастером произведений народного художественного творчества, вместе с демонстрацией традиционных сюжетов, орнаментов, характеризующих семиотическую особенность того или иного региона, всегда есть поле для атрибуции этого мастера, которая проявляется в проявлении его индивидуальных стиливых особенностей, в трансформации через собственный опыт, уровень мастерства, используемых технологий.

Таким образом, можно констатировать, что процессы народного художественного творчества имеют целостный, комплексный и вариативный характер, передающий, с одной стороны этническое своеобразие локальной традиции, а с другой – самобытные, индивидуальные стиливые особенности исполнителя, мастера, находящегося в конкретной социокультурной среде и проявляющего свои способности через различные формы и способы художественно-творческой деятельности.

Современная действительность диктует свои акценты, актуализирует приоритеты и возможности использования ресурса народной художественной культуры, его значения и назначения для человека. Обращение к потенциалам народной художественной культуры в наше время определяется тенденциями развития и социализации личности, проявления себя в обществе, в обработке инфор-

мации, представления собственной позиции при решении жизненных вопросов, как в семье, так и в обществе.

Одной из серьезных проблем современности, в связи со стремительным темпом жизни, постоянным ростом решаемых проблем и окружающими человека стрессогенными факторами, информационной перенасыщенностью среды жизни является усталость человека, как физическая, так и духовная. Это ведет к желанию пассивного отдыха, отрешенности от возможностей саморазвития и проявления себя в творчестве. Многие негативные социально-экономические процессы связаны с деформацией социально-культурных норм, размытостью этнокультурной самоидентификации в историко-культурной парадигме. При дефиците свободного времени, потребительски-прагматичному отношению к окружающей действительности возникает сужение круга интересов, происходит «уход в себя», подвергаются деформации межличностные взаимоотношения. Отношение к искусству и культуре формируется по принципу экспресс-потребления, быстро усваиваемого масс-медийного контента.

Анализ в данном контексте феномена народного художественного творчества позволяет выявить его основные социокультурные функции:

1. Культурологическая. В процессе творческой деятельности в определенной социальной группе (формально или неформально организованной) происходит приобщение и изучение культуры своего народа. Проводником в мир самобытных народных традиций могут быть различные формы общего, дополнительного, дистанционного образования, конкретные личности – мастера, являющиеся специалистами в системе народного художественного творчества, явления и мероприятия народного художественного искусства, позволяющие исследовать народную художественную культуру через изучение изнутри механизмов ее функционирования.

2. Социокультурная. Понимание человеком, являющемся частью общества, своей национальной идентичности через личное постижение, творческое осмысление и переосмысление явлений народной художественной культуры. Сохранение национального своеобразия в произведениях народной художественной культуры (лучшего опыта, отображения эстетических и нравственных предпочтений народа).

3. Личностная. Проявление личностной активности. Реализация потребности в самовыражении через продуктивную художественную деятельность. Наполнение жизни новыми смыслами через личное осмысление эстетики народной художественной культуры. В данном контексте нельзя не согласиться с высказыванием В. П. Большакова, что

«художественное творчество – это своеобразное осмысление человеком мира и себя в нем» [4, с. 79].

4. Развивающая. Развитие художественных способностей в социальной среде единомышленников, людей, которые заинтересованы в постижении знаний в области народной художественной культуры и развития себя и своих способностей в процессе занятий народным художественным творчеством, совершенствования своих навыков и умений в различных видах народного художественного творчества.

5. Художественно-эстетическая. Постигание феномена народной художественной культуры, ее эстетики в процессе приобретения и представления практических умений и навыков художественного творчества и культурной деятельности.

6. Трансляционная. Активизация механизмов транслирования явлений культуры из поколения в поколение, а также – ретранслирования культурной традиции через народное художественное творчество.

7. Репрезентационная. Репрезентация своих умений, созданных материальных или нематериальных продуктов народного художественного творчества обществу, передача полученных знаний, опыта, приобретенных умений через культурные коммуникации и контакты.

8. Этнопедагогическая. Духовно-ценностное развитие подрастающего поколения в системе традиционных норм и идеалов. Воспитание в соответствии с нравственно-эстетическими требованиями этнического социума и использование этнопедагогического потенциала средствами народного художественного творчества. Передача ценностей из поколения в поколение, используя возможности образовательных и воспитательных систем.

9. Компенсаторная. Компенсаторика негативных факторов, возникающих в жизни современного человека, средствами народного творчества. Изменчивость компенсаторных процессов и разнообразие их детерминаций определяется симбиозом психологических свойств личности, социокультурной среды и мотивационными признаками, свойственными народному художественному творчеству. На личностном уровне компенсаторика проявляется в создании развивающего поля для творческой самореализации.

10. Арт-терапевтическая. Народное художественное творчество является активным релаксантом и антидепрессантом. При создании произведений народного художественного творчества человек нацелен на создание творческого продукта, у него активизируются другие, в том числе скрытые, каналы постижения и передачи информации, социокультурное воздействие на личность облагораживает его средствами народной художественной культуры, человек чувствует

свою востребованность и значимость как части социума.

11. Гедонистическая. В народном художественном творчестве, как, впрочем, и в других видах деятельности творческой направленности, человек испытывает радость и получает удовольствие от возможности заниматься любимым делом. Немаловажными составляющими являются наличие зрелищности и праздничности при представлении результатов своего творчества, получения удовольствия от общения в среде единомышленников, сотворчества и ощущения причастности к культуре своего народа.

12. Досуговая. По своей природе народное художественное творчество, если не рассматривать его профессиональные разновидности, подразумевает добровольность использование ресурса свободного времени и выбора социально-культурной среды для проявления своих способностей, для решения задач творческого характера, основанного на традициях родной культуры.

Отличительными особенностями включения социума в процесс народного художественного творчества являются непринудительность участия, внутренняя мотивация, бескорытность, необязательность наличия специальной подготовки, смещение ориентиров нацеленности не на результат, а на сам процесс, обучение через погружение в художественную среду, которая имеет воспитательный и развивающий потенциал. Несмотря на имеющиеся социокультурные трансформации, народное художественное творчество

и их современные функции демонстрируют свою жизнестойкость, приоритетность позиции в деле сохранения культурного наследия народа.

Список литературы

1. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеол. выражений / РАН. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. Москва: ООО «А ТЕМП», 2006. 944 с.
2. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. Москва: Наука, 1987. 790 с.
3. Смирнов Б. Искусство владимирских рожечников / под общ. ред. С. В. Аксюка. Москва: Совет. композитор, 1959. 155 с.
4. Большаков В. П. Проблемы современной культурологии и культуры: монография. Москва: Проспект, 2019. 232 с.

References

1. Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu. Definition dictionary of Russian language: 80000 words and phraseological expressions / Russ. Acad. of Sciences. V. V. Vinogradov's Russ. Language Inst. 4th ed., suppl. Moscow: LLC «A TEMP». 944 (in Russ.).
2. Rybakov B. A. Paganism of Ancient Russia. Moscow: Nauka, 1987. 790 (in Russ.).
3. Smirnov B.; Akshuk S. V. (ed.). The art of Vladimir horn-players. Moscow: Soviet composer, 1959. 155 (in Russ.).
4. Bolshakov V. P. Problems of modern culturology and culture: monography. Moscow: Prospect, 2019. 232 (in Russ.).