

РОЛЬ КАНОНА В ИСКУССТВЕ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

Шлеюк С.Г.

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург

Культура выступает в развитии общества как целостная динамично развивающаяся система, она представляет собой многоуровневый, диффузный способ организации различных форм существования, включает в себя искусство, технику, науку, религию, мораль и т.д. Она синтезирует практически все виды и формы человеческой деятельности, охватывая области художественного творчества, гуманитарного знания, духовной сферы жизни общества, а также области науки и техники. Культура представляет собой целостную развивающуюся сложную мегасистему, содержащую порождаемый ею мир артефактов (продуктов разнообразнейшей материальной, духовной и художественной сфер человеческой деятельности) со всеми присущими им смыслами, отражаемыми в системе языков культуры [1].

Различные аспекты теории и методологии культуры требуют системного подхода, глубокого анализа и обобщения объемного массива фактического материала различных областей творчества. Философ, культуролог М.С. Каган на основе системного подхода человеческой деятельности выявил четыре базисных вида деятельности: преобразование, познание, ценностная ориентация и общение. Художественное освоение мира (художественное творчество) как пятый вид деятельности рассматривается им как синкретическое единство первых четырех аналитических чистых видов деятельности. Анализируя эти виды деятельности, М.С. Каган доказывает существование трех основных слоев (сфер) культуры: материальной, духовной, художественной [2].

Обращаясь к анализу деятельности народных промыслов в системе художественного творчества, определим, что все виды деятельности, указанные М.С. Каганом, наглядно в них представлены, более того народное творчество объединяет в себе одновременно и все сферы материальной, духовной и художественной культуры.

Народный промысел формируется на основе определенных мировоззренческих позиций авторов, наполнен глубоким архаико-мифологическим смыслом, выражающимся в цикле употребляемых символических элементов, что естественным образом несет в себе синтез духовности и художественности. Народное искусство базируется на конкретные региональные, экономические, географические и политические условия, что выражается в строгом отборе всей технологической и художественно-образной системы и отображается в итоге в каноническую форму, соответствующую местным требованиям. Изделия народных промыслов наполнены художественной образностью, естественны, понятны, приемлемы и для современного общества. Неслучайно на современном этапе происходит возврат к традициям народного ремесла и все активнее используются декоративные мотивы и технологические приемы в проектной практике дизайна, выражающего таким образом региональные тенденции.

Изделия народных промыслов помимо художественности, эстетичности, синкретичности несут в себе еще и функциональную направленность и целесообразность, то есть ориентированность на определенную задачу организации среды. В этой их особенности выражается слой материальной культуры, столь необходимой для организации жизнедеятельности и существования индивидуума. Синтез сфер материальной, духовной и художественной культур формирует единую, целостную народную культуру, транслирующуюся через каноническое восприятие мира.

Энциклопедия определяет термин «канон» ([греч.](#) κανών) как «...неизменную (консервативную) традиционную, не подлежащую пересмотру совокупность законов, норм и правил в различных сферах деятельности и жизни человека. Исследователи выводят происхождение греческого термина «канон» от западно-семитского слова *qānoeh/ḵānu*, «тростник, камыш», обозначающего в числе прочего тростниковый шест, использовавшийся в строительстве для точности измерений в качестве эталона длины» [3]. Слово **канон** имеет многочисленные значения, в данной статье используется термин, применяемый и употребляемый в области искусства. «Для ряда эпох и направлений в искусстве, - отмечает исследователь в области эстетики В. Бычков, - где преобладающим был художественный символ, видную роль в процессе творчества играло каноническое художественное мышление, нормативизация творчества, канонизация системы изобразительно-выразительных средств и принципов» [4, с. 278].

Теоретик дизайна В.Ф.Сидоренко, рассуждая о культуре и каноне, указывает, что «Тип культуры вообще определяется способом трансляции и воспроизводства ее целостности (парадигмы). Канон – способ трансляции и воспроизводства культуры, основанной на традиции» [5, с.14]. Далее Сидоренко отмечает, что традиция – это «...специфический способ организации в пространстве и времени ритуального действия с сакральным текстом культуры, в процессе которого осуществляется трансляция последнего и воспроизводство смыслового содержания культуры. Каноническая культура потому и называется традиционной, что традиция для нее – основной способ трансляции» [5, с.15].

Таким образом, существует неразрывная взаимосвязь искусства народного промысла и канона, как основного способа его распространения и гаранта его устойчивости. Канон выступает как средство сохранения и передачи совокупности художественно-образных и конструктивно-технологических приемов, являющихся обязательными в ту или иную эпоху и закрепляющих основные структурные и конструктивные закономерности формообразования.

Непосредственная функциональная направленность произведений народных промыслов также служит формой выражения духовного начала, становится носителем социально-культурных смыслов и ценностей. При этом художественный образ изделий обладает «... конструктивными качествами, вызывающими эстетическое к нему отношение, и семиотическими, делающими понятным воспринимающим его людям заключенное в нем содержание...» [6, с.259].

Рассуждая о каноне в традиционном народном искусстве, можно рассматривать его как форму закрепления пространственно-временных связей, оп-

ределяющих характер синтеза искусств и культур. Эта особенность характерна для народного искусства, которому свойственно символично-мифологическое понимание времени, а соответственно и пространства среды, выражающейся в органической целостности синтеза художественного, духовного и материального.

Временная пространственность в каноне выражается в цикле и упорядоченности действий, направленных на процесс технологии, формирующей определенный ритуал. Цикличность и ритуализированность канона, заложенная в процессе его формирования, соответствует времени и пространству эпохи его породившей. Так, например, создание глиняной Дымковской игрушки претерпевало множественные стадии – добывание местного материала – глины, определенного качества и цвета; ее технологическая подготовка, лепка форм игрушек вручную, что продиктовано самой формой изделий; добавление к основной форме декоративных элементов; обжиг формы; покраска в несколько стадий, включая и последний этап нанесения золотых геометрических ромбов трафаретным способом и т.д. Последовательность действий представляла собой самобытную форму ритуала. Так глину набирали в особом месте, в особое время года. Заготовки выполняли в период свободный от основных хозяйственных работ. Красители и пигменты для них изготавливали из натуральных материалов. Ритуал действий технологического процесса сопоставим с проектной деятельностью.

Итак, канонические формы народных промыслов имеют свои конкретные пространственно-временные особенности. Время и условия формообразования традиций народного искусства диктуют конечный результат – произведение, служащее аналогом для дальнейшего его выполнения во множественных вариациях в рамках канонической системы. Выполненные вручную, произведения народного промысла, даже не имеющие конкретного автора, все же неповторимы и единичны в своем роде. В этом их уникальность. Развитие и трансляция канонической системы, таким образом, синтезировано происходит по нескольким типам культур. В.Ф. Сидоренко определяет, что «... канонический тип трансляции и воспроизводства культуры гарантировал ее самоидентификацию по:

- материальному составу (предмету, живые носители культуры);
- смысловому содержанию (духовное воспроизводство);
- форме трансляции культуры (способ внутренней организации и внешнего выражения содержания – знаковая система, язык трансляции)» [5, с.16].

Каноническая художественно-технологическая система вместе с тем не может оставаться на протяжении долгого времени неизменной. Постепенно ручной труд в промысловом ручном производстве заменяется машинным. На первых этапах это выражается в процентном соотношении в пользу преимущества ручного труда. Изделия народных промыслов претерпевают некоторые изменения, находясь все еще в рамках канонической системы их регламентирующей. Затем в ряде случаев российских промыслов происходит внедрение в технологический процесс машинного тиражирования, что ускоряет выполнение изделий, дает возможность множественному их тиражированию и при этом ка-

чественно выхолащивает форму. Изготовление изделий пускается на поток, способствуя активному их распространению среди потребителей благодаря снижению себестоимости. Так произошло на оренбургском пуховязальном промысле в связи с работой фабрики пуховых платков. Многочисленно тиражируемые ажурные платки, выполненные по лучшим образцам народного творчества, обладают прекрасными технологическими и художественными качествами, но являются, по сути, изделиями легкой промышленности. Канон художественно-технологической системы при этом внешне полностью сохранен, но исчезло понятие единичного экземпляра ручной работы. Изделия имеют ценность сувенирного производства, упоминанием о ручном народном искусстве. Конечный результат ажурного платка практически идентичен своему аналогу, платку ручного производства, но технология его создания претерпела трансформацию. Следовательно, стремление к сохранению канонической системы происходит не только по внешним качественным признакам, но учитывает и ее технологические особенности. Трансформация технологии, в данном случае полный переход ее на машинное производство означает выход за рамки канона.

Потомственные мастера народных промыслов продолжающие изготавливать изделия ручным способом, сегодня не редкость. Произведения, выполненные авторами в рамках традиции, высокого качества, имеют художественную и эстетическую ценность, все чаще встречаются на российских выставках в разделах декоративно-прикладного искусства. Утилитарную востребованность эти произведения практически утратили, превратившись в произведения народного искусства наравне с искусством живописи, графики, скульптуры. В рамках декоративно-прикладного искусства произведения народных промыслов продолжают существовать и совершенствоваться, сохраняя внешне свои канонические устои. Но приходится признать, что трансформация канона произошла и в этом случае. При сохранении всех этапов технологического процесса, выполнении изделия в рамках традиционной системы, отметим усиливающийся процесс в сторону декорирования изделий, отходу от его изначальной функциональной принадлежности. Канон трансформировался, что выражается в усложнении композиционной и технологической структуры, в стремлении к повышенной художественной декоративности, а само изделие переходит в ранг выставочного произведения народного искусства.

В естественной среде городской и сельской местности промыслы также продолжают существовать, но и здесь есть свои особенности. Стремление угодить современному потребителю и моде заставляет мастеров искать самые невероятные пути к этому достижению. Часто появляются безвкусовые, яркие изделия, далеко не соответствующие никаким канонам и традициям, разве что имеющие нечто общее с ними. Трансформируется форма, содержание, цвет, орнамент, технология... Приходится признать, что и в этом случае произошла трансформация канона.

Канон не может оставаться неизменным, по своей сути это достаточно динамичный свод правил и законов, действующих на определенном отрезке времени и пространства. Существующие народные промыслы на современном

этапе есть, по сути, искусственно поддерживаемые государством системы канонов. Сформировавшиеся в определенное время, сегодня они стремятся к адаптации к современному типу культуры и среды. Однако роль искусства народных промыслов велика. Уникальные произведения народных мастеров транслируют не только сакральные, знаковые, символические, содержательные, духовные и художественные качества, но и идентифицируют национальную принадлежность к земле их породившей. Народное искусство и культура дает возможность определения национальной и этнической принадлежности, что крайне важно на современном этапе. Художественный образ народностей России и русского народа определяет художественное содержание каждого отдельно взятого промысла, каждого произведения народного мастера. Национальный колорит также формируется в рамках канона, который осуществляет строгий отбор цвета, орнаментальных мотивов, фактур, композиционных структур, технологий – то есть того набора составляющих элементов, который в итоге формирует не только принцип создания отдельных изделий, но и принцип формообразования объектов, несущих национальное и этническое начало.

Национальный характер произведений народных промыслов вызывает глубинный отклик у зрителей и потребителей, инициирует встречное чувство патриотизма, уважения и любви к своему Отечеству. Многочисленные обращения к орнаментальной символике народных промыслов в дизайне – графическом, промышленном, дизайне костюма, дизайне среды... говорят нам об этом.

Произведения народных промыслов, выполненные в рамках канонической структуры, наполнены художественной образностью, выполняют задачи ценностные и семиотические, выявляют социально-культурный смысл, несут духовную ценность. Смысловое содержание произведений народных мастеров транслирует образ человека конкретной эпохи, определенного периода развития культуры, национальности, социального слоя, душевного склада, мировоззрения, мироощущения, ценностных идеалов. Комплекс этих составляющих находит отклик в сердцах и душах россиян.

Таким образом, канон как средство сохранения национальных приоритетов страны всегда крайне актуален. Традиции и каноны сохраняют региональную и национальную специфику, несут в себе практически все принципы проектной деятельности конкретной местности, характеризуются рядом качеств, таких как - цикличность, системность, эргономичность, структурность, целсообразность, адаптированность... Канон традиционной системы народного искусства определяет эстетику формы, устанавливает границы прекрасного и безобразного, выражает предназначенное содержание, передает различную информацию, выражает синтез духовного, материального и художественного слов культуры.

Список литературы

1. **Медведев В.Ю.** Роль дизайна в формировании культуры: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – СПб.: СПГУТД, 2004. – 108 с.
2. **Каган М.С.** Человеческая деятельность. Опыт системного анализа. – М.: изд-во политической литературы, 1974. – 328 с.
3. <http://ru.wikipedia.org/wiki>
4. **Бычков В.В.** Эстетика: Учебник. – М.: Гардарики, 2002. – 556 с.
5. **Сидоренко В.Ф.** Эстетика проектного творчества. – М.: Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИ-ТЭ), 2007. – 135с.
6. **Каган М.С.** Философия культуры. – СПб.: ТОО ТК «Петрополис», 1996. – 416 с.