

4. *Собрание законов СССР*. Москва: Правда, 1930.

5. *Сутырина Т.А.* К проблеме определения генезиса гуманистических идей в педагогической публицистике / Т.А.Сутырина. // Региональные историко-педагогические исследования в развитии истории образования и педагогической мысли: сборник научных трудов. Нижний Тагил: Изд-во Нижнетагильской гос. соц.-пед. академии, 2006.

6. *Успехи разума: Исторические очерки*: в 5 томах / Телков Б.Н., А.Г.Коряков. Екатеринбург: Уральское литературное агентство, 2005. Т. 1: Педагогика по-деמידовски.

А.С. Максяшин, М.Н. Соколова

ТРАДИЦИЯ И ОПЫТ В НАРОДНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ ИХ СУЩНОСТИ

Исследователи народного художественного творчества все чаще обращаются к вопросам сохранения традиций и историко-культурного опыта. Существующие различные концепции по этому вопросу в философии, истории, искусствоведении, фольклористике, этнографии порой носят противоречивый характер по причине отсутствия не только единого их понимания, но и общего взгляда на пути его изучения. Тем более это выглядит парадоксально потому, что народное художественное творчество само по себе является единственным видом деятельности, воссоздающим человеческое бытие в его целостности и «отражает знания и ценности, реальные и конструируемые фантазией идеалы, сгустки духа и несущие их материальные конструкты, системы знаков и заключенные в этих знаках духовные значения, способы самовыражения человека и средства его общения с себе подобными» [7, с.9].

Казалось бы, все так просто. Однако причину различным взглядам необходимо искать в постоянном изменении образа жизни, содержании творческой деятельности и мировоззрении человека под влиянием модернизации общества, рассматриваемой как системное прогрессивное обновление. Наверное, поэтому всестороннее совершенствование, целенаправленная и планомерная реализация творческого потенциала личности тесно взаимосвязано с различными инновациями. Этому есть свои объяснения: с одной стороны процесс усвоения новых

систематизированных знаний, умений и навыков постоянно стимулирует творческую инициативу, фантазию и воображение человека; с другой стороны все активнее проявляются негативные процессы, для которых характерна ориентация на радикальный разрыв с прошлым. Тем более что равнодушие органов власти к нуждам отечественной художественной культуры, традициям и опыту в народном художественном творчестве, приводит к исчезновению многих художественных производств, промыслов и ремесел. По этой причине существует угроза утраты преемственности, как художественных традиций, так и историко-культурного опыта.

Один из коренных вопросов изучения традиции – следует ли считать, что на протяжении длительного времени традиция при всех изменениях в обществе составляла нечто целое? Или же нужно признать, что изменения все же происходили? В этой связи важно осмыслить традицию в ее реальной целостности. Что же такое традиция? Под *традицией* (лат. «tradition» – повествование, предание, опыт) принято понимать исторически сложившийся элемент социально-культурного наследия (обычай, навык, правило, художественный принцип, норму, образ прошлого), передающийся из поколения в поколение, выраженный в определенных стереотипах и сохраняющийся в определенном обществе в течение длительного времени. Традиция – это преемственность и связь человека и общества со своей историей, выражающиеся в душевном и умственном менталитете, воспроизводящего специфику художественной культуры. Преемственность поколений – главный фактор традиции. Ту или иную традицию трудно представить себе иначе, чем в исторической перспективе. Отсюда любое новое начинание приобретает критическую подоплеку. Считается, что традиция осваивается и используется для достижения определенных целей, стоящих перед современным искусством. Одни ученые (В.С. Воронов, В.М. Василенко, Т.М. Разина) под традиционностью понимают, в основном, древность его образов, форм и приемов, устойчивость их сохранения и преемственность в освоении. Другие (А.Б. Салтыков) рассматривают традицию как явление диалектическое, связанное не только с прошлым, но с настоящим и будущим, подчеркивая их прямую связь с современным искусством на основе анализа их движения и развития. М.А. Некрасова считает, что в традицию из культурного наследия прошлого переходит только опыт, имеющий непреходящую ценность и способный жить по-новому в современности [9]. Русский философ И.А. Ильин, усмат-

ривая в традиции только прошлое, делает вывод о косности, отсталости народного творчества, а, следовательно, и консерватизме народных художественных промыслов, единственный выход для которых – поглощение их художественной промышленностью [3]. Исследователи справедливо полагают, что традиция многопланова и содержательна, что это глубоко внутреннее явление. И основу традиции составляет правильное отношение к национальному наследию – всего народного художественного творчества прошлого, базирующегося на опыте народа, способного по-новому жить в современности.

Традиция относится к эзотерической (внутренней) стороне преемственности. В общем смысле традиция есть система многих требований к субъекту деятельности, которая обосновывается самим фактом их существования в прошлом. Традиция это присутствие прошлого в настоящем. Поэтому традицию рассматривают как особую связь индивидов и групп общества, специфическое содержание которой состоит в воспроизведении из поколения в поколение содержательных ценностно-значимых форм, фиксирующих накопленный опыт и регламентирующих освоение нового. Это особая память всей художественной культуры: то наследие, которое живо сегодня, и то прошлое, которое важно для современников. Традиция представляет определенную систему, обладающую специфическими знаками строения и развития. Жизненность системы ее развития определяется органическим соотношением всех ее элементов при непосредственном сохранении определенного характера образа. Две важнейшие функции традиции – практическая и духовная – изначально были жестко сопряжены, прежде всего, с жизнедеятельностью человека. Через восприятие знаний, ценностных и познавательных ориентаций происходило единство практики и духовно-нравственных основ. Потребность к сохранению природных и приобретенных навыков приводили обучаемых к весомым достижениям: дилетант не мог создать что-то новое, так как недостаточный опыт не способствовал продуктивной деятельности.

Традиция предполагает некую стереотипизацию в сохранении народного художественного творчества. Э.С. Маркарян утверждает: «Культурная традиция – это выраженный в социально организованных стереотипах групповой опыт, который путем пространственно-временной трансмиссии аккумулируется и воспроизводится в различных человеческих коллективах» [8, с.80].

Традиция призвана обеспечить преемственность развития, а новация – его

поступательность в качественно новом состоянии, не имеющей аналогов в предыдущем опыте и обладающей свойствами современности. Традиция определяет содержание и качество этих направлений искусства и объединяет целый ряд специфических, наиболее характерных особенностей:

- основа (материал), используемый для создания определенного круга изделий;
- приемы их обработки;
- образное содержание изделий, выраженное специфическим языком орнамента или декоративной сюжетно-тематической композицией;
- коллективность (общность достояния коллектива исполнителей в поиске новых форм изделий и приемов декорирования). Традиция лучше всего сохраняется и дополняется не у отдельно взятого мастера, а в творческом коллективе – как правило, на промысле.

В ведущих теоретических положениях исследователей народного художественного творчества (В.А. Барадудин, И.Я. Богуславская, В.М. Василенко, Т.Б. Митлянская, И.А. Попова, С.Б. Рождественская, П.И. Уткин, И.Н. Уханова) делается вывод о том, что традиция не законсервирована, а постоянно развивающаяся и обогащающаяся особенность, при этом теряется ставшее нежизненным, а вбирается жизненно-актуальное. Необходимо учитывать тот факт, что традиция не складывается сама по себе, а создается обществом, которое способно определять те или иные явления в качестве основополагающих факторов для их подражания. Таким образом, признается жизнеутверждающая роль традиции в художественной культуре. Отсюда и осознание того, что сохранение традиций – не самоцель, а аксиома.

Однако исходное положение не должно пониматься как нечто незыблемое, раз и навсегда утвержденное. Не стоит забывать, что каждая традиция представляет собой определенную систему, обладающую специфическими законами строения и развития. Традиция познаваема исходя из того, что человечество движется от незнания к знанию всех общественных явлений, постоянно совершенствуя методологию и методику сознания и познания, свою основу жизнедеятельности. С одной стороны традиция обусловлена стремлением к сохранению уже накопленного художественного опыта, с другой – необходимостью его творческой интерпретации. Это и позволяет традиции оставаться актуальной в пространстве исторического развития духовной культуры. Интер-

претация подразумевает внесение элементов новизны в традицию, что способствует процессу преобразования творческого метода, обусловленного изменением жизненных реалий (мировоззрением общества, потребностью в изделиях и др.). Но даже привнесение элементов новизны не влияют на ключевые приоритеты и ценности традиции, которые остаются незыблемыми и в будущем.

Жизненность системы в ее развитии определяется органическим соотношением всех ее элементов при неперменном сохранении определенного характера художественного образа изделия. Традиция признается как неотъемлемая база творчества, может и должна постоянно обогащаться инновационными (в частности, композиционными, технологическими, колористическими, орнаментальными и др.) подходами.

В народном художественном творчестве И.А. Ильин выделяет способность творческого созерцания и способность легкого и быстрого проявления или выражения. Техническое мастерство – это талант, который нуждается не только в школе, умении технике, но и творческом созерцании. Назначение народного художественного творчества и состояло в том, чтобы найти художественно соразмерное выражение духа народа [4, с.91]. Знание и искусность (высокое исполнительское мастерство) были одними из основных факторов успешного развития народного художественного творчества.

Одна из форм народного художественного творчества – народные художественные промыслы, в которых наиболее полно и плодотворно сохраняются лучшие традиции прошлого. Но от создателя требуется не слепое копирование и подражание образцам прошлого, а осмысление художественно-культурного опыта на основе теоретического и практического постижения основ мастерства, но без утраты ценностных критерий подлинного искусства. Такой подход оправдан расширением кругозора и более совершенной формой бытования современного человека, его постоянно расширяющимися жизненными потребностями и приобретением предыдущего положительного опыта.

Устранение противоречий понимания сущности традиций можно предложить рассматривать через *генезис*, о котором русский публицист и композитор И.Ф. Стравинский впервые высказал следующую мысль: «Традиция не только передается из поколения в поколение, но и претерпевает жизненный процесс: рождается, растет, достигает зрелости, идет на спад и, бывает, возрождается. Эти стадии роста и спада вступают в противоречие со стадиями, соот-

ветствующим иному пониманию: истинная традиция живет в противоречии» [10, с.218–219]. С нашей точки зрения генезис традиций можно рассмотреть как важнейший фактор стадий предпосылок зарождения, возникновения, последующего процесса развития нового явления на основе его предпосылок, становления и последующей трансформации. В каждом регионе России прослеживаются свои традиции в народном художественном творчестве. Наиболее ярким примером может служить народное художественное творчество Урала.

В качестве *первой стадии предпосылок появления традиций* в народном художественном творчестве Урала в XVII в. можно рассматривать как духовную, так и ремесленно-промысловую основу переселенцев из других регионов России с ориентацией на прямой товарообмен, ценность которой заключалась в востребовании непосредственных проявлений творческой личности для удовлетворения эстетических и социально-экономических потребностей каждого члена сообщества. Традиции проявились в миссионерской роли культовой деревянной резной скульптуре, старообрядческой иконописи, художественной обработке металла и камня на основе синхронности освоения новых художественных технологий и обучения деятельности в них, что способствовало активизации инновационно-творческого потенциала личности в условиях адаптационной модернизации, приспособившей пришлое население к сложным социально-экономическим и природно-климатическим условиям Урала.

Вторая стадия *возникновения традиций* в XVIII в. возможно обусловлена не только дальнейшим развитием художественных ремесел и промыслов, но и созданием новых заводских производств, обеспечивших постижение профессионального мастерства на основе региональной специализации обучения и предопределивших актуализацию инновационно-творческого потенциала личности в промышленной модернизации Урала. Художественное творчество стало более эстетизированным, что обеспечивало не только мотивацию восприятия и понимания его сущности, но и побуждало к новым материалам и технологиям, формам и элементам декора.

Третья стадия *развития традиций* в XIX в. могла быть связана с художественно-промышленной специализацией производств и многих промыслов, с ориентацией горнозаводской промышленной основы на капиталистический рынок сбыта, торговый и культурный обмен, что способствовало в целом ускоренному экономическому и культурному росту региона.

Четвертая стадия *становления традиций* возможно была связана с аккумулярованием лучших достижений в региональной художественной культуре и искусстве в конце XIX–начале XX вв. Это, в свою очередь, способствовало активизации идеи сохранения региональных приоритетов в наращивании инновационно-творческого потенциала личности в культурной модернизации Урала.

Пятую стадию *трансформации традиций* можно отнести к периоду 1920–2000-х гг., характерного связью с коренным изменением идеологической, социально-экономической и культурной политики, ее отражением, с одной стороны, повышением уровня образованности личности и его духовно-нравственного потенциала; а с другой – периодически происходившей утратой преемственности некоторых традиций в народном художественном творчестве Урала.

Торгово-экономические и социально-культурные отношения наложили свой отпечаток на художественное творчество Урала, который являлся своеобразным рубежом между Востоком и Западом. Художественная культура, постоянно находясь под влиянием других культур, всегда впитывала в себя все самое лучшее. Народное художественное творчество не существовало изолировано от других мировых художественных процессов, от развития и совершенствования рыночных отношений. Несмотря на национальные и региональные особенности художественное пространство постепенно становилось единым. Поэтому на содержание традиций наложили свой отпечаток культурные заимствования и экспансия. Народное художественное творчество на протяжении длительного времени было в тесной зависимости от коммерции и выступало вместе с ней как абсолютно совместимые явления: между ними прослеживаются точки сближения и взаимодействия. Основу коммерческого понимания народного художественного творчества всегда составляла идея реализации произведения искусства, который должен был обладать своей полезностью потребителю с точки зрения эстетической и потребительской значимости.

Каждая стадия привносила в народное художественное творчество Урала свое понимание духовных и нравственных ценностей, которые находили свое отражение в новых формах изделий и их назначении, элементах декора и его трактовке... Застывшее в сознании одного поколения творцов под влиянием цивилизации неизменно перевоплощалось другим поколением через инновационные решения форм изделий и элементов декора. Те же декоративные росписи нижнетагильских мастеров в недалеком прошлом находили свое воплощение на

многочисленных металлических изделиях: ларцах, сундуках, столиках, сухарницах, ведрах, станковых картинах. На современном этапе, по ряду причин, основой росписи остался лишь металлический поднос с его несколько упрощенной формой, который и считается традиционным изделием тагильчан.

Как можно соотнести активное влияние цивилизации на сознание творца? Как сохранить последующими поколениями первооснову традиционного, привнесенного некогда в народное художественное творчество? Вопрос достаточно сложный и, несомненно, связан с освоением предыдущего опыта современным человеком. Неоспоримо то, что степень осмысления ценностей историко-культурного и художественного опыта должна стать фундаментом развития прогностико-преобразующего мышления современной творческой личности, важным средством формирования эстетических представлений, усвоения знаний о традициях в художественном творчестве.

На современном этапе остается не до конца решенной педагогическая проблема, от решения которой зависит будущее сохранения традиций. Большинство населения страны традицию в народных художественных промыслах воспринимается как архаика, не имеющая будущего, что не способствует их возрождению и национальному самосознанию. А значит необходима и профессиональная школа мастерства с разработанным содержанием и методами постижения лучших историко-культурных традиций, способствующих адекватному восприятию традиционного искусства на основе миропонимания современного человека.

Опыт с позиций философии рассматривается как метод познания и отражение действительности, единство умений и знаний. И если традиция является социальной нормой поведения, унаследованного от предшествующих поколений, предписанием и образцом поведения, то культура есть механизм трансляции накопленного социального опыта [1, с.62]. Это одна из проблем ориентации личности в мире ценностей, представления, о закономерностях которых постоянно в современном обществе меняются. По мнению А.В. Кирьяковой, для этого необходимо обратиться к понятию «ценностные ориентации», возникшему на стыке ряда наук о человеке и обществе. «Педагогический аспект проблемы ориентации – этого необходимого компонента любой жизнедеятельности – на опыт прошлого состоит в том, чтобы широкий спектр объективных ценностей культуры сделать предметом осознания, переживания как особых

потребностей личности, сделать так, чтобы объективные ценности стали субъективно значимыми, устойчивыми жизненными ориентирами личности, ее ценностными ориентациями» [6, с.199–200]. При этом первая фаза ориентации на опыт прошлого представляет собой присвоение ценностей общества личностью; вторая – преобразование личности на основе присвоения ценностей; третья – прогноз, целеполагание и проектирование, что обеспечивает формирование образа будущего [6, с.204–205]. Это очень важно для всех направлений в народном художественном творчестве, которое базируется на ценностях предыдущих поколений.

Обращение к историко-культурным истокам, общим для цивилизованного мира, хотя и воспринимается как нечто полемическое, но является сильнейшим двигателем творческого процесса, благодаря которому постоянно проявляется новая стилистическая тенденция. «Опыту и творческому содержанию, культуре духа, духовной концентрации, систематической интуиции, творческому акту, – подчеркивает И.А. Ильин, – можно и должно учить. Молодой специалист должен знать, как творили предшествующие поколения мастеров искусств до него; как нельзя подходить к творчеству; что необходимо для создания произведения. Культура требует, чтобы духовно-творческие традиции передавались из поколения в поколение, чтобы новый художник не начинал все с самого начала, одиноко и беспомощно открывая вновь те духовные пути, которые были уже выстраданы и открыты до него: необходимо иметь в себе волю к художественному совершенству; чувствовать, видеть и разуметь, в чем состоит художественное совершенство» [5, с.180]. Осваивая предыдущий опыт, человек получает продуктивно-творческие силы, которые выражены в художественной культуре как духовные способности ее творца. Обращение к опыту способствует и формированию личности, ответственной в одинаковой степени за себя, как представителя современной цивилизации, готовой взять на себя ответственность. Такая личность может быть сформирована в рамках современного художественного образования, где человекотворческая среда способствует наиболее полной реализации личности в процессе приобщения к ценностям историко-культурным истокам и художественному творчеству.

Исследователи отмечают, что на современном этапе происходит отказ от канонов и авторитетов, проявления интереса к экзотерическому и имманентности (без религиозного оттенка), нарушение целостности, единства художест-

венного феномена, размывание его границ, радикальная дезинтеграция самой изобразительной системы по глубине и масштабам трансформации [7, с.26]. Меняются и традиционные функции народного художественного творчества: в результате появления новых материалов и развития новых технологий появилась совершенная техника, которая привела к постепенной подмене цели самого искусства его средствами. Поэтому инновации, которые проявляются в процессе органической рекомбинации элементов традиции можно считать явлением закономерным. Благодаря этому и образуются новые стереотипы, способствующие развитию народного художественного творчества в новых социально-экономических и культурных условиях. То, что сегодня считается традиционным в художественной керамике Гжели, глиняных игрушках Абашеева, деревянных расписных изделиях Городца и Хохломы и других промыслов России в недалеком прошлом не существовало. Привнесение новых материалов и технологий, форм изделий и элементов декора не только обогатило многие художественные ремесла и промыслы России, но и дало возможность признать их с точки зрения традиционализма. Тот же цветок «роза-ругоза», разработанные мастерами Нижнего Тагила при непосредственном участии исследователей Научно-исследовательского института художественной промышленности (Москва), стала с 1970-х гг. своеобразным традиционным символом нижнетагильского расписного подноса и торговым брендом. Выполненная впервые в 1981 г. Т.В. Юдиной роспись веточки рябины была принята творческим коллективом мастеров декоративной росписи по металлу, что послужило основанием для признания ее традиционности.

Практика свидетельствует, что на современном этапе в процессе обучения студентов, не в полной мере уделяется внимания изучению вопросов традиции в искусстве как совокупности последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на их прочное и сознательное усвоение. Это обусловлено рядом объективных причин. Однако развитие активности и творческой активности личности диктует необходимость усвоения знаний о историко-культурных и художественных традициях в процессе познавательной деятельности и постижения предыдущего опыта. Чувственный опыт, познание сущности традиций и опыта, решение практически значимых задач, связанных с отечественными и региональными историко-культурными особенностями – один из важных показателей развития обучаемой личности [11, с.24]. Формирование

мировоззрения, нравственно-эстетических устоев предполагает более качественное усвоение системы знаний о традиционном опыте творческой деятельности

Какой же вывод напрашивается:

1. Стадии развития и становления той или иной традиции рано или поздно переходят в стадию трансформации, в которой возможен поиск новых художественно-стилистических решений на основе эксперимента. И многое здесь зависит от личности, таланта, степени образованности, понимания и внутреннего побуждения восприятия традиции в качестве основного художественно-культурного стержня. Хотя существует и определенный риск: элементы новизны могут либо обогатить традицию, либо разрушить ее целостность.

2. Традиция проявляет себя там, где человек не может не действовать по-старому и хочет решать задачи старыми способами. Творчество базируется на ясно осознаваемой необходимости непрерывного обновления предыдущего опыта, постоянного поиска решений, отвечающих сути задачи. Поэтому постоянное развитие и трансформация декоративных росписей по металлу в Нижнем Тагиле можно рассматривать как пересмотр и обогащение сложившихся ранее профессиональных способов и приемов.

3. Лучший судья для инноваций в традиции – время, по прошествии которого дается окончательная оценка творческим поискам и экспериментам. Только спустя определенное время происходит понимание самооценности эксперимента, который может принять или отвергнуть сама жизнь – сложная и многогранная в своих проявлениях. Тем более что эксперимент, как правило, содержит в себе разумное зерно, ценное для той или иной национально-региональной школы художественного мастерства.

4. Пока живы творческие личности всегда есть надежда на то, что не наступит полная деградация в нашем сознании и традиции предыдущих поколений будут востребованы. Общеизвестно, что общество, из которого изъято творческое начало, обладает отрицательным потенциалом. Вписать в историю и культуру предыдущую традицию без его постоянного развития невозможно. Поэтому необходимо искать возможность сохранения традиции и опыта прошлого, давать повод для оптимизма и спокойно воспринимать инновации в народном художественном творчестве – ведь сама жизнь является поводом к обновлению традиций.

Библиографический список

1. *Бенин В.Л.* Три центральные категории к определению человеческой сущности: сборник научных трудов / В.Л.Бенин // Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефиниции / отв. ред. Г.Д. Бухарова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. Вып.2.
2. Гончаров С.З. Путь к художественности (по работам И.А. Ильина) / С.З.Гончаров // Вторые Худояровские чтения: материалы научно-практической конференции: сборник научных трудов / под ред. Л.А. Павленко, А.Х. Фахретденовой. Нижний Тагил: ИП Е.С. Языкова, 2005.
3. *Ильин И.А.* Избранные работы об искусстве народных промыслов, архитектурных наследий XVI–XX веков / И.А.Ильин. Москва: Советский художник, 1976.
4. *Ильин И.А.* Основы художества. О совершенном в искусстве: собрание сочинений в 10 т. / И.А.Ильин. Москва: Русская книга, 1996. Т. 6. Кн.1
5. *Ильин И.А.* Путь к очевидности / И.А.Ильин. Москва: Наука, 1993.
6. *Кирьякова А.В.* Ориентация личности в мире ценностей как педагогическая проблема: сборник научных трудов / А.В.Кирьякова // Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефиниции: / отв. ред. Г.Д. Бухаровой. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. Вып. 2.
7. *Костерина А.Б.* Искусство и коммерция: учебное пособие / А.Б.Костерина. Екатеринбург: ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2008.
8. *Маркарян Э.С.* Узловые проблемы теории культурной традиции / Э.С.Маркарян //Советская этнография. 1981. № 2.
9. *Некрасова М.А.* Проблемы и надежды народного искусства / М.А.Некрасова // Художник. 1976. № 4.
10. *Стравинский И.Ф.* Диалоги / И.Ф.Стравинский. Ленинград: Музыка, 1971.
11. *Шиянов Е.Н.* Развитие личности в обучении: учебное пособие. для студентов педагогических вузов. / Е.Н.Шиянов, И.Б.Котова. Москва: Изд. центр Академия, 1999.