

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

УДК 745/749+67/68

М. В. Соколов (Новосибирск)

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРА ЗЛАТОУСТОВСКОЙ ГРАВЮРЫ НА УРАЛЕ

Рассматриваются современные тенденции в развитии художественных промыслов златоустовской гравюры, обусловленные изменениями в традициях, условиях выживания в рыночной экономике, изменения в кадровой политике, развитием туризма и задачами самого производства.

Ключевые слова: златоустовская гравюра на стали, тенденции в развитии промыслов, орнамент, профессиональное искусство, уникальные и массовые произведения.

M. Sokolov, Dr. Ped. Sciences, Professor, head. of decorative and applied art FEDERAL VO "NSPU" (Novosibirsk)

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE ARTS AND CRAFTS CENTRE EXAMPLE ROSSI ON ZLATOUST IN THE URALS ENGRAVINGS

The article deals with the modern trends in the development of crafts Zlatoust prints due to changes in the conditions of survival in a market economy, changes in personnel policy, development of tourism and the production objectives.

Keywords: zlatoustovskaya engraving on steel, trends in the development of crafts, ornament, professional art, unique and massive works.

Культура промышленных центров России, и в особенности таких многогранных по этническому составу, социальному строю, историческим и культурным традициям, каким является Урал, привлекает внимание исследователей самых разных направлений. Особенно интересно развитие и становление художественной традиции, созданной искусственно, но органично вписавшейся в реалии окружения и ментальность общества. На ее примере очень хорошо высвечиваются проблемы в становлении народного промысла и тенденции его развития на этапе XX–XXI вв. Именно в этом качестве нам представляется интересным рассмотрение златоустовской гравюры на стали, которая своими корнями уходит в западноевропейскую традицию художественного декора клинков и защитного вооружения, но признана выдающимся достижением современной российской культуры и искусства.

К современным тенденциям в развитии народных художественных промыслов России можно отнести разнонаправленное движение в организации промыслов в конце XX и первых десятилетиях XXI в. С одной стороны, происходит деконцентрация предприятий промыслов, появление новых небольших объединений и фирм, а к 2010–2014 гг. начинается обратный процесс — объединение ряда крупных частных предприятий в рамках промысла в гильдии и тому подобные объединения.

Первое направление в движении связано в первую очередь с тем, что ко второй трети XX в., к 1970-м гг., завершилось объединение разрозненных артелей в социалистические фабрики и предприятия. Эта тенденция была прямым продолжением политики государства на управление народными промыслами и перевода их на промышленные рельсы.

В этот период в Златоусте вновь идет поиск своего лица с опорой на традиции. В эти годы орнамент удерживает еще свои позиции, но видоизменяется — в него вливаются изображения растительного мира Урала. Рисунок и сама специфика технологии, влияющие на художественный образ, переродилась в самостоятельный вид декоративно-прикладного искусства, охватывающий широкий круг холодного оружия, а позже бытовых и памятных предметов, украшенных гравюрой. Предметы, декорированные златоустовской гравюрой, включали сюжетные, пейзажные сцены, развитые декоративные композиции из символических и аллегорических изображений, шрифты и орнаменты, сложившиеся в устойчивые во времени типологические и видовые группы.

Это дало свой положительный результат, выразившийся в том, что в области декоративно-прикладного искусства сложилось устойчивое терминологическое название — златоустовская гравюра на стали. Сформировался особый уникальный художественный язык, сохраняющийся неизменным в течение смен стилистических явлений и направлений. Для него характерны выразительность золотых силуэтов и орнаментов, прорисованных иглой, травленных на разную глубину в несколько приемов, что создавало совершенно специфический прием — почти рельефный рисунок на глубоких цветных фонах [1].

Однако именно это некое единообразие и жесткий диктат художественных советов областного и городского значения привели к тому, что в период 1990-х гг. предприятия промыслов стали покидать талантливые художники и творческие технологи, образовывать свои частные фирмы и мастерские. Почти двести лет промысел златоустовской гравюры на стали существовал только в стенах оружейной фабрики. Одновременно возникли проблемы в развитии промыслов в связи с прекращением государственных дотаций. В Златоусте идет бурное развитие нескольких предприятий, специализирующихся на создании авторского холодного оружия, каждое из которых стремится найти свою нишу и обрести узнаваемость. Самые первые фирмы 90-х годов XX в. — «ЛИК», «Практика», «Формула». В 2013 г. фирма «Формула» прекратила свое существование.

Современное авторское холодное оружие — совершенно новая область в искусстве. В двадцатом веке холодное оружие вышло из мира войны и оказалось в мире художественной культуры. Оставаясь по всем своим формальным признакам именно холодным оружием, развивается оно уже по законам художественного творчества.

Капиталистический рынок создает иллюзию свободы самовыражения и индивидуального пути развития, которая очень привлекательна для творческих личностей. Однако у этого рынка есть свои жесткие законы и правила, которые все художественные промыслы, и Златоустовский в немалой степени, ощутили на себе в кризисные периоды 1998, 2008 гг.

Стало понятно, что выжить в этих условиях может не только более крупное предприятие, но своего рода холдинг. Такое объединение должно иметь тесные связи с местной и региональной властью и представлять продукцию как бренд области, региона и страны в целом.

В Златоусте в настоящее время работает около пятидесяти художественных мастерских, среди которых мастерские декоративно-прикладного искусства «ЛиК», ООО «Златоустовская оружейная фабрика», художественные мастерские «Практика» и «Грифон», ООО «Клиновое холодное оружие (КХО)», производственно-художественная «Компания АИР» и др. Эти предприятия обратились к творческому наследию мастеров Златоустовской школы XIX в., начав свою деятельность с возрождения прикладного характера златоустовской гравюры. В ассортименте продукции появилось авторское украшенное холодное оружие, разнообразная посуда, наборы для охотников, предметы сервировки стола и украшения интерьера, также новые виды изделий, в их числе церковная атрибутика [2].

Каждое предприятие отличается своим стилем, своей манерой решения художественного образа вещи. Их усилиями в художественном промысле украшенного оружия появились новые образы, открылось второе дыхание, определив новое направление в декоративно-прикладном искусстве, приоритет развития которого остается за Златоустом. Эти мастера сохранили трепетное отношение к технике рельефной вытравки и золочению, которым в совершенстве владели старые мастера.

В 2010 г. ряд самых успешных предприятий Златоуста сделали ставку на совместное продвижение продукции под единым брендом. Инициатива такого единения пришла с обеих сторон — и от губернатора области, и от предприятий. Новый бренд стал визитной карточкой региона для представления уникальной продукции златоустовцев на международных рынках и экспозициях. Так появилась Гильдия мастеров-оружейников Златоуста. Первоначально она объединила 12 крупнейших фирм-производителей оружейной и сувенирной продукции из украшенного металла. Вскоре к ним присоединились производящий спецстали Златоустовский металлургический завод и Каслинский завод архитектурно-художественного чугунного литья.

Второй мощной тенденцией, способствующей развитию художественных промыслов, можно считать продолжение активного проникновения профессионального искусства в народные промыслы. Естественный процесс развития народного творчества и промыслов нарушается вмешательством многих факторов современной жизни, в произведениях народного прикладного искусства прослеживается вековое совершенство формы, рожденное практической целесообразностью вещи. Художники профессионального декоративного искусства, в отличие от народных мастеров, решают задачи не толь-

ко овладения материалом, но и преобразования его. Художники-прикладники в своих произведениях ищут взаимосвязь пространства и формы, ведут фактурные и колористические поиски, т. е. те же, что и скульпторы, дизайнеры и художники театра [1].

С начала 1980-х гг. идет процесс станковизации декоративного и народного прикладного искусства. Произведения современного декоративного также как и станкового искусства рассматриваются обособленно от окружения, их значение не меняется от места, где они находятся, хотя условия экспонирования и освещения могут способствовать или препятствовать полному раскрытию их качеств. Основные формы бытования современного декоративного искусства и художественных промыслов стали музейные, выставочные и домашние, частные коллекции и экспозиции, демонстрация в общественных и жилых интерьерах [3].

Активно создаются уникальные произведения, выполненные в лучших традициях златоустовской гравюры на стали. Возникли и успешно развиваются художественные мастерские и объединения, работающие в традиционном жанре златоустовской гравюры. Они стараются гармонично совмещать все художественные методы и технические приемы. Мастерская «ЛИК» в настоящее время отошла от традиции златоустовской гравюры, выбрав направление православной тематики, изготавливая предметы культа, наиболее значимой из них является дарохранительница, представленная в храме Христа Спасителя.

Фирма «Практика» выживает в трудных условиях, но держится благодаря своим художникам, поддерживающим классицизм 30–50 гг. XIX в. Фирма «МАОК» своё будущее видит в зарубежных заказчиках и российских заказах для зарубежных партнеров. Активно включает в свой арсенал тематику русских мифов и приветствует сочетание гравюры литья и цветного поделочного камня. Стилистика изделий данной фирмы становится близка к изделиям «Русских самоцветов» Екатеринбург как отголоски традиций фирмы «Фаберже».

Третьей тенденцией, тесно связанной с вхождением профессиональных художников в народные промыслы, можно считать экспериментирование с новыми материалами, современными технологиями и переход на малосерийное и технологичное изготовление изделий с минимальным использованием ручного труда [4].

Если до периода 1980–1990-х гг. в основе народного декоративного искусства и изделий народных промыслов лежала традиция, устойчивость стереотипа формы, то для современных художников,

прошедших хорошую художественную школу, это непрерывное экспериментирование как в области технологии (анилиновые красители в матрешке, фелимоновской игрушке, кобальт в гжельской керамике), так и выражение новаторских идей декоративного искусства этого периода (интерьерные напольные вазы хохломы, красносельской филиграни [3, с. 210]).

Новый этап развития златоустовской гравюры наступил в постсоветское время. Важнейшим направлением стало обращение не только к классическим традициям этого жанра оружейному искусству, но и созданию панно для общественных зданий в технике златоустовской гравюры. Художники фирм активно экспериментируют с никеливым покрытием, добываясь различных его оттенков при смене условий технологического процесса покрытия. Вводится и достаточно дорогостоящая, но интересная в художественном отношении технология покрытия серебром поверхности узоров изделия с последующим патинированием. Изображения с тонкой светотеневой моделировкой есть основа художественного метода в гравюре златоустовских мастеров, что стало основой нового художественного направления. Почти все предприятия используют шелкографию для перенесения основного орнамента на изделие. Благодаря технологии гравюры на стали, включающей гравировку, травление, синение, никелирование и золочение золотом высшей пробы, возникла специфическая колористическая гамма, присущая только златоустовской гравюре на стали.

Четвертая тенденция в развитии художественных промыслов связана с усилением сувенирной составляющей, переход ее в приоритетное направление в ассортименте продукции. Это связано в первую очередь с осознанием туристического бизнеса как важного элемента финансового притока в бюджет региона и интереса к этому предпринимателей. Соответствующая задача ставится перед художественными предприятиями на основе спроса-предложения и выполняется ими.

Туристический бум требует поиска национального своеобразия, объединения усилий на рынке сувенирной продукции и художественных промыслов. Туристический бум уже в 1960-е гг. поставил вопрос о поиске национального своеобразия при существовавшем интернациональном единстве. Обращение к традиционному орнаменту в архитектуре, народному искусству как неотъемлемой части культурной художественной среды, давало ключ к системному подходу в формировании среды. Народное прикладное и декоратив-

ное искусство становилось неотъемлемой частью средового подхода к решению художественного и национально-своеобразного культурного пространства. Предметы и изделия народных промыслов стали активно использоваться в украшении интерьеров общественных зданий, фирм, офисов.

Соответственно возникшему спросу изменились и требования к художественному решению традиционных видов орнаментов, сложившемуся стереотипу форм и видов изделий декоративного народного искусства. Активно включаются брендовые для продукции России узнаваемые элементы орнамента и мотивы Гжели, Хохломы в различные виды художественных промыслов. На этом фоне происходит размывание самобытности и особенности орнаментально сюжетного и образного наполнения предметов традиционных для этих регионов художественных ремесленных изделий.

Все обозначенные тенденции тесно связаны с необходимостью выживания современных предприятий народных промыслов в меняющихся рыночных условиях. Их можно обозначить, интерпретируя положения доклада М. В. Васильевой на парламентских слушаниях по проблемам народных художественных промыслов 2011 г.:

1. Способствовать повышению эффективности своего производства за счет выхода на новые рынки и возможного внедрения инноваций в технологический процесс, улучшению экономических показателей деятельности за счет снижения доли ручного труда.

2. Обеспечить мастерам и работникам промысла лучшие условия труда и справедливое вознаграждение за него; улучшить систему наставничества и ученичества за счет наработки связей с образовательными учреждениями и обновления кадровой структуры.

3. Сохранить то традиционное качество и мастерство, которые и сегодня, и в будущем достойно представят нашу страну на международном рынке как целостную, экономически сильную державу, в основе которой — национальные традиции. С этой целью применять традиционные и современные технологии в создании изделий и расширение ассортимента в сторону уникального товара с ярко выраженным национальным колоритом.

4. Способствовать расширению информационного воздействия на потребителя. Для чего использовать все доступные на сегодняшний день коммуникативные каналы для продвижения предприятий и изделий промысла на внутреннем и внешнем рынках за счет развития ярмарочно-выставочной деятельности, использования каналов глобальных и региональных сетей.

5. Стремится к сплочению коллективов, с этой целью решить вопросы обновления кадров с передачей всех тайн искусства российских мастеров в создании изделия промысла (технологизация) к применению имидж-технологий для создания привлекательности трудовой деятельности в области художественных промыслов в глазах молодежи [5].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Соколов М. В., Соколова М. С. Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие. М., 2013.
2. Златоустовская энциклопедия. Т. 1: А К / сост. А. В. Козлов и др. Златоуст, 1994.
3. Соколов М. В. Формирование профессиональной направленности студентов художественно-графических факультетов на занятиях декоративно-прикладным искусством : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2002.
4. Богуславская И. Я. Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов [Электронный ресурс]. URL: <http://xreferat.com/47/219-3-problemy-tradiciiy-v-iskusstve-sovremennyh-narodnyh-hudozhestvennyh-promyslov.html>
5. Васильева М. В. Проблемы функционирования предприятия народных художественных промыслов на современном этапе [Электронный ресурс]. URL: <http://refdb.ru/look/2814976-pall.html>

УДК 745

И. В. Октябрьская (Новосибирск)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НАЧАЛА ХХІ В.: НОВАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ ТРАДИЦИЙ

Дается характеристика современного состояния художественных ремесел стран СНГ и Центральной Азии (на примере Казахстана и Кыргызстана). Выявляются основные тенденции в их развитии в контексте региональных и глобальных политических и культурных процессов. Прослеживаются роль и значение межкультурного диалога