

На правах рукописи

Балаболкин Алексей Семёнович

**ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

24.00.01 – Теория и история культуры

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание учёной степени
кандидата философских наук**

Нижний Новгород – 2006

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Научный руководитель

кандидат философских наук, доцент
Филиппов Юрий Владимирович

Официальные оппоненты:

доктор философских наук, профессор
Багровников Николай Адрианович,

доктор философских наук, доцент
Балакшин Александр Сергеевич

Ведущая организация

ГОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет»

Защита состоится 21 июня 2006 г. в 14 часов на заседании диссертационного совета Д 212.162.01 при ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская 65.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Автореферат разослан 18 мая 2006 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета
канд. филос. наук, профессор

Е.В. Федотов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Искусство художественных промыслов как часть художественной народной культуры созвучно современности значительностью накопленного опыта.

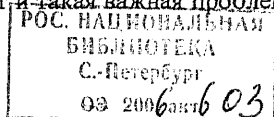
Изучая произведения народного искусства, созданные в различные периоды, мы постоянно ощущаем в приемах мастерства, в сюжетах и орнаменте живую связь с многовековой национальной культурой. Находки археологов и документальные материалы свидетельствуют, что у древних славян, населявших территорию нашей страны, в IX–X вв. уже существовало высокоразвитое ремесленное производство и сложилось вполне самобытное, глубоко народное искусство.

Во второй половине XVII в., на основе разнообразных народных ремесел, формируются художественные народные промыслы. Сложению промыслов помогало близкое нахождение торговых путей и крупных торговых центров.

Многовековое наследие народной культуры воспринимается как живое явление, в котором остро нуждаются наши современники. Отрицать все влияние моды в наше время трудно, ее могущество очевидно, коснулось оно и изделий художественных промыслов. Вопрос сводится к тому, является ли эта мода проявлением более глубоких общественных потребностей или, как это нередко бывает, служит удовлетворению очередного «каприза» цивилизации.

Сегодня мы наблюдаем в интересе к народному искусству так называемую «усталость», интерес к промыслам стал спадать, «матрешками» забит весь промысловый рынок, «китч» гуляет по стране и вывозится за рубеж, спад оказался настолько стремительным, что наносит несомненный ущерб культуре и ставит народное искусство в критическую ситуацию. Чем более фундаментальным будет представление наших современников о традиционном народном искусстве, тем меньше деятельность настоящих художников промыслов будет зависеть от моды. Путь к сохранению стойких традиций современного народного искусства в быту и культуре лежит в воспитании грамотного, способного оценить его по достоинству молодого поколения.

В последние годы внимание к традиции неуклонно возрастает, что обусловлено повышенным интересом к проблемам «коллективной памяти», культурной коммуникации и преемственности в современном обществе. Привычно связанная с достаточно ограниченной сферой культуры и быта, с историей, традиция претендует на обретение статуса всеобщности и по частоте употребления начинает конкурировать с понятием прогресса. Кроме того, в связи с поставленной нами темой возникает и такая важная проблема,

как функционирование культурной традиции в народном искусстве в условиях обращения к ней представителей самых разных гуманитарных дисциплин.

Народное декоративно-прикладное искусство близко соприкасается с этнографией и археологией. Этнографией изучаются близкие вопросы материальной культуры народов России в ее недавнем прошлом, настоящем и обозримом будущем. Археологи ведут раскопки древних городов и поселений, выясняя истоки художественных национальных традиций.

Можно также отметить, что проблемы промыслов далеко выходят за рамки искусствознания и истории искусства. Они смыкаются с экономикой, что естественно для статуса промыслов как предприятий, а также с социологией и психологией.

Возросшая роль декоративного искусства в современной жизни вызывает необходимость всесторонне и глубоко изучать народное декоративное искусство, и, в частности, современные художественные промыслы.

Степень разработанности научной проблемы. Изучение народного творчества — одна из наиболее молодых отраслей гуманитарной науки. Эта отрасль науки складывается во второй половине XIX в. В этот период закладываются основы фольклористики, параллельно с изучением фольклора начинается собирание предметов русской старины. Предпринимаются первые археологические раскопки и архивные изыскания. Расширяются понятия о национальном наследии, появляются первые публикации.

Большое значение имеют работы выдающегося филолога, блестящего знатока русской литературы Ф. И. Буслаева, обратившегося к важнейшим проблемам происхождения, эволюции, а также народности русского искусства. Буслаев поставил вопрос о тесной связи и взаимодействии народной поэзии с народным искусством, публикуя целый ряд интереснейших, ранее неизвестных памятников.

И. Е. Забелин, принадлежавший к числу ученых, впервые обратившихся к изучению истории культуры нашей страны, рассматривал русское искусство как явление глубоко самобытное. Ему принадлежит мысль о национальной, своеобразной системе художественного мышления, присущей именно русскому традиционному искусству.

Основоположителем науки о русском декоративно-прикладном искусстве был В. В. Стасов, он впервые раскрыл художественную ценность современного ему крестьянского искусства, усматривая в нем глубокие связи с древней культурой, и стремился противопоставить самобытное начало древнерусского искусства византийскому влиянию. Для нас чрезвычайно велико значение его трудов, по существу первых серьезных аналитических работ в области народного искусства.

Новаторство Стасова сказалось и в том, что он рассматривал произведения народного искусства не только как предметы для коллекционирования: он предлагал современным ему художникам использовать в своей практике народное творчество как подлинное искусство, имеющее глубокие национальные традиции. Однако, отстаивая самобытность русской культуры, Стасов придавал слишком большое значение влиянию на нее культур Среднего и Ближнего Востока.

В конце XIX в. интерес к народному быту и творчеству все более расширяется. Появляются разнообразные публикации уже не только памятников старины, но и произведений современного народного искусства.

В конце XIX — начале XX в. в печати находят отражение попытки ряда земских деятелей, в том числе и художников, непосредственно работавших с кустарями, поддержать приходящие в упадок промыслы, сохранить сокровища народного творчества. Так, С. А. Давыдова оставила целый ряд трудов по женским народным промыслам, в частности о русском кружеве, истории этого традиционного промысла, технике производства, отдельных центрах кружевоплетения. В сборнике «Кустарная промышленность России» были опубликованы интересные сведения по таким женским промыслам, как вышивка, золотное шитье, ткачество.

В этот период земские организации играли очень значительную роль в судьбах народных промыслов. Предпринимаемые ими обследования кустарных производств, с целью оказания им реальной помощи, зафиксированы в докладах, статьях, справочниках. Тщательно собранные земскими деятелями сведения по статистике, экономике промыслов и технике производства — ценнейший фактический материал для научных исследований. Земскими организациями изданы многотомные иллюстрированные сборники по кустарным промыслам всей России и по отдельным районам, описания выставок народного искусства, труды съездов деятелей кустарной промышленности.

В начале XX в. появляются исследования, посвященные отдельным видам народного художественного производства, которое раскрывается как большое национальное искусство.

Так, на протяжении 1910—1912 гг. вышли в свет 12 выпусков альбома А. А. Бобринского, объединенных общим названием. Это был большой вклад автора в культуру России. Альбомы знакомили читателей с сокровищами русского искусства, а также служили материалом для работ исследователей и художников. Труд Бобринского — богатейший источник не только добросовестно собранного, но и систематизированного автором обширного материала. Здесь же впервые была сделана попытка точно указать места бытования большинства изделий.

Наряду с такими обобщающими широкий материал работами, как альбомы Бобринского, появляются издания, посвященные отдельным

народным промыслам, с описанием истории их возникновения и техники производства.

Видную роль в изучении народного искусства сыграл Н. Д. Бартрам, художник по специальности, организатор уникального по своему собранию Музея игрушки. В прошлом деятель земства, работавший с кустарями, он уделял большое внимание изучению экономики промыслов.

В среде художников — членов объединения «Мир искусства», отстаивавших эстетские взгляды, среде, казалось бы, далекой от проблем развития народного искусства, возникает величайший интерес к нему. А. Бенуа, говоря об оригинальности народного творчества, горячо протестует против насильственного внедрения в промыслы чуждых влияний, приводящих к упадку — художественную культуру. Те же мысли звучат в статьях И. Билибина, И. Грабаря, говорящих о необходимости, во что бы то ни стало спасти народное искусство от угрожающей ему гибели.

В конце XIX — начале XX в. активно работают музеи. Строгановское училище, Московский исторический музей и другие систематически собирают материалы по национальному искусству, организуют экспедиции в разные районы России. Среди частных коллекций особенно ценно уникальное собрание русских костюмов разных губерний и разнообразных предметов народного декоративно-прикладного искусства Н. Шабельской. Публикации принадлежавших Шабельской выдающихся образцов народного творчества был посвящен специальный выпуск журнала «Студии».

Таким образом, во второй половине XIX — начале XX в. был собран, осмыслен и частично опубликован ценнейший материал.

Новый этап в изучении народного искусства наступает после революции. В условиях развития советской культуры возникает новое отношение к народному творчеству, которое способствовало появлению отрасли искусствоведческой науки, посвященной проблематике искусства народных промыслов и изучению их истоков.

Отечественная наука советского периода стремилась к активному вмешательству в судьбы промыслов, её основной целью было содействие развитию народного искусства. Многие работы 20—30-х годов — это острая полемика по вопросу восстановления основ народного творчества.

Поэтому вопросы изучения лучших традиций русского искусства и их творческой переработки становятся особенно актуальными.

К числу достижений советской науки относится организация выставок в Государственном историческом музее в 1922—1923 гг., впервые широко ознакомивших общественность с крестьянским творчеством. Это были первые научно построенные экспозиции, где систематизировался обширный материал. Строго научный отбор материала позволил ученым выявить определенные закономерности в развитии народного искусства, сделать ряд теоретических обобщений.

Особое значение для отечественного искусствоведения имеет работа «Крестьянское искусство» В. С. Воронова — одного из руководителей экспедиций и организаторов выставок в Историческом музее. В ней получили научную разработку вопросы местного своеобразия.

В. С. Воронов вырабатывает убедительный метод описания и анализа памятников народного искусства, позволяющий раскрыть его специфику.

В работах Воронова, посвященных резьбе и росписи по дереву, получают дальнейшее развитие положения, лишь намеченные в свое время в трудах Бобринского; Воронов дает классификацию народного орнамента и устанавливает наличие школ художественной росписи: северодвинской, нижегородской, городецкой. Эта классификация сохраняется в искусствоведении до настоящего времени.

В 20—30-е годы вопросы народного искусства интересуют широкий круг исследователей. Во всестороннее изучение народного творчества большой вклад вносят труды археологов и этнографов.

Среди историко-археологических работ значительна статья В. А. Городцова, посвященная вопросу происхождения ряда сохранившихся в народном творчестве древних мотивов. Его работа содержит подробную иконографию древних образов, ставших традиционными в народном искусстве.

Чрезвычайно ценны труды этнографов, основанные на полевом сборе материала, содержащие подробные описания предметов народного быта, техники их производства, орнаментальных украшений. Наиболее интересно и полно освещены вопросы, связанные с народной одеждой, в работах Н. П. Гринковой, М. Е. Шереметьевой, Н. И. Лебедевой, Е. Н. Клетновой.

В 30-е годы наряду с обширной собирательской и научной деятельностью было положено начало большой практической работе непосредственно с существующими народными промыслами. В эти годы развернул активную деятельность Кустарный музей (ныне Музей народного искусства), на базе которого в 1931 г. был создан Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИХП), осуществлявший художественное руководство промыслами.

Во главе института становятся такие видные ученые, как В. С. Воронов, А. В. Бакушинский, позже — В. М. Василенко. Сбором материала в музеях и промыслах занимались Л. И. Свионтковская-Воронова — автор серьезной работы о резной кости, В. Я. Яковлева, З. Д. Кашкарова, Е. Г. Теляковский.

Этот период нашел наиболее яркое отражение в трудах крупного ученого А. В. Бакушинского, сочетавшего научную, литературную работу с практикой. Он нашел новую методику исследования и анализа произведений народного искусства.

Методы исследования и взгляды А. В. Бакушинского получают дальнейшее развитие в трудах В. М. Василенко, созданных на основе собранного им обширного материала.

В. М. Василенко в своих работах 30-х годов, посвященных отдельным видам промыслов, дает яркую характеристику народного творчества, акцентируя внимание на искусстве досоветского периода. Его монография «Северная резная кость» посвящена холмогорским костерезам.

Как итог деятельности 1930-х годов в области науки и практической работы с промыслами Институтом художественной промышленности был подготовлен сборник «Народное искусство СССР в художественных промыслах». В написании статей приняли участие А. В. Бакушинский, В. М. Василенко, В. С. Воронов, Г. В. Жидков, Е. М. Шиллинг и др. В сборнике излагалась краткая история и характеристика промыслов, в доступной и яркой форме рассказывалось о творческих достижениях мастеров народного искусства за два десятилетия Советской власти.

С трудами отечественных ученых в послевоенный период связана новая ступень в развитии искусствоведения, для которой характерно обращение к значительно более широкому кругу материалов, остававшихся ранее неизвестными.

Значительным событием в исторической науке было издание труда Б. А. Рыбакова «Ремесло древней Руси», подытожившего многолетнюю исследовательскую работу автора в области археологии. Обширный труд Рыбакова ознакомил ученых с целой группой неизвестных ранее замечательных декоративных изделий мастеров далекого прошлого. Новые данные археологии позволили более уверенно говорить о степени развития народных ремесел в глубокой древности, их распространенности и многообразии.

Изучение истоков народного искусства дало возможность шире ставить вопрос о его происхождении, развитии и специфике. Углубляя исследования В. А. Городцова, Рыбаков уделяет большое внимание вопросам происхождения мотивов народного орнамента, подчеркивая их художественную значимость и стремясь найти связующее звено между композициями, бытующими в современной вышивке, и их древнейшими прототипами.

В области исследования корней русского народного орнамента работал Л. А. Динцес, этой теме посвящены его труды «Древние черты в русском народном искусстве», «Русская глиняная игрушка». В среде этнографов вопросами, связанными с народным искусством, занимались Е. Э. Бломквист, Н. И. Лебедева, Г. С. Маслова. Собранный ими обширный материал содержит ценные и обстоятельные сведения о народном жилище, одежде, узорном ткачестве.

Таким образом, фундаментальные труды историков и этнографов, статьи и публикации в журналах «Советская этнография» и «Советская археология» содержали много новых данных о развитии русской культуры.

В 40—50-е годы ведущими в советском искусствоведении явились труды А. Б. Салтыкова. Работая в основном в области керамики, он затронул в своих трудах целый ряд общих проблем развития народного искусства, продолжая начатое Стасовым, Вороновым, Бакушинским. Им впервые были поставлены многие вопросы специфики декоративного искусства. А. Б. Салтыков уделял основное внимание вопросам традиций и новаторства, писал об особенностях решения художественного образа в творчестве народных мастеров, касался проблемы синтеза, как характерной особенности декоративного искусства.

Метод А. Б. Салтыкова заключался в творческом подходе к традиционному искусству: он искал пути использования традиций прошлого в современном искусстве, применительно к современному быту.

Для Научно-исследовательского института художественной промышленности послевоенные годы были периодом интенсивной деятельности по дальнейшему сбору и публикации материалов о народном искусстве и практической работы с промыслами. Начинается коллективная работа по созданию серии книг «Художественные промыслы РСФСР». Таким образом, были представлены все современные русские промыслы, многие из которых ранее не были освещены в литературе.

Обработка экспедиционных материалов, сравнение их с вещами из собраний музеев приводят к новым открытиям, позволяют уточнить центры промыслов, локализовать художественные школы. Особенно интересные результаты дают комплексные экспедиции сотрудников институтов и музеев: историков, архитекторов, искусствоведов. Руководящую роль в организации этой работы сыграл И. Э. Грабарь.

Государственный Русский музей в Ленинграде издал ряд работ, посвященных народной деревянной скульптуре, вышивке и кружеву.

Необходимо упомянуть вклад в науку о народном искусстве, сделанный местными собирателями М. Рехачевым, Д. В. Прокопьевым, М. П. Званцевым, И. Н. Шатовым, которые издали в предвоенные годы и после войны ряд монографических исследований по отдельным народным промыслам.

Среди научных изданий значительны работы В. М. Василенко. Его монография «Искусство Хохломы» посвящена вопросу о стилистических художественных особенностях хохломской росписи.

Большим событием явилась организация в 1957 г. издания журнала «Декоративное искусство СССР», на страницах которого публикуются статьи по разным вопросам народного искусства. Первый номер журнала был целиком посвящен народному искусству.

Большую роль в популяризации русского народного искусства сыграла работа М. А. Ильина «Русское декоративное искусство» (М., 1959), переведенная на несколько иностранных языков.

В 1960 г. вышла работа С. М. Темерина «Русское прикладное искусство», освещающая творчество как мастеров народных промыслов, так и художников промышленности. Автор уделил большое внимание советскому прикладному искусству 30-х годов, очень мало затронутому в литературе, и охарактеризовал его с позиций современных ему эстетических воззрений.

На современном этапе существуют определенные трудности в анализе источников, поскольку вновь издаваемые работы носят, в основном, узкоспециализированный искусствоведческий характер. Теоретических работ по научным проблемам в исследуемой области практически не публиковалось, поэтому данная работа может считаться первой и претендовать на новизну исследования.

Цель исследования - целью настоящего исследования является анализ интегративного потенциала художественных промыслов Нижегородской области.

Объект исследования – художественные промыслы Нижегородской области.

Предмет исследования – интегративный потенциал художественных промыслов Нижегородской области.

В соответствии с **целью, объектом и предметом** исследования были поставлены следующие **задачи**:

- типологический анализ народных художественных промыслов России как культурной формы, составляющей культурной системы;
- обозначение места и функции традиций в художественной системе народного искусства;
- культурологический анализ структуры, содержания и функции народных художественных промыслов;
- выявление типов, видов и форм народных художественных промыслов;
- создание типологии народных художественных промыслов;
- определение условий и механизмов экономического потенциала художественных промыслов Нижегородской области в их историческом и современном состоянии;
- рассмотрение динамики социокультурной интеграции нижегородских художественных промыслов в условиях современного состояния культуры традиции;
- выявление социогуманитарной функции и создание классификации представления народных художественных промыслов в сети Интернет;

- обоснование роли народных художественных промыслов в педагогическом процессе как необходимого условия устойчивости современного общества и культуры.

Теоретико-методологические основы исследования.

Методологической основой работы стала совокупность аналитических приемов и операций, используемых историко-культурным подходом к изучению отечественных народных художественных промыслов, их исторического и современного состояния как культурных составляющих в жизни социума. Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: как основные - метод культурно-исторического анализа; диахронический и синхронический методы исследования, метод исторических параллелей (сравнительно-исторический) и сравнительно-типологический метод, сочетающиеся с методом периодизации и методом аналогии и экстраполяции.

В качестве дополнительных методов исследования использовались такие специфические культурологические методы, как философско-историко-культурологический метод, ретроспективный метод реконструкции исчезнувших явлений по их следам в современной культуре.

Теоретические основания работы основаны на положениях теории культурных форм как составляющих культурной системы и принципам типологии культур, положенных в основу концепции. Основные положения концепции базируются на теории эстетической деятельности Л.А.Зеленова.

Характер исследования потребовал обращения к проблеме системы культуры социума в целом, культуры архаики, этнической культуры, этнической социализации, интеграции, культурной идентичности, особенностей русской культуры, которые освещались в работах Л.А.Зеленова, Ю.В.Филиппова и других нижегородских ученых.

Научная новизна исследования определяется совокупностью полученных результатов, заключающихся:

- в создании и обосновании типологии художественных промыслов как явления культуры;
- в раскрытии механизмов интеграции народных художественных промыслов с исторической повседневностью;
- в выявлении и анализе коренных изменений, происходящих с народными художественными промыслами в рамках общекультурных процессов современного общества;
- в обосновании внедрения народных художественных промыслов в педагогический процесс как условия необходимости самосохранения, воспроизводства и регенерации культуры.

Теоретическая и практическая значимость работы определяется: актуальностью проблемы взаимоотношения культуры как системы и составляющих её культурных форм, в частности – народных художественных промыслов - общества, культуры и традиции в художественной системе

народного искусства, традиции и новации в виде бытования народных промыслов во всемирной сети Интернет; повышенным интересом со стороны общества и различных направлений современной гуманитарной науки к проблемам интеграции народных художественных промыслов в классической традиции, их модификацией и трансформацией в новейших условиях межкультурной коммуникации, преемственности и сохранения культурной идентичности.

Теоретические аспекты темы важны для выявления устойчивости и изменчивости традиционных элементов культуры в современных условиях, для более глубокой теоретической разработки народных художественных промыслов как явления культуры.

Работа может послужить материалом при изучении как общих, так и частных закономерностей функционирования традиции в целом, и в рамках исследования народных художественных промыслов и процессов их видоизменения и трансформации.

Представленные в диссертационном исследовании сведения также могут быть использованы в целях:

- выявления прикладного функционально-смыслового значения понятия «народные художественные промыслы»;
- создания познавательной модели культуры, основанной на новом восприятии классического наследия в сфере исторического и современного функционирования народных художественных промыслов;
- разработки основ стратегии сохранения культуры через культивирование, регенерацию и трансляцию художественных промыслов в интеграционном социокультурном и педагогическом процессе.

Положения, выносимые на защиту:

- Определение места народных художественных промыслов России как культурной формы, составляющей культурной системы в сознании общества как механизма самосохранения, воспроизводства и регенерации культуры, а также как системы, гарантирующей компонент устойчивости современного общества;
- Зарождение народного декоративного искусства относится к начальным периодам развития материального производства. Оно было неразрывно связано с трудовой деятельностью человека. В классовом обществе народное декоративное искусство связано в основном с бытом демократических кругов. Оно получает развитие в ремеслах и формирующихся на базе ремесленных производств художественных промыслах.
- В течение XX столетия сначала кустарные промыслы, а затем предприятия народных художественных промыслов пережили ряд трансформаций, которые привели к полному отмиранию ряда промыслов, чьи изделия перестали находить потребителя в силу различного рода причин: социальных, экономических, утилитарно-

функциональных и эстетических. Часть же кустарно-промышленных производств превратилась в фабрично-промышленные предприятия, не имеющие художественного значения, сохранив лишь утилитарно-функциональное значение.

- Народные художественные промыслы России в XXI веке - неотъемлемая часть отечественной культуры. В настоящее время художественные промыслы являются одновременно и отраслью промышленности, и областью народного творчества.
- Сущностью художественной системы в искусстве народных промыслов являются *материал, способы его обработки и характер изготавливаемых предметов, принципы и приемы воплощения образа, адресованность* определенному кругу социального заказчика и потребителя изделий художественных промыслов, а также *историко-географический фактор* как факторы основания типологии такой культурной формы (как составляющей культурной системы) как народные художественные промыслы.
- Возникновению и развитию промыслов в Нижегородской губернии способствовали следующие причины: бедность почвы, обилие лесов, дававших топливо и сырье для промыслов, и благоприятное географическое положение. На протяжении первой половины XIX века углубляется специализация промысловых районов, сыгравших большую роль в превращении кустарных ремесел в фабрично-заводской тип производства;
- Художественные промыслы Нижегородской области являются устойчивой моделью интеграционного процесса, тем более интересующего нас, поскольку их современное состояние можно определить как кризисное, экономически и социально нестабильное, следовательно, они обладают большим интегративным экономическим и социокультурным потенциалом;
- Народные художественные промыслы, как и любое другое социокультурное явление современной реальности, не могли не появиться в сети Интернет в качестве различного рода объектов, не сходных по функциям и адресату, но вполне дифференцируемых по целям представления. Исходя из преследуемых целей представления народных художественных промыслов в сети Интернет, выделяются четыре группы ролевых представлений;
- Концепция внедрения и функционирования народных художественных промыслов как компонента региональной культуры в педагогический процесс должна быть сориентирована на прогрессивную интеграцию международного, государственного и национально-регионального компонентов в образовании, обеспечивая последовательное развитие нравственных и культурных общечеловеческих ценностей в обществе.

Апробация работы осуществлялась диссертантом на научных и научно-методических региональных, межвузовских, всероссийских и международных конференциях, а также в Гуманитарно-художественном институте Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, где был создан УНПК (учебно-научный производственный комплекс), включивший в региональный компонент специальности 031401 «Культурология», следующие предметы: история, культура, технологии деревообработки, что включает в себя роспись по дереву, резьбу по дереву и лозоплетение; история, культура, технологии работы с глиной, что включает в себя художественную лепку из глины и гончарное дело; история, культура, технологии кружевоплетения, история, культура, технологии работы с бумагой (народное искусство вырезанок).

Публикации. Основные положения и результаты исследования отражены в 9-ти публикациях, общим объёмом 2,14 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. Общий объем работы – 219 страниц. Структура диссертации отражает последовательность решения поставленных задач. В заключении диссертации сделаны основные выводы и обозначены проблемы для дальнейшего исследования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении излагается основная идея исследования, обосновывается актуальность темы диссертации, характеризуется степень разработанности проблемы, формулируются цель и основные задачи, приводится описание методологической и источниковедческой базы исследования, характеристика его новизны, теоретическая и практическая значимость работы, и апробация её основных положений.

В главе 1. **Типологический анализ народных художественных промыслов** основное внимание обращено на народные художественные промыслы России как культурную форму, составляющую культурной системы, дается основание и характеристика типологических групп народных художественных промыслов и проводится культурно-исторический анализ художественных промыслов Нижегородской области.

В параграфе 1.1. **Народные художественные промыслы как составляющие культурной системы** анализируется народное декоративное искусство, которое получает развитие в ремеслах и формирующихся на базе ремесленных производств художественных промыслах.

Изучая произведения народного искусства, созданные в различные периоды, можно выявить в приемах мастерства, в сюжетах и орнаменте живую связь с многовековой национальной культурой. В условиях ремесленного производства происходило и активное усвоение достижений

одновременно работающих мастеров. Общим достоянием быстро становились технические усовершенствования, изобретения и новые мотивы, сюжеты и композиции.

Общими были не только навыки работы в области вышивки, ткачества, росписи и резьбы по дереву, но и ассортимент создаваемых вещей, их форма и характер декоративного оформления. В результате традиционный круг образов и приемов народного декоративного искусства непрерывно обогащался новыми темами, мотивами и сюжетами.

В XVII в. на базе развитого ремесленного производства и широкого товарообмена развивается ряд новых отраслей народного декоративного искусства и народных промыслов.

В этот период получил распространение орнамент, насыщенный растительными мотивами — пышной листвой, цветами, плодами и др. Все эти новшества были созвучны творческим поискам народных мастеров XVII в. Они органично вошли в народное искусство и получили в дальнейшем претворение и развитие во многих художественных промыслах, повлияв на формирование орнамента хохломской росписи, холмогорской резьбы по кости, набивных тканей, кружева и вышивки.

На протяжении XVII в. в русском декоративном искусстве сохраняются его народные основы. В художественных промыслах получает развитие искусство набойки, резьбы пряничных и набойных досок, гончарного и изразцового производства, серебряного дела, резьбы по кости.

XVIII и первая половина XIX вв. являются новым периодом в истории русского народного декоративного искусства и художественных промыслов. В XVIII в. русское декоративное искусство в значительной степени меняет свой характер. Соответственно изменениям архитектурных стилей в XVIII и первой половине XIX в. менялись и основные тенденции в развитии прикладного декоративного искусства, связанные с бытом господствующих классов.

На протяжении XVIII и первой половины XIX вв. в народном декоративном искусстве активно проявляется свойственная ему способность усваивать новое. Мастера знакомятся с неизвестными им ранее формами, художественными и техническими приемами, материалами и инструментами.

Народное декоративное искусство продолжает сохранять связь с домашним трудом и ремеслами, но все большее и большее значение в его развитии получают промыслы. В XVIII и первой половине XIX вв. прекращают свою деятельность некоторые старинные художественные производства, связанные с бытом и культурой древней Руси, и одновременно зарождаются новые очаги.

Отдельные виды народного декоративного творчества получают расцвет именно в период их развития в промыслах. Большие изменения в деятельность мастеров народных художественных ремесел и промыслов

вносит характерное для XVIII и XIX вв. резкое разграничение культуры народных масс и культуры господствующих классов.

Последние годы XIX в. и самое начало XX вв. были временем организации множества ремесленных учебных мастерских; особенно много их было открыто в кружевных и строчевышивальных промыслах.

Можно высказать предположение, что в настоящее время художественные промыслы являются одновременно и отраслью промышленности, и областью народного творчества.

Сочетание традиций и новаторства, стилевых особенностей и творческой импровизации, коллективных начал и взглядов отдельной личности, рукотворности изделий и высокого профессионализма - характерные черты творческого труда мастеров и художников промыслов.

В век технического прогресса, машин и автоматике, стандарта и унификации изделия художественных промыслов, выполненные в основном вручную, в большинстве своем из природных материалов, приобрели особое значение.

В параграфе 1.2. **Основания и виды типологии народных художественных промыслов** обосновывается типология народных художественных промыслов.

В настоящее время Ассоциация «Народные художественные промыслы России» объединяет более 250 организаций народных художественных промыслов из 62 регионов страны.

Среди художественных промыслов России всемирно известные, составляющие национальную гордость, центры народного искусства, которые изготавливают изделия с хохломской и городецкой росписью по дереву, гжельский фарфор и майолику, ростовскую и сольвыгодскую финифть, вологодское и елецкое кружево, богородскую и беломорскую резьбу по дереву, кубачинские и великоустюжские ювелирные украшения, холмогорские, чукотские и тобольские резные изделия из кости, нижнетагильские и жостовские подносы, скопинскую и псковскую керамику, торжокские золотошвейные изделия, кисловодский, сысертский и вербилковский фарфор, уникальные изделия златоустовских и тульских оружейников, изделия узорного художественного ткачества и вышивки.

Именно в материале, с которым работали и работают многие поколения мастеров промысла, как в клетке живого организма, заключены все не только материально-технические, но и художественные особенности местного искусства. Эти данные в каждом промысле складываются в арсенал специфических выразительных средств и составляют свои взаимосвязи. *Материал и техника его обработки* неотделимы от характера изготавливаемых предметов.

Содержание и функции предмета народного искусства в известной мере определяют его художественный образ, особенности и принципы его воплощения. В зависимости от вида искусства и его местных особенностей в

их создании участвовали различные выразительные средства: фактурные, живописные, пластические, графические, конструктивные и композиционные приемы, орнамент, сюжетные изображения, цвет и другие.

Как уже упоминалось, одни и те же факторы в разных промыслах и художественных системах составляют самобытные взаимосвязи и занимают различное место, более или менее активное в создании неповторимого характера местного искусства.

Говоря о содержании и функциях предмета народного искусства, необходимо упомянуть и таком определяющем факторе как *потребители* изделий художественных промыслов.

Применяя в качестве основания типологии вышеперечисленные признаки, можно классифицировать народные художественные промыслы следующим образом:

- а) по исходному используемому *материалу*;
- б) по *техникам и способам обработки*;
- в) по *содержанию и функциям предмета* народного искусства;
- г) по социальной принадлежности *потребителя*;
- д) *историко-географический фактор* (время возникновения, существования и угасания промысла, локализация и взаимосвязь с природно-климатическими условиями).

В параграфе 1.3. **Культурно-исторический анализ художественных промыслов Нижегородской области** осуществляется культурно-исторический анализ кустарных промыслов Нижегородской губернии на конец XIX - начало XX века и затем уже – народных – в бытовании - на конец XX –начало XXI века.

Нижегородская губерния издавна славилась своими кустарными промыслами, изделия которых расходились по всей России. Возникновению и развитию промыслов способствовали многие обстоятельства: и бедность почвы, которая не могла прокормить население, и обилие лесов, дававших топливо и сырье для промыслов, и благоприятное географическое положение, товарообмен между населенными районами.

Благодаря этому обстоятельству в пределах Нижегородской губернии возникла и развилась всероссийская ярмарка, снабжавшая промыслы разным товаром для обмена, в том числе уральским железом и сырьем земледельческих районов (шкура, шерсть, пенька и пр.).

Ярмарка открывала для изделий кустарной промышленности доступ на широкий русский рынок, без чего домашняя промышленность крестьян существовать не могла.

Огромное разнообразие и широкое развитие промыслов в Нижегородской губернии предоставляли возможность наблюдать кустарную промышленность во всех стадиях развития, начиная с чисто кустарной и

кончая подсобными формами домашней промышленности фабричному производству.

Павловский район сталелесарных промыслов - один из самых замечательнейших в промысловом отношении районов Нижегородской губернии. Кроме производства ножей и замков, особенно характерных для Павловского сталелесарного района, здесь существовал целый ряд других производств, из которых видное место занимали—*топорное, подпильное, ножничное, производство весовых коромысел, гвоздарное производство.*

Медно-ткацкий и другие промыслы Безводнинского—производство уд, одежных крючков и перезубка пил. В начале XX века была поставлена при заводах машинная выработка уд, которая настолько обесценила кустарный труд, что удники начинают целыми селениями бросать старый промысел и переходить к цепному, *медно-ткацкому промыслу.*

Лысковский район - г. Лысково, славился когда-то хлебной торговлей и разными промыслами, развившимися здесь, в связи с Макарьевской ярмаркой—*кузнечным, шкатулочным, медно-литейным.* Возникновение этих промыслов относится к XVIII в.

В совершенно аналогичном положении находилось *производство бубенцов и колокольчиков* в Пуреховском районе Городецкого уезда. В 1912 г. в этом районе насчитывалось 88 литейщиков, хотя еще раньше число кустарей достигало 300 человек. Здесь делали колокольчики, глухари, кольца и побрякушки для праздничной сбруи.

К числу вымирающих промыслов начала XX века можно было отнести широко распространенный в том же Городецком уезде и г. Балахне, Сормовского уезда, *промысел плетения косынок и кружев.*

Богородский кожевенный район непосредственно соприкасался с двумя известными промыслами Нижегородской губернии—Горбатовским канатно-веревочным и Павловским сталелесарным. Богородский кожевенный район, включающий в себя с. Богородское и близлежащие села и деревни, был в свое время одним из самых зажиточных промысловых районов губернии. В Богородском районе существовал не один, а целый ряд промыслов: *кожевенный, шорный, чеботарный, подборный, хомутиный, рукавичный и гончарный.*

К группе промыслов по обработке шкур животных относился *скорняжный промысел*, получивший широкое развитие в с. Кирилловке, Ямской слободе и Березовке под г. Арзамасом и особенно в с. Б.-Мурашкине Лысковского уезда.

В самом ближайшем соседстве с кожевенным и скорняжным промыслами находился *сетевязальный.* Этот промысел был развит в Пьянско-Перевозском районе Арзамасского уезда и многих селениях Сергачского уезда. Распространено сетевязание было и в соседних к

Богородскому волостях Павловского уезда. *Канатно-прядельные* промыслы Нижегородской губернии относились к числу древнейших, и точно так же, как павловские стальные, потеряли свою кустарную форму под влиянием процесса капитализации производства и конкуренции фабрики. Канатно-веревочный промысел был развит в двух районах губернии; Горбатовском Павловского и Саконском Арзамасского уезда.

Ложкарный промысел принадлежит к числу древнейших в губернии. Возник промысел лет 300—200 назад и укрепился главным образом в Семеновском и Городецком уездах, где развитию ложкарного мастерства способствовали леса, дававшие сырье для промысла.

Центром сбыта изделий *окрасочного промысла* было с. Хохлома Семеновского уезда. Судьбу нижегородских промыслов на протяжении XX века легче всего проследить на примере хохломской и городецкой росписи, предприятия которых получали и финансовую и научную поддержку правительства, которая прекратилась в силу социальной и экономической нестабильности, продолжающейся и по сей день. Мастера-надомники объединяются после революции в кооперативные артели, что позволяет решать проблемы занятости населения, организации производства, и сбыта готовой продукции.

Великая Отечественная война остановила поступательное движение, начался упадок промысла, во многом связанный с тем, что мужчины, бывшие основой промысла, ушли на фронт, но в цеха пришли женщины, и промысел, получив новый импульс, начал послевоенное возрождение.

Вопросами народного искусства стали заниматься крупные искусствоведы и институт художественной промышленности. Многочисленные выставки в стране и за рубежом, семинары с приглашением ведущих мастеров поднимали творческий и культурный уровень народных мастеров, позволяли им, не нарушая традиций, создавать новые, оригинальные произведения.

Хохлома стала визитной карточкой СССР, экспортируясь во многие страны мира, и принося в казну большие отчисления, в том числе и в валюте. В настоящее время художественные промыслы Нижегородской области существуют в виде фабрично-механизированных производств с преобладающей долей ручного труда.

Современное состояние и деление промыслов Нижегородской области на группы выглядит следующим образом:

- *Художественная обработка дерева;*
- *Художественная обработка металла;*
- *Художественные изделия из тканей;*

- *Художественная обработка кожи, кости и камня.*

В главе 2. **Утилитарно-экономические функции художественных промыслов** анализируется географическое положение и природные условия, которые определили экономико-хозяйственные традиции в развитии нижегородской промысловой деятельности, поскольку на базе кустарных промыслов во второй половине XIX века и начнет складываться фабрично-заводское производство.

В Нижегородской губернии природно-климатические условия и географическое положение создали условия для развития, как фабрично-заводской индустрии, так и промыслов.

Благодаря лесным богатствам, в губернии развивались промыслы: ложкарный, посудный, столярный, бондарный, плетение корзин и коробов и прочие, требующие древесного материала. Получили также развитие токарный и смолоскипидарный промыслы, сидка дегтя и углежжение, кожевенный и шорный промысел, сапожный, валяльный и скорняжный, пенькопрядильный и сетевязальный, кружевной, а также гончарный и многие другие промыслы.

На протяжении первой половины XIX века углубляется специализация промысловых районов, сыгравших большую роль в превращении кустарных ремесел в фабрично-заводской тип производства. Так, например, в селе Богородском сложился центр кожевенного производства, в Семеновском уезде – центр валяльного производства и изготовления деревянной посуды, Арзамасский уезд стал одним из центров производства текстиля.

В параграфе 2.1. **Хозяйственно-утилитарное значение художественных промыслов** рассматриваются аспекты трансформации художественных промыслов из продуктов кустарного производства.

На Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде изделия народных промыслов не только продавались в лавках купцов и предпринимателей, но и экспонировались как художественные произведения. В этом сказалась отчасти активизация некоторых губернских земств в деле помощи кустарному производству.

Кустарничество развивалось преимущественно в районах аграрного перенаселения, дешёвой рабочей силы и в тех местах, куда завоз товаров машинной индустрии был крайне ограничен отсутствием удобных и дешёвых путей сообщения.

В Нижегородской губернии развивалось производство металлических изделий: ножей, гвоздей, замков и т. п., в Тверской губернии — производство обуви, в северных районах европейской России — изделий из дерева (сани, телеги, мебель, игрушки и т. д.), в Московской и Владимирской губерниях — всевозможные текстильные, кружевные промыслы и др., в Средней Азии и на Кавказе — ковроделие, керамическое производство и т. д.

В 1913 насчитывалось 3706 тыс. занятых в кустарном производстве (в границах СССР до 1939), а удельный вес его продукции в общем промышленном производстве составлял 33%.

На условия сбыта кустарных произведений влияли, во-первых, характер и степень развития промыслов и, во-вторых, местность (преимущественно — различие черноземных и нечерноземных губерний). В черноземных губерниях непосредственный сбыт встречался чаще, чем в нечерноземных.

Первое место занимала обработка дерева, распространенная по всей России, но особенно в губерниях подмосковного района и на севере.

Обработка металлов была сосредоточена преимущественно в Нижегородской, Тульской, Московской, Тверской, Ярославской, Вятской, Пермской и Новгородской губерниях.

Промыслы по обработке глины были распространены почти повсеместно, в особенности горшечные и кирпичные, но всего более — в губерниях - Московской, Калужской, Курской, Костромской, Новгородской и Вятской. В Московской губернии к этому еще присоединяется производство фарфоровой и фаянсовой посуды.

Обработка мехов и кож была распространена преимущественно в губерниях - Московской, Владимирской, Нижегородской, Казанской, Вятской, Курской, Могилевской и отчасти Тверской, а мехов специально — в самых северных губерниях.

Приблизительное число кустарей в России к началу XX века — от 7 до 8 млн. — в пять раз превышало число рабочих Германии, занятых в средней и крупной промышленности (около 1 1/2 млн.).

В 1888 г. заведывание кустарными промыслами было поручено министерству государственных имуществ, в распоряжение которого, для усовершенствования этих промыслов, постановлено было отпускать в течение 3 лет по 35000 р. в год; в 1891 г. отпуск для этой цели средств, увеличенных до 60000 р. в год, продолжен был еще на три года.

Помимо пособий учреждениям и частным лицам и устройства Кустарного музея в Петербурге, при Императорском сельскохозяйственном музее, министерство дало кустарям крупные заказы от морского, артиллерийского и других ведомств.

В 1893 г. пермскому губернскому земству разрешено открыть в Перми Кустарно-промышленный банк. Кустарные комитеты, образовавшиеся в некоторых других губерниях, оказывали непосредственное содействие развитию кустарной промышленности, устраивая постоянные музеи, школы, выставки и склады изделий, принимая на себя посредничество по сбыту последних.

Развитие товарного обмена приводит к тому, что во многих городах и селах изготовление на продажу бытовых предметов превращается в основное занятие населения. В различных уголках России на основе народных ремесел

возникают кустарные художественные промыслы. Создавая изделия на продажу, кустари художественных промыслов были тесно связаны с древними традициями народного искусства, продолжали и развивали эти традиции.

Во второй половине XIX-начале XX века появляется много новых художественных промыслов. Таковы, например, крестецкий и заонежский вышивальные промыслы, вятский кружевной промысел и другие. Многие из них стали обслуживать город, испытывая при этом сильное влияние «ученого» искусства того времени.

В других промыслах, бытовавших вдали от промышленных центров и выработывавших изделия для села, еще сохранились местные традиционные особенности, отражавшие старые народные вкусы.

Революция принесла много нового в народные промыслы. Многие ремесленники объединились в промысловые артели.

Большую работу по возрождению, подъему и развитию художественных промыслов проводил в 20-е годы Кустарный музей. В это время изменилось назначение народных промыслов. В 1932 году на базе Кустарного музея был создан Научно-исследовательский институт художественной промышленности, призванный изучать народное искусство и оказывать практическую помощь народным художественным промыслам.

Великая Отечественная война не могла не отразиться и на развитии художественных промыслов. В своих произведениях в годы Великой Отечественной войны народные мастера стремились откликнуться на волновавшие всех события.

В 1960 году решением правительства, в связи с ликвидацией промысловой кооперации, художественные артели были преобразованы в фабрики и комбинаты.

В целях сохранения народных художественных промыслов в условиях рыночной экономики, для защиты их интересов в федеральных и региональных органах власти в 1990 году по инициативе ряда предприятий была создана Ассоциация «Народные художественные промыслы России».

Несмотря на современную механизацию труда, художественные промыслы все же сохранили свою особенность, что и выделяет их среди прочих промышленных производств, поэтому можно прийти к следующим выводам: специфическая особенность изделий народных художественных промыслов заключается в том, что для ее изготовления используются традиционные природные материалы. Это требует от мастеров особого умения пользоваться ими, выявлять их красоту и органично соединять с утилитарно-хозяйственным назначением.

Параграф 2.2. Экономический потенциал нижегородских художественных промыслов посвящен исследованию экономических возможностей художественных промыслов Нижегородской области с культурно-исторической точки зрения.

Торгово-промышленный застой по всей России, вызванный иностранной экспансией на российских рынках в последней четверти XIX века требовал решительных мер по его преодолению. Одним из выходов из этой кризисной ситуации на региональном уровне явилась Кустарно-промышленная и сельскохозяйственная выставка на Нижегородской ярмарке в 1885 г. и предназначалась она для экспонирования произведений кустарей Нижегородской губернии. Все представленные на выставку изделия подлежали оценке и экспертизе. Результаты экспертизы были опубликованы в отчете по Нижегородской кустарно-промышленной и сельскохозяйственной выставке. Нижегородцы на выставке получили 510 наград самого разного достоинства. Наибольшее число наград – 252 получили нижегородские кустари из Павлова и Ворсмы, сёл Горбатовского и Семёновского уездов.

Из производства по обработке дерева на первый план можно поставить – ложкарное производство, главным центром которого являлся Семеновский уезд и волости: Хвостинская, Богоявленская, Шалдежская и Чистопольская, частью Хохломская. Кроме ложкарного производства в Семеновском и Балахнинском уездах существовал промысел «делание деревянной посуды», известный под именем «голянщины», этим промыслом занимались преимущественно две волости – Хвостинская и Чистопольская, в Балахнинском – Андреевская волость и села: Петрихино, Катунки, Болохнино, Городец и другие.

Но к концу XIX века, несмотря на большой спрос на посуду в России и продажу в страны Востока и Средней Азии, хохломской промысел начал «чахнуть», вытесняемый фаянсовой посудой, сохраняется лишь ложкарное производство.

На угасающий промысел обратило внимание земство, на волне интереса к русским ремёслам и промыслам и начавшегося собирания фольклора.

После революции, в 30-е годы XX века, промыслы стали развиваться, получая государственную поддержку.

Изделия хохломских мастеров всё более становились предметами искусства, представлявшими Россию на зарубежных выставках и вывозимыми на экспорт.

Годы Великой Отечественной войны остановили промысел, но эта остановка послужила для нового движения вперёд. Изменился состав художников. Поддержка государства усиливалась – строились новые цеха, оснащенные современным оборудованием, ведущие искусствоведы проводили регулярные семинары с ведущими хохломскими мастерами.

Если обратиться к другому, не менее широко известному художественному промыслу - городецкой росписи, то можно увидеть сходную ситуацию.

Городецкая роспись, народный художественный промысел, развивавшийся с середины XIX в. в районе г. Городец и сменивший местное

производство (существовало с XVIII в.) прялок с инкрустацией и резьбой. Лаконичная, контрастная по цвету городецкая роспись темперой служила для украшения жилища (ставни, двери, ворота) и предметов быта (донца прялок, мебель, игрушки и пр.). Сегодня ЗАО «Городецкая роспись» - единственное предприятие в России, выпускающее художественные изделия с традиционной городецкой росписью по дереву, переживает, к сожалению, не лучшие дни.

Сейчас, оставшись без поддержки государства, промыслы вынуждены выбираться самостоятельно из создавшегося положения, и новые рыночные отношения самокупаемости возвращают промыслы на 100 лет назад, когда они жили без государственной поддержки.

Перестройка и приватизация конца XX века больно ударила по всей системе художественных промыслов и ремёсел. Единственный выход для художественных промыслов из кризисной ситуации – в государственной поддержке.

Всего предприятий народных художественных промыслов (НХП) в области насчитывается 27, и по объему выпускаемой продукции они занимают первое место в РФ. Доля нижегородских предприятий на российском рынке в 2005 году - 35%. Поэтому предприятия НХП области - желанные гости на выставках и ярмарках не только городов России, но и всего мира. Их продукция в прошедшем году поставлялась в 78 регионов России, постоянно присутствует на рынках США, Канады, Франции, Великобритании, Германии, Испании, Аргентины, появилась в странах Ближнего Востока и Африки.

В Нижнем Новгороде изделия художественных промыслов можно увидеть в магазине «Художественные промыслы» и Музее художественных промыслов.

Срез интеграционного процесса на примере динамики традиционных промыслов в Нижегородской области показывает неустойчивость пограничного состояния значительной социо-профессиональной группы населения и подтверждает значение сохранения народных художественных промыслов в истории развития российского общества.

В параграфе 2.3. **Художественные промыслы Нижегородской области как интегратор социума** рассматривается интегративный потенциал художественных промыслов на примере экономически-производственной и социокультурной интеграции художественного промысла хохломской росписи в его историческом и современном состоянии.

Теперь, на рубеже XXI в., когда в различных регионах возникли и продолжают возникать новые и трансформироваться традиционные региональные интеграционные сообщества, становится ясным, что мы имеем дело с явлениями и процессами нового исторического порядка.

Применительно к рассматриваемой проблеме – интегративному потенциалу народных художественных промыслов, можно высказать предположение, что художественные промыслы Нижегородской области являются именно такой устойчивой моделью интеграционного процесса, тем более интересующего нас, поскольку их современное состояние можно определить как кризисное, экономически и социально нестабильное.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что процесс интеграции этой культурной системы с другими интеграционными моделями в обществе не завершен, не обрел в своем современном состоянии устойчиво узнаваемые формы и признаки, находится в стадии становления, следовательно, может считаться развивающейся интеграционной системой, несомненно, обладающей большим интегративным потенциалом.

Различные типы интеграционных процессов проанализированы в нашем исследовании на примере самого детально изученного народного художественного промысла Нижегородской области – хохломской росписи. В данном конкретном случае уместно будет провести микроанализ на основе двух типов интеграционных процессов – *экономически-производственном и социокультурном*.

Рассматривая проблемы интеграции ремесленного производства хохломы, необходимо было понять, по каким причинам интеграционные процессы стали неизбежными и привели впоследствии к объединению и слиянию кустарей в группы и артели.

Район будущей Нижегородской губернии (учрежденной в 1719 году) и прилегающие к нему в XVII столетии земли поставляли деревянную посуду на русские рынки. В середине XIX столетия в одном только Семёновском уезде насчитывалось 536 токарен. В девяти деревнях Семёновского уезда в 1870 году было выработано 160000 чашек, мисок, блюдец, тарелок, поставков, стаканчиков (а по соседству, в Макарьевском и Варнавинском уездах Костромской губернии — в 11 раз больше).

Наиболее активно интеграционные процессы происходили, вероятно, в 1850 годы, когда промысел охватывал Семеновский и часть Балахнинского уезда Нижегородской губернии, Макарьевский и Варнавинский уезды Костромской губернии и даже часть Вятской.

Из Нижнего Новгорода, куда в 1817 году была переведена Макарьевская ярмарка, хохломская посуда отправлялась в Сибирь, к Балтийскому и Белому морям. Англичане, немцы и французы покупали ее в Архангельске.

В это время значительно вырос её экспорт. В большом количестве продавались изделия семёновских крестьян в Германии, причём торговцы выдавали их за японские и китайские. В 1884 году хохлома путешествовала в Париж, Лондон, Амстердам и Ниццу, через год — в Антверпен, Прагу, а затем на Лейпцигскую ярмарку. Появлялась она и в отдаленных городах Америки, Африки и Австралии.

Уже в 1919 году в Семенове возникли первые объединения, и среди них — «Работнику», в 1924 году — «Кустарь-художнику», к 1926—1927 годам оформились артели в деревнях Шабоши, Воротнево, в селах Хрящи, Семино, Кулигино, Новопокровское (бывшие Бездели), которые по новому территориальному делению, установленному после революции, оказались в составе Нижегородской губернии.

В 1931 году возник художественно-промышленный комбинат «Экспорт», объединивший существовавшие ранее в Семенове мелкие артели.

Название «Экспорт» свидетельствовало о популярности русской хохломы за рубежом. Действительно, большая часть продукции отправлялась в 30-е годы за границу. Позднее фабрика была переименована в «Хохломскую роспись».

Впоследствии, в 1960 году, на базе разбросанных по ковернинским деревням артелей возникла еще одна фабрика — «Хохломский художник».

Сегодня на предприятии ЗАО «Хохломская роспись» работает более 1500 человек, в том числе более 600 - художники. Из них 200 человек - высококвалифицированные мастера, формирующие художественную направленность творчества хохломичей и разрабатывающие уникальные произведения искусства.

Социокультурная интеграция ремесленного производства имеет давнюю историю проникновения во все сферы жизни человека и слияние с его жизненно важными институтами. В частности, всё народное творчество - предания, песни, сказки, эпос, наигрыши, драма, декоративно-прикладное искусство - широко используют символы как одни из основных и действительных выразительных средств.

Не случайно образная структура хохломской росписи насквозь пронизана фольклорным символизмом, что, несомненно, свидетельствует о её социокультурной интеграции. Наряду с травными и цветовыми символами в росписи используются образы птиц, как реальных, так и мифических, образы рыб, а также сказочных существ.

О достаточно успешной социокультурной интеграции ремесла говорят современные факты. Например, по эскизу заслуженной художницы Таисии Белянцевой ко дню 40-летия перелётов из Лондона в Москву на фюзеляжи восьми лайнеров компании Бритиш Эйрвэйз был нанесён узор золотой хохломы.

Как известно, способ хохломской окраски в своих истоках связан с иконописью. Именно оттуда промысел унаследовал приём росписи по хохломскому золоту. С течением времени техника иконописи по хохломскому золоту была утрачена, и только в конце XX века возродилось это канувшее на целых три столетия искусство. В 1993 году на предприятии ЗАО «Хохломская роспись» была организована иконописная мастерская и начато изготовление икон.

Научно–технические достижения XX века породили унификацию во всех сферах, в том числе и в сфере искусства.

Русский авангард, так поражавший всех в 20-е годы XX века своей содержательностью и необычностью, вошедший в сокровищницу мирового искусства, в конце XX века стал безликим и неотличимым от американского и европейского. Процветает стилизаторство и «китч», эклектика, бывшая бранным словом – стала стилем. В большинстве случаев эклектика возникает из художественного невежества, как людей, связанных с искусством, так и «потребителей» искусства.

И в этом можно выявить как положительные, так и отрицательные стороны интегративного потенциала художественных промыслов, в частности, рассмотренного нами народного художественного промысла – хохломской росписи.

В главе 3. **Социо-гуманитарные функции художественных промыслов** дается характеристика эстетической функции художественных промыслов, анализируются способы и типы представления народных художественных промыслов в сети Интернет и рассматриваются аспекты потенциального функционирования народных промыслов в педагогическом процессе.

В параграфе 3.1. **Эстетическая функция художественных промыслов** приводится анализ понятия «народное» искусство и «декоративно-прикладное» искусство, соотнесение художественной и утилитарной функции изделий художественных промыслов, а также рассматриваются формы существования народного искусства.

Составляя органическую часть предметной среды, с которой повседневно соприкасается человек, произведения декоративно-прикладного искусства, к которым относятся изделия художественных промыслов, своими эстетическими достоинствами, образным строем, характером постоянно воздействуют на душевное состояние человека, его настроение, являются важным источником эмоций, влияющих на его отношение к окружающему миру.

В единстве художественной и утилитарной функций изделия, во взаимопроникновении формы и декора, изобразительного и тектонического начал проявляется синтетический характер декоративно-прикладного искусства.

Произведения декоративно-прикладного искусства рассчитаны на восприятие и зрением, и осязанием. Эстетика материала познается мастерами в их конкретной будничной практике, в процессе изготовления изделий. В этом и заключается специфика художественных промыслов. Постепенно всё большее значение приобретает в декоративно-прикладном искусстве интерес к богатству материала и декора, к их редкости и изысканности.

Становление, эволюция и смена художественных стилей в декоративно-прикладном искусстве протекали синхронно с их эволюцией в других видах искусства.

Тенденции эклектизма в художественной культуре 2-й половины XIX в. приводят к постепенному оскудению эстетического качества и образно-эмоционального содержания в декоративно-прикладном искусстве.

Народ вынужден был в силу условий жизни проявлять свои творческие способности в украшении предметов, среди которых жил и трудился. Ушли в прошлое магическая, охранительная, ритуальная функции предметов народного искусства, в ряде случаев — утилитарная. Утверждая народное искусство как живую культуру, в которой скрепляются прошлое и настоящее, необходимо понимать не только ее содержание, но и творческую структуру, стимулирующую развитие.

Выделяют *четыре формы* бытования народного искусства у нас в стране, поскольку им соответствуют четыре слоя культурной традиции и соответствующие им функции. *Первая форма* охватывает народное искусство, не вычлененное из своей этнографической среды и связанное с породившими его национальным и социальным укладами. *Вторая форма* — творчество единичных народных мастеров, тех, кто сохраняет коллективный художественный опыт традиции. К *третьей форме* мы относим промыслы, развивающиеся стихийно, например — каргопольской, филимоновской, абашевской расписной глиняной игрушки. *Четвертая форма* народного искусства — промыслы, организованные в мастерских с производственным оснащением, механизацией подсобных работ и с профессионально-техническими школами, подготавливающими кадры. Это, главным образом, русские промыслы, переименованные в 1960 году в «фабрики».

Залог жизненности и успехов искусства народных промыслов — в постижении и творческом развитии традиций местного искусства. К сожалению, далеко не все работающие в сфере народных промыслов понимают это и сознательно относятся к принципам и законам местного творчества.

Системный анализ современной науки предполагает изучение явления или объекта в единстве его поведения и строения, функционирования и внутренней структуры. Элементы художественной системы, которые составляют существо искусства данного промысла и передаются из поколения в поколение, и становятся традицией.

Диалектика самого существования традиции именно в том, что традиция находится в постоянном движении, отбирая и закрепляя все лучшее в художественной практике. Народное искусство не должно было раствориться в промышленности. Традиция и коллективность остаются законом развития народного искусства.

В параграфе 3.2. **Народные художественные промыслы в сети Интернет** рассматривается одна из важнейших социогуманитарных функций - представление промыслов в сети Интернет.

В настоящий момент современные информационно-коммуникационные технологии, в особенности интенсивно развивающийся Интернет, становятся все более эффективным средством, как реализации индивидуального творческого потенциала, так и продуктивного коллективного сотрудничества в целях решения общих проблем.

В Интернет создано огромное количество «арт-галерей», интерактивность которых заключается в том, что можно любоваться изображением в трехмерном пространстве, например, статуей с двадцати разных точек.

Народные художественные промыслы, как и любое другое социокультурное явление в современной реальности, не могли не появиться в сети Интернет в качестве различного рода объектов, не сходных по функциям и адресату, но вполне дифференцируемых по целям представления.

Исходя из преследуемых целей представления народных художественных промыслов в сети Интернет, можно выделить четыре группы ролевых представлений:

- К первой группе относятся *коммерческие сайты*;
- Ко второй группе относятся *информационные сайты*;
- К третьей группе относятся *демонстрационные сайты*;
- К четвертой группе можно отнести *образовательные сайты*.

Интернет рассматривается нами в качестве нового пространства художественного выражения, включающего не только новую технологию создания произведений искусства, но и новые условия их существования и функционирования различных культурных явлений, в том числе – народных художественных промыслов.

В параграфе 3.3. **Художественные промыслы в педагогическом процессе** обосновывается необходимость внедрения народных художественных промыслов в педагогический процесс.

Концепция внедрения и функционирования народных художественных промыслов как компонента региональной культуры в педагогический процесс должна быть сориентирована на прогрессивную интеграцию международного, государственного и национально-регионального компонентов в образовании, обеспечивая последовательное развитие нравственных и культурных общечеловеческих ценностей в обществе. Педагогический потенциал региональной среды наиболее полно выполняет свои функции в школе, если он реализуется как в учебном, так и в воспитательном процессе.

В школах должны быть разработаны комплексные образовательно-воспитательные программы, в которых просматривается преемственность

младшей школы, основной и старшей в вопросах использования педагогического потенциала региональной среды.

В Гуманитарно-художественном институте Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета был создан УНПК (учебно-научный производственный комплекс), и поэтому в региональный компонент специальности 031401 «Культурология» входят следующие предметы: история, культура, технологии деревообработки, что включает в себя роспись по дереву, резьбу по дереву и лозоплетение; история, культура, технологии работы с глиной, что включает в себя художественную лепку из глины и гончарное дело; история, культура, технологии кружевоплетения, история, культура, технологии работы с бумагой, что включает в себя народное искусство вырезанок и объемную работу с бумагой. Каждый вышеуказанный предмет включает в себя три основных направления:

- 1) изучение истории промысла;
- 2) получение теоретических знаний о промысле;
- 3) получение практических навыков.

УНПК высших учебных заведений, научных учреждений и базовых предприятий данной отрасли предназначается для координации их совместной деятельности по подготовке специалистов в целях повышения эффективности учебной и научно-исследовательской работы, апробирования и использования результатов научных исследований, организации повышения квалификации работников предприятия и преподавателей. УНПК действует на основе договора между вузом, и предприятием и создавался при совместном желании участвующих в нем сторон, то есть создание таких комплексов должно было соединить в единое целое (разобщенные ранее) науку, образование и производство.

За время работы УНПК накоплен обширный научно-практический материал, который как обогащает новыми технологиями производство, так и служит для написания аспирантами и преподавателями кандидатских и докторских диссертаций, а студентами курсовых, бакалаврских и дипломных работ.

Заключение диссертации представляет собой краткую формулировку результатов исследования. Делаются выводы перспективного характера. Намечаются пути дальнейшего исследования:

- ✓ Во-первых, разработаны и обоснованы виды типологии народных художественных промыслов как составляющих культурной системы;
- ✓ Во-вторых, выявлены и проанализированы коренные изменения, происходящие с народными художественными промыслами в рамках общекультурных процессов, происходящих в современном обществе;
- ✓ В-третьих, раскрыты механизмы экономической и социокультурной трансформации и интеграции народных художественных промыслов Нижегородской области;

- ✓ В-четвертых, обоснована необходимость применения художественных промыслов в педагогическом процессе для самосохранения, воспроизводства и регенерации культуры.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Балаболкин, А.С. Специфика культурологического рисунка [Текст] / А.С.Балаболкин // Сб. статей и докл. Седьмой межвузовской конференции по культурологии «Этническая культура: образ жизни и образ мысли». – Н.Новгород: изд-во ННГАСУ, 2001. –145 с. - С. 81- 83.
2. Балаболкин, А.С. О необходимости сохранения хохломского промысла в Ковернинском районе Нижегородской области [Текст] / А.С.Балаболкин // Междунар. научн.-практич. форум «Великие реки-2004»: 18- 21 мая 2004 г. - Н. Новгород: изд-во ННГАСУ, 2004.-668 с.-С.383-384.
3. Балаболкин, А.С. Методика преподавания художественной росписи по дереву для студентов специальности 052500 «Искусство интерьера» [Текст] / А.С.Балаболкин // Проблемы многоуровневого образования: 19-21 января 2005 г :11 междунар. научн.-методическ. конф.- Н. Новгород: изд-во ННГАСУ, 2005.-С.27-29.
4. Балаболкин, А.С. Растительный орнамент приуольской хохломы, как фактор сохранения родной природы [Текст] / А.С. Балаболкин // Матер. 8-ой Междунар. ярмарки идей, 33 академич. симп. Законы экологической сферы общества: 27- 30 мая 2005 г. - Н. Новгород: изд-во Гладкова, 2005.-431 с.-С.315-316.
5. Балаболкин, А.С. Приуольская хохлома в годы ВОВ [Текст] / А.С. Балаболкин //Сб. статей и докл. регион. конф., посвященной 60-летию Великой победы «Война как событие и со-бытие», май 2005 г. - Н. Новгород: ННГАСУ, 2005.-294 с.-С.29-31.
6. Балаболкин, А.С. Развитие тонкой моторики приемами форморисования на примере линейных плетеных кельтских и древнерусских орнаментов [Текст]/ А.С. Балаболкин // Сб. тр. аспирантов и магистрантов. История. Философия. Культурология. Педагогика / Нижегород.гос.архитектур.-строит.ун-т; редкол.: С. Д. Казнов [и др.] - Н. Новгород: изд-во ННГАСУ, 2005.-122 с.-С.56-59.
7. Балаболкин, А.С. Педагогические технологии развития тонкой моторики приемами формирования линейных плетеных орнаментов [Текст]/ А.С. Балаболкин // Ежегодн. научн.-практич. конф. «Дни науки-2005».- Днепропетровск (Украина) - Белгород (Россия) 15-27 апрель 2005 г. – Т.5.- Педагогика. - Днепропетровск: Наука и просвещение, 2005. – 53 с.-С.45-48.
8. Балаболкин, А.С. Орнаментальные мотивы приуольской хохломы [Текст] / А.С. Балаболкин //Сб. статей и докл. Одиннадцатой межвузовск. конф.

- по культурологии «Этнические культуры народов Поволжья».- Н. Новгород: изд-во ННГАСУ ГХИ, 2005.-211 с.-С.31-33.
9. Балаболкин, А.С. Экономический потенциал художественных промыслов Нижегородской области [Текст] / А.С. Балаболкин // Матер. 9-ой Междунар. Нижегород. ярмарки идей, 34 Академич. симпоз. Законы экономической сферы общества: 27-30 мая. - Н.Новгород: изд-во Гладкова О.В., 2006. – 414 с. –С.21-213

Подписано в печать _____ Формат 60X90/16 Бумага газетная
Печать офсетная Объём 1,5 п.л. Тираж 100 экз. Заказ № 200

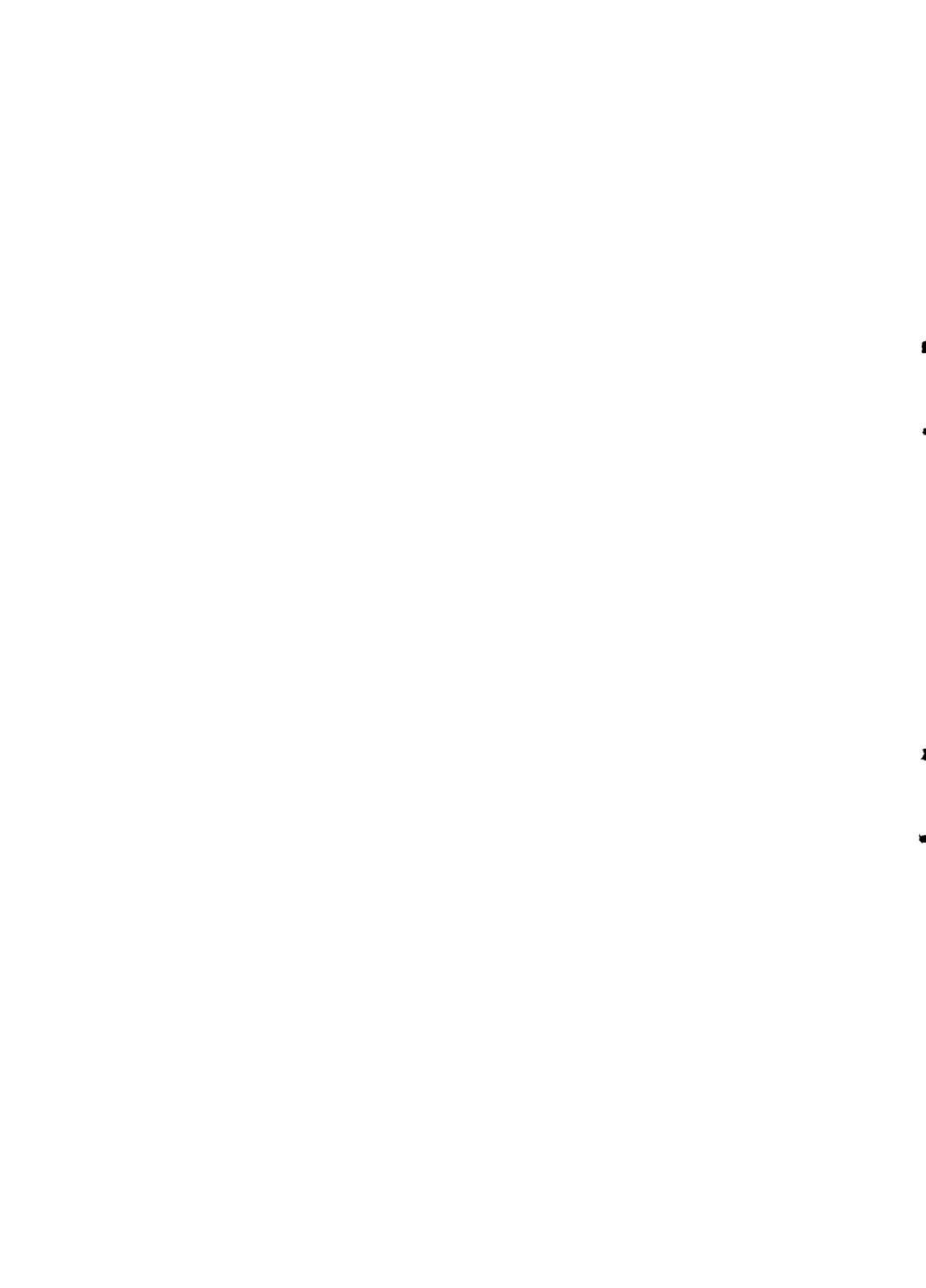
Отпечатано в полиграфическом центре Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета,
603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65

2

.

2

.

2

3

4

5

2006A

15069

15069