

ЕВГЕНИЯ ПИВТОРАК

**ТЕОРИЯ
И ИСТОРИЯ
НАРОДНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПОСОБИЕ

Евгения Пивторак
Теория и история народной
художественной культуры.
Учебно-методическое пособие

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=42350252

ISBN 9785449666291

Аннотация

Предлагаемое учебно-методическое пособие по учебной дисциплине «Теория и история народной художественной культуры» излагает исторические аспекты формирования и трансформации народной художественной культуры, а также основные научные подходы в её изучении. Также в учебно-методическое пособие включены задания для организации самостоятельной работы студента.

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ВВЕДЕНИЕ	9
Тема 1. Структура и функции народной художественной культуры	13
Конец ознакомительного фрагмента.	23

**Теория и история народной
художественной культуры
Учебно-
методическое пособие**

Евгения Пивторак

© Евгения Пивторак, 2019

ISBN 978-5-4496-6629-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Учебно-методическое пособие

ББК 71.0

М 690

Рецензенты:

кандидат искусствоведения, доцент АГУ **Л. В. Шокоро-**

ва

кандидат культурологии, доцент АГАКИ **О. В. Первуши-**

на

Составитель:

кандидат культурологии, доцент **Е. В. Пивторак**

Данное учебно-методическое пособие по учебной дисциплине «Теория и история народной художественной культуры» излагает исторические аспекты формирования и трансформации народной художественной культуры, а также основные научные подходы в её изучении. В учебно-методическое пособие включены вопросы для организации самостоя-

тельной работы студента и глоссарий.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное учебно-методическое пособие представляет собой изложение ключевых тем учебной дисциплины «Теория и история народной художественной культуры» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 071500 «Народная художественная культура», квалификация – бакалавр; соответствует рекомендациям Федерального государственного образовательного стандарта.

Дисциплина «Теория и история народной художественной культуры» играет значимую роль в формировании профессиональных компетенций современного специалиста.

Целью дисциплины является – формирование у студентов целостной системы методологических, теоретических и исторических знаний в области народной художественной культуры.

Задачи дисциплины:

1. Изучение и сравнительный анализ ключевых понятий и концепций народной художественной культуры;
2. Знакомство с особенностями культуры и различными видами русского народного творчества и творчества других народов России;
3. Освоение научно-методических и организационно-педагогических основ развития традиционной художественной культуры в современных условиях.

В результате изучения дисциплины студенты должны **знать:**

- историю возникновения жанров народного творчества;
- мифологические истоки народной художественной культуры;

- виды народного художественного творчества;
- современные формы народной художественной культуры.

уметь:

- разбираться в основных видах и жанрах народного художественного творчества;

- объяснять динамику развития и трансформации видов народного творчества;

- анализировать явления народной художественной культуры.

владеть: методами анализа проблем народной художественной культуры.

ВВЕДЕНИЕ

Важным явлением социокультурной эволюции современного российского общества становится осознание истины, что без опоры на фундаментальные ценности национальной культуры не может быть успешного развития любой сферы культуры и страны в целом. Вместе с тем в сложившихся условиях национальная культура русского народа (как коренного этноса, составляющего в настоящее время 86% населения страны) нуждается в особой поддержке. Социальные катаклизмы XX века привели к существенным деформациям русского национально-культурного самосознания, к размыванию и утрате многих базовых основ русской художественной культуры, искусства, экономики, образования. В противостоянии этим негативным процессам важнейшую роль призвана сыграть народная художественная культура. В современной многонациональной России самобытная культура каждого народа, проживающего на её территории, имеет право на изучение, сохранение и поддержку. И автономные республики, области, края и районы уделяют собственным национально-культурным достижениям первостепенное внимание. Именно народная художественная культура оказалась в наибольшей степени способной к саморазвитию. Её позитивный социокультурный потенциал, направленность на самосохранение этноса ста-

ли основой, на которой формировались экономическая, социокультурная и образовательная деятельность в различных регионах России. Развитие традиционной культуры обеспечивает возможность преодоления многих проблем и аномалий, возникших и прогрессирующих в общественной жизни на протяжении последних десятилетий. Руководство различных государственно-территориальных образований придает особое значение поддержке самобытных видов народного творчества, их изучению, систематизации, хранению. В последние годы большое внимание на местах уделяется также подготовке специалистов в области народной художественной культуры и широкому использованию учреждений образования и социально-культурной сферы в целях трансляции в современный социум лучших региональных и общероссийских традиций народной художественной культуры. Во многих регионах России образовались русские национально-культурные центры и общества, авторские фольклорные центры, школы народных ремесел и т. д.

Теория и история народной художественной культуры как самостоятельная научная дисциплина призвана не только давать информацию обучающимся, но и осуществлять функцию передачи универсальных ценностей народной культуры, так как будущий выпускник является звеном в передаче этой информации подрастающему поколению и аудитории зрителей. Поэтому дисциплина является основой профессиональной подготовленности бакалавра в вузах культуры и искус-

ства.

Данное учебное пособие предназначено для профессиональной подготовки студентов квалификации «бакалавр» по направлению подготовки 071500 «Народная художественная культура».

Народная художественная культура, представляет собой крупный постоянно развивающийся пласт культуры и включает значительное количество тем и проблем. Такие исследователи как А. С. Каргин, Т. И. Бакланова, Л. И. Михайлова являясь авторами учебных пособий по народной художественной культуре рассматривали ее определенные аспекты. Мы ограничили содержание учебно-методического пособия определенным количеством тем наиболее обобщенных и имеющих определяющее значение в формировании общекультурных и профессиональных компетенций согласно ФГОС ВПО по квалификации – бакалавр. Информация концентрируется на проблемных, культурологических подходах, попытках классификации произведений, чтобы обучающиеся воспринимали народную художественную культуру не как древнюю данность предков, которая утрачивает свое бытование, а как универсальную, обладающую серьезным аксиологическим потенциалом, требующую дальнейшего изучения и внедрения в педагогический процесс, актуальную и сосредотачивающую в себе «ядро» национальной культуры.

Учитывая это, мы попытались изложить наиболее осново-

полагающие темы и проблемы данной дисциплины, решая следующие задачи: дать представление о структуре и функциях народной художественной культуры; об истории развития ее основных жанров; раскрыть основные проблемы осмысления феноменов народной художественной культуры. Материал учебно-методического пособия организован следующим образом. Учебное пособие состоит из цикла тем, раскрывающих основной методологический – образовательный потенциал дисциплины, который необходимо освоить бакалавру, профессиональная деятельность которого будет осуществляться в системе различных институтов культуры и связана с всевозможными социально-культурными сферами и практиками. Материал учебной дисциплины, представлен в восьми темах.

Каждая тема сопровождается контрольными вопросами для самопроверки и списком литературы. В структуру учебно-методического пособия включен глоссарий, общий список литературы и приложение. Данное учебно-методическое пособие поможет студенту эффективнее выполнить самостоятельную работу при освоении данной дисциплины, также при подготовке к семинарским занятиям и промежуточной аттестации.

Тема 1. Структура и функции народной художественной культуры

Народная художественная культура представляет собой древнейший пласт отечественного культурного наследия. Ее корни уходят в традиции и обычаи восточнославянских племен. Самые архаичные жанры народной художественной культуры отражают дохристианские воззрения различных племен, объединившихся впоследствии в единое государство. Мифологические мотивы представлений о мире, о взаимосвязи человека с природой и божествами легли в основу фольклора, орнамента и форм народной художественной культуры и до сегодняшнего времени сохраняют и передают эту информацию.

Большое влияние на формирование народной художественной культуры оказали географические и климатические условия страны. Исходя из этого принципа костюм, говор, танцы и песни классифицируются на северорусский и южнорусский типы народной культуры. Огромная территория способствовала созданию локальных традиций в различных областях, регионах. До сих пор одна и та же народная песня в разных областях России может звучать по-разному.

Наряду с русской народной художественной культурой

в России с давних пор существуют художественные культуры многих других народов. Серьезное влияние на культуру оказывали традиции коренных жителей различных территорий – культура карелов, татар, башкир; а после похода казачьего войска за Урал – культуры народов Сибири. В нашем многонациональном государстве проживает сейчас более 180 народов, и каждый из них имеет равные права на сохранение и развитие своих национально-культурных традиций и обычаев. Перемешиваясь и взаимно дополняя друг друга – образуется единая богатая культура России.

При исследовании народной художественной культуры немаловажную роль играет религиозный аспект. Народная художественная культура в России более десяти веков развивается во взаимосвязи с церковным искусством, которое основано на православной вере, христианском вероучении и неотделимо от библейских образов и сюжетов. Хотя церковное искусство пришло на Русь из Византии, его развитие происходило во взаимосвязи с отечественными национально-культурными традициями, с народным художественным творчеством. В современной России получила распространение не только православная вера, но и другие религии, каждая из которых связана с соответствующими ей явлениями искусства.

Еще один важнейший исторический пласт отечественной художественной культуры, как считает Т. И. Бакланова, неразрывно связанный с народной художественной культу-

рой — светская художественная культура (культура светского общества, просвещенных слоев населения). С XVIII века она развивалась под влиянием западноевропейского искусства (оперного, театрального и т.д.) и в связи с реформами Петра I [17].

В светской художественной культуре возникли новые, не встречавшиеся в древнерусской народной художественной культуре, формы художественной жизни (балы, оперные, театральные и балетные спектакли, симфонические концерты и т.д.) Вместе с тем, западноевропейские традиции, перенесенные на отечественную почву, заметно изменились под влиянием особенностей нашей культуры. Исследователь А. С. Каргин акцентирует внимание на том, что народная художественная культура складывалась на Руси как культура быта, развивалась во всех слоях общества, имея много общего в крестьянской, купеческой, боярской и княжеской среде. В изучение и распространение традиций народной художественной культуры важный вклад внесли в XIX – начале XX в. представители творческой интеллигенции, русского дворянства и других сословий [9].

Таким образом, **народная художественная культура** — сложное и многогранное явление, не ограниченное крестьянским фольклором. Помимо традиционных для того или иного народа видов и форм художественной деятельности и ее результатов (сказок, песен, танцев и т.д.), народная художественная культура включает систему воплощен-

ных в художественных образах базовых духовно-нравственных ценностей и идеалов того или иного народа, отражает его мировоззрение и миропонимание. Народная художественная культура – более широкое понятие, чем народное художественное творчество.

Народное художественное творчество включает в себя совокупность художественных произведений различных видов и жанров, созданных народом на основе его самобытных традиций, а также своеобразные формы и способы художественно-творческой деятельности.

Процесс и результаты народного художественного творчества неразрывно связаны с представлениями того или иного народа о мире, с особенностями его национального характера и творческих устремлений.

Народная художественная культура включает также сложившиеся в том или ином этносе и передающиеся от поколения к поколению формы и способы создания, сохранения и распространения художественных ценностей, формы бытования произведений народного творчества.

В художественной культуре современного общества А. С. Каргин выделяет следующие пласты:

– Суперэлитарный (космополитический), или планетарный, формирующийся на транснациональном уровне, постоянно мигрирующими профессиональными художниками и творческими коллективами, представляющий собой конгломерат профессионального искусства и массовой культу-

ры;

– Элитарный, развивающийся благодаря деятельности достаточно замкнутой профессиональной группы художников и формирующий определенный слой потребителей и имеющий специфическую среду бытования;

– Массовый, производимый и функционирующий с помощью достаточно замкнутой группы профессиональных деятелей культуры и искусства и служащий для удовлетворения первичных духовных потребностей разных социальных групп;

– Народный, развивающийся как универсальное национально-этническое образование в производстве, распространении и сохранении которого в той или иной степени задействовано абсолютное большинство населения.

Каждый слой культуры имеет свою структуру, специфические формы, способы бытования, решает круг собственных задач. Одновременно каждый слой культуры не изолирован, тесно связан с другими, имеет множество взаимопроникающих структур.

Народная культура не противостоит элитарной, не изолирована от неё. Она продолжает питать своими силами элитарное и массовое искусство, включая прямую трансляцию народных исполнителей в их сферу, и в свою очередь сама немало заимствует от них. Элитарная культура не обладает такой общезначимостью и универсальностью, как народная.

Народная художественная культура играет важную роль

в жизни общества и выполняет следующие **функции**:

– Познавательная. При помощи народной художественной культуры человек осваивает окружающий мир, и пытается постичь его основные стороны. Процесс постижения строится на основе художественных образов.

– Мирозренческая. Народная художественная культура формирует тип мышления в обществе, который применяется конкретно к каждому человеку и служит основой для его мировосприятия и деятельности.

– Социализирующая. Народная художественная культура приобщает подрастающее поколение к традициям своего народа посредством художественных образов.

– Аксиологическая. Сохранение и передача от поколения к поколению духовно-нравственных ценностей и идеалов этноса;

– Художественно-эстетическая. Развитие художественно-эстетической культуры личности и общества на материале этнических художественных традиций.

– Социокультурная. Социальная адаптация и реабилитация личности средствами народного искусства;

– Арт-терапевтическая. Содействие лечению болезненных зависимостей, психосоматических и других заболеваний с помощью фольклорной арт-терапии.

– Коммуникативная. Развитие культуры межнационального общения в процессе освоения этнохудожественных ценностей и традиций разных народов.

М. С. Каган выделяет художественную культуру в самостоятельный вид человеческой деятельности, считая, что её определяет такая особенность, как единство материальной и духовной деятельности человека. Он рассматривает художественную культуру как совокупный способ и продукт художественной деятельности людей. Понятие «совокупный» призвано в данном случае означать единство следующих компонентов: 1) всех отраслей художественной деятельности – словесной, музыкальной, театральной, изобразительной и т.д., и 2) всех процессов, протекающих «вокруг» искусства. К ним относятся созидание, хранение, распространение, восприятие, оценка, изучение художественных произведений, а также процессы, обеспечивающие её успешное функционирование, – воспитание художников, публики, критиков, искусствоведов, организаторов художественной жизни. Художественная культура есть сложный, многоступенчатый процесс, который вовлекает в творческую деятельность гораздо большее число людей, чем тот круг, который объединяет профессиональных авторов произведений искусства. Художественная культура каждой эпохи – творческая деятельность не только живущих поколений. Она содержит, в первую очередь, способы и формы художественной деятельности, выработанные предшествующими поколениями (включая формы организации и институты этой деятельности). В неё включены унаследованные и усвоенные живущим поколением художественные ценности, созданные

в предшествующие эпохи, а также переданные по традиции способы и средства восприятия произведений искусства, включая способы их хранения, распространения, репродукции, пропаганды. Особое место в художественной культуре занимают формы художественного образования и методы исследования искусства. Культура общества таким образом предстает в сложном взаимодействии и взаимопереплетении своих составляющих. Но при этом в культуре всегда имеется некая константа, определяющая устойчивость культуры на разных этапах её развития. Этой константой, стержнем и является то, что принято называть народной культурой, которая при пристальном рассмотрении неизбежно приобретает еще один эпитет «художественная».

Культура – живое образование, имеющее внутренний, генетический потенциал развития. Культура любого народа, отражая специфику его исторического развития, есть динамическая данность, цементирующая конкретное сообщество и сообщающая его существованию определенность и устойчивость. Все ее особенности возникают не случайно, а обусловлены совместным действием причин, которые допустимо назвать внешними (природно-географические, исторические, политико-экономические и т.д.), и причин внутренних (генетических), связанных со своеобразием менталитета данного народа. Именно к этим генетическим факторам и следует отнести народную художественную культуру.

Народная культура – это высочайшее достижение того или

иною народа. Она прошла долгий путь через вековой отбор настоящего, истинного. Очень велико в народной культуре нравственное начало. В ней концентрируются общечеловеческие нравственные устои, выступая в качестве критерия, образца. Переживание добра, справедливости, красоты, мира, любви вело к созданию основополагающих принципов человеческой личности. Таким образом, народная культура существует как фиксированная память человечества о себе самом. Только наличие ценностей альтруизма, красоты, природы и творческой деятельности не позволит человеческой культуре и цивилизации прийти к самоуничтожению, а поднимет ее на новый духовный уровень.

В современных исследованиях общей теории систем показано, что любая сложная развивающаяся система (а народная художественная культура является именно такой системой) должна содержать информацию, обеспечивающую ее устойчивость. Такое системное образование обменивается веществом и энергией с внешней средой и воспроизводится в соответствии с информацией, закрепленной и представленной в соответствующих кодах. Эти информационные коды учитывают опыт предшествующего взаимодействия системы со средой и определяют способы ее последующего взаимодействия. С такой точки зрения в социальных организациях существуют информационные структуры, которые играют роль, аналогичную роли генов в формировании и развитии биологических видов. В качестве таких структур высту-

пают базисные ценности культуры. Они представлены мировоззренческими универсалиями, на основании которых функционирует и развивается огромное количество надбиологических программ человеческой деятельности, поведения и общения, представленных в виде различных кодовых систем и составляющих «тело культуры». Система мировоззренческих универсалий представляет собой культурно-генетический код, в соответствии с которым воспроизводятся социальные организмы. Радикальные изменения социальных организмов невозможны без изменения культурно-генетического кода. Без этого новые виды общества возникнуть не могут. Именно таким культурно-генетическим кодом и предстаёт народная художественная культура [7].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.