

Ключевые слова: этнокультура, декоративно-прикладное искусство; синкретизм, традиционные технологии, художественно-проектное моделирование, синтез, дизайн.

R.V. Nekrasov. Traditional arts and crafts of komi-zyrians as an object of research in modern design

This article discusses techniques and technologies, as well as the main stages of the creative designer's work to improve the practical methods for the study of objects of Komi traditional culture. The article suggests the following research aimed at finding tools for critical and correct evaluation of the conservation, rehabilitation and promotion of arts and crafts of Komi in modern design.

Key words: *ethno culture, arts and crafts; syncretism, traditional technologies, art and design modeling, synthesis, design.*

Народ коми, являясь неотъемлемой частью финно-угорского мира, представляет одну из сторон ее традиционной культуры и искусства. Начиная с эпохи далекого неолита и на протяжении тысячелетий творческая мысль этносов Северо-Востока Европы, взаимно пересекаясь в процессах социокультурогенеза, работала над вопросами рационального использования местных древесных материалов и создания изделий, архитектурных конструкций и деталей, свойственных этим материалам. Таким образом, ремесленное искусство коми, из века в век вбирая и аккумулируя в себе информацию об эстетических предпочтениях, о духовных, мировоззренческих, культурных особенностях соседних этносов, формировало свою уникальную предметно-пространственную среду.

Деревянное зодчество и изделия предметного наполнения домов составляют значительную часть традиционного коми искусства и культуры, которое во многом определяет её национальное своеобразие. Однако постройки и изделия из дерева недолговечны, и наши представления об этом интереснейшем направлении искусства с каждым разом все больше ограничиваются из-за уменьшения количества памятников, что стало проблемой сохранения и популяризации традиционного искусства. Вместе с ветшанием и исчезновением предметов материальной культуры уходят в прошлое и компоненты культу-

ры духовной, уступая место новым веяниям и процессам ассимиляции.

Хорошо известно, что без знания прошлого невозможно понять настоящее и, значит, создавать будущее. Современный дизайн становится однообразным (одноликим) в силу использования в проектах типовых, шаблонных моделей и прототипов. Создание комплексных источниковых баз, графических информационных систем на основе традиционной этнокультурной стилистики: характера композиционного построения, свето-цветового состояния, особенностей очертаний и объемно-пластического языка, составляющих в совокупности элементы художественно-сакральных образов народного искусства, которые иллюстрируют не просто массивы и сюжеты, а состояние, те или иные кульминационные моменты памяти народа, могли бы значительно обогатить творческий потенциал дизайнера и помочь решить вышеуказанную проблему. Наиболее плодотворным в этой связи представляется широкий подход к созданию изделий из дерева на позициях синкретизма, что было свойственно традиционной этнокультуре коми, умение видеть в понимании прекрасного черты многовекового хода развития самих понятий: «эстетика», «функция», «сакральность», составляющих триединую суть в мастерстве культуры ремесленного дизайна. Изучение ремесленного дизайна в аспекте синкретизма – пересечения триады важнейших форм архаической традиционной культуры – материальной, духовной и эстетической – представляет (открывает) необходимость (возможность) комплексного, междисциплинарного исследования в русле обозначенной темы, которая потребовала принципиально иного подхода в области использования этой самобытной информации в изготовлении современных изделий, никогда ранее не использовавшегося в процессе его изучения. Такое положение вещей открывает широкое поле деятельности в области реконструкции его традиционных основ.

Большое внимание отмеченной проблеме уделяется в образовательной среде – здесь она приобретает особую значимость. На примере дисциплины «Учебная практика» для учащихся I курса направления «Дизайн» можно проследить, в каких ракурсах находит свое отражение рассматриваемая проблема в отмеченном направлении. Практический опыт показывает, что формирование профессиональ-

ных умений студентов (будущих дизайнеров) представляет собой сложный целостный процесс, предусматривающий единство взаимосвязанных компонентов и имеющий объективно существующую логику и этапы, обеспечивающие динамику и эффективность исследовательской работы.

Фактологической базой нашего исследования 2012 г. стала территория Сысольского и Усть-Вымского района Республики Коми. Здесь, среди большого разнообразия жилых крестьянских построек Коми края конца XIX начала XX вв., сохранившихся в населенных пунктах республики, представляется возможным изучить особенности двух типов традиционных изб. Первый из них, выделенный впервые этнографом Л.Н. Жеребцовым [2] и названный исследователем коми народного жилища И.Н. Шургиным сысольским типом изб [5], преобладал в селах и деревнях по Сысоле, верхней Вычегде и верхней Печоре [1, с. 248]. Второй тип дома, названный И.Н. Шургиным вымским домом-комплексом, господствовал в середине XIX – начале XX вв. по средней Вычегде и Выми [1, с. 249].

Структура методической системы исследования состоит из ряда ключевых этапов, каждый из которых предлагает различные по содержанию технические приемы и технологии, способствующие в совокупности формированию материальной базы, а также профессиональных знаний и навыков.

Начальная вводно-ознакомительная стадия предполагает выявление цели и задач предстоящей работы. В научно-исследовательском аспекте это изучение, анализ и систематизация объектов и элементов традиционного декоративно-прикладного искусства конца XIX – начала XX вв. в вышеотмеченных районах Республики Коми. В практическом контексте – демонстрация электронной презентации по детальной разработке реконструкции деревянного объекта традиционной предметно-пространственной среды или фрагмента среды на основе собранных полевых материалов и других источников. Данная постановка проблемы становится началом и условием развития проектной культуры студентов в рамках учебного процесса дисциплины.

На начальном этапе работы студенты прежде всего прибегают к самому распространенному методу восприятия и познания явлений действительности – наблюдению. При наблюдении субъекты получа-

ют информацию о свойствах и характеристиках исследуемых объектов. В качестве стимуляции творческого процесса, активизации творческих способностей актуальна демонстрация лучших наглядных материалов учебно-методического фонда кафедры по намеченной теме: слайды, презентации, работы студентов. На такой основе студенты четко и ясно представят и расширят взгляд на проблему, что поможет наметить план и объем предстоящей работы, рационально распределить время и творческий потенциал.

На следующей стадии научно-исследовательской работы идет сбор исходных данных на территории культурно-исторической среды. Нужно сказать, что на начальных этапах исследования преобладает полевая форма работы. Изучаются культурно-исторические особенности исследуемых районов: традиционные жилые постройки и культовые сооружения, экспонаты и экспозиции фондов историко-краеведческих, этнографических музеев. Выявляются планировочные и объемно-пластические особенности архитектурных объектов в населенных пунктах, особенности традиционного бытового и декоративного убранства объектов предметного наполнения.

Реализации намеченных задач способствуют следующие метапредметные технологии: ведение записей, создание набросков и кроков (эскизы с обмерами объекта исследования), сделанных на основе практического опыта. Экспериментально-практическая направленность исследования учащихся основывается на технических приемах выполнения краткосрочных набросков и более длительных зарисовок. Выполнение набросков стимулирует умение обобщать, выявлять самые характерные признаки, искать художественный образ изучаемого объекта. В работе над зарисовками формируется профессиональная и эстетическая культура к используемым материалам и технологиям, а также личностные чувства и переживания к изображаемым объектам и элементам традиционной культуры.

Основополагающим в решении множества вопросов по различным аспектам является информация, взятая из возможных источников, где в приоритете остаются прежде всего первоисточники – научная литература и музейные архивы. Накопленный к настоящему времени вещественный, литературный (исторический, этнографический, фольклорный, искусствоведческий) материал, охватывающий вопро-

сы народного искусства коми-зырян в широком спектре ракурсов, создает необходимую платформу для исследования и глубокого осмысления вопросов сложения художественно-композиционных особенностей традиционного искусства.

К одному из самых оперативных способов исследования относится техника фотографирования. «Фотография позволяет получить документальное изображение объекта или групп объектов с различных ракурсов не только в минимальный срок, но и с большой точностью и часто с достаточной полнотой. Но при этом недопустимо фотографирование объектов в сильном ракурсе, создающем неверное представление о пропорциях» [3, с. 85].

Самой точной, дающей наибольшее количество данных для суждений обо всех особенностях исследуемого объекта является фиксация памятников традиционной культуры посредством обмеров и выполнения по ним чертежей. Отмечается значение обмеров как в деле фиксации памятников культуры при возможном их исчезновении, так и в составлении реставрационных чертежей для оптимизации работы по их реконструкции. Как правило, особенности проведения обмерных работ требуют от учащихся не только серьезного отношения к тщательной фиксации реалий исследуемого объекта, но и аналитических усилий по дешифровке особенностей построения формы, умения отразить результаты исследований в графическом виде. В результате чего намечается план выработки критериев для структурирования и систематизации исходных данных, что говорит о формировании способности к определению творческой задачи для успешного осуществления собственной научной и профессиональной деятельности. В то же время в процессе проведения экспериментально-практических работ у студентов вырабатывается способность к уверенным и эффективным действиям в ситуации неопределённости, например во время проведения занятий на открытом воздухе в незнакомых местах, во время проведения обмеров архитектурных деталей и т.д.

Научно-исследовательская часть работы завершается анализом и систематизацией всего собранного фактического материала в виде пояснительной записки, где четко формулируются и излагаются цели, задачи, ход работы, способы решения поставленной проблемы, выводы, рекомендации. Графическая часть: аналоги, вариативные эскизы,

схемы, технические рисунки – дополняются всеми необходимыми письменными пояснениями. Путем поисков студенты вначале определяются с оптимальной по целостности, оригинальности, выразительности концепцией идейного и графического решения образа традиционного объекта. После уточнений вопросов по компоновке, пластике, цветографии, содержанию, материалам и технике исполнения работа выполняется в масштабе.

В художественно-проектной деятельности на этапе проектного моделирования, кроме изучения модели исследуемого объекта (оригинала) и его имитации (воспроизведения), в ходе выполнения практических заданий ведется знакомство с новыми традиционными художественными технологиями, закрепляется и совершенствуется творческий потенциал учащихся по художественным техникам, приемам и материалам, оттачиваются знания и навыки по композиции. В процессе решения творческих задач вместе с художественными, функциональными, конструктивными, особенностями выявляются и подытоживаются глубинные сакрально-смысловые атрибуты и каноны объектов традиционной культуры. «Такие методики должны предоставлять адекватное техническое обеспечение мероприятий по консервации и реставрации, давая возможность составления в будущем тематических баз данных, необходимых для выполнения конкретных мероприятий, а также баз данных по самим способам осуществления этих мероприятий, служащих для оптимизации процессов и их результатов» [4, с. 96].

Итогом проведенной работы является синтез классических художественно-проектных и инновационных цифровых технологий. Системы двумерных и трехмерных проекций в 2D-3D графических редакторах гарантируют колоссальные возможности обработки тематических изображений и аналитических итоговых разработок вплоть до стирания грани между реальностью и виртуальностью. Логическим завершением работы является трехмерная виртуальная модель, уже разработанная в экспериментальном порядке для некоторых из обследованных объектов с использованием ортофотопланов высокого разрешения. Из этого следует, что традиционные техники и приемы, основанные на графике, живописи, декоративно-прикладном искусстве,

сливаясь с цифровыми технологиями, способны образовывать новые сплавы проектных тенденций в области искусства и дизайна.

Некое обобщение по затронутой проблеме можно проследить в размышлениях Сандро Паринелло: «Чтобы сохранить культурное наследие, необходимо знать его. Любая работа по документированию с целью проектирования, сохранения или восстановления объекта должна быть основана на тщательном изучении и сопровождаться им. Результаты документирования и их критическая интерпретация, действительно, чрезвычайно важны с точки зрения отражения значения архитектурного объекта и его территории, а также исторического ландшафта в целом как носителей истории, памятников, привлекающих факторов. В настоящее время очевидно, что имеющееся знание – единственный ключ к сохранению яркого и уникального наследия архитектуры и ландшафтов, которым обладают наши страны и в котором проявляется сильная культурная идентичность общества. И если мы хотим, чтобы все это продолжало жить без «замораживания» в искусственных музейных структурах, необходимо создать не только литературную, но и физическую память об объекте» [4, с. 91–92].

Таким образом, продуктивной работе будут способствовать условия последовательного, поэтапного прохождения дизайнером следующих стадий – репродуктивной, активизирующей, интегративной, творческой. Залогом работы, выполненной на высоком профессиональном уровне, будет являться комплексный междисциплинарный подход к рассматриваемой теме. Как правило, методика исследования включает в себя две основные фазы: первая подразумевает сбор данных, необходимых для анализа и систематизации, тогда как во время второй выполняется обработка и воссоздание исследуемого объекта на стыке комбинации традиционных и инновационных технологий. Во избежание внесения искажений в базы данных в силу влияния фактора субъективности взгляда исполнителя на объективные, важные смысловые составляющие огромного комплекса материалов, предоставляемых реальностью, следует критически подходить к поспешным выводам и прояснить ситуацию, обратившись к дополнительному комплексу источников, рассматривающих проблемный вопрос в контексте конкретной исторической и социально-культурной обстановки. Только принимая во внимание вышеизложенные положения, представляется воз-

можным создать богатую информацией, достоверную коммуникационную дизайн-систему традиционных сакральных образов исследуемого этноса, которая будет доступной и однозначной.

По всем этим причинам выполнение операций научного исследования и обработки информации представляет собой важнейшую базу знаний для широкого диапазона разноплановых дизайн-проектов в контексте стилового решения проектируемых объектов. Эта база данных также будет являться прочным фундаментом для разработки возможных процедур по реставрации памятников традиционной культуры, а графические модели благодаря своему содержанию в перспективе будут иметь множество возможностей применения в области науки, образования, туризма, искусства и дизайна и вносить тем самым вклад в дело возрождения и популяризации традиционной культуры этноса.

1. Историко-культурный атлас Республики Коми / науч. руководитель и сост. д-р истор. наук Э.А. Савельева. М.: Изд. дом «Дрофа», 1997.
2. Жеребцов Л.Н. Памятники народного зодчества Коми АССР. Сыктывкар, 1961.
3. Некрасов Р.В. Виды профессиональной деятельности в образовательной среде как способ сохранения этнокультурного наследия // Общество, современная наука и образование: проблемы и перспективы: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции / М-во обр. и науки РФ. Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2012. Ч. 5. С. 84–86.
4. Паринелло С. Документоведение объектов традиционного деревянного зодчества Русского Севера // Вестник Томского государственного университета. Томск, 2011. № 1. С. 89–96.
5. Шургин И.Н. Народное жилище коми // Архитектурное наследство. М., 1988. № 35. С. 44–52.