

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ УРАЛА МАСТЕРОВОГО: ОПЫТ ОБОБЩЕНИЯ

Латышева Анна Сергеевна

студент Челябинского государственного института культуры, РФ, г. Челябинск

Урал исторически всегда оставался и остается регионом России, значимым в экономическом и политическом смысле, местом локализации самобытной народной культуры, художественного искусства. Местоположение Уральского региона между основными торговыми направлениями Востока и Запада, этническое разнообразие населения с давних пор благоприятствовало развитию ремесел. Богатый уральский край позволил зародиться большому количеству различных региональных промыслов, видов декоративно прикладного искусства. В ряду наиболее значимых из них – Златоустовская гравюра на стали, Каслинское чугунное художественное литье, Нижнетагильская роспись по металлу, камнерезное и ювелирное искусство. Такое разнообразие, уровень развития промыслов и мастеров не могли не оказать существенного влияния на художественную культуру не только Урала, но и в целом России.

С момента становления основных видов художественных ремесел в XVII –XVIII вв. зарождается и формируется понимание мастера как личности, передающей традиции своего края, связанной со своим народом, на уровне духовных глубинных традиций и скреп. Слово «мастер» обозначало не просто искусного умельца. Мастер –это мудрый человек, с высокими морально-нравственными ценностями, бережно хранящий и передающий традиции своего народа из поколения в поколение. Труд изначально был главной ценностью, определявшей жизнь и творчество народных уральских ремесленников, мастеровых.

Проблема типологизации художественных образов и символов уральской художественной культуры была поднята и продолжает изучаться в трудах современных культурологов. Тема уральской мифологии подробно разработана в работах И.Я. Мурзиной [3]. Проблемы развития культуры Южного Урала (народной ремесленной культуры, в том числе) раскрыты в исследованиях Г. М. Казаковой [2].

Огромный вклад в создание образа уральского мастера, его популяризацию в художественной культуре внес известный русский писатель и фольклорист П. П.Бажов [1]. В своем знаменитом сборнике сказов «Малахитовая шкатулка» он, с присущей ему мудростью и добротой, описал уральских мастеровых, их труд. В рассказах Бажова раскрывается вся красота природы Урала, быт и жизнь уральского народа. Помимо образа мастера, П.П. Бажов описывает и другие художественные образы. К ним относятся Хозяйка Медной горы, Огневушка-поскакушка, Великий Полоз, бабка Синюшка и многие другие.

Образ мастера у Бажова воплощается как человек труда, полностью посвящающий себя своему делу. Истинный мастер не раскрывает секретные техники мастерства всем подряд. Знания передавались из поколения в поколения, только самым достойным ученикам. Мастер у Бажова – человек мудрый и опытный, обладающий высокими познаниями и навыками в своем деле. Труд мастера вызывал уважение. Так, Данила-мастер в сказках Бажова работал всегда без отдыха, проявляя высокое качество своего труда.

Яркий образ Данилы-мастера раскрывается в сказе «Каменный цветок». Данила создает красивую каменную чашу, но, несмотря на то, что чаша всем понравилась, Данила собственноручно разбивает ее. Каменная чаша, по его мнению, должна не просто цениться за красивый узор. Искусно выполненное произведение должно вызывать чистые, неподдельные

эмоции (чтобы смотрящий не задумывался о камне, а любовался изделием так, как он любовался бы прекрасным цветком). Такое поведение Данилы характеризует уральских мастеров как усердно трудящихся людей, обладающих хорошим художественным вкусом. Настоящий мастер не просто создает произведение, но и вкладывает душу в свой труд, стремясь сделать свою работу максимально идеально.

Еще один персонаж Бажова, раскрывающий образ мастера – Иванко-Крылатко, искусный позолотчик. На уральских заводах в те времена работало много иностранных мастеров. К одному такому немецкому мастеру и отправили учиться Ивана, который вскоре превзошел своего иностранного учителя. Рассказ Бажова раскрывает тему труда, упорства русского мастерового человека.

Бажов не случайно выбрал тему труда в своих рассказах. Он родился и жил на Урале большую часть времени. Все его сказы вдохновлены тем, что в действительности происходило вокруг него. Многочисленные заводы и кустарные мастерские, простые рабочие и искусные мастера – все это окружало Бажова. Талант П.П. Бажова позволил переложить суровую действительности в прекрасные сказочные произведения. Писатель сумел передать невыдуманные истории, вложив в них немного волшебства, романтизировав тяжелый труд. Благодаря Бажову образ уральского мастера стал типическим, значение его распространилось по всей России.

В числе современных авторов, обратившихся к тематике мастерового Урала, – С.И. Черепанов [5]. Он, так же как и Бажов, писал сказы, на основе реальных историй, собранных за время путешествий по своему краю. Главное отличие творчества С.И. Черепанова заключается в том, что свои сюжеты он черпал из равнинного народного творчества, а не из горнозаводской зоны. Это обусловлено месторождением писателя (деревня Сугояк), его любовью к родным местам и деревенским просторам.

Так, основными героями сказов С.И. Черепанова становятся простые мастера ремесленники, которые преодолевают ряд трудностей, благодаря своему ремеслу всегда находя верный путь. Один из таких примеров – сказка «Еленкино кружево». В ней прекрасную молодую Елену хотят насильно выдать замуж за косоногого Фотью. В преодолении трудностей ей помогает ее мастерство – плетение кружева. В сказке «Серебрянкин клад» главный герой – сапожник. В других сказках героями становились кузнецы, ремесленники, хлеборобы. Как и у Бажова, главная особенность героев С.И. Черепанова – доброта и честность, сила и смелость. Ремесло помогает им справляться с трудностями, преодолевать жизненные неудачи. Урал, как художественный образ, представлен здесь как край сильных духом людей, способных преодолеть любые трудности.

К образам уральских сказов Бажова обращаются художники. Так, например, большой цикл работ, посвященных тематике Малахитовой шкатулки в 1972 г. создал художник Г. С. Мосин. В его иллюстрациях отразился уральский быт, смешанный со сказкой. Работы Г. С. Мосина пронизаны большим вниманием к деталям. Тяжелая жизнь рабочего человека меняет внешний облик, так родились образы мастеровых в акварелях «Горный мастер» и «Таяткино зеркальце».

Еще один художник, развивающий уральскую тематику в своем творчестве, – А. А. Зусаев. Его картина «Уральские Умельцы» (1957 г.) повествует о бытовых буднях мастера. Сам образ мастера передан через образ пожилого мужчины с сединой и мудрым взглядом, который держит в своих руках очередной самоцвет и размышляет над тем, какое очередное искусное произведение из него может получиться.

Тема образов уральского региона, как она представлена в работах современных художников и мастеров, раскрыта в научно-популярном издании «Образ Урала в изобразительном искусстве» [4]. В последнем прослеживается изучение становления образной символики Урала, влиянию горнозаводской зоны на тематику художественных произведений и декоративно-прикладного искусства. В книге приводится значительный иллюстративный материал, на основе творчества многих уральских художников (живописцев, графиков, скульпторов, художников-прикладников), обращавшихся к данной теме. Полагаем, изучение, на основе привлечения исследовательской литературы, творчества советских художников,

мастеров изобразительного, декоративно-прикладного искусства, развивающих «уральскую» тему, будет способствовать дальнейшему продвижению и актуализации художественно-образной символики уральского края.

Список литературы:

1. Бажов П.П. Сказы. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1988. – 494 с.
2. Казакова Г.М. Культура Южного Урала: локальный вариант регионального измерения. – Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена: Челябинская гос. акад. культуры и искусств, 2007. – 253 с.
3. Мурзина И.Я. Культура Урала: теория, история и методика преподавания. – Екатеринбург: Ин-т образовательных стратегий: Миссионерский ин-т, 2018. – 243 с.
4. Образ Урала в изобразительном искусстве. Екатеринбург: Сократ, 2008. –376с.
5. Черепанов С.И. В краю родникового слова. Уральские сказы. Челябинск: Край Ра, 2018. – 248 с.