

АННОТАЦИЯ

**к тексту докторской диссертации Еспеновой Айгерим Турсыновны
«Проблемы взаимодействия традиций и новаций в декоративно-
прикладном искусстве независимого Казахстана», представленной
на соискание степени доктора философии (PhD) по специальности
6D041600 – Искусствоведение**

Актуальность исследовательской работы.

Современное декоративно-прикладное искусство Казахстана отличается широкий спектр новаторских подходов и образов. Исследование особенностей развития казахского прикладного искусства в годы независимости с его колоссальным наследием и опытом, а также научная дифференциация традиционной художественности и новаторства, их преемственности становится актуальной задачей.

Первый президент республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своей статье «Семь граней Великой степи» подчеркнул, что «наша земля, без преувеличения, стала местом, откуда происходят многие предметы материальной культуры. Много из того, без чего немислима жизнь современного общества – было в свое время изобретено в наших краях. В своем развитии насельники степей открыли миру множество технических новшеств, стали родоначальниками изобретений, которые до сих пор используются во всех частях света. Летописи хранят немало известных фактов, когда предки казахов не раз кардинально меняли ход политической и экономической истории на обширных пространствах Евразии» [1].

Актуальность изучения искусствоведческих основ и символических особенностей казахского декоративно-прикладного искусства определяется активным процессом осмысления наследия, разнообразными поисками современных мастеров в этом направлении, масштабностью задач, выдвинутых программой культурного развития, принятой в Республике Казахстан. Сегодня созданы благоприятные условия для развития национального искусства в контексте стратегий духовного обновления. Прикладное искусство является важной частью культурного наследия. В нем отражены материальная культура и духовное мировоззрение нации. Культурное наследие казахского народа наполнено идеями и опытом, которые обогащают культуру и жизнь молодого поколения.

Актуальность исследования определяется и тем, что в современном процессе чрезвычайно плодотворной оказалась постмодернистская практика наполнения традиционных форм новыми смыслами.

Сейчас нам представлена возможность приумножить достижения Независимости, вывести страну на качественно новый уровень развития» [2] – отметил наш президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании от 2 сентября 2019 года. Одним из проявлений приумножения достижений Независимости является возрождение традиционного декоративно-прикладного искусства и развитие современного прикладного искусства.

Научно-исследовательская работа, призванная рассмотреть вопросы взаимосвязи традиций и новаций в декоративно-прикладном искусстве Казахстана, входит в рамки государственных программ и соответствует предложенным в них направлениям духовного развития и возрождения, что отчетливо выявляет актуальность исследовательской работы.

Объектом исследования является творчество мастеров декоративно-прикладного искусства независимого Казахстана, отличающееся взаимодействием традиций и новаторских поисков.

Предмет исследовательской работы: преемственность становления и развития декоративно-прикладного искусства Казахстана периода независимости, новаторские тенденции в художественных практиках современных мастеров, механизмы взаимодействия традиций и новаций.

Степень изученности темы.

Традиция стала важным инструментом передачи исторического наследия через непрерывную связь столетий, она в свою очередь обеспечивает преемственность, обновление и процветание декоративно-прикладного искусства.

В общефилософском смысле А. Спиркин определяет традицию как «определенный тип отношения между последовательными стадиями развивающегося объекта, в том числе и культуры, когда «старое» переходит в новое и продуктивно «работает» в нем» [3, 8].

Понятие традиция в искусствоведческой литературе определяется с помощью двух терминов, в которых присутствует равная взаимосвязь современной и былой культуры, их толкуют как «традицию» и «преемственность». Однако, по авторитетному мнению видного искусствоведа и критика А.А. Каменского, необходимо различать эти два понятия: «для преемственности имеют значение лишь система и методы передачи историко-культурного опыта, не затрагивая содержательную сторону анализируемых явлений, а понятие традиция наряду с характеристикой наиболее широких и динамичных культурных объектов охватывает конкретное содержание его картин, в этой совокупности образует системное единство стилей, направлений, школ в искусстве. Кроме того, для традиции момент оценки играет первостепенную роль, для преемственности малозначителен» [4, 219].

Английский искусствовед Б. Тейлор в своей монографии «Art today: 1970-2005 г.г. Актуальное искусство» рассматривал тенденции развития искусства конца XX и начала XXI века. Б. Тейлор классифицирует основные причины возникновения многих новаций в искусстве таким образом: высокие технологии, социальные сети, обострение социальных конфликтов, межконфессиональные столкновения. В свою очередь развитие искусства делит на несколько периодов, начиная с 1970-х годов XX века: искусству конца 1970-х годов, 1980-х годов присущ отказ от «сложившихся художественных форм, а именно, от модернизма»; а в конце 1980-х, начале 1990-х годов – «вновь вернулись готовые сложившиеся образы» [5].

Преемственность в развитии постисторического и современного искусства – закономерное явление. На основе трансформации казахского традиционного искусства в современном искусстве мы можем возродить наше национальное искусство. В своем труде «Культура казахского прикладного искусства» О.Жанибеков подчеркнул, что «современное искусство возникает при сравнении с искусством прошлых периодов» [6, 319с.].

Как пишет Р.А.Ергалиева, «в современной культуре мастера сделали возможным невозможное в новом художественном направлении, заново прокладывая свой путь» [7, 176 с.]. С.А. Шкляева отмечает, что «в 2000-х годах наиболее плодотворным творческим методом художников можно считать метафору национального наследия, основанную на специфике современной культуры, а не на дословном обращении к традиционному искусству. В классификационной схеме взаимодействия традиций и новаций этот вид традиционализма назван «структурной интеграцией» [8].

Специально исследовавших этот феномен с философской точки зрения: М.С. Каган [9], А.А. Каменский [4], Х.Г. Гадамер [10], Э.Б. Тейлор [5], В.Г. Власов [11], В.И. Толстых [12], Э.Шилз [13] и др.

Художественная специфика казахского декоративно-прикладного искусства связана с орнаментальным началом. Следовательно, его художественные особенности, система знаков и символов является неотъемлемой частью прикладного искусства. Значимыми в этом аспекте являются научные труды А.Маргулана [14], С.Касиманова [15], Т.Басенова [16], О.Жанибекова [6] и др., выводы которых дают основу для глубокого изучения природы декоративно-прикладного искусства.

Анализируя генезис декоративно-прикладного искусства, мы опирались на исторические труды З.Самашева и Н.Базылхана [17], К.Акышева [18], К.М. Байпакова [19] и др., посвященные исследованию изделий прикладного искусства, найденных при археологических раскопках.

Значимую роль в анализе современной ситуации и выявлении проблематики и особенностей динамики развития декоративно-прикладного искусства Казахстана XXI века сыграли научно-теоретические труды таких отечественных искусствоведов, как С.А. Шкляева [8], Х.Х. Труспекова [20], Р.А. Ергалиева [7], Ш.Ж. Тохтабаева [21], А.М. Асылбекова [22], К.С.Оразкулова [23], А.Юсупова [24], Р.И. Каргабекова [25] и других искусствоведов, изучавших различные аспекты казахское декоративно-прикладное искусства периода независимости.

Для исследования интерпретации традиций в искусстве Казахстана периода независимости мы ориентировались на аналитические подходы, предложенные в диссертациях М.Ф.Муканов [26], Е.Рысымбетова [27] и Ж.А.Иманбаевой [28], в которых рассматриваются интерпретация традиций в художественном войлоке, современном искусстве и дизайне архитектурной среды Казахстана.

Цель и задачи исследовательской работы: Цель данной работы – системное изучение вопросов взаимной связи традиций и новаций в декоративно-прикладном искусстве независимого Казахстана..

Из поставленной цели вытекают следующие **задачи**:

- 1) исследовать существующий концептуально-теоретический аппарат в аспекте проблематики традиций и инноваций;
- 2) исследовать художественную ценность современного языка отечественного декоративно-прикладного искусства; посредством анализа произведений современного искусства выявить художественно-эстетическую специфику «декора» (decoro) в прикладном искусстве;
- 3) рассмотреть различные пространственно-временные модусы традиционного декоративно-прикладного искусства и раскрыть особенности декоративно-прикладного искусства Казахстана в контексте традиционалистской стратегии;
- 4) исследовать казахское традиционное искусство в фокусе проблематики трансформации наследия и раскрыть его роль в возрождении национального сознания в настоящее время;
- 5) выявить способы актуализации культурного наследия в современном декоративно-прикладном искусстве;
- 6) проанализировать новаторские решения в творческих поисках современных мастеров и выявить корпус новых образов, мотивов и тенденций в современном декоративно-прикладном искусстве.

Методология и теоретико-методологические основы исследования

Исследование основывается на комплексном подходе, сочетающем методы различных областей гуманитарного знания. Историко-культурный метод стал основой при изучении обширного материала для восстановления целостной картины становления и развития художественных традиций. Формально-стилистический анализ произведений, рассмотрение композиционных и формообразующих принципов, орнамента и декора позволил выявить опорные точки творческих подходов современных мастеров. Искусствоведческий метод также включает в себя выявление своеобразия стилевых и художественно-образных особенностей произведений.

Сравнительно-исторический метод дал возможность осознать преемственность культурной традиции, рассматривающий искусство как информационный текст, был применен в ходе изучения преемственности интеграции традиционного искусства с современными произведениями.

Научная новизна исследовательской работы: Новизна диссертационной работы состоит в том, что развитие декоративно-прикладного искусства Казахстана впервые рассматривается в фокусе взаимодействия традиционных форм и новаторских исканий.

В ходе исследования взаимосвязи традиций и новаций в декоративно-прикладном искусстве независимого Казахстана был достигнут ряд новых результатов:

1) Дано научно-теоретическое обоснование понятий «традиция», «новация», «декоративный», «прикладной» в декоративно-прикладном искусстве, взятого в качестве объекта искусства.

2) Эстетико-художественные особенности декоративно-прикладного искусства были рассмотрены в качестве формы, образа, материала прикладного искусства. В фокусе развития традиций рассмотрено преломление в современном творчестве эстетических, духовно-нравственных, этических национальных ценностей.

3) Выявлено символическое значение художественного решения пространственной и временной структуры традиционного декоративно-прикладного искусства.

4) Развитие прикладного искусства Казахстана впервые было рассмотрено через корреляцию традиционных методов и новаторских поисков формообразования, а также периоды развития декоративно-прикладного искусства проанализированы с точки зрения инновационных особенностей.

5) Впервые выявлена преемственность традиций и новаций в произведениях декоративно-прикладного искусства Казахстана в годы независимости, раскрыты новаторские тенденции декоративно-прикладного искусства Казахстана.

6) Определены магистральные стратегии мирового художественного процесса, получившие свое отражение в произведениях декоративно-прикладного искусства Казахстана периода независимости, проанализированы произведения молодых мастеров казахского прикладного искусства.

Вопросы взаимосвязи традиций и новаций в декоративно-прикладном искусстве независимого Казахстана изучены на основе произведений, выполненных за последние двадцать пять лет.

Основные положения, выносимые на защиту:

1) Теоретическая мысль о взаимодействии традиций и новаций способствует пониманию основ общего развития современного художественного процесса и механизмов передачи, творческого переосмысления исторического опыта, культурной памяти, национальной художественной логики и мифопоэтического багажа.

2) Эстетико-художественные особенности казахского декоративно-прикладного искусства определяют современные процессы, связанные с экспериментами с формами, материалами, знаками и символами, определяя в своем единстве своеобразие национальной культуры.

3) Художественное решение пространственной и временной структуры традиционного искусства, постоянные образы и мифомотивы являются сущностными элементами национально-культурной традиции, что предоставляет возможность для ее сохранения и развития в качестве общественной ценности национального бытия.

4) Духовно-материальное наследие казахского народа обогатило традиции декоративно-прикладного искусства Казахстана и способствовало расширению границ понимания формальных, технических возможностей современного искусства, активному и продуктивному обращению к мифопоэтическим мотивам и образам.

5) Традиция в современном искусстве Казахстана воспринимается мастерами не как ограничивающий их деятельность канон, а поле для творческого освоения, варьирования наследия, развития формального многообразия и смысловой глубины произведения,

б) Новаторские искания интерпретации традиции связаны с постмодернистской образностью, включая интертекстуальность, цитатность, бриколаж, деконструкцию, игру с формами, а также с общими направлениями sustainability и экологичности.

В диссертационной работе источником сведений стали теоретические труды и исследовательские работы ученых из фондов Национальной и Центральной научной библиотеке РК в Алматы, Национальной академической библиотеке РК в г. Нур-Султан, ГМИ РК имени А.Кастеева, из сайтов интернета и статьи-рецензии, опубликованные в СМИ. В основе научной работы лежат произведения декоративно-прикладного искусства из музейных фондов городов Алматы, Нур-Султан, Кызылорда, Шымкент, Актау, Атырау, произведения из личных коллекций художников, а также ценные сведения, почерпнутые из личных бесед и интервью с художниками, способствующие обосновать научно-теоретические заключения и определить современные тенденции художественного искусства.

Научно-теоретическая и практическая значимость исследовательской работы. Предполагаемая сфера использования диссертации: научные работы, учебные пособия и лекционные курсы, охватывающие историю изобразительного и декоративно-прикладного искусства Казахстана. В исследовании имеются научно-практические, исторические выводы, необходимые для научно-исследовательской работы магистрантов и докторантов и дающие теоретические основы художникам, занимающимся декоративно-прикладным и современным искусством.

Апробация и публикация исследовательской работы. Диссертационная работа обсуждена и рекомендована к защите в расширенном заседании кафедры (протокол №6/1.1 от 18 февраля 2020 года) «История и теория изобразительного искусства» РГУ «Казахская национальная академия искусства имени Т.К. Жургенова» МКС РК.

Основные теоретические вопросы и заключения диссертационной работы отражены в 10 научных статьях. Из них – опубликованная в иностранном журнале, зарегистрированном в базе международных научных журналов с ненулевым импакт фактором, – 1 научная статья, в изданиях для публикации основных выводов диссертаций по политологии, философии и культурологии, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере

образования и науки МОН РК, – 3 научные статьи, в специальных сборниках материалов международных научных конференций – 6 научных статей (из них 1 – в зарубежном издании).

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, первого раздела «Теоретико-методологические аспекты исследования декоративно-прикладного искусства», включающего два подраздела: «Теоретико-методологические предпосылки традиций и новаций» и «Художественно-эстетическое осмысление декоративно-прикладного искусства». Второй раздел диссертации «Историческое становление и развитие казахского декоративно-прикладного искусства» состоит из двух подразделов: «Декоративно-прикладное искусство в отношении времени и пространства» и «Роль и место казахского декоративно-прикладного искусства в возрождении исторического сознания». В третий раздел диссертационной работы «Взаимосвязь традиций и новаций в современном казахском декоративно-прикладном искусстве» входят два подраздела: «Новое видение традиционного декоративно-прикладного искусства в современном культурном пространстве» и «Современные поиски и тенденции в декоративно-прикладном искусстве Казахстана». В разделе «Заключение» подводятся итоги диссертации, делаются выводы, закрепляются ее основные положения.