

Т. А. Николаева

магистрант кафедры музыки, декоративно-прикладного искусства
и народной художественной культуры Института филологии и искусств,
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова,
г. Абакан

T. A. Nikolaeva

graduate student, Music, Decorative and Applied Arts, and Folk Art Culture Department,
Philology and Arts Institute
N.F. Katanov Khakass State University, Abakan

Научный руководитель: Русина Наталья Владимировна, канд. ист. наук
Scientific supervisor: Rusina Natalia Vladimirovna, Candidate of Historical Sciences

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ИСКУССТВЕ: АНАЛИЗ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ТРАДИЦИЙ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ, МУЗЫКЕ.

Аннотация. В статье представлен анализ стратегий интерпретации традиций в двух видах искусства - изобразительном и музыкальном. На примерах художественных практик народов России (в том числе сибирских этносов) рассмотрены механизмы эстетического осмысления культурного наследия: от документальной фиксации и стилизации до современного синтеза, и деконструкции. Особое внимание уделено взаимосвязи художественных приёмов с задачами актуализации традиции в музейной, образовательной и фестивальной деятельности.

Abstract. The article presents an analysis of strategies for interpreting traditions in two types of art - visual and musical. Using examples of artistic practices of the peoples of Russia (including Siberian ethnic groups), the mechanisms of aesthetic осмысление of cultural heritage are considered: from documentary fixation and stylization to modern synthesis and deconstruction. Particular attention is paid to

the relationship between artistic techniques and the tasks of updating tradition in museum, educational, and festival activities.

Ключевые слова: культурное наследие, традиция, интерпретация, изобразительное искусство, музыка, актуализация, этнокультура.

Key words: cultural heritage, tradition, interpretation, visual art, music, actualization, ethnoculture.

Введение

Культурное наследие народов России - это многослойный комплекс материальных и нематериальных форм, который требует не только фиксации, но и постоянной художественной рефлексии [5]. Искусство становится важнейшим каналом такой рефлексии: оно позволяет не просто сохранять, а заново «прочитывать» традиции, адаптируя их к современному культурному контексту.

Цель статьи - проанализировать, как именно происходит эстетическое осмысление традиций в изобразительном и исполнительском (музыкальном) искусстве, какие художественные стратегии для этого используются и как они соотносятся с практическими задачами трансляции наследия.

Актуальность темы обусловлена необходимостью поддерживать живую связь поколений и сохранять культурную идентичность в условиях глобализации и трансформации форм художественного выражения [5].

Интерпретации традиций в изобразительном искусстве

В изобразительном искусстве работа с культурным наследием реализуется через несколько взаимосвязанных стратегий, каждая из которых решает свои эстетические и коммуникативные задачи.

Этнографическая фиксация. На этом этапе художник или исследователь стремится к максимально точной передаче деталей: костюмов, предметов быта, орнаментов, движений, обрядовых сцен. Такие работы выполняют документальную функцию и служат базой для дальнейших художественных интерпретаций [2]. В этнографических зарисовках и живописных полотнах XIX - начала XX века (в работах, фиксирующих быт сибирских народов) заложена

ценная визуальная информация, которая сегодня активно используется в музейных экспозициях и образовательных проектах.

Стилизация и декоративность. В рамках этого подхода этнографические детали не копируются буквально, а перерабатываются в узнаваемый художественный язык. Стилизация позволяет сделать традицию визуально привлекательной и легко считываемой широкой аудиторией. В декоративно-прикладном и монументальном искусстве стилизация народных мотивов часто становится основой для формирования регионального стиля и локальной идентичности [2].

Архетипические образы и мифопоэтика. Здесь акцент смещается с бытовых деталей на глубинные культурные смыслы. Художники обращаются к универсальным символам (Древо жизни, Мать-земля, священные животные, небесные существа), наполняя их этнической спецификой. В искусстве народов Сибири такие образы несут особую семантику, связанную с шаманскими представлениями, космогоническими мифами и отношением к природе [3].

Современное переосмысление и синтез. В актуальном искусстве традиция нередко становится объектом рефлексии и деконструкции: культурные коды помещаются в новый контекст, соединяются с современными художественными языками и технологиями. Примером такого подхода служит направление «археоарт», где древние знаки и мотивы трансформируются в новые художественные формы. Подобные практики особенно востребованы на фестивалях современного искусства и в междисциплинарных лабораториях [3].

На практике эти стратегии часто комбинируются: в одной экспозиции могут соседствовать этнографические зарисовки, стилизованные работы и современные арт-объекты, что позволяет показать традицию в динамике - от документального источника до актуального художественного высказывания [2][3].

Интерпретации традиций в музыке и исполнительском искусстве

В музыкальном искусстве спектр - стратегий интерпретации не менее широк и охватывает весь диапазон от максимально точного воспроизведения до радикального переосмысления.

Аутентичное исполнение. Главная цель этого направления - сохранить локальные особенности традиции: манеру пения, интонационный строй, ритмику, тембровую специфику и использование традиционных инструментов (гусли, варган, бубен, чатхан, хомыс и др.) [1]. Аутентичные ансамбли и сольные исполнители выполняют важнейшую мемориальную функцию, поддерживая живую передачу нематериального наследия.

Художественная обработка и цитирование. Композиторы академической традиции (М. И. Глинка, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов) включали народные мелодии в свои сочинения, развивая их средствами профессиональной музыки. Такой подход позволяет интегрировать традицию в «высокий» художественный контекст и расширить её аудиторию [1].

Синтез и фьюжн. Современные коллективы соединяют фольклор с роком, джазом, электроникой и другими жанрами. Такие проекты делают традицию актуальной для молодёжи и способствуют её популяризации. Яркий пример - проект «Петроглифы и джаз», в рамках которого древние традиции Хакасии соединяются с джазовой импровизацией [4].

Театрализация и перформанс. В исполнительском искусстве музыкальное звучание часто дополняется танцем, элементами театра, видеорядом и световыми эффектами. Это превращает концерт в целостное художественное высказывание и повышает его зрелищность. Такие форматы особенно востребованы на городских фестивалях, в музеях и на открытых площадках [4].

Сочетание разных стратегий позволяет охватить максимально широкую аудиторию: аутентичное исполнение привлекает ценителей и специалистов, художественная обработка - любителей академической музыки, а фьюжн и перформансы - молодёжь и зрителей, далёких от «чистого» фольклора [1][4].

Практическая значимость и прикладные решения

Выбор стратегии интерпретации напрямую определяет эффективность трансляции культурного наследия в современном обществе. На практике это реализуется через следующие форматы:

Музейные экспозиции. Оптимальным решением становится сочетание документальных материалов (зарисовок, фотографий, подлинных предметов) с художественными интерпретациями (стилизациями, архетипическими образами, современными арт-объектами). Такой подход позволяет показать традицию одновременно как исторический факт и как живой культурный код [2].

Образовательные программы. Для знакомства детей и подростков с наследием лучше всего подходят архетипические образы, простые орнаментальные схемы и короткие фольклорные песни, которые легко разучивать. Мастер-классы по орнаменту, росписи, игре на традиционных инструментах и основам народной песни позволяют вовлечь аудиторию в творческий процесс [6].

Фестивали и городские события. В фестивальную программу целесообразно включать как аутентичные выступления, так и современные интерпретации (фьюжн, перформансы). Такой баланс привлекает разные возрастные и социальные группы и способствует формированию общего культурного пространства [4].

Дизайн и городская среда. Стилизованные народные мотивы можно использовать в оформлении общественных пространств, сувенирной продукции и городской навигации. Это помогает формировать узнаваемый локальный стиль и укреплять идентичность территории [2].

Заключение

Эстетическое осмысление культурного наследия в изобразительном и исполнительском искусстве - это живой, динамичный процесс, в котором традиция не консервируется, а творчески переосмысливается. Разные стратегии интерпретации - от этнографической точности до современного синтеза -

позволяют решать широкий спектр задач: от научного документирования до популяризации среди молодёжи.

Ключевой вывод для практики: наибольший эффект даёт не выбор одной стратегии, а их осознанное сочетание с учётом целевой аудитории и контекста проекта. Именно такой комплексный подход делает культурное наследие живым и значимым для современного общества, поддерживая многообразие культурных идентичностей и способствуя формированию общего культурного пространства России.

Список литературы.

1. Молчание, тишина в музыке современных композиторов Хакасии // КиберЛенинка.
- URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/molchanie-tishina-v-muzyke-sovremennyh-kompozitorov-hakasii> (дата обращения: 13.09.2026). - Текст : электронный.
2. Окольников, Р. Г. Проекты по актуализации историко-культурного наследия в фокусе региональной культурной политики / Р. Г. Окольников // Образование, наука, культура в современном мире : материалы международной научной веб-конференции «Базовые идеи ЮНЕСКО в образовании, культуре и науке». - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proekty-po-aktualizatsii-istoriko-kulturnogo-naslediya-v-fokuse-regionalnoy-kulturnoy-politiki> (дата обращения: 13.09.2026). - Текст : электронный.
3. Особенности искусства Хакасии: этнографический мотив // КиберЛенинка. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-iskusstva-hakasii-etnograficheskiy-motiv> (дата обращения: 15.09.2026). - Текст : электронный.
4. Петроглифы и джаз: Хакасия «подружила» древние традиции и современную музыку // IPQuorum. - URL: <https://ipquorum.ru/news/8316-petroglify-i-dzaz-hakasia-podruzila-drevnie-tradicii-i-sovremennuu-muzyku> (дата обращения: 12.09.2026). - Текст : электронный.
5. Стратегия сохранения культуры и культурно-исторического наследия народов Российской Федерации (на период до 2030 г.) / Heritage Institute. - URL: (дата обращения: 12.09.2026).Текс - т : электронный.
6. Чебодаева, М. П. Визуализация этнических традиций в живописных и графических произведениях искусства хакасских мастеров / М. П. Чебодаева //

Электронная библиотека СФУ. - URL: <https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/2457> (дата обращения: 14.09.2026). - Текст : электронный.