

Лазутина Татьяна Владимировна

доктор философских наук,
профессор кафедры гуманитарных наук
Тюменского государственного
нефтегазового университета

СИМВОЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКА ОРНАМЕНТА: ЗООМОРФНЫЙ ОРНАМЕНТ КАК СИМВОЛ КУЛЬТУРЫ

Аннотация:

В статье анализируется орнамент как социокультурный феномен в рамках философии дизайна. Центральной проблемой исследования является рассмотрение языка орнамента в семиотическом аспекте, что повлекло за собой использование диалектического метода, системного подхода и семиотического анализа, раскрывающих специфику функционирования языка орнамента как системного образования. Доказано, что художественное творчество использует разнообразную символику. Выявлено, что зооморфная символика, закрепленная в системе языка орнамента, включается в процесс символизации декоративно-прикладного искусства и насыщает образы полифоническими смыслами.

Ключевые слова:

орнамент, дизайн, язык, искусство, художественный образ, творчество, культура, символ, символизация.

Lazutina Tatiana Vladimirovna

D.Phil. in Philosophy, Professor,
Liberal Arts Department,
Tyumen State Oil and Gas University

SYMBOLIZATION OF THE ORNAMENT LANGUAGE: ZOOMORPHIC ORNAMENT AS A SYMBOL OF CULTURE

Summary:

The article analyzes the ornament as a sociocultural phenomenon in the framework of the philosophy of design. The study focuses on the consideration of the ornament in the semiotic aspect that led to the use of the dialectical method, system approach and semiotic analysis, revealing the specificity of functioning of the language of ornament as a system education. It is proved that art works apply a variety of symbolism. It is shown that the zoomorphic symbolism formalized in the ornament language system is involved in the process of symbolization of decorative art and saturates the images with polyphonic meanings.

Keywords:

ornament, design, language, art, artistic image, arts, culture, symbol, symbolization.

В теории и практике современного искусства наблюдается повышение интереса к вопросам символизации языка искусства и выявлению специфики процесса символотворчества, так как символам принадлежит особая роль в передаче культурной информации, что требует глубокого исследования в рамках философии творчества. Исследование культуры в качестве системы семиотических текстов своевременно, так как «каждая культура предстает как всеобъемлющая знаково-символическая система, владеющая собственным “языком”, который обладает определенным функциональным и семантическим значением» [1, с. 14]. К этому следует добавить рост общественного интереса к возрождению культурных традиций и, соответственно, культивированию духовно-нравственных ценностей. Сложившаяся социокультурная ситуация приводит к рассмотрению объектов художественного творчества в философии искусства в качестве особого рода информационно-коммуникативных феноменов.

Актуальность обращения к языку орнамента, рассматриваемому в контексте символотворчества в декоративно-прикладном искусстве, несомненна, так как художественный орнамент, представляющий специфический язык знаков (символов), является основополагающим элементом в системе передачи культурного наследия между многочисленными поколениями людей различных исторических эпох, что представляется плодотворным в деле сохранения культурных традиций. Более того, картина мира, создаваемая посредством языка орнамента, предельно насыщенного знакообразованиями, отражает систему ценностных ориентаций определенного периода в развитии культуры.

Центральным объектом данного исследования является мир орнаментального искусства, создаваемый и транслируемый посредством специфического языка символов, в частности, так называемая «зооморфная символика», стилизующая элементы животного мира, которая создает структуру костюма, становится ведущим мотивом для построения композиции модных аксессуаров, в том числе ювелирных украшений, входит в систему интерьера и прочих форм предметного дизайна.

Обращение к практике символизации декоративно-прикладного искусства имеет давнюю историю. Анималистические изображения, возникнув в эпохе верхнего палеолита, прошли длительный путь развития, вплоть до настоящего времени функционируя в художественном творчестве, входя в структуру символического образа, эволюционируя «от простого украшения до обе-

рега, какого-либо знака, благопожелания» [2, с. 463]. Факты свидетельствуют, что в эпоху становления мифологического политеистичного сознания впервые возник интерес к образам, несущим символическую нагрузку, и, «зародившись в недрах первобытного общества, орнамент ... приобрел эстетические общественные потребности, элементы художественности» [3, с. 326].

Появление художественных изображений зверей в искусстве обусловлено спецификой проведения древних магических и охотничьих ритуалов. Показателен в данном отношении так называемый «звериный стиль» середины I тысячелетия до н. э., сформировавшийся в скифо-сарматском ювелирном искусстве и оружейном производстве, где изображение зверей отождествлялось с верховной властью правителя и выступало знаком власти, а также символизировало наилучшие человеческие качества (отвагу, доблесть, храбрость). Образы «звериного стиля» скифо-сарматов, выражающие представления о так называемой «хварне» («небесной благодати»), детерминированы системой религиозных представлений номадов, где божества скифского пантеона «представлялись проявлениями божественных космических сил» [4, с. 199]. Современные исследователи зооморфных образов скифо-сарматского искусства, в частности Н.П. Бесчастнов, установили, что ввиду символичности данного искусства в сознании номадов «животные выступали не только как ипостаси различных божеств, но и как самостоятельные персонажи» [5]. Эволюция скифо-сарматского искусства отражает борьбу принципов схематизации и натуралистичности, реализующуюся на примере воплощения зооморфных образов, в обилии орнаментальных изображений животных и реалистичных жанровых сцен, живописующих облик зверей. В дальнейшем элементы данного стиля нашли воплощение в античном искусстве, где преобладает изображение льва – «царя зверей», олицетворяющего благородство, силу и власть, что отразилось, в свою очередь, на развитии геральдики, понимающей образ льва в качестве символа (изображения фигуры льва можно увидеть на гербах большинства царствующих династий).

В геральдике популярен также образ дельфина, который ввиду бинарности воспринимается как проводник между мирами, соединяющий воздушную и водную стихии.

Образ дельфина в орнаментальном искусстве имеет собственную историю. Возникнув в древнеегипетской палитре художественных образов, дельфин выступает атрибутом Изиды, символизируя идею плодородия, ассоциируясь с водной стихией и занятием мореплаванием. В дальнейшем, в средневековом миропонимании, характеризующемся выражением принципа теоцентризма, происходит отождествление образа дельфина с Христом, а в противоречивую эпоху Возрождения, объединяющую мир христианских ценностей с языческими представлениями греко-римской культуры, происходит своеобразный возврат к античным идеалам и представлениям, что способствовало восприятию в ренессансном сознании изображения дельфина как символа спасения и надежды, дружбы и целомудрия; два дельфина, смотрящие в разные стороны, олицетворяли для ренессансной личности двойственность природы, космические потоки инволюции и эволюции; два дельфина, изображенные вместе, выражали «золотую середину» между крайностями, выступая как символ равновесия.

Таким образом, во-первых, в орнаментальном искусстве среди образов животных преобладают львы и дельфины; во-вторых, образ льва в художественном творчестве наделяется дополнительным значением, трактуясь как символ царя зверей, олицетворяя силу и благородство, дельфин же в искусстве выступает в качестве символа счастья и душевной чистоты, доброты и мудрости любви, мягкости и нежности характера, щедрости; свободы, воскресения из мертвых, освобождения, избавления; быстроты, скорости.

Таким образом, символика наполняет собой всю систему языка зооморфного орнамента – разновидности орнамента, стилизующего изображения реальных или фантастических животных и птиц.

Современную систему орнаментальных мотивов составляют изображения «фактуры меха и кожи животного, чешуек рыбы» [6, с. 195] в сочетании с другими предметными и беспредметными мотивами. Стилизованные изображения птиц и рыб принадлежат к системе зооморфного орнамента и играют определяющую роль в передаче эстетической информации.

Практика свидетельствует, что образы птиц, создаваемые орнаментальным искусством, сопровождали человечество на протяжении развития мира его культуры, выступая в форме ценностных предпочтений, отражая символические представления о том, что птицы олицетворяют весеннее тепло, предсказывают будущее, сообщают вести, воплощают души умерших предков, являются посредником между небом и землей. В искусстве образы лебедя, голубя, ласточки и петуха занимают центральное место во всех видах декоративного искусства, причем их изображение традиционно составляет основу мотивов народного орнамента, где они выступают в качестве символа молодоженов, олицетворяя рождение новой семьи. В геральдике, где особое значение придается образу хищных птиц (орел, сокол, ястреб), их изображение символизирует власть, господство, верховенство. История искусства свидетельствует, что с Античности образ

орла воспринимался как символ божества или монарха. Так, в римской армии изображение орла на жезле полководца выступало как знак его силы и власти над войсками. Впоследствии знак орла в европейской культуре трансформировался в императорский символ (верховной власти). Изображение орла выступает в качестве символа власти и составляет важный компонент зооморфного орнамента.

Итак, вышеназванные образы птиц, воплощенные в орнаментальном творчестве, выполняют не только традиционную для искусства орнамента эстетическую функцию, но и несут в себе символический смысл, являясь олицетворением власти и могущества, а также прочитываются как символ семьи, любви и благополучия.

В современной культуре, как отмечают исследователи декоративно-прикладного творчества, народный орнамент не только понимается в виде устойчивого способа декорирования вещи, а рассматривается в качестве этнографического феномена, воспринимаясь как «историко-этнографический источник, зачастую этнический идентификатор, своего рода ключ к пониманию этногенеза» [7, с. 327], прочитываясь как «летопись народной культуры» [8, с. 328], составленной знакообразованиями языка орнамента. Можно предположить, что в сознании древнего человека орнамент выступал в качестве символа национальной принадлежности, запечатлевая исторические события жизни народа в архетипических образах искусства.

Таким образом, символика получает повсеместное распространение в орнаментальных зооморфных системах различных культур. История культуры отражает динамику смены эстетических представлений человека в форме образов орнаментального творчества, возникшего в результате усложнения социально-экономических отношений в формирующемся обществе, где зооморфный орнамент выполнял важную роль в передаче сакральной информации, функционируя на всех уровнях символической системы языка орнамента.

Ссылки:

1. Осмонова Н.И. Традиционная культура кыргызов как текст и знаково-символическая система // Вестник КРСУ. 2015. Т. 15, № 2. С. 12–16.
2. Ямилова Р.Р. Семантика зооморфных изображений на тканях и атрибутах костюма эпохи Золотой Орды // Золото-ордынское наследие : сб. ст. 2009. Вып. 1. С. 463–471.
3. Асанова А.Е. Народный орнамент как источник этногенеза // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 4 (29). С. 325–329.
4. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010. 335 с.
5. Там же.
6. Там же. С. 195.
7. Ямилова Р.Р. Указ. соч. С. 327.
8. Там же. С. 328.

References:

1. Osmonova, NI 2015, 'The traditional culture of the Kyrgyz people as text and semantic-symbolic system', *Herald KRSU*, vol. 15, no. 2, p. 12-16.
2. Yamilova, RR 2009, 'Semantics zoomorphic images on fabrics and costumes of the attributes of the Golden Horde', *Golden Heritage*, vol. 1, p. 463-471.
3. Asanova, AE 2011, 'People ornament as a source of ethnogenesis', *The world of science, culture and education*, no. 4 (29), p. 325-329.
4. Beschastnov, NP 2010, *The artistic language of ornament*, Moscow, 335 p.
5. Beschastnov, NP 2010, *The artistic language of ornament*, Moscow, 335 p.
6. Beschastnov, NP 2010, *The artistic language of ornament*, Moscow, 335 p.
7. Yamilova, RR 2009, 'Semantics zoomorphic images on fabrics and costumes of the attributes of the Golden Horde', *Golden Heritage*, vol. 1, p. 327.
8. Yamilova, RR 2009, 'Semantics zoomorphic images on fabrics and costumes of the attributes of the Golden Horde', *Golden Heritage*, vol. 1, p. 328.