

Лазутина Татьяна Владимировна

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

СИМВОЛИЧЕСКИЙ МИР ОРНАМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация:

В статье анализируется орнаментальное искусство, где символы как сложный класс знакообразований наполняют собой все эстетическое пространство системы орнамента, функционируя на каждом из уровней орнаментальной композиции. Доказывается, что искусство позволяет передавать эстетическую информацию, дешифровка которой осуществляется познающим субъектом, владеющим специфическим культурным кодом. Исследуется орнамент в качестве особого искусственного языка, содержащего художественные образы, эволюционирующие в символы (при наличии соответствующих условий).

Ключевые слова:

орнамент, язык орнамента, символика, дизайн, искусство, символизация, язык искусства, культура.

Lazutina Tatiana Vladimirovna

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

THE SYMBOLIC WORLD OF ORNAMENTAL ART

Summary:

The article deals with the ornamental art where symbols as a complex class of families of signs pervade all the aesthetic space of the ornament system, functioning on each level of the ornamental composition. It is proved that art allows to transfer aesthetic information, decoding of which is carried out by a person who perceive and have a specific cultural code. The author studies the ornament as a particular artificial language containing artistic images evolving into symbols (with the availability of appropriate conditions).

Keywords:

ornament, language of ornament, symbolism, design, art, symbolization, language of art, culture.

Современное общество демонстрирует интерес к анализу происходящих в его структуре ценностных преобразований, что актуализирует рассмотрение искусства как социокультурного феномена с позиции аксиологии в отечественной науке, где особый интерес к проблемам функционирования ценностей в искусстве представлен в работах С.З. Гончарова, В.В. Кима, Ю.И. Мирошниковой [1]. Искусство вообще и орнаментальное искусство в частности как сложный системный объект, порожденный социумом, где наиболее ярко отражается динамика ценностных ориентаций, в настоящее время исследуются комплексом гуманитарных дисциплин, применяющих разнообразную методологию.

Использование диалектического способа рассмотрения орнаментального искусства представляется актуальным, так как позволяет исследовать орнамент в качестве особой культурной информации, пребывающей в динамике, что приводит к оформлению ведущих приемов композиционного развития и стилистического многообразия в сфере орнаментального творчества. В ходе становления декоративно-прикладного искусства назревает ситуация примирения традиции и новаторства в области орнаментального творчества, способствующая установлению господствующего положения канонических закономерностей в сфере образной системы, что вызывает частичное обновление в области некоторых системных уровней языковых средств выразительности (изобразительности).

Применение семиотического подхода к художественному орнаменту обусловлено потребностью современной науки в выявлении особенностей механизмов процесса символизации, закрепленных в языковых средствах орнаментального искусства, что представляет предмет данной работы. Хотя исследование знаковых образований предпринималось с древности (начиная с античной философии) и продолжается вплоть до наших дней, по-прежнему остались неразрешенными вопросы символотворчества (процесса наделения переносным значением художественных феноменов) в искусстве, а также не ослабевает интерес к истории символа среди деятелей науки и искусства, порождая составление обширных каталогов знаков и символов [2]. В связи с этим центральной проблемой данной работы является анализ символического мира декоративно-прикладного искусства в целом и орнаментального искусства в частности.

Символы, используемые орнаментальным искусством, разнообразны и бытийствуют на всех уровнях орнаментальной системы. Для осуществления перехода орнаментального образа в символ необходимо соблюдение определенных условий. Следует, во-первых, поместить конкретный выразительный элемент системы языка орнаментального искусства в контекст социо-

культурного пространства орнамента, во-вторых, создать ситуацию, при которой орнаментальный образ приобретет дополнительное (второе) значение. Таким образом, при восприятии художественных феноменов, создаваемых посредством языка орнаментального искусства, все разнообразие сигналов, передаваемых потребителю культурных артефактов, обрабатывается и превращается в знаки, которые впоследствии могут эволюционировать в символы.

Символизация в орнаментальном искусстве основывается на сохранении базовых орнаментальных формул, закрепленных историей декоративно-прикладного творчества. Орнамент представляет собой универсальное средство хранения и трансляции специфической информации между различными поколениями людей в форме художественных образов посредством комплекса специально подобранных для данных целей средств художественной выразительности (изобразительности), таких как точка, линия, штрих, пятно, цвет и других элементов, составляющих систему языка орнаментального искусства. Так, в современных исследованиях дизайнера к выразительным средствам графики на бумаге и на поверхности предметов относят «основные элементы изобразительного языка (линию, штрих, точку, пятно), средства их организации (упорядочения) на какой-либо поверхности, свойства поверхности, на которой получается изображение» [3, с. 12].

В процессе символизации в орнаментальном искусстве в качестве символа используются как отдельные орнаментальные фигуры, так и их сочетания (горизонтальные, вертикальные, цветовые и динамически-композиционные), а также целостные орнаментальные образы, создаваемые конкретным художественным построением, жанром, авторским стилем.

В орнаментальном творчестве содержатся, взаимообуславливая и дополняя друг друга, так называемые символы «изображения», которые направлены на создание образа предметов объективной реальности, и символы «выражения», отражающие динамику переходов чувств и переживаний познающего мир субъекта, в свою очередь условно разграничивающиеся на «эмоциональную» (психологическая и религиозная) и «рациональную» символику (комплекс философских, этических, эстетических символов). К первым классам символов («изображения») можно отнести символы природы: стихий Земли, Воды, Воздуха и Огня; символы животных и растительного мира, а также символы мира человека.

В орнаментальном искусстве среди «рационально-логической» символики наибольшее распространение получили символы абстрактных геометрических фигур (таких как крест, квадрат, точка, круг), способных вызвать у воспринимающего их человека чувство симметрии – асимметрии, баланса – неустойчивости, тревоги – успокоения и т. п. В современном дизайнерском творчестве вообще и в орнаментальном в частности точка рассматривается как символ центра, начала, созидательной силы, олицетворение сконцентрированной энергии, то есть понимается в качестве квинтэссенции всех знаков. Линия же символизирует движение, линию горизонта (горизонтальная линия); это символ правдивости и совершенного человека. Круг воспринимается как геометрическая фигура, способная вызвать чувство баланса, символизируя гармонию и уравновешенность небесного и земного, верха и низа. Если круг выражает идею совершенства, вечности и бесконечности, то квадрат, напротив, воспринимается как статическое совершенство, устойчивость, земной и материальный аспект бытия, надежность: «Квадрат – фиксация смерти как противопоставления динамическому циклу жизни и движения» [4, с. 111]. Ромб олицетворяет женский творческий принцип, символизируя плодородность. Универсальным символом человечества является крест, который символизирует космос, где «вертикальная линия означает духовный мужской принцип, горизонтальная – женский, земной» [5, с. 116], а точка их пересечения означает «встречу неба и земли» [6]. Треугольник в орнаментальном искусстве символизирует мудрость, плодородие, а «линейные треугольники или композиции, имеющие форму треугольника, могут обозначать триады богов и другие тройственные понятия: триединая природа вселенной; Небо, Земля, Человек; отец, мать, дитя; человек как тело, душа и дух...» [7, с. 107–108]. Традиционно равносторонний треугольник в сакральной геометрии понимается как символ солнца. Если равносторонний треугольник изображался вершиной вверх, то он означал символ эволюции, мужского начала, духовный мир. Равносторонний треугольник, изображенный вершиной вниз, рассматривался в качестве инволюции, женского начала, мудрости.

История искусства свидетельствует, что символике цвета в орнаментальном искусстве принадлежит особая роль. Несмотря на видимую универсальность в прочтении цветовых символов, следует отметить, что символ национален, то есть имеет национальные особенности трактовки восприятия цветовой палитры (в России белый цвет символизирует жизнь, невинность, нравственную чистоту и целомудрие, в Японии белый цвет – символ траура, означает слепоту и абсолютную тишину).

Применяя типологию знака Ю.Б. Борева [8] к орнаментальному искусству, предлагаем различать следующие типы символов (взяв за основу классификации характер и цели функционирования): символы принадлежности к культуре; символы эпохи, направления, стиля; символы национальной характерности; символы рецепционного ожидания; функциональные символы.

Таким образом, орнаментальное искусство – особый символический мир. Язык орнамента как социокультурный феномен является средством трансляции специфической эстетической информации, отражающей мировоззренческие предпочтения познающего субъекта конкретной исторической эпохи посредством знаковых (символических) комплексов. Тем самым при помощи языка орнаментального искусства происходит трансляция социально значимой информации.

Ссылки:

1. См.: Гончаров С.З. Логика мышления и аксиология сердца. Екатеринбург, 2006 ; Ким В.В. Семиотика и научное познание: Философско-методологический анализ. Екатеринбург, 2008 ; Мирошников Ю.И. Аксиология: концепция эмотивизма. Екатеринбург, 2007.
2. См.: Шейнина Е.Я. Энциклопедия символов. Харьков, 2001 ; Фоли Д. Энциклопедия знаков и символов. М., 1997 ; Энциклопедия символов, знаков, эмблем / сост. В. Андреева. М., 2000.
3. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010. 335 с.
4. Энциклопедия символов / сост. В.М. Рошаль. М. ; СПб., 2005. 1007 с.
5. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. С. 116.
6. Там же.
7. Энциклопедия символов. С. 107–108.
8. Боров Ю.Б. Эстетика. М., 1988. 496 с.

References:

1. See: Goncharov, SZ 2006, *Logic thinking and axiology heart*, Ekaterinburg; Kim, VV 2008, *Semiotics and scientific knowledge: philosophical and methodological analysis*, Ekaterinburg; Miroshnikov, YI 2007, *Axiology: the Emotivism concept*, Ekaterinburg.
2. See: Scheinin, EY 2001, *Encyclopedia of symbols*, Kharkov; Foley, D 1997, *Encyclopedia of signs and symbols*, Moscow; Andreeva, V (comp.) 2000, *Encyclopedia of symbols, signs, posters*, Moscow.
3. Beschastnov, NP 2010, *The artistic language of ornament*, Moscow, 335 p.
4. Roshal VM (comp.) 2005, *Encyclopedia of symbols*, Moscow, St. Petersburg, 1007 p.
5. Andreeva, V (comp.) 2000, *Encyclopedia of symbols, signs, posters*, Moscow, p. 116.
6. Andreeva, V (comp.) 2000, *Encyclopedia of symbols, signs, posters*, Moscow.
7. Roshal VM (comp.) 2005, *Encyclopedia of symbols*, Moscow, St. Petersburg, p. 107-108.
8. Borev, YB 1988, *Aesthetics*, Moscow, 496 p.