

Алексеева Ирина Викторовна

доктор педагогических наук,
профессор Гжельского государственного
университета

Паллотта Валентина Ивановна

кандидат педагогических наук,
доцент Краснодарского государственного
института культуры

**ПОТЕНЦИАЛ ОРНАМЕНТА
КАК АРТЕФАКТА С ШИРОКИМ
КУЛЬТУРНЫМ КОНТЕКСТОМ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ**

Аннотация:

В статье рассматривается орнамент как особая знаковая форма, выступающая свидетельством народной культуры и обладающая важным научным, психоэмоциональным, эстетическим и педагогическим потенциалами обучения в области дизайна.

Ключевые слова:

орнамент, символика, знаковая форма, народное искусство, дизайн.

Alekseeva Irina Viktorovna

D.Phil. in Education Science,
Professor, Gzhel State University

Pallotta Valentina Ivanovna

PhD in Education Science,
Assistant Professor,
Krasnodar State University of Culture and Arts

**RESOURCES OF ORNAMENT
AS AN ARTIFACT
WITH BROAD CULTURAL CONTEXT
IN THE EDUCATIONAL
PROCESS OF DESIGN
STUDENTS' TRAINING**

Summary:

The article considers ornament as a specific symbolic form of the folk culture. The authors believe the ornament has valuable scientific, psycho-emotional, aesthetic and educational resources for design training.

Keywords:

ornament, symbolism, symbolic form, folk art, design.

Способ кодирования информации через создание знаковых форм в течение тысячелетий позволял человеку передавать и получать информацию о жизни и природе. Изобретение орнамента и письменности – главное доказательство этому утверждению.

Создавая различные материальные объекты, человек уделял внимание как их форме, так и поверхности, распределяя предпочтения в равной или большей или меньшей степени между ними, добиваясь законченности и целостности изделия. Целесообразность и красота как принципы материального мира имеют глубокие доисторические корни.

Целесообразность формы рождалась опытным путем – через соединение материалов, отдельных деталей в функционально улучшенные образцы. Красоту формы отражала поверхность, которая уже в древние времена покрывалась особыми знаками-символами, способными отражать понятийное, смысловое и ценностное отношение человека к мирозданию. Понятия окружающей действительности отражались через простейшие изображения точек, прямых и волнистых линий, треугольников, кругов, крестов или сильно упрощенные изображения природных форм. Узоры из этих изображений с ясным графическим контуром, построенные по определенным законам комбинаторики и ритмического чередования, складывались в орнаментальный язык как специфичную знаковую систему. Эта система, являясь законченным актом просьбы и пожелания, заклинательного обращения к силам природы, выражала глубокое внутреннее содержание. И, наконец, ценностное значение знака, его идея вызывали у наших предков подсознательное чувство уважения, веры и надежды.

Эти чувства в виде идеи проявляли себя в предметах и мыслились красивыми. Геометрические формы как базовые знаки орнаментальных композиций, охватывая систему религиозных, философских и духовных архетипов людей различных культур, отражали воззрения на устройство Вселенной и человека. Однако со временем человек научился понимать их изначальное глубинное или сакральное содержание, отдавая дань лишь красоте их внешних проявлений и возможности подчеркивать красоту вещей, т. е. выполнять функции декора.

Постепенно человек научился обрабатывать различные материалы, и именно они часто отражали красоту материальной формы. Но орнамент так и не утратил своих ведущих позиций в

организации поверхности формы. Орнаментальный декор в современной материальной культуре используется в объектах самодеятельного и профессионального декоративно-прикладного искусства, дизайна, выполняя свое предназначение – делать предметы красивыми. Орнамент в традиционной народной культуре подчеркивает многообразные формы и особенности эпохи, создавшей определенный орнаментальный символ и образ [1].

В дизайне как самом древнем методе художественного постижения предметного мира эстетическое его освоение является существенным объектом приложения. Для нас особый интерес представляют геометрические формы, которые служат традиционным средством формирования представлений студентов о гармонии, упорядоченности, пропорциональности, симметрии и асимметрии, статике и динамике. Так, например, на начальных этапах обучения пропедевтический курс композиционного формообразования направлен на выявление приемов и средств выражения абстрагирования через упражнения с простейшими геометрическими формами и их комбинаторикой. Однако способ структурно-геометрического формообразования не всегда дополняется интерпретацией, т. е. пониманием его содержательной стороны

В высшей школе профессиональной подготовки студентов-дизайнеров взят курс на разработку новых продуктов, решение проблем посредством комбинирования знаний из разных областей.

Комбинирование знаний из разных областей предполагает изначальный процесс их получения через методы научных дизайн-исследований, одним из которых является метод анализа артефактов – систематического изучения материала, его эстетических и интерактивных характеристик. Материальный анализ предполагает составление количественного перечня, своего рода инвентаризацию артефактов. Интерактивный метод предполагает изучение очевидных характеристик использования артефактов. Эстетический анализ включает в себя субъективную оценку, а также такие аспекты, как исторические отсылки, эстетику взаимодействия, иллюстрирующую характеристики использования объекта, его эмоциональную оценку, при условии, что смысловое значение объекта можно предположить или расшифровать [2].

Обращаясь в таких исследованиях к орнаменту костюма и интерьера, архитектурного декора и художественных промыслов, исследователь получит возможность понять смысл архаичных знаков, изучить материальные объекты (предметы быта, жилище, одежду) различных этнических групп, составляющих огромное разнообразие современной материальной культуры, как носители орнаментики не только с позиций формализации способа ее структурно-геометрического формообразования, но и внутреннего содержания. Сегодня, создавая высококачественные дизайнерские работы, невозможно обойтись без методов дизайн-исследования ни одному современному дизайнеру, в какой бы сфере он ни применял свое мастерство. Основным объектом таких исследований является народное искусство, которое естественным образом включалось в древние орнаментальные схемы дохристианской языческой культуры.

На протяжении веков народное искусство, подвижное, изменяемое, доступное в многообразных комбинациях, обслуживая свой быт, отражало в различных изделиях вкусы и эстетические предпочтения людей своего времени, питаясь образами народного фольклора и быта.

Сегодня, рассматривая музейные образцы этого искусства, мы видим, что каждая вещь имела утилитарно-материальную или духовно-символическую цель, была целесообразна, обладала красотой, выверенной поколениями. Форма, цвет, орнамент этих вещей рассказывают нам о художественном вкусе народа, их целесообразность говорит об обычаях, бытовом укладе, обрядах и верованиях того времени, выступая свидетельством народной культуры.

Народная культура в этом процессе – неиссякаемый источник вдохновения и познания принципов целесообразности и красоты. Обучаясь искусству дизайна, студенты самых различных профилей подготовки должны научиться проектировать объекты, выстраивая функциональные связи между ними и, что особенно важно, между предметами и людьми.

Эту связь хранит искусство предметного мира. Музейные образцы или самые обычные, привычные вещи быта, связанные с народной культурой, красота их формы, орнаментальный декор в процессе изучения морфологии и генезиса, его знаковых форм дают глубинное понимание их утилитарно-эстетической сути.

Так, например, дом, одежда, предметы быта и орудия труда у древних народов должны были защищать и оберегать своих хозяев. Орнаменты, выполняя защитную функцию, покрывали полностью весь предмет или располагались в наиболее «уязвимых» местах, местах функциональных отверстий и деталей, через которые могли бы проникнуть недобрые силы.

На основе морфологической типологии и семантики исследователи орнамента выделяют солярные знаки, знаки воды, знаки земли, знаки-обереги, знаки-пожелания, формальные отличия которых выявлены через геометричность или изоморфность (условное изображение природных форм, выраженное с разной степенью искажения, деформирования и упрощения).

Со времен каменного века такие геометрические формы, как треугольники и ромбы, стали отражать древнейшие мировоззренческие взгляды народа на женский образ и женское детородное начало. Бесконечные комбинации этих знаков, которые могли иметь или не иметь точку в центре, различная их ориентация, переходящая как в женские, так и в мужские символы, наделяли орнаменту различными значениями – от рождения человека до рождения всего, что дает земля.

К самым распространенным знакам орнаментики относятся также круг и двойная окружность. Они встречаются как в «чистом» виде, так и с точкой посередине, символизируя солнце. Различные модификации этих изображений исследователи определяют как солярные знаки, которые наряду со спиралями, крестами, свастиками (символ мироздания) встречаются на многих объектах народного искусства.

В орнаментальных изображениях особое место занимают знаки-обереги, отражающие тотемические представления древних людей, их веру в особые родственные отношения с растением или животным. Зачастую изображение «покровителя» представлялось изоморфными формами и в сочетании с солярными знаками, знаками воды, земли усиливало его охранительное и единительное значение.

В орнаментальном декоре встречаются самые разнообразные изображения реальных и вымышленных представителей животного мира – оленей, баранов, лошадей, рыб, птиц, змей, драконов и пр.

Наряду с изображениями тотемов-животных в зависимости от географической местности встречаются и разные образы тотемов-растений, наделенных чистыми и священными свойствами. В венках из цветов, трав, листьев и веток естественным образом соединилась символика вечного возвращения растительной жизни и небесно-космического круговорота, тайна жизни и тайна смерти.

На приведенных нами примерах видно, насколько удивительную и увлекательную информацию способны открывать, эмоционально насыщая интерес, знаковые орнаментальные формы. Значения всех образов отражены в песнях, сказках, мифологии, и, выявляя их в орнаментике на материальных носителях, превращенные в декоративные элементы, исследователи понимают их архаичное происхождение, многовековые связи между предметами и людьми. Очевидным является и тот факт, что в изучении орнамента кроются важные культурные, научные, психоэмоциональные, эстетические и, что для нас важно, педагогические потенциалы.

Ссылки:

1. Алексеева И.В., Паллотта В.И. Актуальность проблемы исследования основ народного искусства в образе и символической орнаментальной культуре России и Абхазии // Теория и практика общественного развития. 2015. № 16.
2. Мартин Б., Ханнингтон Б. Универсальные методы дизайна. СПб., 2014.

References:

1. Alexeeva, IV & Pallotta, VI. 2015, 'On the problem of study of the basics of folk art in the image and symbolism of ornamental culture of Russia and Abkhazia', *Theory and practice of social development*, no. 16.
2. Martin, B & Hannington, B 2014, *Universal methods of design*, Spb.