

Е.А. Левина

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ МОТИВЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЭТНОСА

Статья посвящена преемственной взаимосвязи традиции и современности в искусстве Оренбуржья. На примере принципа стилизации элементов народного орнамента представлен целый ряд примеров в современной живописи как интерпретации реальных образов в знаковые формы.

В статье рассмотрен изобразительный тип знаково-символической системы как содержательно-формообразующая составляющая традиционного и современного искусства Оренбуржья.

Ключевые слова: образ, орнаментальные мотивы, знаковая форма, декоративная живопись.

Мотив народного орнамента, создаваемый на материале реальных форм, их пластики и ритмов, отражает систему взглядов определённой эпохи, среды, нации. Народное искусство Оренбуржья, где, не ассимилируя и не конфликтуя, сосуществуют две мировые религии и две мировые культуры, является примером поливариантности преобразования конкретного образа в знаковую форму, обусловленную социальными, культурными и духовными различиями народов. Изучение в процессе профессиональной подготовки студентов-дизайнеров орнаментальных мотивов искусства полиэтнического региона позволяет глубоко и содержательно раскрыть первооснову орнаментального элемента как знака, выделить графические модификации его смысловых и содержательных характеристик. Применение методов плоскостно-декоративной переработки натуральных форм в стилизованные формы способствует перестройке образного мышления студентов в связи с переходом от академической живописи к более условной – декоративной. Метод преобразования натурального образа в знаковую

форму на основе стилизации древних знаковых систем позволяет систематизировать и расширять представления о декоративной живописи. Студенты учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, проявлять оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе собственного замысла. Основной задачей обучения студентов-дизайнеров является формирование у них представлений о народном искусстве, его орнаментальных мотивах и образах как целостной системе, отражающей представления народа о себе и окружающем мире в знаковой форме.

Орнаментальные мотивы народного искусства – в прошлом носители символического и магического смысла, знаковости, семантической и коммуникативной функций – сегодня остаются одним из способов кодирования, хранения и передачи информации. Разгадывая их, мы приближаемся к пониманию языка символов предков, передавших нам свое отношение к человеку, природе.

Орнамент возник задолго до появления письменности. Свои понятия о мире древний человек выражал условными знаками: прямая горизонтальная линия обозначала землю, волнистая горизонтальная воду, вертикальная линия превращалась в дождь; огонь, солнце изображались крестом и т.д. Из этих простых элементов выстраивался орнамент, несший в себе определённый смысловой мотив. Древний мастер, преклоняясь перед природой, как бы прося у нее милости, защиты, покровительства, выводил рукой своеобразные заклинания в знаковой форме, впоследствии трактуемой как орнамент. «В каждом историческом типе искусства возникают свои характеристики, а "знаковость" обычно рассматривают как проявление общей тенденции символизма. В более узком смысле знаками в истории изобразительного искусства принято называть собственно конвенциональные знаки, не имеющие внешнего сходства с обозначаемым предметом» [2]. О значении таких знаков люди специально договариваются, их содержание закрепляется традицией и передается от одного исторического типа искусства к другому. Например: буквы и цифры. В то же время большинство знаков изобразительного искусства, вышедших из конкретно-предметных изображений, тяготеют к индексальному типу. Традиционными примерами являются известные геометрические формы: круг обозначает Солнце, волна – воду, зигзаг – знак молнии, крест – огонь, треугольник, как правило, используется для обозначения женского лона. При этом «индексальные знаки указывают на конкретный объект, но не характеризуют его. Здесь функция индекса основана на принципе смежности означающего и означаемого: этот дом; лужа – индекс дождя, повалившееся дерево – индекс урагана» [1, С. 19].

В отличие от живописи, которой по преимуществу свойственен иконический характер, в произведениях прикладного искусства, дизайна обычно преобладает конвенциональность, но как реакция на эту тенденцию именно в живописи возникают абстрактивизм, дадаизм, символизм, сюрреализм. «Иконические знаки могут воспроизводить отдельные качества означаемого, целостный облик означаемого, часто они обладают наглядностью: рисунок, карта мира, велосипед» [2]. Графику, ввиду условности изобразительных средств, сегодня принято называть индексальным искусством. И живопись, и графика обязательно несут в себе художественный образ.

С точки зрения семиотики, художественный образ представляет собой иконический знак, содержащий в себе новую эстетическую реальность, созданную на основе первичной реальности. Художественный образ произведения имеет знаковую форму, поскольку чувства, эмоции, ощущения не обладают зримыми формами. Их нельзя изобразить, но можно обозначить через человека, животных, птиц, природу, предметы или геометрические формы, цветовые, фактурные, световые отношения. Поэтому, всякое изображение, будь то природная, предметная или геометрическая формы, является визуальным знаком (кодом) эмоциональных отношений, который играет роль посредника в процессе общения автора со зрителем. Но предметом общения между автором и зрителем произведения является не само изображение, а его содержание, суть, выраженная в смысловой и эмоциональной нагрузке, которые переживаются в процессе этого общения [3].

В отличие от изобразительных видов искусства, в орнаментальных мотивах декоративно-прикладного творчества параллельно сосуществуют реальные и геометрические условно стилизованные формы. Но и «реальную форму художник обычно «геометрически» стилизует. Часто стилизация и обобщение фигур животных и людей приводит к полной утрате их внешней узнаваемости и связи с исходным образом» [4], делая их в большей степени знаком, а не символом.

При создании знаковой формы характерно условное изображение природных, человеческих и предметных форм, выраженное разной степенью их искажения, деформирования, упрощения. Стилизация, результатом которой и является знак, позволяет менять форму, существующую в реальной действительности, разлагая ее на отдельные составляющие, а затем конструируя из них новое образование. Так появляется эстетический знак закодированного человеческого чувства и объекта, породившего его. Бывает и так, что «художественная форма почти совсем утрачивает сходство с природными формами и только по отдельным характерным признакам можно догадываться об ее происхождении» [3].

Для исследования проявлений знакового мышления этноса в орнаментальных мотивах народного искусства значительный интерес представляет изучение композиции орнамента. Чаще всего такая композиция является абстрактной, то есть отвлечённой от конкретности предметных форм. Принципы построения абстрактной или «неизобразительной» композиции составляют основу любого художественного произведения.

Термин «неизобразительная композиция» условен. Он выражает собой отличие такого рода композиции от изобразительной, предметной. С неизобразительными формами, наделёнными в то же время совершенно определённой художественной выразительностью, можно встретиться в различных видах живописного и декоративно-прикладного искусства прошлого. Их происхождение и характер, так же как и место, и значение в общей композиции произведения, могут быть различными. Одни из них возникли в результате предельного обобщения изобразительных форм, которое придавало им характер отвлечённых знаков, сохраняющих при этом отдалённую связь со своим реальным прообразом. Другие конструируются искусственно, на основе геометрических фигур или, например, буквенных знаков. Зрительно взаимодействуя между собой, под-