

Кашекова И.Э., доктор педагогических наук, профессор, член Московского союза художников, член Российского союза писателей, зам. директора по научно-методической работе Института традиционного прикладного искусства – Московского филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 115573, Москва, ул. Мусы Джалиля, дом 14, кор. 2, e-mail: kasheкова@yandex.ru

Kasheкова I.E., doctor of pedagogical sciences, professor, member of the Moscow union of artists, member of the Russian union of writers, deputy director for scientific and methodological work of the Institute of traditional applied art – Moscow branch of the Higher school of folk arts (academy), 115573, Moscow, Musa Jalil str., house 14, bldg. 2, e-mail: kasheкова@yandex.ru

Семантика традиционных образов в расширении смысловых связей творческих работ студентов, обучающихся Традиционным художественным промыслам
Semantics of traditional images in expanding notional connections of the creative works of students studying traditional artistic crafts

Аннотация. В статье рассматривается семантика древних образов, использующихся в традиционном прикладном искусстве. Трактуются смысл, соответствие и интерпретация основных символов славянской культуры. Выявляются возможности объяснения художественного произведения как языковой конструкции, связывающей субъективное видение мира художником, элементы национальных и временных представлений и общечеловеческие ценностные ориентиры. Рассмотрена семантика самых распространенных образов-знаков и образов-символов народного искусства на примере дерева, солнца, земли, воды, коня, птицы. Доказывается, что понимание студентами, изучающими традиционные художественные промыслы, текстов древней славянской культуры способствует расширению смысловых связей их творческих работ с духовно-нравственными устремлениями предыдущих поколений.

Ключевые слова: семантика, знаки, образ, символы, традиции, смысл, бинарная оппозиционность, славянская культура, миропонимание, студенты, традиционные художественные промыслы.

Abstract. The article deals with the semantics of ancient images used in traditional applied art. The meaning, correspondence and interpretation of the main symbols of Slavic culture are interpreted. The possibilities of explaining a work of art as a language construction that connects: the subjective vision of the world by an artist, elements of national and temporal representations and universal human value orientations are revealed. The semantics of the most common images-signs and images-symbols of folk art is considered on the example of a tree, sun, earth, water,

horse, bird. It is proved that the understanding of the texts of ancient Slavic culture by students studying traditional artistic crafts contributes to the expansion of the semantic connections of their creative works with the spiritual and moral aspirations of previous generations.

Keywords: semantics, signs, image, symbols, traditions, meaning, binary opposition, Slavic culture, understanding of the world, students, traditional artistic crafts.

В современном мире семантика (от греч. – обозначающий) – наука, исследующая смысловое содержание слов и изображений отдельных знаков, а также выражений, транслируемых в той или иной форме, нашла применение во многих областях деятельности. В ее задачи входит разъяснение смысла, соответствия и интерпретации понятий.

Представлявшая первоначально часть лингвистики, семантика, рассматривала соотношение знака с тем, что он обозначает. В настоящее время она приобрела статус мета-науки. Закономерность процесса расширения границ семантики в том, что любая интерпретация сопряжена с раскрытием смысла того или иного текста. По утверждению тартуско-московской лингвистической школы, применявшей структурно-семиотические методы к анализу языков и текстов культуры и проводившей исследование строения и функционирования знаковых систем: все – есть текст [9]. Это утверждение основано на понимании любого предмета как текста, в виду того, что при его внимательном рассмотрении можно получить массу информации, которая расскажет об эпохе его изготовления, о выполняемых им функциях, о вкусе и моде, господствующих в обществе, о степени искусности мастера. Потому что материал, из которого изготовлен предмет и способы его обработки, форма, декор, цвет – все соотносится со временем его создания и активного использования; с сословием, в котором он бытовал, с возрастом и половой принадлежностью хозяина и т.д.

Таким образом, материал, форма, декор, цвет становятся конструктивными или структурными элементами текста и представляют собой знаки, при изучении которых можно понять условия создания и употребления предмета. В естественных языках текст рассматривается как ряд знаков, расположенных определенным образом, но с позиции семантики, тексты, представленные другими знаковыми системами также можно объяснить с точки зрения семиотики, раскрывающей их значение и свойства [10].

В настоящее время во многих областях науки и искусства, техники и коммуникации семантика используется для трактовки значения отдельных языковых конструкций. Особенно это ярко выступает в искусстве. Любое художественное произведение может рассматриваться как языковая конструкция, одновременно представляющая триединую философскую мысль, связывающую: субъективное видение мира художником, элементы национальных и временных представлений и общечеловеческие ценностные ориентиры. Именно с этих позиций В.В. Кандинский рассматривал

«внутреннюю необходимость художника» [5]. По его мнению, «каждый культурный период создает свое собственное искусство, которое не может быть повторено. ... Мы не можем ни чувствовать, как древние греки, ни жить их внутренней жизнью» [5, с. 15]. Однако, «сходство внутренних стремлений всей духовно-моральной атмосферы, устремленность к целям, которые в основном и главном уже ставились, но впоследствии были забыты, то есть сходство внутреннего настроения целого периода, может логически привести к пользованию формами, которые успешно служили тем же стремлениям периода прошлого» [5, с. 15]. Таким образом, внутреннее устремление художника, его «внутреннее настроение», осознание смысла используемых знаков и своей деятельности обеспечит преемственность и логическое продолжение зародившихся в далекие времена форм.

Традиционное русское искусство складывалось на основе мировоззрения, соединившего в себе самым причудливым образом христианское миропонимание в его православном варианте и самобытные образы древнеславянской мифологии. Понимание этого студентами, изучающими традиционные художественные промыслы, способствует расширению смысловых связей их творческих работ с духовно-нравственными устремлениями предыдущих поколений. Кроме того, включая древние образы в свои художественные композиции, творчески интерпретируя их с позиций современных вкусов и эстетических представлений, можно воплощать оригинальные своеобразные решения.

Проанализируем семантику самых распространенных образов-знаков и образов-символов народного искусства: дерева, солнца, земли, воды, коня, птицы. При этом надо помнить, что знак – это предмет или изображение, которые по договоренности в обществе имеют конкретное толкование, воспринимаются всеми одинаково, и служат для передачи определенной информации (например, дорожные знаки). Символ – это «абстрактная реальность, воплощенная в конкретный знак, способный передать сложнейшие логические понятия, идеи, мистические явления и состояния» [1]. Смыслы, которые придаются символу, разнообразны, их можно «разворачивать» бесконечно в зависимости от способа мышления и эмоционального состояния человека. Таким образом, одно и то же изображение может быть и знаком, и символом.

Одним из самых сакральных символов славянского миропонимания был образ вечно возрождающегося дерева. Именно образ Мирового древа или Древа жизни устанавливал в сознании наших предков связь миров. Изучение дерева как знака жизненной силы и символа мироздания, отсылающего нас к иной действительности в ее многообразных проявлениях [4], поможет студентам создать интересные решения современных произведений в разных видах традиционного прикладного искусства.

Изначальное тесное взаимодействие русского человека с природой, которую он глубоко чувствовал и учился понимать, формировало его мировоззрение и стиль жизни [8]. «Миф-символ Мирового древа отражал

представления о рождении жизни из смерти и отображался в виде определенной мифограммы» (рис. 1) [7, с. 274]. В образе дерева воплощалась вера в связь трех миров – верхнего, срединного и нижнего. Крона символизировала верхний мир – небесные сферы, ствол – срединный мир, содержащий все, что происходит на земле, а корни – нижний мир – подводное и подземное царства (рис. 2).

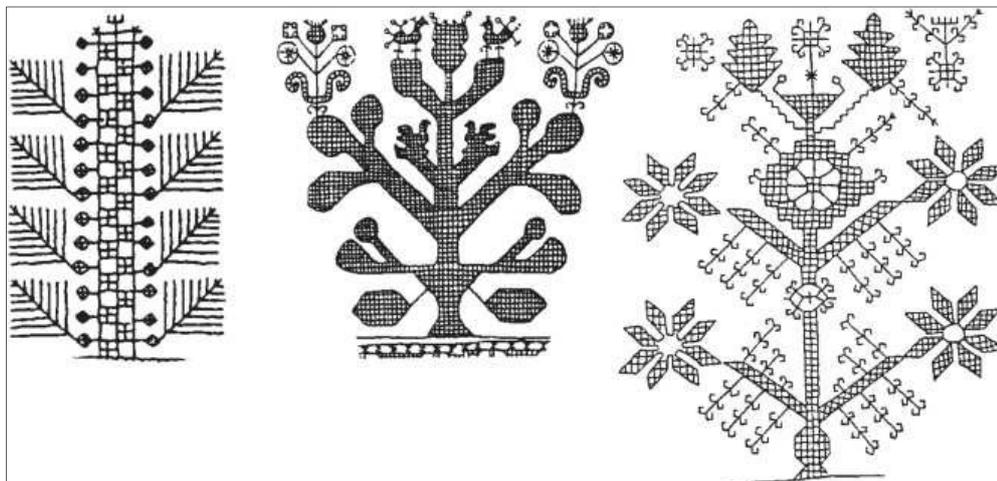

Рис.1. Знаки Мирового дерева

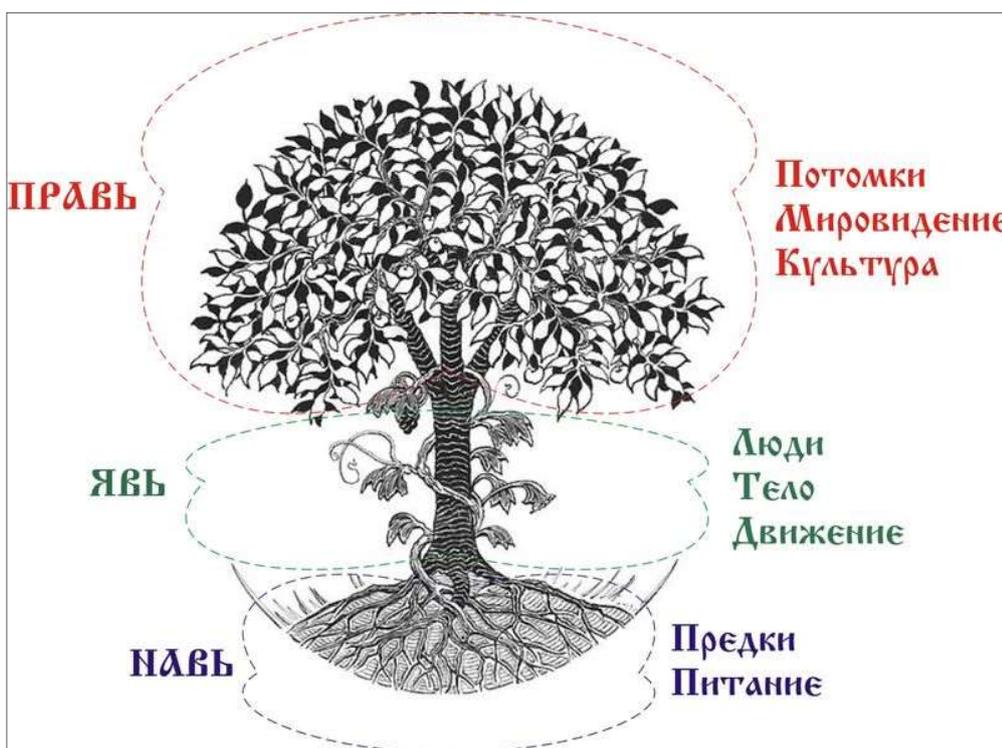

Рис.2. Три мира в представлении человека традиционной культуры

Образ Мирового дерева, представлявшего в язычестве связь миров, в космологии древних славян играл роль пространственно-временного ориентира [7]. В мифологии наших предков этим деревом был дуб. Он наглядно воплощал три уровня мироздания: явь, правь и навь, включающие все, что было, что живет и что будет потом. Существующее явно – «Явь»

обозначала земную реальность и присутствие человека. Истина или «правда», предопределяющая законы и с неба управляющая реальностью, называлась «Правь». Подземный (потусторонний) мир, граничащий с Явью, назывался «Навь», он находился далеко от Прави и никак с ним не был связан. Толковый словарь Даля толкует «Навь» (навье, навья, навий, навей) как «мертвец, покойник, усопший, умерший», а Навий день – день общего поминовения покойников [3]. Так же «Навь» объясняет Б.А. Рыбаков: «Навь – мертвецы или, точнее, невидимые души мертвецов». При этом автор пишет о том, что это злобные души врагов, но ни в коем случае не предки, которые – свои, родные, дружественные – деды, покровительствующие своим внукам и правнукам» [11, с. 36].

Образ реального живого дерева с вечным круговым движением жизненных соков, воплощенный в изображении Мирового дерева или Древа жизни, зримо олицетворяет взаимосвязь трех миров и обмен информацией между ними. Дерево «благодаря своей «силе», отраженной в совершенно особом законе развития – «возрождения» [4] – олицетворяло собой целую Вселенную, весь Космос. Этот образ постоянно использовался как оберег для украшения предметов быта и орудий труда (рис. 3, 4).

Рис. 3. Образы Древа жизни и птиц в вышивке. Фрагмент полотенца. Вологодская губерния. Середина XIX в.

Рис.4. Образ Древа жизни в росписи по дереву. Северодвинская роспись. Начало XX в.

Другой излюбленный символ древних славян – Солнце, обозначаемое знаками круга, иногда с точкой посередине, круга с крестом – воплощал представление о жизненной силе, благоденствии, добре и неистощимой энергии (рис. 5).

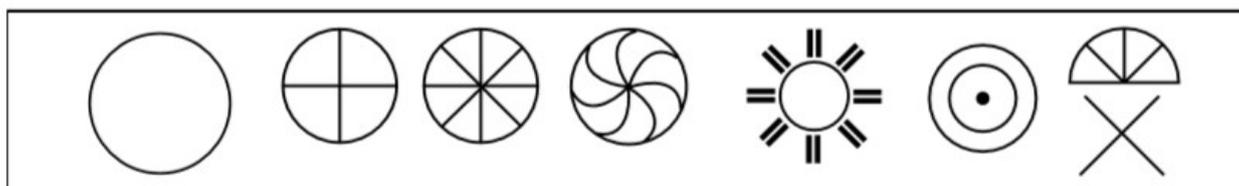

Рис. 5. Знаки Солнца в искусстве славян

Знаки солнца размещали на деревянной и керамической посуде, на резных прялках, на фасадах изб, использовали в оформлении ритуальных костюмов (рис. 6).

Знаком Солнца могло служить и изображение коня, т.к. конь в крестьянской жизни был залогом благосостояния, здоровья, хорошего урожая. Именно поэтому вырезанный из дерева конь-охлупень, прижимавший концы тесаной крыши к основной конструкции избы, возвышался над ее фронтоном (рис. 7).

Некоторые исследователи (В.М. Василенко, С.Д. Синчук и др.) сконцентрировали внимание на том, что скаты крыши крестьянского дома с коньком в перекрестии напоминают образ крылатого коня, или коня-птицы [2, 12].

Рис. 6. Знаки Солнца, земли и воды на резных прялках. XIX в.

Рис. 7. Конь-охлупень. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. XIX в.

Все перечисленные знаки имели значение оберегов для крестьянской семьи и широко использовались в резьбе, в росписи по дереву, вышивке, кружевоплетении и в ювелирном искусстве.

Любовь к земле и ее почитание отразилось в украшении предметов быта и орудий труда обозначающими ее знаками. Различные вариации изображения земли связаны с ее восприятием: устойчивая, прочная, стабильная опора. Земное пространство располагается вокруг человека – сзади и спереди, справа и слева; оно продолжается с севера на юг и с востока на запад. Понимание этого обусловило изображение знака земли в форме квадрата или прямоугольника, которым свойственны устойчивость и наличие четырех углов (рис. 8). Иногда землю изображали двумя параллельными прямыми: нижняя – широкая, верхняя – тонкая. Здесь земля представлялась широкой, пространной, бескрайней.

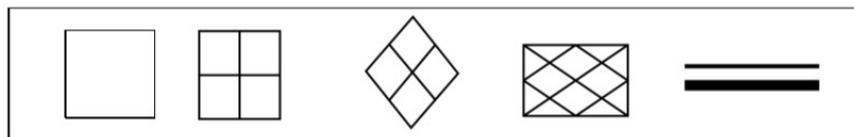

Рис. 8. Знаки земли в славянском искусстве

Земледельческой направленности соответствует тематика орнаментов в ритуальной пластике и орнаментированной ритуальной и бытовой посуде трипольской культуры, в ней находит отражение все, что способствует созреванию урожая, плодородию: зерно + земля + дождь = урожай [каш Великие реки]. Важным символом был образ женщины: Мать-Сыра-Земля или Великая Мать, или Богиня Земли, или Мать всего сущего... разные исследователи дают различное толкование. Важно одно: «Женщина и земля сопоставлены и уравнены на основе древней идеи плодovitости, плодородия» (Б.А. Рыбаков) [11, с. 178].

Особое значение в жизни человека всегда имела вода. Вода амбивалентна по своему значению. «В воде есть тайна: её видимая мягкость и податливость скрывают упорство и силу. Прибывающая вода несёт опасность для жизни. Образ потока воспринимается как трудности и непреодолимые преграды. Текущая вода – это “живая вода”, она – символ неумолимого хода времени, невозможности его вернуть. Река – символ забвения. В мифологии многих народов река разделяет мир живых и мир умерших» [6, с. 82]. Вода непостоянна, коварна и переменчива, она принимает форму сосуда, в котором находится, легко обтекает препятствие и вновь соединяется, но при этом сама не изменяется. В народе говорят: «Капля камень точит». Вода может быть враждебной человеку, обрушиваться на него стихийным бедствием, смывая всё на своём пути, но вода и залог жизни на Земле. Исходя из противоречивых представлений о воде, знаками воды в славянском искусстве были: две параллельно расположенные угловатые остроугольные линии, состоящие из зигзагов; плавные «текущие» горизонтальные линии; закругленные, переходящие одна в другую, «бегущие» и «играющие» волны (рис. 9).

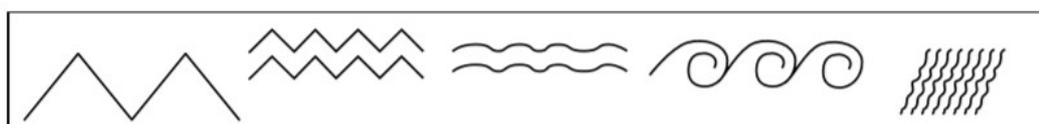

Рис. 9. Знаки воды в славянском искусстве

Сохранилось множество свидетельств о значимости воды в представлении древних людей – это многочисленные символические изображения текущей воды на предметах быта, орудиях труда, в праздничной народной одежде. В орнаментах на керамической посуде, принадлежащих Трипольской культуре, в центральном фризе изображено катящееся по небу солнце, над ним – вода – «хляби небесные», внизу – полоса земли (рис. 10).

Рис. 10. Орнаменты на трипольских керамических сосудах.

Интересно то, что образ реки также, как и образ земли, в языческих культурах многих народов тесно связывался с образом женщины. Например, образы русалок – мифологических персонажей славянской культуры изображались в домовой резьбе (рис. 11).

Рис. 11. Образ русалки в домовой резьбе. Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник. XIX в.

Не менее любопытна семантика птицы в славянской культуре. Если образ коня однозначно нес позитивную энергию, то символика птиц строилась на бинарных оппозициях: вода – небо, день – ночь, рай – ад, спасает – губит. Например, утица была знаком воды и символом домашнего очага, петух – земли, сокол и орел – неба (рис. 12).

Рис. 12. Ковш-скопкарь. XIX в. Пермогорье, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния. Государственный Русский музей. Конец XIX в.

Многочисленные образцы деревянной и глиняной посуды в форме утицы и ее отношение к символике домашнего очага связаны с древними верованиями. В мифологии утка являлась птицей славянского бога Рода. Именно она по преданию снесла Мировое яйцо, ставшее мифопоэтическим символом рождения Вселенной.

Птицы в представлении славян осуществляли связь между небом и землей, были посредниками между богами и людьми, символами духа и души. В русском фольклоре, также как в фольклоре многих других народов, существуют фантастические птицы: Алконост, Сирин, Гамаюн, Феникс, Жар-Птица и другие.

Птицы – персонажи русских волшебных сказок помогали или мешали героям выполнять стоящие перед ними задачи. Герой сказки мог превратиться в сокола, героиня – в кукушечку или лебедушку. Волшебная сладкоголосая птица печали Алконост с девичьей головой и руками считалась райской птицей и символизировала свет и день; Другая мифологическая птица – Сирин с непокрытой женской головой (иногда в короне) пела песни радости, ее нежный голос очаровывал путников и они, забывая обо всем на свете, шли на ее призыв и погибали.

Интерпретация образов народной культуры дает возможность понять ее менталитет лучше, чем длинные письменные тексты. Кодирование текстов с

помощью знаков рассчитано на «читателя», знающего код и способного их расшифровать. В этом случае воспринимающий получит точную информацию. Ж. Жан считал, что «если рисунок-послание расположен в линейном порядке, его действительно можно рассматривать как элемент письменности» [4, с. 24]. А именно так размещали наши предки узоры на прялках, полотенцах, одежде, наделяя обычные бытовые предметы двойным смыслом: утилитарным и духовным. В этом случае изображения воспринимались как символы, и их интерпретация помогала внести в устоявшиеся мотивы новые сюжеты и формы, обуславливая развитие народного искусства.

Универсальный язык символов, помогающий лучше понять окружающий мир и выразить свое отношение к нему, был важен для людей мифологической культуры, но не потерял значения и для современного человека. Изучение и применение студентами, обучающимися традиционным художественным промыслам, семантики древних образов народного искусства, не имитирующих реальность, а отражающих жизнь народа в обобщенных образах, позволит им, пользуясь особым языком, в основе которого лежат декоративность, стилизация, четкая ритмичность, симметрия, яркие локальные цвета, раздвинуть тематические и содержательные границы, создаваемых произведений. В художественной вышивке, росписи ткани, ювелирном искусстве и т.д., современные художники могут, используя и интерпретируя древние коды, создавать новые оригинальные композиции, новые своеобразные сюжеты, деликатно вводя их в пространство современной культуры.

Литература

1. Алексеенко В.В., Горецкая И.С. и др. Новейшая энциклопедия символов и знаков / В.В. Алексеенко, И.С. Горецкая, Э.В. Коган, А.С. Колесникова, М.О. Рахно. – Ростов на Дону: Издательский дом «Владис», Москва: Издательский дом «РИПОЛ Классик», 2008. – 544 с.
2. Василенко В.М. Русское народное искусство. Содержание, стиль, развитие. – Москва: изд-во РГГУ, 2011. – 168 с.
3. Даль В. Толковый словарь живого русского языка. – URL: https://librebook.me/tolkovyi_slovar_jivogo_velikorussskogo_iazyka/vol1/1 (дата обращения: 25.08.2022).
4. Жан Ж. Знаки и символы. Энциклопедия. – Москва: Астрель, АСТ, 2002. – 208 с.
5. Кандинский В.В. О духовном в искусстве. – Нью-Йорк: Международное Литературное Содружество, 1967. – 162 с.
6. Кашекова И.Э. Значение великих рек в культуре древней Руси и России в контексте развития мировой культуры. // 15-й Международный научно-промышленный форум «Великие реки'2013» [труды конгресса]. В 3-х т. Т. 3 / Нижегород. гос. архит.-строит. ун-т; отв. ред. С.В. Соболев. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2013. – С. 80-83.

7. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. Учебник для вузов. – Москва: Академический. проект, 2009. – 853 с.
8. Кашекова И.Э., Кононова Е.А., Колосова и др. Педагогический потенциал традиционной культуры в формировании духовно-нравственных качеств личности. Монография / И.Э. Кашекова, С.Н. Колосова, Е.А. Кононова, Е.С. Медкова, Н.В. Севрюкова и др. / Науч. ред. И.Э. Кашекова. – Москва: ИХОиК РАО, 2017. – 323 с.
9. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). – Санкт-Петербург: Искусство, 1994. – 412 с.
10. Махлина С.Т. Словарь по семиотике культуры. – Санкт-Петербург: Искусство, 2009. – 752 с.
11. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков – Москва: Русское слово, 1997. – 824 с.
12. Синчук С.Д. Образ «конь-птица» в архитектуре северорусской избы: семантическая реконструкция на материале славянской культуры // Вестник славянских культур. – 2018. – Т. 47. – С. 74-88.

References

1. Alekseyenko V.V., Goretskaya I.S. i dr. Noveyshaya entsiklopediya simvolov i znakov / V.V. Alekseyenko, I.S. Goretskaya, E.V. Kogan, A.S. Kolesnikova, M.O. Rakhno. – Rostov na Donu: Izdatel'siy dom «Vladis», Moskva: Izdatel'skiy dom «RIPOL Klassik», 2008. – 544 s.
2. Vasilenko V.M. Russkoye narodnoye iskusstvo. Soderzhaniye, stil', razvitiye. Moskva: Izd-vo RGGU, 2011. – 168 s.
3. Dal' V. Tolkovyy slovar' zhivogo russkogo yazyka. – URL: https://librebook.me/tolkovyi_slovar_jivogo_velikorusskogo_iazyka/vol1/1 (data dostupa: 25.08.2022).
4. Zhan ZH. Znaki i simvoly. Entsiklopediya. – Moskva: Astrel, AST, 2002. – 208 s.
5. Kandinskiy V.V. O dukhovnom v iskusstve. – N'yu-York: Mezhdunarodnoye Literaturnoye Sodruzhestvo, 1967. – 162 s.
6. Kashekova I.E. Znachenije velikikh rek v kul'ture drevney Rusi i Rossii v kontekste razvitiya mirovoy kul'tury. // 15-y Mezhdunarodnyy nauchno-promyshlennyy forum «Velikiye reki'2013»: [trudy kongressa]. V 3 t. T. 3 / Nizhegorod. gos. arkhит.-stroit. un-t; otv. red. S.V. Sobol'. – N. Novgorod: NNGASU, 2013. – S. 80-83.
7. Kashekova I.E. Izobrazitel'noye iskusstvo. Uchebnik dlya vuzov. – Moskva: Akademicheskij. proyekt, 2009. – 853 s.
8. Kashekova I.E., Kononova Ye.A., Kolosova i dr. Pedagogicheskij potentsial traditsionnoy kul'tury v formirovanii dukhovno-nravstvennykh kachestv lichnosti. Monografiya / I.E. Kashekova, S.N. Kolosova, Ye.A. Kononova, Ye.S. Medkova, N.V. Sevryukova i dr./ Nauchnyy redaktor I.E. Kashekova. – Moskva: IKHOiK RAO, 2017. – 323 s.

9. Lotman YU.M. Besedy o russkoy kul'ture. Byt i traditsii russkogo dvoryanstva (XVIII – nachalo XIX veka). – Sankt-Peterburg: Iskusstvo, 1994. – 412 s.
10. Makhlina S.T. Slovar' po semiotike kul'tury. – Sankt-Peterburg: «Iskusstvo–SPB», 2009. – 752 s.
11. Rybakov B.A. YAzychestvo drevnikh slavyan / B.A. Rybakov – Moskva: Russkoye slovo, 1997. – 824 s.
12. Sinchuk S.D. Obraz «kon'-ptitsa» v arkhitekture severorusskoy izby: semanticheskaya rekonstruktsiya na materiale slavyanskoy kul'tury // Vestnik slavyanskikh kul'tur. – 2018. – T. 47. – S. 74-88.