

Тезисы к выступлению:

Изучение орнамента разных народов через акцент на общность мотивов и сюжетов. Общее в древнерусском и древнетатарском (булгарском) орнаментах.

Павлова О.А.
педагог дополнительного образования
по изобразительному творчеству, методист
МБУДО «Центр детского творчества пос. Дербышки» г. Казани

Знакомство детей с народной культурой – неотъемлемая часть художественного образования детей. А одним из главных компонентов народного искусства является орнамент.

Орнамент (от лат. ornamentum – украшение), представляет собой узор из упорядоченных элементов, предназначается для украшения различных предметов, архитектурных сооружений, произведений пластических искусств.

Орнамент является базисным явлением художественной культуры, объединяющей фундаментальные ценности всех эпох, сопровождающей человечество на протяжении всего его развития. В аспекте мировой культуры орнамент представляет собой удивительное, волнующее, загадочное духовное явление.

Народный орнамент – не просто рисунок, украшение – это язык символов, знание которых для современного человека (не специалиста в этой области) во многом не понятно, но орнамента находит живой отклик в душе человека благодаря своей декоративности, самобытности.

Орнамент каждого народа уникален, но при этом можно обнаружить множество параллелей, общих черт.

Актуальность подхода к изучению орнамента через сходство не только в развитии интереса к народному искусству, но и в развитие аналитического мышления детей, формирование толерантного отношения к представителям разных культур, поликультурное воспитание.

С древних времён одни и те же сюжеты, мотивы, темы, стилистическую схожесть можно увидеть в орнаментах разных народов. Образный язык орнамента родственен различным культурам.

Древний орнамент, возникший во времена язычества - явление чрезвычайно сложное. Каждое изображение не случайно, а глубоко символично, имеет магическое значение. Причём у разных народов многие символы идентичны. Чётко прослеживается определённый ряд мотивов и их сочетаний, которые являются базовыми, основополагающими. Составляя узоры, художник древнего мира писал целые фразы. Орнамент выполнял роль оберега от злых сил.

В орнаментах можно найти много похожих элементов и схожих символов. Повсеместно на Земле распространён мотив **Мирового Древа** (частным случаем которого является **Древо жизни**) - один из наиболее универсальных образов мировой мифологии. Удивительно, что образ Мирового Древа присутствовал в мифологии Европы, Древней Америки, Востока, Африки и Австралии. Представление о Мировом Древе теснейшим образом связано с членением пространства по вертикали: **небо – земля – подземный мир**. Древо разделило мир на три яруса. Его крона ассоциировалась с небом, ствол с землёй,

корни с подземным миром, преисподней. Данные мифологии свидетельствуют, что Мировое Древо мыслится как «образ мира», центр мироздания».

В мировой орнаментике имеет место множество модификаций изображения Древа. Как зрительный символ, Древо могло изображаться в образе финиковой пальмы, сикоморы, кедра, кипариса, граната, дуба, берёзы и т. д. Образ Древа в орнаменте трансформировался в изображение растения, букета, знака.

Символ Древа жизни занимает значительное место и в древнерусской, и в древнетатарской культурах. В русском фольклоре Древо упоминалось в виде яблони, дуба, берёзы. Часто стилизованное Древо изображали в орнаментальных мотивах в вышивке, росписи дереву и глине. Часто встречается композиция из дерева в центре и животными с двух сторон от дерева. Мотив Древа жизни был популярен в болгарском искусстве, мог изображаться как дуб. В татарском декоративно – прикладном творчестве образ Древа трансформировался в растительный символ.

Другим важнейшим компонентом мирового декоративно – прикладного искусства являются зооморфные символы. Многие исследователи полагают, что в основе чрезвычайно развитого в мировом искусстве так называемого звериного стиля лежат изображения фантастических охранителей Древа, их единоборства с теми, кто пытается проникнуть к нему, чтобы попасть на небо. Звериный стиль является одним из основных признаков языческого искусства. Благодаря относительной близости социально – экономических укладов, быта, близости языческого мировоззрения, различные образы звериного стиля были понятны самым разным народностям. Одними и теми же образами и соединениями разных образов животных можно было дать представление о жизни и смерти, о добре и зле, о земле и потустороннем мире. И пока в течение тысячелетий господствовало язычество, значение образов звериного стиля, где бы они не встречались, оставалось приблизительно одинаковым.

К образам звериного стиля относятся символы, которые основываются на образах животных, птиц, рептилий, рыб или насекомых. Рыбы, поскольку они обитают в воде, соотносятся с идеей зарождения жизни, Вселенной из космических вод Мирового океана. Поэтому рыбы были священными символами и важной частью мистических ритуалов, как в древних языческих культурах, так и в ведущих мировых религиях – христианстве, буддизме, мусульманстве и т. д.

Рептилии в силу того, что они могли жить в воде. На земле и в земле, несут двойственное значение: отрицательное (воспринимаются как представители подземного, тёмного мира, символ зла) и положительное (соотносятся с водой или огнём, идеей бесконечного обновления и развития Вселенной, отсюда являются символами мудрости, бессмертия, Верховного Божества).

Насекомые представляли природных духов и демонов, в зависимости от своих свойств служили символами Божественного Света, Солнца (скарабей), трудолюбия (пчела, муравей), человеческой души, этапов её преобразования (бабочка), ядовитые насекомые – зла, клеветы, отрицательной природы человека.

Птицы, как символические знаки, основываются на их главной особенности – умении летать, поэтому они являются символом воздуха, иногда воды (водоплавающие), человеческой души (или души умершего), чистоты помыслов и высоты духовных устремлений, в целом воспринимаются как божественные образы, как мысли бога, олицетворяют творческие силы Демиурга, свет, огонь, бессмертие.

Культ животных и птиц получил широкое распространение на Земле и занял одно из основных мест во всех культурах. Это связано с тем огромнейшим значением, которое имели животные на ранней стадии развития человечества, часто являясь тотемами.

Возвращаясь к образам охранителей Мирового Древа, важно отметить, что они чаще имели фантастический характер. Это могли быть крылатые львы, козлы, быки, собаки, грифоны, сфинксы. Конкретные образы зависели от мифологических особенностей той или иной культуры.

Так же искусство и мифологию разных народов роднят образы чудовищ, драконов, которые тоже встречаются практически во всех культурах.

В чём же заключается причина схожести многих орнаментальных мотивов разных народов? Многие учёные полагают, что схожесть возникновения одинаковых тем, сюжетов, образов, деталей объясняется взаимными влияниями, контактами народов друг с другом, и это одна из важных причин. Действительно, в древние времена, в средневековье, когда границы между племенами, народностями, государствами были размыты, происходило активное взаимопроникновение культур.

Взаимовлияние естественным образом происходило при ассимиляции народов. Причём ассимиляция происходила ещё и потому, что все племена и народности были близки между собой в духовном плане.

Тем не менее, когда речь заходит о великих течениях в искусстве, например о зверином стиле, то следует отметить, что они не могли возникнуть только в результате взаимовлияний. Огромную роль в этих процессах сыграли внутренние условия развития соответствующих стран и народов. Между искусствами существуют такие аналогии и совпадения, которые невозможно объяснить только влияниями. Количество тем, сюжетов ограничено и, следовательно, сходство их неизбежно. В тоже время многозначность образов является, видимо, причиной широчайшего распространения одних и тех же мотивов во времени и пространстве.

И наконец, тайну схожести в мифологическом мышлении приоткрывает концепция Карла Густаве Юнга. Ученый исследовал сны и видения своих пациентов и обнаружил в них типические образы, которые совпадали с символами, проходящими через всю историю мировой культуры и выражающими приобщённость человека к таинственной (мистической, божественной) стороне жизни. Но самое удивительное, что большинство пациентов Юнга в силу своего образования и своей биографии просто не могло знать про эти символы. Отсюда К.Г.Юнг сделал заключение, что они рождены общим для всех людей бессознательным. Открытое Юнгом бессознательное имеет культурный характер и родилось на заре человеческой истории в коллективном психическом опыте. Юнг называет это бессознательное коллективным бессознательным, а его первичные формы (структурой) — архетипами коллективного бессознательного, которые являются своего рода осадком от первичного духовного опыта человечества. «Безмерно древнее психическое начало образует основу нашего разума точно также, как строение нашего типа восходят к общей анатомической структуре млекопитающих» Согласно этой концепции, архетипы влияют на создание близких по сюжетам мифов и схожих по своим тематическим и стилистическим особенностям орнаментальных мотивов со схожим символическим значением.

Много параллелей можно увидеть в русском и татарском орнаментах. Самым большим источником общности двух народов изначально является язычество. И

булгарское, и древнерусское искусство принадлежат к общему древу могучей языческой культуры.

Взаимные влияния также имели место в развитии русской и татарской культур. «С древнейших времен между булгарами и славянами установились тесные отношения, которые укреплялись на основе торговли, экономической взаимопомощи и культурных связей» [2]. писал: «Болгары волские, имея с Белой Русью непрерывный торг, множество привозили ярко жит (как хлеба), тако разных товаров и узорочей, продавая в городах русских на Волге и Оке». Недаром в древнерусскихкладах встречается немалое количество булгарских вещей, а в булгарских — изделия русских мастеров. О глубине и серьезности отношений Булгарии и Руси говорит и тот частный факт, что женой Андрея Боголюбского была булгарская княжна.

Сравнивая образцы двух культур, можно найти много сходного в зооморфных мотивах и орнаментах, а формах самих изделий и технике исполнения. Схожими являются «и шейные гривны, и витые браслеты, и браслеты плетёные, и височные кольца, и лунницы, и перстни, и парадные топорики»

Схожесть прослеживается в использовании одних и тех же материалов: дерева, глины, камня, металлов и драгоценных камней. Похожими являются узоры скани, где преобладали мотивы ромба, треугольника, круга. Использовались близкие или одинаковые техники изготовления изделий: зернь, скань, чернение по серебру, перегородчатая эмаль, инкрустация драгоценным камнями, гравировка, чеканка, резьба, штамповка, вышивка, ткачество др. Много общих черт имеют булгарские и русские подвески в виде водоплавающих птиц, коньков с солнечными «кружками», лунницы, трехбусинные серьги.

И, наконец, в орнаментальных мотивах можно обнаружить множество параллелей. Много схожих черт в растительном орнаменте, в пластике построения линий. Общими являются мотивы цветочного побега, трилистника, розетки, лилии. Схожие моменты наблюдаются и в геометрическом орнаменте, и в использовании солярных знаков. И в древнерусском, и в древнетатарском фольклоре существовал образ Древа жизни. Предание о чудесном дереве нашло свое отражение в русских сказках и загадках, песнях и заговорах, где говорится о чудесной золотой сосне, на которой «птицы райские поют песни царские», то о яблоне с золотыми листьями и плодами, дающими молодость, О чудесном дубе, который стоит на святом «окияне-море» или поднимается от земли до неба, а на вершине сидит птица-солнце. Одна из апокрифических рукописей 15 века повествует, что «дерево то златовидно в огненной красоте, оно покрывает ветвями весь рай, имеет же листья от всех дерев и плоды тоже, исходит от него сладкое благоухание». И оно как бы является центром Вселенной.

Из языческих верований пришло Древо жизни и в искусстве Булгар. Оно толковалось как источник жизни, как символ плодородия, как вместилище души человека до рождения и после смерти, с другой стороны Древо жизни было символом связи земли и неба. Еще «в верованиях болгар было распространено поклонение деревьям. Священные деревья (особенно дуб) олицетворяли образ великой богини, связанной с солнцем, землей, возрождением природы деревьев, цветов, всего живого. Изображение плодов священных деревьев (дуба, граната) символизировали плодородие, отвращали дурной глаз и являлись эмблемой счастливого брака, Изображение священных деревьев в форме «древа жизни», украшения в форме желудей очень популярны в искусстве булгар». В татарском искусстве Древо жизни имеет разный характер: оно может быть изображено в виде дерева, цветка,

букета или какого-либо друга условного изображения, Оно почти никогда не дается реалистически.

Много параллелей находится и при сопоставлении образов животных, фантастических существ, чудовищ. И на Руси, и в Бургарии есть изображения птиц, животных (медведь, барс, заяц, змея, орёл, утка, лев), фантастических существ (грифон, единорог, двуглавый орел, дракон).

. Каждому человеку необходимо помнить о своих родных, национальных корнях, знать культуру, традиции своего народа, но интересно, важно соприкосновение с культурами других национальностей, а заинтересованность детей красотой, богатством, поэтичностью народных культур поможет взгляд на них в свете не только их различий, самобытности, но и параллелей, соприкосновений, общих черт. Реализовать на практике тему общности элементов в орнаментах разных национальностей можно через использование различных сюжетов. Например, «Птица Сирий в разных культурах», «Встреча львов из древнерусского и древнетатарского орнаментов», «Такие разные, такие похожие грифоны», «Образы драконов», «Древо жизни разных характеров: древнерусское и древнетатарское», «Птицы в русском и татарском орнаментах» и т.д.

Особенно ценно, с педагогической точки зрения, будет, если ненавязчиво подвести ребенка к самостоятельному нахождению общих черт, чтобы ребенок сам «сделал открытие». Такой подход для процесса воспитания, развития будет наиболее эффективен. Преподнести тему общности в национальных орнаментах, в том числе русском и татарском, можно в объединениях изобразительного и декоративно-прикладного творчества различных профилей. При этом желательно давать задания на сходство не на начальном этапе обучения, так как подобные задания требуют умения анализировать элементы орнамента и составлять самостоятельные эскизы на их основе.

Реализовать на практике тему общности элементов в орнаментах разных национальностей можно через использование различных сюжетов. Например, «Птица Сирий в разных культурах», «Встреча львов из древнерусского и древнетатарского орнаментов», «Такие разные, такие похожие грифоны», «Образы драконов», «Древо жизни разных характеров: древнерусское и древнетатарское», «Птицы в русском и татарском орнаментах» и т.д.

Подобные сюжеты смотрятся очень эффектно на рисунках и изделиях декоративно-прикладного творчества. Красив, интересен, загадочен образ Древа жизни. Удивительно выразительны, пластичны, трогательны, декоративны образы звериного стиля. Эти темы особенно быстро находят эмоциональный отклик в детской душе.

Вышеперечисленные сюжеты можно воплощать в различных техниках исполнения: аппликация из ткани, аппликация из бумаги, вышивка, мягкая игрушка, батик, керамика, тестопластика, рисование и т.д., но особенно декоративны будут сочетания различных техник, таких как:

- батик + вышивка (например, животное выполненное в технике батик вышить шнуром, бисером и т.д.)
- батик + аппликация (например, фон — батик, а главное изображение — аппликация)
- аппликация + рисование
- аппликация + папье-маше (например, Древо жизни — аппликация, а птицы, сидящие на ветвях — папье-маше).

Подобных сочетаний техник можно придумать множество. Это расширяет

представление детей о возможностях декоративно-прикладного творчества, развивает способность подбирать сочетания различных техник в зависимости от замысла.

В нашем «ЦДТ п. Дербышки» был создан творческий коллективный проект «Древо Жизни», который выполняли совместно дети всех объединений изобразительного и декоративно – прикладного творчества нашего центра. Проект посвящён изучению и осмыслению древних символов, орнаменту. Здесь объединены орнаментальные мотивы и символы древнерусские и древнетатарские, древнебулгарские. Воспитательной целью проекта стало формирование у детей поликультурного восприятия, толерантности, так как главной целью, идеей проекта стало совместить культуры двух народов: увидеть и воссоздать то, что объединяет орнаментальные и мифологические сюжеты русских и татар. В композиции переплелись фантастические

существа из мифов и легенд, орнамент. Каждый элемент был создан детьми оригинально, но на основе изученного материала. Цветовое решение было выбрано на основе древних образцов керамики.

В композиции Древа детям удалось гармонично переплести орнаментальные, мифологические мотивы двух культур.

Информационные источники:

1. Буткевич Л.М. История орнамента.—М., 2004.
2. Валеев Ф.Х., Валеева-Сулеиманова Г.Ф. Древнее искусство Татарстана.—Казань, 2002.
3. Валеев Ф.Х. Татарский народный орнамент.Казань. 2002.
4. Евсюков В.В. Мифология китайского неолита. _Новосибирск, 1988.
5. Культурология / Под ред. Радугина.—М., 2000.
6. Любимов Л. Искусство Древней Руси.—М.. 1981.
7. Мифы народов мира: Энциклопедия.—М., 1987
8. Юнг К.Г. Архетип и символ.—М., 1991.