

Зинченко Наталия Александровна

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ МОТИВОВ ТРАДИЦИОННОГО ИСКУССТВА ОТДЕЛЬНЫХ УГРО-ФИНСКИХ НАРОДОВ (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ СЫКТЫВКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА)

В статье изложен анализ художественной научно-практической деятельности студентов, которые обучаются по направлению подготовки "Дизайн" в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина. Представлены проекты аксессуаров для домашнего интерьера, оборудования выставочного пространства, выполненные учащимися по мотивам фольклорных образов и предметов декоративно-прикладного искусства некоторых угро-финских народов. Предложены технико-технологические, методические подходы к разработке конструкции и композиции оригинальных изделий. Доказываются возможность и польза обращения к традиционным способам проектирования для решения актуальных задач в дизайне.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2016/7-2/12.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2016. № 7(69): в 2-х ч. Ч. 2. С. 51-54. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2016/7-2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

УДК 74.01/09

Искусствоведение

В статье изложен анализ художественной научно-практической деятельности студентов, которые обучаются по направлению подготовки «Дизайн» в Сыктывкарском государственном университете имени Питирима Сорокина. Представлены проекты аксессуаров для домашнего интерьера, оборудования выставочного пространства, выполненные учащимися по мотивам фольклорных образов и предметов декоративно-прикладного искусства некоторых угро-финских народов. Предложены технико-технологические, методические подходы к разработке конструкции и композиции оригинальных изделий. Доказываются возможность и польза обращения к традиционным способам проектирования для решения актуальных задач в дизайне.

Ключевые слова и фразы: аромадиффузор; дизайн; иллюстрации В. Игнатова к мифам и легендам народа коми; конструктор-головоломка для детей; легендарные герои фольклора коми; мобильный выставочный комплекс; интерпретация этнических прототипов в дизайне; образовательный потенциал традиционной культуры угро-финнов; универсальная упаковка для сувениров; эпос «Калевала».

Зинченко Наталия Александровна, к. пед. н.

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина
perllibelle@yandex.ru

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ
МОТИВОВ ТРАДИЦИОННОГО ИСКУССТВА ОТДЕЛЬНЫХ УГРО-ФИНСКИХ НАРОДОВ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТОВ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ СЫКТЫВКАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА)**

Народное наследие, выраженное в предметах декоративно-прикладного творчества, явилось основанием для становления и развития дизайна – искусства революционного, а никакая революция, в том числе художественная, как известно, невозможна без традиции. По словам В. Д. Плахова, специалиста в области социальной философии, «традиция в любом искусстве выполняет важные функции: она может играть роль стимулятора художественного творчества, может служить руководящим исходным принципом в творческом процессе, выступать в качестве эталона» [4, с. 177]. Наряду с этим, проникновение традиции в художественное творчество, по утверждению ученого, осуществляется независимо от желания или нежелания авторов через личность художника, школу, которую он прошел, через нормативные системы – эстетическую, нравственную, языковую. Потому важно выбирать самые выразительные и достойные традиции, которые зафиксированы в слове, учении, предмете, поскольку только запечатленные в материальных объектах традиции можно будет передавать другим людям, поколениям.

Наследие угро-финских народов охватывает различные памятники духовной и материальной культуры, оно самобытно и разнообразно ввиду значительности ареала расселения этносов указанной группы, а также особенностей формирования и взаимоотношений народностей семьи.

Угро-финны, представляющие относительно многочисленную группу разномасштабных народностей, расселились к 1-му тыс. н.э. из Приуралья и Поволжья до Прибалтики и северной Скандинавии, заняв лесную полосу Восточной Европы и достигнув Средней Европы. Таким образом, сообщество угро-финнов состоит из западных прибалтийско-финских народов – финнов, карелов, эстонцев, ливов, вепсов, води, ижоры; поволжских финно-язычных народов – мордвы и марийцев; пермских народов – коми, удмуртов; зауральских угров – хантов, манси и отделившихся от зауральских родичей венгров, переселившихся в Центральную Европу. Предки коми проникли на территорию современной Республики в I тыс. до н.э. [1, с. 27].

Исследователи выделяют две убедительные версии происхождения этнонима «коми»: название происходит от названия реки Кама, таким образом, «коми-морт» («коми-человек») буквально означает «живущий на реке Кама»; на древнем прапермском языке слово “komā” (ком) означало «мужчина», «человек» [Там же, с. 30]. Основным занятием коми вплоть до XVIII века были охота в богатых зверем и дичью лесах и рыболовство. Это в определенной степени определило форму, характер традиционного зодчества и декоративно-прикладного искусства народа. Широко в повседневной жизни коми использовалось дерево, весьма разнообразны были и деревообрабатывающие инструменты, позволявшие обогатить конструкцию и декор бытовых принадлежностей. Многолика графическая удорская и вычегодская роспись геометризированными растительными и зооморфными мотивами на деревянных изделиях, часто на прялках, трепалах. Помимо этого каждую избу украшали половики – домотканые пестрые дорожки. Обязательной принадлежностью женского и мужского костюма являлись яркие символически орнаментированные тканые пояса, до сих пор популярны вязаные рукавицы и чулки, а еще сшитые, частью инкрустированные, охотничьи сумки и др. Все перечисленные артефакты традиционного наследия коми должны быть восприняты студентами в целях развития самобытных народных концепций в художественном проектировании уже современной среды и ее объектов.

В текущем 2015-2016 учебном году молодые дизайнеры разработали ряд проектов, в основе которых более или менее явно прослеживается коми этнический колорит. В частности, самым доступным способом

придать почти любому средовому объекту народные черты можно при помощи его орнаментации характерными для этноса знаковыми элементами. К примеру, традиционные орнаментальные мотивы в дизайн-проекте универсальной упаковки для сувениров из Коми Анастасии Овериной собраны в паттерн, который, видоизменяясь, преломляется согласно заломам известной бумажной конструкции, указывая таким образом на многогранность традиционного формотворчества (Рис. 1, рук-ль А. В. Лянцевич).

Рис. 1

Белый фон причудливой коробки напоминает о снеге, а оттенки зеленого цвета в геометрических узорах – таежные просторы с колючими лапами елей. При складывании конструкции, орнаментальная часть перестает быть видимой, намекая тем самым на мистичность древних символов.

В другом случае прообразом художественно-проектных решений стали иллюстрации В. Г. Игнатова (1922-1988), выполненные художником по мотивам мифов и легенд коми (Рис. 2а). Мастер в серии из 48 работ поведал о жизни эпических персонажей фольклора коми, передал неповторимое своеобразие северной природы и охотничье-земледельческого быта народа. А Ольга Паниюкова разработала конструктор для детей, в состав которого входят различного контура деревянные бруски с ярко орнаментированной лицевой их стороной в духе декоративной изобразительной манеры графика из Коми.

Дизайн-проект конструктора основан на известном принципе складывания различных элементов в единую форму, имеющую контур квадрата (Рис. 2б, рук-ль Н. А. Зинченко). Перекладывая многоцветные яркие бруски в заданном пространстве 240x240 мм, можно получить четыре узорные композиции. Красочная гамма орнаментов элементов головоломки базируется на основе использования чистых спектральных цветов, таких, какие характерны для иллюстраций В. Игнатова. А мазки, положенные иллюстратором в форме черточек, своеобразно повторены в деревянных брусках и прямых – мотивах орнамента. Простое, с одной стороны, решение не выглядит таковым за счет причудливого переплетения прямых линий узора коми, разнообразной формы деревянных брусков, общей цветовой насыщенности игровых элементов, а с ними – композиции в целом. Головоломка призвана развивать интеллектуальную и творческую активность детей младшего дошкольного возраста и одновременно является красивым аксессуаром в виде, например, настенного панно, дома в подходящем стиле.

Рис. 2 а, б

Александр Старченко предложил оригинальный дизайн на материале карело-финского эпоса «Калевала» в виде ароматодиффузора с таким же названием (Рис. 3, рук-ль Н. А. Зинченко). Разработанное устройство для передачи таежных запахов ели, сосны, кедра имеет форму кантеле – одного из наиболее архаичных музыкальных инструментов карельского и финского народов. Нужно сказать, что технология изготовления

аромадиффузора отлична от той, которая легла в основу изготовления собственного игрового кантеле Вяйнемейненом, главным героем прославленного эпоса Элиаса Леннрота (1802-1884) «Калевала». В сороковой руне сочинения подробно описан процесс создания инструмента вещим рунопевцем и мудрецом: «Короб кантеле откуда? / Он из челюстей той щуки. / Гвозди кантеле откуда? / Из волос коня у Хийси. / Создан короб многострунный, / Кантеле давно готово, / Короб тот из щуцней кости, / Кантеле из рыбьих перьев» [2, с. 377].

Дизайн-проект настоящего устройства представляет собой конструкцию размером 18x8,5 см. Короб «кантеле» предполагается изготовить из древесины березы, емкость для наливания эфирного масла – из матового пластика, а пять струн настоящего инструмента должны, согласно проекту, заменить пять деревянных палочек, пропитанных маслом, которые будут распространять по помещению аромат тайги.

Аромадиффузор украшает надпись «Калевала», рельефом проступающая на задней стороне предмета, она отсылает к эпосу, а засечки на двух боковых стенках, по 25 на каждой, читающиеся так же рельефно, обозначают общее количество рун знаменитого произведения. Отсутствие цвета обусловлено назначением прибора, который предположительно должен деликатно вписываться в любой интерьер, не демонстрируя источник природного запаха, но, при этом, неожиданно обнаруживать себя при ближайшем рассмотрении.

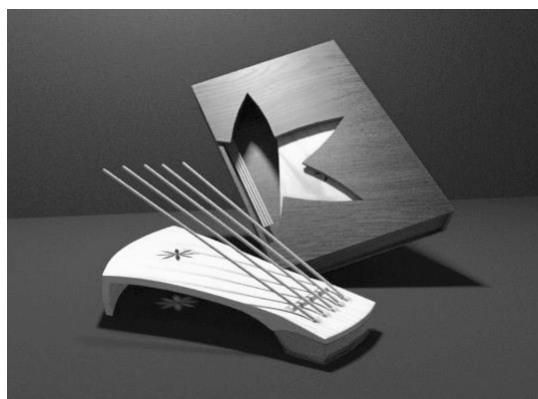

Рис. 3

Иное требование предъявляется порой к мобильным выставочным комплексам, с помощью которых различные компании показывают свою продукцию на смотрах, биеннале разного уровня и направленности. В отдельных случаях даже презентационное оборудование должно привлекать потенциальных потребителей товаров и услуг той или иной фирмы. Сделать стендовый ансамбль запоминающимся, обозначить регион и сферу производства можно, вновь обратившись к дизайну с использованием традиционных народных образов. Создать такое уникальное экспозиционное поле попытались Татьяна Кузнецова и Алина Масло. Студентки выбрали стандартное оборудование и разместили на его белом фоне фигуры легендарных героев из фольклора коми – Перу-богатыря и красавицу Зарань (Рис. 4, рук-ль А. В. Лянцевич). Так описываются персонажи в легендарных сказаниях народа коми: «...родила Парма (земля – прим. Н. З.) юношу, и назвали его Пера. Красивым и статным вырос хозяин земли и леса. Сделал он себе лук и острые стрелы, ходил по своей земле, заботился о том, чтобы хорошо росли деревья, чтобы зверю и птице жилось привольно...» [3, с. 101]. Иная версия гласит о том, что Пера «говорят, был не совсем человеком, медведь был его отцом. А медведи ведь очень сильные, вот и он таким же сильным был» [Там же, с. 105]. Причем, «Пера был так силен, что камни размером с баню, как мячики бросал» [Там же, с. 107]. Зарань – это возлюбленная богатыря, она дочь Солнца, поэтому следила за тем, чтобы Солнце никого не сожгло. Спустя время, их многочисленные дети расселились по земле Коми, став прародителями коми-пермяков и коми-зырян.

Рис. 4

Как видно из описаний героев, они для дизайна выбраны не случайно. Пара обладает уникальной физической и духовной силой, способностью к преумножению и процветанию. Эти качества мужа и жены символически выступают в согласии с тем благоприятным впечатлением, которое предположительно возникнет у заказчиков товаров и услуг фирм Республики. Помимо прочего, образы мужского и женского начал, контрастная выразительная черно-белая графика, обилие красного цвета имеют широкое значение, заключенное в опоре на крепкие проверенные традиции в любом деле, взаимопонимание, прозрачность деловой политики, энергию и победу.

Студенты-дизайнеры разных курсов в той или иной форме бывают привлечены к выполнению заданий, сформулированных на основе традиций художественного творчества народа коми, иных народов угро-финской семьи. Ввиду этого каждый раз возникает необходимость находить источники полезной информации, способные прояснить различные аспекты сущности народного формотворчества. Ответы на вопросы дают, во-первых, сотрудники Отдела этнографии Национального музея Республики Коми, рассказывающие о богатой коллекции предметов декоративно-прикладного искусства, собранных ими для хранения и демонстрации в залах, во-вторых, картины титулованных художников Республики, находивших в разное время вдохновение в быте народа коми, в-третьих, специализированная литература, в особенности, написанная историками Л. С. Грибовой и Э. А. Савельевой. Помогают освоить традиционные нормы в области архитектурной, прикладной и эстетической организации среды дисциплины, имеющиеся в учебном плане подготовки бакалавров по направлению «Дизайн», а именно: Керамика, Архитектурно-дизайнерское материаловедение, Музейная практика.

Прочтение традиционных символов и форм народного искусства с целью их применения в практике современного дизайн-проектирования имеет определенные сложности. Сложным для студентов оказывается толкование символики традиционной художественно-изобразительной формы и деликатное, без противоречий применение ее в новом изделии или среде. Непросто бывает переработать образы и мотивы применительно к конкретному изделию, интерпретировать средствами дизайна этнические прототипы таким образом, чтобы предметы, выполненные по мотивам, например, народных орнаментальных композиций уместно вписывались бы в современные интерьеры. Важными задачами ставятся сохранение традиционных технологий строительства, изготовления и/или замена их новыми – не менее экологичными, но, возможно, более простыми в изготовлении, а также разработка изделия, предназначенного для использования и демонстрации в многонациональной среде. И, конечно, учащиеся всегда бывают настроены на производство таких предметов дизайна, которые были бы доступными, привлекательными, несущими в некотором смысле этнокультурный образовательный потенциал для разных слоев населения, не содержали намека на профанацию сути народного искусства.

Обозначенные проблемы сложны с точки зрения трактовки народного наследия доступными для дизайнера средствами с целью построения современных моделей благоустройства материальной и духовной среды. Непросто разрешить их и на уровне методики обучения организации исследования в области художественно-творческого проектирования. Однако интерес к теме традиционного народного искусства со стороны студентов мотивирует преподавателей на поиск способов успешного вовлечения начинающих дизайнеров в разнообразную деятельность по использованию первообразов этнического фольклорного и декоративно-прикладного наследия в собственной художественно-проектной практике.

Список литературы

1. **Историко-культурный атлас Республики Коми** / науч. ред., сост. Э. А. Савельева. М.: Дрофа; ДиК, 1997. 384 с.
2. **Леннрот Э.** Калевала. М.: Азбука-классика, 2003. 480 с.
3. **Му пуксьбм – Сотворение мира** / авт.-сост. П. Ф. Лимеров. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 2005. 624 с.
4. **Плахов В. Д.** Традиции и общество: опыт философско-социологического исследования. М.: Мысль, 1992. 220 с.

ARTISTIC DESIGNING ON THE BASIS OF MOTIFS OF TRADITIONAL ART OF CERTAIN FINNO-UGRIC PEOPLES (BY THE EXAMPLE OF PROJECTS OF STUDENTS-DESIGNERS OF SYKTYVKAR STATE UNIVERSITY NAMED AFTER PITIRIM SOROKIN)

Zinchenko Nataliya Aleksandrovna, Ph. D. in Pedagogy
Syktvykar State University named after Pitirim Sorokin
perllibelle@yandex.ru

The article contains an analysis of the artistic scientific-practical activity of the students of “Design” training direction in Syktvykar State University named after Pitirim Sorokin. Projects of accessories for home decor, exhibition space equipment made by the students using the folk images and decorative and applied arts objects of certain Finno-Ugric peoples are presented. Technical-technological, methodological approaches to the development of original products design and composition are proposed. The possibility and benefit of turning to the traditional methods of projecting to solve topical problems in design are proved.

Key words and phrases: aroma diffuser; design; V. Ignatov’s illustrations to myths and legends of the Komi people; puzzle construction set for children; legendary heroes of Komi folklore; mobile exhibition complex; interpretation of ethnic prototypes in design; educational potential of the Finno-Ugric peoples’ traditional culture; universal packing for souvenirs; “Kalevala” epos.