

УДК 739 (045)

*Н.Ф. Коротаева*

## ТРАДИЦИИ ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ

Традиции художественной обработки металла, неоднократно вытесняемые из культурной жизни XX в. радикально обновляющимися эстетическими запросами эпохи, оказываются актуальными в условиях формирующейся проектной культуры средовых объектов.

*Ключевые слова:* традиции, этнос, стилистика, звериный стиль, культ, символ, сюжет.

Традиции народного искусства, как собственно русского, так и других этносов, входивших в состав России, в современной жизни приобретают большое значение и в связи с тем, что современное искусство во многом утратило свою связь с природой, которой когда-то было сильно ремесленное искусство. Как заметила С.Б.Рожественская, предки, более глубоко и непосредственно связанные с природой, выразили в искусстве свое отношение к ней, которое близко нам сейчас, в период решения экологических проблем, обозначившими свой глобальный масштаб [1. С.27]. Для дизайнера принципиально важно и то, что художественные традиции народной культуры позволяют придать оформляемой среде этническое своеобразие.

Какие именно традиции художественной обработки металла имеют наибольшие перспективы в проектировании средовых объектов? Прежде всего, традиции финно-угорской культуры, выразившиеся в «пермском зверином стиле». Образы и мотивы, стилистика, связанные с древними языческими представлениями, актуализировались в конце XX в. Заметим, что на его основе сформировалось целое новое направление современного изобразительного искусства, получившее название «этнофутуризм»: действительно, изобразительными и пластическими формами оно стилизует «звериный стиль». «Пермский звериный стиль», его изобразительные формы, трактуются в статьях энциклопедического издания «Мифы народов мира» (посвященных ряду культовых мотивов и образов [2. С. 347]), в ряде других изданий, представленных ниже. Сложился в междуречье Волги и Камы в I тыс. до н.э.

Понятие «звериный стиль», пишут И.Белоцерковская и Н.Тухтина, основано на определенном способе изображения, в частности, животных или птиц с преувеличенно заметными характерными деталями – мощными лапами, клыками и когтями у хищников, рогами травоядных животных и т.д. «Пермский звериный стиль» сложился в условиях относительной изоляции северных районов Прикамья. Основные его сюжеты и манера исполнения: знание особенностей повадок, анатомического строения животных, экономность изобразительных средств (лишь выразительные и существенные черты передаваемых ими образов). Так, изображение головы равноценно изображе-

нию всего животного, поэтому голова непропорционально велика. Птицы: летящие, с объемной головой, распростертыми крыльями и вытянутым телом; хищные птицы с загнутым вниз клювом, распушенными крыльями и человеческой личиной на груди [3. С.6-22]. Нередко изображение грифона, в котором совмещаются черты хищного зверя и хищной птицы: клюв, справа – стилизованная голова зверя с раскрытой пастью, клыками. Далее И.Белоцерковская и Н.Тухтина отмечают, что частыми являются изображения лося, медведя, птиц и змеи, человекоподобных и фантастических животных. При этом лось или олень предстают не только как защитники человека, символ верхнего мира, но даже и как сотворцы. В виде гигантского лося может изображаться солнце. Лось выступал и как герой тотемического мифа. Птицы (гуси, утки) – символы солнца и вестники богов. Змея – элемент изображения солнца: солнце изображалось в виде круга, обвитого змеей. Нередки человекоподобные существа, которые символизируют единство человека и природы. Участником сюжетного ряда становится и образ шамана; он трактуется как посредник между небесным и земным миром, поэтому предстает проводником по трем мирам (Там же). Трехмерная картина мира реализуется трехъярусной композицией: нижний мир представляет ящер, верхний – лось, средний мир – человек [4. С.39].

Исследуя западную финно-угорскую ветвь, И.В. Дубов приходит к выводу, что в ней наиболее ярко отразились зооморфные культы, в первую очередь связанные с медведем, в котором многие народы видели предка человека, а также с конем и водоплавающей птицей [5. С.5]. Близкие значения имеет культ водоплавающей птицы. Согласно карело-финскому эпосу («Калевала», «Калевипоэг»), утка является прародительницей мира и всего живого. Важную роль в представлениях финно-угров играют «небесные», «солнечные» кони, входящие в круг солярных культов [5. С.8]. Конь отражает солярные представления, праздники времен года, имел большое значение в жизни славян Древней Руси и входящих в нее иных этносов. Изображался чаще всего в виде бронзовых подвесок. Образ коня отразился в культе плодородия, свадебных обрядах. Подвески в виде уточек, петухов и других птиц, гусиных и утиных лапок хорошо известны в археологических памятниках [5. С.35-39].

В искусстве второй половины XX – начала XXI в. является актуальной традиция скандинавской ветви искусства художественного металла. Широко востребованной в ней является культура викингов, в которой отражены сюжеты, связанные с мифологией и эпосом, орнаментом древней Скандинавии. Характерным явлением искусства викингов, пишут Т.Пушкина и В.Петрухин в статье «Культура эпохи викингов» [6. С.43,44], являются золотые штампованные бракетты, созданные на основе римских, на которых погрудно изображались императоры, на викингских – складки плаща превращались в контур фантастического животного, возможно, коня, свободное пространство вокруг мужского профиля заполнялось солярными знаками или свастикой. В изображениях древних викингов проявляется и германский «звериный стиль» – зооморфные мотивы используются как декоративный элемент на различных предметах. Картина мира по скандинавским мифологическим представлени-

ям более отчетливо представлена в надгробных стелах: солярные и астральные знаки в верхней части изображений означали небо и верхний мир; дерево (в мифологии – ясьень Иггдрасиль) в средней части изображения – воплощение земного мира; в нижней части – погребальная ладья, плывущая в преисподнюю. Другие варианты: солярный знак и два коня над ним – отражение представлений о солнечной колеснице; два воина с копьями и щитами, напоминающими астральные знаки, – близнецы-покровители людей, символами которых были утренняя и вечерняя звезда; в других случаях они – культурные герои, возводящие свой род к высшему божеству германцев, помещались под солярными знаками в земной зоне космоса. В целом характерны геометрические и зооморфные мотивы, изображение человеческих фигурок или масок, широко применяются чернение, золочение, инкрустация камнями или стеклом, зернь, скань. Ведущий зооморфный мотив – змееподобное существо с птичьей головой и когтистыми лапами.

Характерными особенностями скандинавского «звериного стиля», по Т.Пушкиной и В. Петрухину, являются изображение хищной птицы или птицеподобного существа, повернутого в профиль, с подчеркнутым клювом. Дополняется простой ленточной плетенкой, заполняющей свободное пространство пластин. Характерная их особенность – ритмичность плетения, концы лент оформляются в виде змеиных или птичьих головок. Ленты имеют двойной или тройной контур, что придает геометрическому орнаменту зооморфные очертания. Позже появляются крылообразные фигуры, короткие лапки, спирали-сочленения, в статичные композиции входит асимметрия и экспрессивность: переплетенные «хватающие» звери, бурное плетение, мотивы схваток, маски с вытаращенными глазами и ушками, и пр. Изделия – фибулы, подвески, застёжки, детали конской сбруи. Комбинированная техника исполнения: литье, проработка резцом, монтирование, дополненные чернением, золочением, сканью, зернью. Позже звериный стиль дополняется растительными мотивами. Влияние варягов и их искусства на Руси было сильным, особенно в IX-XI вв. [6. С.44].

Полезным архивом эстетических наработок является русское народное искусство. С.Б.Рожественская, обобщив опыт народного искусства в оформлении жилища, в том числе и художественный металл, пришла к интересным выводам о качестве его ментальности: искусство отражает патриархальное понимание «лада» крестьянской жизни. Автор обратила внимание на то, что изображение льва или барса или мифологического дракона в творчестве многих народов подчеркивает их свирепость (выступающие клыки или оскаленные пасти, позы хищников, изготовившихся к нападению, угрожающие). В русском художественном металле (как правило, просечка по металлу) мастера наделяют их доброжелательностью, юмором и даже лиричностью (заметим: это свойство обнаруживается и в каменной резьбе знаменитого Димитровского собора). В образах нет грозной агрессивности и напряженности. На наличниках и фронтонах предстают добрые хищники, образы которых не диссонируют с общим мажорным строем декора сельского жилища: львы, барсы, драконы изображаются отдыхающими, спокойно взирающими на мир [1. С.23]. Автор охарактере-

ризовала и стилевые особенности: в изображениях хищных животных, птиц и мифологических существ пропорции тела удлинены, линии, очерчивающие тело, плавны, часто встречается переход хвоста в спокойно вьющиеся побеги и цветы («расцветшие хвосты»), позы передают состояние покоя, на мордах – улыбочное или добродушно-удивленное выражение, создаваемое лениво или весело разинутой пастью, широко расставленными глазами и т.п. Образ солнца занимает центральное место: помещается на фронтоне дома, крыльца, в навесных наличниках, на окнах, дверях и выполняет охранительную функцию [1. С.24]. Автор делает важное предупреждение мастерам: нельзя переносить в традиционные изделия новую эмблематику и символику, они входят в противоречие с художественным строем, так как не имеют такой глубины духовного содержания, как образы и мотивы, связанные с земледельческой мифологией, с традиционным укладом жизни [1. С.69].

Имеют активный спрос и традиции православного искусства – промыслов, связанных с оформлением окладов икон, Библий и др. Не случайно «вторую» жизнь получил промысел в Софрино.

Актуальными являются и традиции античной культуры, неоднократно возрождавшиеся в отечественном искусстве, в связи с интересом к античным представлениям о красоте и к содержательному его аспекту – сюжетам, мотивам и образам античной мифологии.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рождественская С. Б. Русская народная художественная традиция в современном обществе. М.: Наука, 1981.
2. Древности Прикамья в собрании ГИМ / Вст. ст. И. Белоцерковского, Н. Тухтиной.
3. Дубов И.В. И поклоняешься идолу камени. СПб.: Печатный двор, 1999.
4. Пушкина Т., Петрухин В. Культура эпохи викингов // Декоративное искусство СССР. 1980. №1.

Поступила в редакцию 11.07.06

*N.F. Korotaeva*

#### **The ethnic cultural traditions in the artistic processing of metal**

The ethnic cultural traditions in the artistic processing of metal repeatedly forced out from the cultural life of the 20<sup>th</sup> century by the considerably renovated aesthetic inquires of the epoch, are proved to be actual in the formed projective cultural conditions.

Коротаева Надежда Федоровна  
Сыктывкарский государственный университет  
617005, Россия, г. Сыктывкар,  
Октябрьский просп., 55а (корп. 5)  
Тел. (8212)243-269