

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.81.54.033

Потенциал использования традиционных славянских орнаментальных мотивов для развития современного графического дизайна

Щербелева Мария Владиславовна

Магистрант
Кубанский государственный университет,
350075, Российская Федерация, Краснодар, ул. Ставропольская, 149;
e-mail: abitur@kubsu.ru

Исаакова Анастасия Андреевна

Магистрант
Кубанский государственный университет,
350075, Российская Федерация, Краснодар, ул. Ставропольская, 149;
e-mail: abitur@kubsu.ru

Миньков Иван Вадимович

Магистрант
Кубанский государственный университет,
350075, Российская Федерация, Краснодар, ул. Ставропольская, 149;
e-mail: abitur@kubsu.ru

Марченко Марина Николаевна

Доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой дизайна, технической и компьютерной графики
Кубанский государственный университет,
350075, Российская Федерация, Краснодар, ул. Ставропольская, 149;
e-mail: marinalhg@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается восстановление и актуализация традиционной культуры и орнаментального искусства в контексте современности, с акцентом на значении славянских мотивов в условиях глобализирующегося мира. Авторы исследуют, как древние ценности и народное творчество могут обогащать современную визуальную культуру, создавая уникальное слияние исторического наследия и инноваций. Обсуждается важность сохранения культурного разнообразия и применения традиционных элементов в современном искусстве и дизайне, отражающих национальную идентичность и способствующих культурному диалогу. Статья также выделяет роль художественной индустрии и ремесленного мастерства в создании значимых и эстетически

привлекательных объектов, подчеркивая, что традиционное искусство несет в себе не только декоративную, но и глубокую духовную ценность. Авторы утверждают, что включение традиционных орнаментов и символов в современный дизайн может стимулировать инновации, обеспечивая при этом сохранение и популяризацию наследия, и подчеркивают, что такой подход способствует более глубокому пониманию и уважению культурного многообразия, а также укреплению межкультурного обмена и взаимопонимания. статья призывает к творческому переосмыслению и адаптации традиционных культурных мотивов в современном графическом дизайне и искусстве.

Для цитирования в научных исследованиях

Щербелева М.В., Исаакова А.А., Миньков И.В., Марченко М.Н. Потенциал использования традиционных славянских орнаментальных мотивов для развития современного графического дизайна // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 1А. С. 272-280. DOI: 10.34670/AR.2024.81.54.033

Ключевые слова

Традиционная культура, славянские орнаменты, современный дизайн, культурное наследие, глобализация, мифологический символизм, народное искусство, культурный обмен, национальная идентичность, инновации в искусстве.

Введение

В современной литературе многие авторы отмечают возрождение традиционной культуры и ценностей в нашем быстро меняющемся мире. Традиционная культура включает в себя непреходящие ценности всех народов, живущих в Евразийском регионе. К ним относятся первобытные общества, которым еще предстоит продвинуться вперед, а также древние и средневековые культуры. Было бы ошибкой недооценивать значение традиционной культуры, рассматривая ее исключительно как средство сохранения старых традиций без каких-либо возможностей для инноваций или прогресса.

Основное содержание

Пространственная среда всегда играла решающую роль в нравственном и духовном развитии людей в обществе. Его можно описать как постоянно развивающееся, осмысленное и эстетически значимое пространство, созданное продукцией художественной индустрии, разработанной квалифицированными профессионалами, и вдохновленное работами декоративных и прикладных художников. К сожалению, вклад народных ремесленников редко присутствует в современных жилых помещениях и можно увидеть только в музеях или сувенирных магазинах. Одной из причин этого может быть то, что эти традиционные формы искусства требуют ручного труда, натуральных материалов и индивидуального мастерства, что делает их более дорогими и менее доступными для массового производства. Однако нельзя забывать, что каждое произведение, созданное традиционным художником, воплощает духовное значение и "формируется" в материальную форму. Как однажды сказал А.В. Луначарский, материальная культура — это, по сути, "культура, одетая в предмет."

По мнению О. М. Фройденберга, эксперта по примитивной культуре, основа примитивного сознания заключается в его конкретности - отсутствии абстрактных идей. Мифология ранних

цивилизаций связана с их уникальным мировоззрением и образом жизни, где даже практические процессы переплетаются со священными верованиями. В результате декоративные узоры древних культур не могут быть отделены от их истоков в мифологическом символизме. Когда древние люди передавали свои убеждения о мире через символы, некоторые значения придавались каждому мотиву [Фрейденберг, 1978]. Например, они представляли площадь с землей, треугольник с горами и круг с солнцем. Они использовали пересекающиеся и сложные линии для создания таких символов, как свастика, которая символизировала движение солнца, и спирали, которые символизировали развитие и движение. Эти символы также служили защитными талисманами. Некоторые исследователи предполагают, что эти изображения изначально были лишены декоративной привлекательности, потому что они часто скрывали скрытые части объектов, таких как нижняя часть и спинки амулетов. Однако со временем эти символы превратились в эстетически приятные узоры, которые ценились исключительно за их красоту. Эта трансформация привела к главной цели украшения сегодня - украшения.

Орнаментация всегда играла важную роль в истории мирового искусства и культуры. Он служил способом для декоративных и прикладных художников выразить свои эстетические идеалы через объекты, которые они создали, часто отражая преобладающий стиль эпохи. Орнамент служил одновременно символом определенного периода времени и культурным идентификатором, связанным с развитием и эволюцией традиционного искусства в декоративных и функциональных предметах. Отделяет украшение его прямая связь с конкретным объектом, который некоторые считают вторичной формой искусства. Эстетическое значение орнамента часто связано с назначением, дизайном и материалом украшения. Его корни восходят к древним техникам и практическим нуждам человечества.

Е.Ю. Кричевский посвятил себя пониманию творчества декоративного искусства, от его первоначальной концепции как осмысленного образа до его окончательного превращения в чистое украшение. Он углубляется в то, как орнаментация развивается с течением времени, особенно во время перехода от знака значимости к более простому и чисто эстетическому дизайну. Как поясняет Кричевский, изначальная связь между объектом (например, сосудом) и орнаментом коренится в его семантическом значении и не требует каких-либо прибавлений или украшений; само изображение выражает свою цель и ценность. Но по мере того, как эти оригинальные отношения устаревали, появлялись новые отношения, которые были исключительно декоративными по своему характеру и основывались на интеграции формы и декора. Тем не менее, этот переход от семантики к украшению влечет за собой более глубокую трансформацию, которая выходит за рамки простого удаления любого оставшегося значения. Накопленные мысли и мировоззрения предыдущих поколений сейчас возрождаются в новое художественное творение - настоящий шедевр [Кричевский, 1949].

После тщательного изучения исторических источников становится очевидным, что, хотя человечество утверждает, что оно продвигается вперед различными путями, мы все еще неосознанно придерживаемся идеи "не изобретать колесо." На протяжении всей истории художники находились под сильным влиянием различных эпох и культур, от античности до средневековья и различных европейских стилей. Они также черпали вдохновение в отдаленных восточных странах, включая Африку, а также в своих национальных художественных традициях и народном искусстве. Традиционные формы искусства, такие как сложное украшение, продолжают вдохновлять современные формы выражения. Геометрические узоры, в частности, всегда захватывали человеческий разум и служили основой для художественного творчества задолго до того, как в первобытных обществах появилась концепция искусства.

Благодаря работе и эволюции ума и рук, люди выработали представления о формах, пропорциях, цветах, симметрии и ритме. Функциональность и практическая цель объекта имеют первостепенное значение в его конструкции и играют важную роль в его применении [Буткевич, 2008].

Оглядываясь назад - традиционные повествовательные визуальные эффекты в современной литературе привлекают внимание с их включением средневековых, возрождающих и классицистских элементов. Эти сказки выделяются благодаря использованию передовых технологий для имитации техник прошлых эпох и копирования методов создания текстильных моделей. Как декоративные произведения искусства, тематические композиции приобретают новое значение в наше время. Увлечение этой темой связано не только с изучением экспериментального текстильного дизайна как художественного средства, но и с потенциалом инноваций при приближении формы, функции и материала.

Когда речь заходит о включении этнокультурных мотивов и орнамента в современный графический дизайн, среди дизайнеров отсутствует согласие. Некоторые утверждают, что использование устаревших форм орнамента является искусственным и неуместным, поскольку оно не имеет большого значения для современного общества. Поэтому они считают, что нет необходимости вновь включать "устаревшие" символы в нынешнюю практику графического дизайна.

Традиционное искусство России глубоко укоренено в славянской культурной идентичности, что объясняется историческими и географическими факторами. Славянская культура начала формироваться на территории Восточной Европы более тысячи лет назад, создавая богатое наследие, которое впоследствии стало основой для развития русского национального искусства. Славяне, населявшие эти земли, разделяли общие языковые, религиозные и культурные традиции, что способствовало формированию уникальных форм искусственного выражения, включая архитектуру, литературу, музыку и изобразительное искусство.

Использование славянских орнаментов в дизайне атрибутики и оформлении мероприятий международного характера, в которых участвует или которые принимает Россия, действительно может стать выразительным средством для демонстрации уникальной российской идентичности. Славянские орнаменты, обладающие глубоким символизмом и историческим контекстом, являются не просто украшением, но и носителями культурных значений, отражающих духовные искания, традиции и историческое наследие русского народа.

Внедрение этих элементов в дизайн атрибутики помогает создать неповторимый визуальный язык, который способствует культурному обмену и взаимопониманию между странами. Использование славянских орнаментов в оформлении всевозможных материалов, начиная от сувенирной продукции, такой как флаги, буклеты, медали, и заканчивая элементами декора для больших мероприятий, не просто подчеркивает богатство культурного наследия России, но и играет ключевую роль в укреплении ее имиджа на международной арене. Это не только показывает глубокое уважение к традициям, но и способствует более тесному культурному обмену.

Традиционные мотивы и орнаменты часто используются в русском графическом дизайне, интегрируя элементы культурного наследия в современное изобразительное искусство. Однако этот процесс требует тщательного выполнения, чтобы эффективно смешать эти "древности" с современным дизайном эстетики. Как показывает история, было много случаев неуклюжего и чрезмерного использования орнамента в попытке уловить суть национальной самобытности. Конечный результат таких неудачных попыток часто приводит к отторжению и диссонансу

среди потребителей, которые затем воспринимают декоративные мотивы как примитивные и непригодные для современной эстетической чувствительности.

При рассмотрении происхождения графического дизайна есть различные теории для изучения. Одна из возможностей заключается в том, что орнаментация эволюционировала от постепенного упрощения и стилизации материальных объектов, что объясняет использование похожих форм и визуальных мотивов. Это можно наблюдать в серии открыток под названием "Орнаменты лесных ненцев", с изображениями флоры, фауны и предметов домашнего обихода. Эти открытки призваны продемонстрировать, как орнаментальные узоры соответствуют реальным объектам, выступая в качестве формы визуального языка. Однако это объяснение не может полностью понять логику декоративных форм, поскольку некоторые открытки полагаются исключительно на поверхностное сходство, а не на более глубокие значения. Например, иллюстрация *Aurora Borealis* помещается рядом с орнаментом, также называемым "Aurora Borealis", но могут быть сомнения относительно истинного сходства между ними. Попытка художника к параллелизму противоречит здравому смыслу, так как декоративное изображение не является точной копией настоящего, несмотря на их связь [Спирина, 2012].

При рассмотрении этого абстрактного орнамента возникает много вопросов. Почему он кажется таким незнакомым и неузнаваемым? Можем ли мы сделать его более узнаваемым? Существует разрыв между физическим объектом и его реалистичным изображением, что затрудняет понимание его цели и эффективное использование в дизайне без дополнительной информации. Это отсутствие смысла объясняется отсутствием изображения орнамента как ключевого элемента культурной самобытности конкретной группы, представляющего их мировоззрение. Изучение этого орнамента дает представление о его материальном и символическом значении в его культурном контексте. На создание декоративных узоров влияют как сознательные, так и неосознанные мыслительные процессы, формирующиеся под влиянием окружающего мира. Согласно И.А. Лесковой, В.Я. Берсеневым и Н.В. Романовым в их статье "Орнамент как визуальная модель мира", творчество в орнаменте происходит от идей и концепций, сформированных в подсознании, которые затем переводятся в визуальные представления через интеграцию и слияние с новыми ментальными формациями. Это явление можно рассматривать как психофизиологическую инверсию, когда смутные образы из подсознания становятся осязаемыми формами в реальности. Поскольку эти представления хранятся в памяти без прямого восприятия, наше сознание, естественно, выделяет самые выразительные качества при их формировании.

Лескова далее подчеркивает, что идеи и концепции, а не просто впечатления или опыт из реальности, являются истинным источником формирования орнамента [Лескова, 2011]. Они представляют собой систему значений, через которые мы воспринимаем окружающий нас мир. Таким образом, орнаментацию можно рассматривать как призму, преломляющую фундаментальные концепции нашего мировоззрения, с впечатлениями и опытом, обеспечивающими конкретику этих абстрактных идей. С точки зрения проектирования декоративного объекта, эта перспектива предполагает, что процесс включает в себя различные этапы, на которые влияют его утилитарный, семантический и конструктивный контекст."

Происхождение декоративных узоров можно проследить до естественных текстур, как видно на ромбическом орнаменте, который мог скопировать структуру ромбо-сетчатки, найденную в мамонтовых костях. Эта связь с текстурой материала оправдывает визуальную связь между орнаментом и поверхностью, на которой он наносится.

При разработке концепции проекта необходимо учитывать несколько важных факторов:

1. Следует учитывать модульную структуру орнамента, поскольку он представляет собой

взаимосвязанность элементов во вселенной. Дизайнеры могут использовать эту модульную основу для создания концептуальных решений для декоративных объектов.

2. Представление орнамента как пространственной и временной структуры. Поскольку украшения являются частью нашего восприятия и мировоззрения, они имеют связь с материалом и содержанием событий. Поэтому использование трехмерных форм и поиск путей включения орнаментов в дизайн событий могут быть логическими подходами.

3. Орнамент как динамическое изображение. В природе все находится в постоянном движении, что делает динамику неотъемлемым качеством. Орнаментальные узоры могут захватывать этот динамизм и служить в качестве стоп-кадра во времени. Дизайнеры могут использовать эту кинематографическую перспективу для построения своего дизайна вокруг определенного типа движения или объекта [Симакова, 2013].

4. Использование декоративных изображений глубоко укоренилось в мифологических верованиях, поскольку они рассматриваются как имеющие оживляющее присутствие. По мнению А. В. Головнева, все созданные объекты и изображения считаются "живыми", поскольку они могут влиять на людей или находиться под их влиянием. Это восприятие приводит к идее, что мир является отражением личности, где все воспринимается как живое. Взаимодействие между людьми и этими живыми предметами создает ощущение себя и цели для индивидуумов [Головнев, 1995].

5. Кроме того, Т. А. Молданова предполагает, что орнамент фундаментально связан с ритмом, который можно наблюдать в повседневной жизни через такие виды деятельности, как ходьба и дыхание. Это ритмичное происхождение следует принимать во внимание при проектировании декоративного предмета, поскольку некоторые орнаменты могут быть более подходящими или выразительными в различных контекстах, таких как традиционные ханты "оленьи рога" орнамент лучше подходит для северных экспресс-автомобилей, чем статическая мебель [Молданова, 2013]. Кроме того, орнамент служит средством общения в культуре, о чем свидетельствуют исследования М. Бронштейна по эскимосскому декору, имеющему текстуальный характер. Тем не менее, может быть трудно расшифровать эти тексты из-за их размещения на трёхмерных объектах со сложными конфигурациями, требующими мысленно распутать орнамент, как разворачивающийся свиток с его поверхности [Бронштейн, www...].

Заключение

Таким образом, потенциал использования славянских орнаментов в современном графическом дизайне значителен и многообразен. Славянская орнаментика, с её глубокими корнями в истории и культуре, предлагает богатый арсенал визуальных символов и мотивов, способных придать уникальность и глубину любому дизайнерскому проекту. От изысканных узоров, вдохновлённых природой, до сложных геометрических конструкций, славянские орнаменты могут служить не только эстетической цели, но и передавать определённое сообщение, укреплять культурные связи и подчёркивать идентичность.

В современном мире, где дизайнеры постоянно ищут новые подходы для выражения идей и создания визуально привлекательного контента, славянские орнаменты представляют собой неисчерпаемый источник вдохновения. Они могут быть адаптированы и переосмыслены в контексте современных трендов, сохраняя при этом своё культурное значение и историческую подоплёку. Использование этих традиционных мотивов в графическом дизайне не только обогащает визуальный язык проекта, но и способствует сохранению и популяризации наследия славянских народов.

Более того, применение славянских орнаментов в современном дизайне может способствовать созданию моста между прошлым и настоящим, между традицией и инновацией. Это позволяет дизайнерам исследовать новые формы выражения, интегрируя исторические мотивы в современную визуальную культуру. Такой подход не только расширяет границы творческого процесса, но и обеспечивает передачу культурных ценностей через поколения.

Библиография

1. Бронштейн М. Чукотские микены // [Электронный ресурс]. URL: <http://oso.rcsz.ru/inf/pp/369> (дата обращения: 14.02.2024).
2. Буткевич Л. М. История орнамента : учеб. пособие. — М. : Владос, 2008. — 448 с.
3. Головнев А. В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург, 1995. — 205 с.
4. Кричевский Е. Ю. Орнаментация глиняных сосудов у земледельческих племен неолитической Европы. // Ученые записки ЛГУ. 1949, № 85. С. 78-82.
5. Лескова И. А. От мифа к метафоре. Семантические и конструктивные аспекты орнаментального творчества: учеб. пособие. Волгоград, 2011. — 109 с.
6. Молданова Т. А. Казымский орнамент / отв. ред. Н. В. Лукина. Ханты-Мансийск, 2013.
7. Симакова Ю. А. Подходы к применению орнамента в дизайне // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2013. №4. С. 96-100.
8. Фрейденберг О. М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 25-30.
9. Lupton E., Tobias J. Extra bold: A feminist, inclusive, anti-racist, Nonbinary Field Guide for Graphic Designers. — Chronicle Books, 2021.
10. Schifferstein H. N. J., Lemke M., de Boer A. An exploratory study using graphic design to communicate consumer benefits on food packaging // Food Quality and Preference. — 2022. — Т. 97. — С. 104458.

The potential of using traditional Slavic ornamental motifs for the development of modern graphic design

Mariya V. Shcherbeleva

Master's student,
Kuban State University,
350075, 149, st. Stavropolskaya, Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: abitur@kubsu.ru

Anastasiya A. Isaakova

Master's student,
Kuban State University,
350075, 149, st. Stavropolskaya, Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: abitur@kubsu.ru

Ivan V. Min'kov

Master's student,
Kuban State University,
350075, 149, st. Stavropolskaya, Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: abitur@kubsu.ru

Marina N. Marchenko

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Head of the Department of Design, Technical and Computer Graphics,
Kuban State University,
350075, 149, st. Stavropolskaya, Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: marinalhg@yandex.ru

Abstract

The article examines the restoration and actualization of traditional culture and ornamental art in the context of modernity, with an emphasis on the significance of Slavic motifs in a globalizing world. The authors explore how ancient values and folk art can enrich contemporary visual culture, creating a unique fusion of historical heritage and innovation. Discusses the importance of preserving cultural diversity and incorporating traditional elements into contemporary art and design to reflect national identity and promote cultural dialogue. The article also highlights the role of the art industry and craftsmanship in creating meaningful and aesthetically pleasing objects, emphasizing that traditional art carries not only decorative, but also deep spiritual value. The authors argue that incorporating traditional patterns and symbols into contemporary design can stimulate innovation while preserving and promoting heritage, and emphasize that such an approach promotes greater understanding and respect for cultural diversity, as well as strengthening intercultural exchange and understanding. The article calls for creative rethinking and adaptation of traditional cultural motifs in contemporary graphic design and art.

For citation

Shcherbeleva M.V., Isaakova A.A., Min'kov I.V., Marchenko M.N. (2024) Potential ispol'zovaniya traditsionnykh slavyanskikh ornamental'nykh motivov dlya razvitiya sovremenno go graficheskogo dizaina [The potential of using traditional Slavic ornamental motifs for the development of modern graphic design]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (1A), pp. 272-280. DOI: 10.34670/AR.2024.81.54.033

Keywords

Traditional culture, Slavic ornaments, modern design, cultural heritage, globalization, mythological symbolism, folk art, cultural exchange, national identity, innovation in art.

References

1. Bronstein M. Chukotka Mycenae // [Electronic resource]. URL: <http://oso.rcsz.ru/inf/pp/369> (access date: 02/14/2024).
2. Butkevich L. M. History of ornament: textbook. allowance. - M.: Vados, 2008. - 448 p.
3. Golovnev A.V. Speaking cultures: traditions of the Samoyeds and Ugrians. Ekaterinburg, 1995. – 205 p.
4. Krichevsky E. Yu. Ornamentation of clay vessels among agricultural tribes of Neolithic Europe. // Scientific notes of Leningrad State University. 1949, No. 85, pp. 78-82.
5. Leskova I. A. From myth to metaphor. Semantic and constructive aspects of ornamental creativity: textbook. allowance . Volgograd, 2011. – 109 p.
6. Moldanova T. A. Kazym ornament / resp. ed. N.V. Lukina. Khanty-Mansiysk, 2013.
7. Simakova Yu. A. Approaches to the use of ornament in design // Academic bulletin of UralNIiproekt RAASN. 2013. No. 4. pp. 96-100.
8. Freidenberg O. M. Myth and literature of antiquity. M., 1978. P. 25-30.
9. Lupton, E., & Tobias, J. (2021). Extra bold: A feminist, inclusive, anti-racist, Nonbinary Field Guide for Graphic Designers. Chronicle Books.

10. Schifferstein, H. N., Lemke, M., & de Boer, A. (2022). An exploratory study using graphic design to communicate consumer benefits on food packaging. *Food Quality and Preference*, 97, 104458.