И.А. САЗЫКИНА

Доцент кафедры компьютерных технологий и художественного проектирования ИИиД ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
e-mail: Sazykina @ internet.ru

В.В. ПОПОВА

Канд. иск., преподаватель дисциплины «Композиция» в колледже РГУ им. А.Н. Косыгина
e-mail: violetta.pvv@mail.ru

I.A. SAZYKINA

Computer Technologies department, Associate Professor UdSU
e-mail: Sazykina@internet.ru

V.V. POPOVA

Candidate of Art history, the teacher of Composition at the college of the Russian State University named after A.N. Kosygin
e-mail: violetta.pvv@mail.ru

САКРАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ПТИЦЫ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА

THE SACRED IMAGE OF A BIRD IN MODERN COSTUME DESIGN

В статье анализируются место и роль древнего удмуртского сакрального символа — образа птицы, используемого в художественном оформлении современных аксессуаров, а также в повседневных и сценических костюмах. Чтобы добиться в изделиях условного, подлинного, аутентичного сходства, предлагается выявить следующие морфологические характеристики образа: определиться с местоположением символа, с величиной декора, с формой символов и знаков, с цветовым решением и фактурой используемых для стилизации материалов и тканей. В процессе формирования перечисленных выше характеристик в качестве источника творческого вдохновения была выбрана

аутентичная металлопластика удмуртов и пермяков так называемого «пермского звериного стиля». В процессе создания объект художественного творчества одновременно рассматривается через призму современной технологической подачи, в том числе и с учетом навыков и представлений древних поселенцев Приуралья. Так, для артисток Государственного Академического ансамбля песни и танца Удмуртской Республики «Италмас» были выполнены нагрудные украшения, содержащие сакральные образы птиц, с использованием местного материала — серебра, добываемого в Приуралье. Для платков, созданных по удмуртским и русским мотивам, применялась технология холодного батика, т.к. роспись штампами была широко распространена в Вятском крае, а штампы, в свою очередь, являются «прародителями» батика в данном регионе. Для качественного выполнения платков с образами птиц использовался натуральный шелк. Авторы статьи привносят свое видение в современные изделия и при этом не забывают о значении «кода узнаваемости» в изделиях уходящих эпох.

The article analyses the place and role of the ancient Udmurts sacred symbol — the image of a bird — in the decoration of modern accessories, as well as every day and stage costumes. In order to achieve a conditional, genuine authentic similarity in products, it is proposed to identify the following morphological characteristics of the image: to determine the location of the symbol, the size of the decor, the shape of symbols and signs, the color scheme and texture of materials and fabrics used for stylization. In the process of forming the above characteristics, the authentic metal-plastic of the Udmurts and Permians of the so-called «Perm animal style» was chosen as a source of creative inspiration. In the process of creation, the object of creativity is simultaneously viewed through the prism of modern technological presentation; including taking into account the skills and perceptions of the ancient settlers of the Urals. So, for the artists of the State Academic Song and Dance Ensemble of the Udmurt Republic «Italmas» breast decorations with sacred images of birds were made using local material — silver mined in the Urals. Cold batik technology was used for shawls created on the basis of Udmurts

and Russians motives, painting with stamps was widespread in the Vyatka region, and stamps, in turn, are the «progenitors» of batik in this region. For the high-quality execution of scarves with images of birds, natural silk was used. The authors of the article bring their vision to modern products and at the same time do not forget about the recognition code in the products of the past eras.

Ключевые слова: сакральный знак — птица, пермский звериный стиль, технологии и материалы при создании образа птицы, современные повседневные и сценические костюмы; аксессуары.
Keywords: sacred sign — bird, Permian animal style, technologies and materials for creating the image of a bird, modern casual and stage costumes; accessories.

Введение

Образ птицы занимал особое место среди других символов и сакральных знаков древних удмуртов. Этот символ был широко распространен в оформлении различных изделий, неслучайно стилизованные изображения птиц встречаются на ложках и гребнях в Чепецких и Камских городищах [6, с. 20]. Его нередко можно встретить в украшении наличников, на металлопластике, на росписи прялок и на других произведениях декоративно-прикладного искусства. Данный распространенный сакральный мотив присутствует и в женском костюме: он наносился по рукаву чуть ниже плечевого пояса на рубахах дэрем; его можно обнаружить на нагрудных украшениях (металлопластика); на свадебных поясах зар; на съемных нагрудниках кабачи и на девичьих налобных повязках. Как отмечал А.В. Доминяк, «…сакральный — это значит священный, относящийся к вере в бога или богов» [5, с. 118]. В рассматриваемых ниже старинных элементах одежды образ птицы использовался как священный знак, т.е. являлся сакральным и глубоко почитаемым среди удмуртов.

Особенности творческого процесса

Художник, работая над созданием современных повседневных и сценических костюмов с использованием сакральных образов, прежде всего, стремится изучить характерные символы и знаки финно-угров, а затем грамотно использовать полученные знания в костюме,

добиваясь необходимого условного аутентичного сходства. При этом создаваемые авторами художественные проекты могут учитывать следующие параметры.

1. Величина декора.
2. Форма символов и знаков.
3. Цветовое решение изделия.
4. Фактура используемых материалов и тканей.
5. Местоположение сакральных элементов в общей композиции изделий.

Разберем эти морфологические особенности костюма более подробно. Величина декора зависит от многих факторов, например, при создании сценического костюма учитывается масштаб орнаментации, чтобы зрители, находящиеся на удалении от сцены, могли разглядеть декоративные элементы и «прочитать» тот или иной знак. К примеру, в ансамбле костюмов артисток Евгении и Алевтины Медведевых использована металлопластика, в которой доминирует образ птицы, при этом стилизованные украшения выглядят достаточно крупно и дополнительно оформлены цветной эмалью.

Форма графических знаков со временем видоизменялась, подобное явление наблюдается и в рисунке вышивок, и в мотивах ткачества. Если рассматривать образ птицы через символы и знаки, то наиболее раннее его изображение было сложным в исполнении и многоцветным (рис. 1 — а). К концу XIX века абрис птицы представляет собой довольно упрощенную, стилизованную форму в виде двух раскинутых крыльев, напоминающих «галочку» красного цвета (рис. 1 — б).

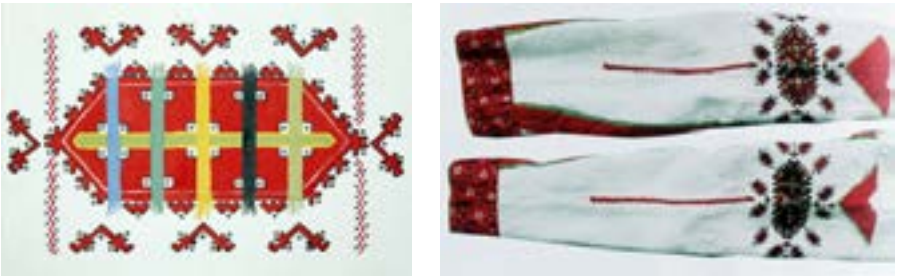

Рис. 1. Графическая подача вышивки северных удмуртов для съемного праздничного рукава с сакральным символом — птица (рис. 1 — а); съемные рукава к женской рубахе «пелё», северные удмурты, начало XX века (рис. 1 — б) [8, с. 60]. Фото И.Сазыкиной и далее по тексту

А.В. Доминяк отмечает, «…что символ — это знак, опознавательная примета, указывающая на смысл какого-либо объекта» [5, с. 118]. Как полагает автор, символ — это код к пониманию духовного мира человека, начиная с древних времен. Создавая орнаментальные мотивы (наскальная живопись, тканое полотно с декором и др.), люди пытались транслировать соплеменникам жизненно важную накопленную информацию, запечатлевая ее в форме и цвете, понятную последующим поколениям.

Сакральность и знаковость

Если форма знаков в декоре (вышивка, ткачество) в процессе эволюции постепенно видоизменялась, то цветовая гамма изображения оставалась неизменной. Только в конце XIX века, с развитием промышленности, в обиходе удмуртов появляются анилиновые красители, кардинально меняющие восприятие цвета в костюме (отпала необходимость в многоэтапном процессе заготовки растений для окраски холста и волокон). Правда, как выяснилось позднее, анилиновые красители тоже недолговечны, со временем выцветают под воздействием погодных условий и стирки. Однако неизменным в изображении знака «птица» оставались все оттенки красного цвета, и лишь знак «лебедь» оставался белым. Как пишет Л.А.Молчанова, «красный цвет для удмуртов в костюме мог символизировать и огонь, и жизнь, и солнце» [9, с. 112].

Фактуры тканей и материалов играли существенную роль в создании костюма. Праздничный ансамбль выглядел более торжественным, если мастерицы использовали технологии многоремизного, выборного и браного ткачества, как, например, в платье-рубахе завьяловской удмуртки: оно сплошь декорировалось браными узорами. Нарядному костюму дополнительно полагались съемные шитые аксессуары (нагрудник кабачи, съемные рукава, головные полотенца и платки, свадебный пояс зар, налобные повязки), украшенные, как правило, фактурными элементами (ткачество и вышивка). Мастерицы, вышивая, предпочитали технику «сплошной ковровый застил» или «гладь». Позднее исчезают трудоемкие процессы, их заменяют упрощенной отделкой, к примеру, аппликацией, в связи с чем фактура изделий становится менее эффектной и более гладкой. Однако заложенная древним этносом символика, маркирующая костюм, сохраняется, все в ней остается неизменным (пример — свадебный платок сюлык, выполненный в технике лоскутной мозаики).

Местоположение декора с птицей в национальном костюме было определено исторически. Начиная с головного убора, налобной повязки девушки-невесты, съемных рукавов и заканчивая поясом зар, все перечисленное вышивалось стилизованными знаками в виде птиц и служило своеобразным оберегом владельца от всего негативного. Такой знак изображался лишь до талевого пояса (например, в свадебном поясе зар).

Идеи при разработке перечисленных ниже авторских изделий.

1. Древние бляхи с образом птицы.

2. Съемные праздничные рукава со стилизованным знаком, отдаленно напоминающим птицу.

3. Старинные удмуртские свадебные платки в многоцветной гамме (рис. 2).

На рис. 2 — а изображена бляха с птицевидным трехголовым идолом, материалом для изготовления данного украшения послужило серебро. Хранится изделие в Пермском краеведческом музее. Все в этом знаке символично — три головы и только два крыла, в области груди — «личина» с глазами, и завершает композицию хвост на три персоны. Ученые бьются над разгадкой подобных существ, при взгляде на которые возникает ощущение встречи с фантастическими представителями фауны. По мнению ученых (С.В. Иванов, Л.А. Молчанова), бляхи с образом птицы могли быть предметом шаманского культа, как многие изображения «пермского звериного стиля» [9, с. 99].

На рис. 2 — б показаны съемные праздничные рукава кафтана из домотканого материала, хранящиеся в запаснике Российского этнографического музея (Санкт-Петербург). В верхней части рукавов вышиты попе-

Рис. 2. Птицевидный идол с тремя головами, бляха VIII–IX вв., ПКМ (рис. 2 — а); свадебные съемные рукава, конец XIX в., Российский этнографический музей (РЭМ) (Санкт-Петербург) (рис. 2 — б); свадебный платок срединных удмуртов, конец XIX — начало XX века (рис. 2 — в), РЭМ

речные розетки с ушками (по определению С.Х. Лебедевой). Вышивку на ткань мастерицы наносили косым стежком шелком-сырцом. Съемные рукава привязывали с помощью витых шнуров к распашному кафтану или рубахе во время сенокоса, или крепили на свадебный наряд в летний период.

На рис. 2 — в представлен свадебный платок, хранящийся в Российском этнографическом музее (Санкт-Петербург). На хлопковое тканое полотно белого цвета в технике лоскутной мозаики нашивали квадраты и треугольники активного красного цвета, а также дополнительные лоскуты ткани — геометрического построения, выполненные в сиреневом, зеленом и голубом оттенках. Для праздничного платка удмуртки подобная гамма цветов весьма характерна. Ближе к височным частям головы, слева и справа по платку, в виде вышитых зернышек на ромбовидных фигурах был заложен скрытый смысл, этот знак рассказывал «своим» о пожелании благополучия, адресованном невестой семье жениха. Данное изделие выполнено в конце XIX — начала XX столетия и принадлежит срединным удмуртам. В этот период сложные приемы вышивки стали повсеместно заменять упрощенным декором, т.е. вышивкой крестом, аппликацией, фабричной бахромой и тесьмой.

В современных костюмах аксессуары, как и в прошлом, играют не последнюю роль, руководитель мастерской и студенты учитывали пластические свойства тканей и материалов как наиболее соответствующие качеству исполнения для соблюдения баланса и гармонии. К ним относятся:

1. Нагрудные украшения из материала, добываемого в Приуралье (серебро), предназначенные ведущим артисткам Государственного Академического ансамбля песни и танца Удмуртской Республики «Италмас».

2. Праздничные платки, расписанные в технике холодного батика по натуральному шелку.

Самобытный «звериный стиль» существовал в древних культурах Прикамья и Приуралья. Среди находок археологов (Л.С. Грибовой, А.В. Збруевой, В.А. Оборина) для специалистов особый интерес представляют объемные фигурки птиц, а именно — загадочные человекоподобные существа с чертами зверей и птиц. Об этом периоде пишут такие ученые, как А.В. Доминяк, С.Н. Зыков и другие. По мнению Доминяка, в образах птиц отражается лик Вселенной, поэтому неслучайно руководитель мастерской и студенты сделали выбор в пользу сакральных птиц для оформления костюмов солисток ансамбля.

К юбилею ансамбля были созданы сценические образы для ведущих артистов коллектива: для сестер Медведевых, помимо праздничных комплектов (кафтан, платье-рубаха дэрем, головной убор ашъян), руководитель мастерской совместно со студенткой Анастасией Лялиной создали нагрудные украшения по мотивам «пермского звериного стиля».

Рис. 3. Артистки Евгения и Алевтина Медведевы в костюмах от автора, готовятся к выступлению на сцене (рис. 3 — а); нагрудные украшения для солисток из серебра с цветной эмалью (рис. 3 — б)

На рис. 3 — б представлены два варианта украшений с цветной эмалью. О древних бляхах с эмалью упоминает в своей работе Доминяк [5, с. 74]. При сравнении современных изделий из серебра с нагрудными бляхами «пермского звериного стиля», на первый взгляд, трудно найти сходство, и лишь отдельные фрагменты отсылают зрителя к первоисточнику. Так, например, головки птиц в верхнем ряду расположены друг напротив друга, образ солнечного диска присутствует в обоих нагрудных украшениях. Цветовая гамма полностью соответствует цветам традиционных свадебных девичьих платков (красно-оранжевый, голубой, нежно-зеленый, сиреневый на белом фоне).

В честь круглой незабываемой даты Удмуртии «Памятной даты добровольного присоединения Удмуртии к России» студентами было принято решение сделать эскизы подарочных платков, в которых бы в одном изделии отразились удмуртские и русские мотивы (рис. 4 — а; рис. 4 — б; рис. 4 — в). Для платков следовало выбрать традиционный тончайший хлопковый или льняной домотканый материал.

С.Х. Лебедева отмечает, что в свадебных платках сюлык, оформленных в технике лоскутной мозаики, за основу брали хлопковый домотканый материал [8, с. 128]. Но подобный выбор мог снизить художественное качество современных аксессуаров, они утратили бы пластичность и стали бы излишне громоздкими.

При внимательном рассмотрении изделий (рис. 5 — а, рис. 5 — б) в первую очередь следует обратить внимание на мелкий декор,

Рис. 4. Знак птицы — лебедь — встречается в древней удмуртской вышивке (4 — а); знак — лебедь — на гербе Удмуртии (4 — б); знак плодородия (4 — в); знак птицы-павы (4 — г)

который невозможно передать в технике аппликации, поэтому студенты отказались от традиционных тканей и за основу взяли натуральный шелк как наиболее соответствующий технологии росписи по ткани, и, кроме того, он пригоден для достижения качественного результата. Также изделия сохранили многоцветную палитру (насыщенный красный, в меньшей степени — голубой, сиреневый, зеленый всех оттенков), традиционную для свадебных платков срединных удмуртов (рис. 2 — в).

Следует отметить, что в Вятской губернии и Коми-пермяцком крае повсеместно применяли печать штампами в костюме (роспись штампами по юбкам, платкам), т.е. использовали возможности своеобразного предшественника батика, распространенного в данных регионах.

Методика работы со студентами

Рассмотрим подробнее праздничные платки, выполненные руководителем мастерской и студентами (рис. 5).

Художественный руководитель мастерской собственным примером вдохновляет учеников и предлагает:

1. Студентам 1 и 2 курсов обрести навыки будущей профессии, начиная с разработки композиции платка по предмету «выполнение проекта в материале».

2. Раскрыть тему платка через составление аннотации.

Авторская аннотация на платок «Лебедушки» (рис. 5 — а) выглядит таким образом: «Белый лебедь — символ чистоты и красоты по определению удмуртского народа. В вышивке и ткачестве (конец XIX вв.) птицу лебедь изображали настолько стилизованно, что в подобном изображении невозможно угадать лебедя (рис. 4 — а), только «свой» мог прочитать данный знак. По-видимому, какие-то старинные формы знаков (рис. 4 — а) невозможно спроецировать на современные изделия, они уже принадлежат уходящей эпохе».

Если сравнить старинный знак — лебедь — и подобный современный рисунок птицы на гербе Удмуртии (рис. 4 — б), то обнаружится разительное несоответствие. Руководитель мастерской со студентами отошли от древних традиций изображения, чтобы современный потребитель смог «прочитать» заложенный в аксессуар смысл. Птица-лебедь устремляется ввысь, к новым открытиям и свершениям. В цветовой гамме платка присутствуют все оттенки радуги — символы небесной радости. С какой бы стороны не сложили головной убор пополам, роспись с удмуртским лебедем и цветочными мотивами в русском стиле хорошо просматривается в изделии (отражение рисунка по диагонали). Геометрический (удмуртский) и растительный (русский) орнаменты, расположенные по периметру платка, выделяют центральный сюжет с птицей как доминанту композиции, как символ красоты и чистоты помыслов двух братских народов.

Рис. 5. Авторский праздничный платок с символичным образом лебедя (рис. 5 — а); платок по эскизу студентки Марины Гараевой (рис. 5 — б)

На рис. 5 — б представлен праздничный платок на тему: «Вечерний звон мониста и русских бубенцов», выполненный студенткой Мариной Гараевой. Водоплавающие домашние птицы, почитаемые удмуртским народом за их возможность общения с небесными и земными богами, занимают центральное место в композиции аксессуара. При взгляде на изделие возникает ощущение, будто ритм декора в платке нарастает. Автор добился подобного эффекта с помощью использования условных границ в виде рамок, где чередуются символичные знаки двух народов: удмуртские знаки плодородия (рис. 4 — в) и славянской красоты в виде русской птицы — павы (рис. 4 — г).

Список литературы:

1. *Белицер В.Н.* Народная одежда удмуртов. Материалы к этногенезу / В.Б. Белицер. — Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1951. — С. 144.

2. *Виноградов С.Н.* Удмуртские народные узоры и значение их названий // Об удмуртском фольклоре и литературе. Выпуск 1. — Ижевск, 1973. — С. 26–34.

3. *Виноградов С.Н.* Удмуртская одежда [Текст] / С.Н. Виноградов. — Ижевск: Удмуртия, 1974. — С. 40.

4. *Владыкин В.Е.* Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов / В.Е. Владыкин. — Ижевск: Удмуртия, 1994. — С. 383.

5. *Доминяк А.В.* Свидетельства утраченных времён: человек и мир в пермском зверином стиле. — Пермь: Книжный мир, 2010. — С. 152.

6. *Загребин А.Е.* Узорное ткачество удмуртов (по экспедиционным материалам В.Н. Белицер): альбом / научный редактор А.Е. Загребин; УИИЯЛ УрО РАН; АУК УР НЦДПИиР. — Ижевск, 2013. — С. 80.

7. *Зыков С.Н.* Воплощение традиционного финно-угорского образа Великой Матери в артефактах и современных объектах женского обихода / С.Н. Зыков // Современные проблемы науки и образования. — 2014. — № 4. — URL: http://www.science-education.ru/118-14189 (дата обращения: 07.08.2019).

8. *Лебедева С. Х.* Удмурт калык диськут = Удмуртская народная одежда = Udmurt Folk Costume / С.Х. Лебедева; перевод с удмуртского Л. Айтугановой; перевод на английский Д. Четвертных. — Ижевск: Удмуртия, 2008. — С. 208.

9. *Молчанова Л.А.* Удмуртский народный костюм (история и символика). — Ижевск, 2006. — С. 132.

10. *Назаров Ю.В.* Постсоветский дизайн. — Москва: Союз Дизайнеров России, 2002. — С. 152–153.

11. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. — 4-е изд. — Москва: Высшая школа, 1993. — С. 944.

12. *Сазыкина И.А.* Фольклорный художественный образ в дизайне костюма / С.Н. Зыков, И.А. Сазыкина // Ежегодник финно-угорских исследований. Выпуск 4 / научный редактор А.Е. Загребин; сост.-ред. В.Е. Владыкин, Д.В. Герасимова, И.Л. Жеребцов. — Ижевск: издательство «Удмуртский университет», 2015. — С. 195–201.

13. *Сиротина И.Л.* Традиционная удмуртская и финно-угорская тематика в современной женской одежде: информационная этносмысловая парадигма / С.Н. Зыков, И.Л. Сиротина // Научно-образовательный и методический журнал «Человек. Культура. Образование». — Сыктывкар: Издательский центр СГУ им. Питирима Сорокина, 2018. — № 4 (30). — С. 90–103.