

УДК 7.016.4:745/749:39

Омельченко О.Н.*Харьковская государственная академия дизайна и искусств*

МОТИВЫ ПРИРОДЫ В УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ ОРНАМЕНТИКЕ

Омельченко О.М. Мотивы Природы в украинській народній орнаментіці. В статті розглядається витoki орнаментальних мотивів, використання їх в організації житла та предметах ужиткового мистецтва України, а також зв'язки давніх вірувань та зображень форм природи в символічних знаках-оберегах. Уявлення про модель світоутворення, про єдність розвитку всіх форм Природи і Людини відповідали віруванням про структуру побудови у просторі та часі. Символи Природних Сил відтворювались в різних матеріалах та техніках, мали авторські інтерпретації при збереженні знакової системи. Народний орнамент ствердив свою життєздатність на протязі тисячоліть майже до XXI століття, зберіг свої специфічні функції.

Ключові слова: орнаментальні мотиви, символи, обереги, народне мистецтво, предмети побуту.

Омельченко О.Н. Мотивы Природы в украинской народной орнаментике. В статье рассматриваются источники возникновения орнаментальных мотивов, использования их в организации жилища и предметах быта народного искусства Украины, а также взаимосвязь древних верований и изображений форм природы в символических знаках-оберегах. Представление о модели мироздания, о единстве развития всех форм Природы и Человека соответствовали верованиям о структуре строения в пространстве и времени. Символы Природных Сил изображались в различных материалах и техниках, имели авторские интерпретации при сохранении знаковой системы. Народный орнамент подтвердил свою жизнестойкость на протяжении тысячелетий вплоть до XXI века, сохраняя свои специфические функции.

Ключевые слова: орнаментальные мотивы, символы, обереги, народное искусство, предметы быта.

Omelchenko O.N. Reasons of Nature are in Ukrainian folk ornaments. In the article the sources of origin of ornaments reasons, uses of them, are examined in organization of dwelling and articles of way of life of folk art of Ukraine, and also intercommunication of ancient beliefs and images of forms of nature in symbolic signs. Idea

about the model of the universe, about unity of development of all forms of Nature and Man corresponded to the beliefs about the structure of structure in space and time. The symbols of Natural Forces were represented in different materials and techniques, had authorial interpretations at maintenance of the sign system. A folk decorative pattern confirmed the vitality during millenniums up to a XXI century, saving the specific functions.

Keywords: decorative reasons, symbols, guard, folk art, articles of way of life.

Постановка проблеми. В підготовке дизайнерів різних спеціалізацій в вищій школі актуальними являються питання вивчення народної культури, предметів декоративно-прикладного мистецтва і збереження традицій в сучасній дизайнерській практиці. Розглядаючи народні предмети быта, створені для повсякденного використання нашими предками, здивуєшся цілесобразності будь-якої речі, мудрості і хитрості форм, виконаних в різних природних матеріалах, красоті і фантазії узоров. До наших днів збереглася символіка народної орнаментики, але смислове значення її поступово забулося, вона потребує розшифровки, вивчення і збереження. Невольно виникають питання: звідки з'явилися такі орнаментальні мотиви, органічно пов'язані з будь-якою функціональною формою? Чому оздоблення одного народу відрізняється від узоров інших культур? Чому традиції так сильні і живучі на певній території, що вважаються їх корнями? Як навчитися читати і розуміти мову народної орнаментики? Ці питання часто задають дизайнери, вдихаючись предметами народної декоративно-прикладної мистецтва, бажаючи постичи і зберегти давню естетичну енергетику в нових предметах сучасного мистецтва, тому вони залишаються актуальними і в XXI столітті.

Аналіз досліджень і публікацій. Для розуміння унікальності, ідентичності культури, іконографічності традиційної орнаментики необхідно звернутися до витоків вірувань предків, становленню їх духовності [1;3;5;6]. В усній народній творчості і орнаментіці відобразилася зв'язок людини з природою, його уявлення про мирозданні. В міфах склалися основи створення світу, поклоніння божествам, в їх всемогутню силу і гармонію. В казках, прислів'ях і приказках передавалася мудрість одухотворених сил живої природи, їх людських характерів, навчальні історії про добро і зло. В піснях втілювалися глибокі стани душі народу про любов, самотність, історичних подій, життя і смерті.

Ціль статті полягає в спробі позначити витоків формоутворення традиційних народних орнаментальних мотивів-символів, оздоблюючих предмети быта, жилища і їх роль в житті наших предків, а також навчитися розуміти мову узоров декоративно-прикладної мистецтва України.

Надійшла до редакції 10.10.2013

Результаты исследования. Стремление запечатлеть основные природные образы в знаках-символах и передать их будущему поколению происходило через орнамент. Орнамент в жизни наших предков это не только узор. Орнамент – это художественная система изобразительных знаков народа, которая наделена определенными функциями. К ним относятся: символическая, информационно-коммуникативная, защитно-обереговая, благожелательная, эстетическая, архитектурная, декоративная, организующая, социальная, традиционная. Любая орнаментальная композиция содержит смысловое повествование, следовательно, она несет конкретную информацию и передается из поколения в поколение, становится традицией. Она заключается в читаемости информации, понимании, сохранении и повторяемости связующей одухотворенной роли орнамента конкретного народа. В языческих верованиях и мифах об устройстве мира существовала иерархия божеств (природных сил), от которых зависела жизнь человека. Среди огромного количества орнаментальных мотивов главное смысловое значение отводилось космогоническим знакам-символам, связанным с основами мироздания природных сил: Солнцем, Землей, Водой, Ветром. Люди верили в то, что изображение этих символов оказывали основное обереговое значение на человека, его жизнь и окружающую среду. Передача благожелательной информации воплотилась в стремлении наделить и зарядить определенной положительной энергией все предметы быта, созданные руками человека и используемые в течение всей жизни. Благожелательная энергетика несла очистительную, жизнеутверждающую, нерушимую силу добра и света. В эстетических представлениях отразилась чувственная гармонизация сил природы и ее связь с человеком. Декоративность – художественное качество, индивидуальный графический язык, стилизация, геометризованная условность воспроизведения ассоциативных понятий знаков-символов в различных природных материалах и техниках. Орнаментальные знаки-символы, сложившиеся в древности и сохранившиеся столетиями, утвердились как традиционный язык конкретного народа, местности. При сохранении общей схемы построения на разных территориях они отличаются особой региональной и авторской иконографичностью, колористкой, формообразованием. С помощью знаков отражались и социальные различия: по служебно-трудовому положению в обществе, половозрастному, семейному. Орнамент выполнял акцентирующую смысловую роль в формообразовании предмета, подчеркивал, выявлял архитектуру формы или поверхности. Важную организующую функцию орнамент решал в синтезе всех видов народного декоративно-прикладного искусства, участвуя в построении среды жизнедеятельности.

Среда обитания наших предков связана с природным окружением, умением приспособиться к определенной географической местности, уникальным

условиям и использованию местных материалов, а также связи с трудовыми и аграрными циклами.

Символизация – характерная особенность мировосприятия наших предков. Одухотворенность природных явлений, животных, растений отразилась в орнаментике и организации жилища, в текстиле для интерьера, в создании и декоре костюма, посуды, орудий труда и т.д.[2;6] Сам человек считал себя частицей природы – микрокосм в макрокосме. Следовательно, жилище, одежда, предметы быта создавались, наполняясь символами в соответствии с пониманием устройства мира как модели мироздания.

При строительстве жилища происходили символические обряды, связанные с заготовкой материалов, созданием планировочной основы дома, процессами возведения и завершения постройки [2;5;6]. При этом читались молитвы, заговоры, пелись песни. Орнаментика соответствовала установленным традициям и расстановки акцентов символов-оберегов в самых «уязвимых» местах жилища. Природу, окружающий мир и жилище, как модель мироздания, человек отождествлял в единстве 3-х уровней, по вертикали: нижний – подземный – связан с потусторонним миром, с прошлым. Средний – земной – связан с настоящей реальностью. Средний и нижний уровни связаны с Землей, земной водой, с миром, который наполняет землю растениями, животными, людьми и результатами человеческого труда, а также памятью о предках. Верхний – небесный, космический – связан с будущим. Следовательно, с небесными божествами: Солнцем, Луной, Звездами, Молнией и громом, Дождевой водой. Орнаментальные знаки-символы на предметах быта соответствовали установленным уровням и акцентировали их в интерьере и экстерьере жилища. Так, вход в хату (порог и дверь) символизировали начало и конец пути жизни, связующей частью между микрокосмом и макрокосмом.[2] Дверь соединяла 3 уровня – нижний, средний и верхний. Ассоциативно – связь прошлого (память о предках) настоящего и будущего. Дверной проем был низким и широким, функционально – для сохранения тепла и возможности внести вязанку дров, орудия труда или ведра с водой; символично – наклоняя голову, приветствовали хозяев и отдавали почести предкам. На двери или над дверью располагали орнаменты-обереги от нечистой силы, от завистливых глаз, от болезней, от воров. Это знаки Солнца: шести лепестковый цветок, подкова коня. Солнце изображалось в виде круга, в котором было 6 направлений Света: впереди, сзади, справа, слева, вверху, внизу. Форма подковы повторяет конструкцию арки – движение солнца по небосводу. Конь также является символом солнца («конек» на крыше). У порога происходило множество семейных обрядов, встреч и проводов [2:4]. Другим «уязвимым» местом жилища являлись окна – «очи», глаза хаты, через которые существовала связь с «Белым Светом». Оберегами в интерьере вокруг окон служили вышитые рушники, в экстерьере – роспись вокруг окон или резьба символов на ставнях. Окна принадлежали небесному и среднему уровням, поэтому здесь мотивы солнца и цветущих растений. К солнечной символике относит-

ся изображение петуха, встречающего утреннее солнце. Важной обрешеточной частью интерьера является потолочная балка – «сволоок», на которой держалась крыша, ассоциативно – небо. Здесь знаки Солнца, небесной воды, изображение креста.

С принятием христианства акцентом верхнего небесного уровня в интерьере жилища стала «Божница», которая находилась в правом «красном» углу под потолком. Там располагались иконы Богородицы и Христа, святых, свечи, лечебные травы, святая вода, их украшал вышитый рушник. Рушники – символы судьбы, семейного счастья. При входе в хату взгляд всегда был направлен на святое место, от которого излучались защита, покровительство и благословение семьи.

Пространство интерьера жилища по горизонтали делилось на функциональные зоны, с которыми связаны встроенная мебель и оборудование. Они соответствовали среднему и нижнему уровням Земли, следовательно, здесь на предметах быта преобладали орнаментальные мотивы вспаханного и засеянного поля, цветущих растений, даров природы. В зоне входа располагалась печь, занимающая большую часть интерьера. Печь служила для приготовления пищи и обогрева хаты, являлась спальным местом для самых слабых – стариков и детей, а также была лечебницей для всей семьи. Символически, печь – кормилица, источник семейного очага и объединяющей энергии. Наружная часть печи украшалась мотивом семейного дерева «вазоном». «Мировое дерево» или «Древо жизни» – символ, в котором через вертикальную ось воплотилась связь Земли с Небом, неразрывная связь времен. Корни олицетворяли прошлое (основу, созданную предками), ствол соответствовал настоящему (время для роста и развития, накопления опыта), ветки и цветы – будущее. «Вазон» являлся семейным деревом, поэтому в каждой хате этот символ имел индивидуальные черты, передавая информацию о составе семьи. На протяжении жизни семьи изображение дерева менялось и переписывалось. В интерьерах хат западных областей Украины печь украшалась керамическими изразцами и представляла своеобразный иконостаб. На лицевой поверхности печи размещались изображения креста, святых, церквей, дерева жизни, символа солнца. На боковых – поучительные картинки из жизни селян, сюжеты труда, охоты, отдыха. Изразцы олицетворяли собой раскрытую «книгу мудрости». Возле печи происходило множество семейных обрядов, связанных со сватовством, свадьбой, рождением ребенка, праздниками.

Второй по значению «земной» зоной значилась территория приема пищи. Стол – «годувальник», кормилец располагался в «красном углу» под «Божницей», олицетворяя возделанное поле и результат кропотливого крестьянского труда, даров Земли. Это место считалось святым под покровительством Высших Сил. Здесь собиралась вся семья на трапезу, принимали гостей, здесь решались все важные семейные и аграрные вопросы, проводилось множество обрядов, связанных со сватовством,

свадьбой, христианскими праздниками, похоронами. Стол украшался орнаментальными мотивами: связи Земли, Воды и Солнца, которые располагались под столешницей, выполненные в техниках резьбы, росписи, выжигания, процарапывания. Символы не закрывались текстильными изделиями. Сверху стол покрывался вытканым изделием по форме рушника с мотивами вспаханного и засеянного поля (композиции чередующихся полос, рисунки клетки, ромбов с точками).

Третьей зоной в интерьере хаты являлось место сна. Оно было расположено сбоку печи в теплой части интерьера и представляло горизонтальное деревянное ложе (пил), одна часть которого закреплялась к стене, другая опиралась на 2 ножки. Со временем появилась форма отдельно стоящей кровати на 4 ножках. Над кроватью находилась «жердка» – конструкция, которая крепилась к потолку. К ней подвешивалась колыбель для новорожденного. В летнее время на жерди хранили развешенную зимнюю одежду – кофухи, свиты. Зона сна полностью покрывалась текстильными изделиями с различной трактовкой мотивов Земли и плодородия. Оформление постели состояло из нижней открытой части простыни – подзора, сверху накрывалась ряднами, коврами и завершалась подушками. Каждое текстильное изделие украшалось соответствующей символикой. В орнаментике подзора (части свадебной простыни) изображались мотивы плодородия Земли – ромбы с 4 точками: схема, вспаханного и засеянного поля. Другие изделия (рядна, наволочки) украшались рисунками полосы или клетки. Завершали ансамбль ковровые изделия, которые размещали на стене или покрывали постель. В них изображали вазоны, раппорты из растительных и геометрических мотивов. Домашний текстиль выполняли в различных техниках ткачества, вышивки, вязания, набойки. Благодаря индивидуальным авторским решениям текстиля, огромному количеству композиционных и колористических вариантов решения этой темы каждый интерьер имел неповторимое художественное оформление. Рядом с постелью хозяев находилась скрыня (сундук) – предмет для хранения одежды, текстиля, приданого. Скрыня связана с жизнью женщины от рождения и до смерти, поэтому ее украшали орнаментами с обрешеточной, благожелательной символикой Солнца и Земли.

Зона для трудовых процессов располагалась на широких лавах, встроенных в стену возле окон. Здесь пряли, шили, выполняли мелкую ручную работу. Со всех сторон зону окружали орнаментальные символы: вазон на печи, рушники на окнах, расписная посуда на полках мысника. Орудия труда также были наполнены соответствующей символикой. Так в конструкции прялки колесо ассоциировалось с солнцем, в котором было 12 лучей (число месяцев в году).

Интерьер хаты наших предков имел традиционно каноническое пространственно-планировочное решение с организацией функционального зонирования и духовно-эмоционального содержания. Несмотря на выверенную веками целесообразность жилого пространства, каждый интерьер был уникален

в решении художественного образа, благодаря индивидуальным трактовкам орнаментальных знаков-символов.

Другим важным объектом для человека, в котором воплотилась модель мироздания, является традиционный украинский костюм. Одежда – защитные покровы тела человека от различных природных воздействий: летом от жары, в осенне-зимний и весенний периоды от дождя и холода. Используя природные материалы, растительные волокна, шерсть животных, наши предки создали традиционные виды одежды, целесообразные по крою и формообразованию, многофункциональные по использованию с традиционной художественной системой декора в повседневном, праздничном, обрядовом костюме. Также как и в жилище, в украинском костюме воплотилось мировоззрение предков о единстве человека и Природы. Фигура человека – вертикальная ось, ассоциативно связывающая Землю с Космосом. Человек сравнивал свою жизнь с жизнью растения, с деревом. Вертикаль вмещала 3 уровня: голова – верхний небесный, туловище – средний связан с плодородной землей, ноги – нижний уровень связан с почитанием предков и связью с потусторонним миром. Размещение орнаментального декора в костюме соответствовало содержанию символов и общепринятых природных уровней. Символы Солнца, небесной дождевой воды были сосредоточены в декоре головных уборов и украшений. Форму круга имели обручи, ленты, венки, шапки. Солнце в виде замкнутого кольца ассоциировалось с бесконечностью Природы, движением, обновлением, возрождением. Девочки и девушки до замужества украшали голову с распущенными волосами лентой, обручем с цветами. Значительным по важности был свадебный венок из живых цветов – наивысшей степени красоты. Природы – символ готовности невесты продолжить род. От венка на плечи и туловище свисали разноцветные ленты – символ небесного дождя, орошающего землю. Шею украшали коралловые бусы – солнечный оберег головы, души и тела.

Плечевая и поясная одежда наполнена орнаментикой Земли, цветущих растений. Нательная белая сорочка – символ чистоты «Белого Света». Все «уязвимые» места – горло, пазушка, низ рукава, подол защищены оберегами. Орнаментальным акцентом в сорочке были рукава – почитание трудовых рук. Утепленная плечевая одежда не закрывала рукава, поэтому орнаменты сорочки участвовали в различных композиционных решениях костюма.

Поясная женская одежда ассоциировалась с плодородной Землей. Прямоугольная форма плахтовой ткани похожа на поле, ею оборачивали стан женской фигуры. Ткани отличались рисунками полосы и клетки – символы вспаханного поля. На свадебных плахтах мотивы засеянного поля (ромбы с 4-мя точками). Женщина, дающая жизнь, сравнивалась с засеянным полем. Из-под плахты всегда виднелся край сорочки с мотивами воды земной – части потустороннего мира. Ноги ассоциировались с движением, развитием,

дорогой жизни, это путь от рождения до смерти, чтобы после ухода вновь воскреснуть и начать новый путь.

В народном украинском традиционном костюме сохранилась структура размещения орнаментов-символов на многие столетия вплоть до наших дней. При использовании смысловых традиционных канонов в костюме, разнообразие художественного образа достигалось бесконечной фантазией мастериц, богатством трактовки природных мотивов, рукотворных техник и колористических решений.

Выводы: Язык народной орнаментики отражает мировоззрение древних славян об устройстве мироздания при помощи символов – знаков-оберегов на всех предметах быта, одежде, жилище. Традиционная орнаментика – это информация о единстве и взаимосвязи сил Природы и Человека. В ней отразилась духовность народа, идеалы красоты, любви, благожелательности и вечной жизни.

Литература:

1. Войтович В. Українська міфологія. – Вид. 2-ге, стереотипне. / В Войтович. – К.: Либідь, 2005. – 664 с.; іл.
2. Данилюк А.Г. Українська хата / А.Г. Данилюк. – К.: Наукова думка, 1991. – 112 с.
3. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян Б.А. Рыбаков. – М.: Наука, 1981
4. Самойлович В.П. Народное архитектурное творчество: По мотивам Украины В.П. Самойлович. – К.: Будівельник, 1977
5. Селівачов М.Р. Лексикон української орнаментики (іконографія, номінація, стилістика, типологія) М.Р. Селівачов. – К.: Редакція вісника «Ант», 2005. – 400 с., іл.
6. 100 найвідоміших образів української міфології. Під редакцією Таланчук О. / Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. – К.: Орфей, 2002. – 448 с.