

DOI: 10.12731/2218-7405-2015-8-31

УДК 37.036.5; 304.2; 7.011.2

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЖЕНСКОГО УКРАШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ УДМУРТСКИХ АРТЕФАКТОВ

Бортникова Н.В., Сазыкина И.А.

Статья посвящена современной творческой интерпретации традиционной сакральной символики удмуртов. Одним из значимых сакральных образов в удмуртской культуре был образ Великой Матери (Родовой Богини) – прародительницы всего живого на земле. Нагрудные металлические украшения (бляхи) с ее символикой являлись сильными оберегами, защищающую женщину от злых сил. На основе канонических композиционных принципов бляхи спроектировано современное женское нагрудное украшение с образом Великой Матери для исполнительницы народных песен. Адаптированное под современный предметный мир украшение способствует сохранению национальных традиций и обогащению современного сценического облика.

Ключевые слова: женское нагрудное украшение; образ Великой Матери; сценический облик.

FEATURES OF DESIGNING OF MODERN WOMEN'S JEWELRY BASED ON TRADITIONAL UDMURT ARTIFACTS

Bortnikova N.V., Sazykina I.A.

The article is devoted to contemporary creative interpretation of Udmurt traditional sacred symbols. One of the most important sacred images in the Udmurt culture was the image of the Great Mother (Goddess Generic) – ancestor of all life on earth. Breast metal ornaments (plaques) with its symbols were strong amulets to protect women from the evil forces. On the basis of the principles of the canonical composite plaques designed by contemporary female pectoral with the image of the Great Mother for folk singer. Adapted to the modern world of

objects decoration contributes to the preservation of national traditions and modern enrichment stage appearance.

Keywords: *image of the Great Mother; female pectoral; stage appearance.*

Костюм играет огромную роль в создании яркого, незабываемого сценического облика, где каждый элемент способствует раскрытию образа персонажа и его внутреннего содержания. Главным критерием современного фольклорного костюма, как одного из интерпретаций празднично-ритуального этнического костюма, является не только его образность и выразительность, но и следование национальным традициям конкретного этноса.

В настоящее время при проектировании современных сценических этно костюмов уже не учитываются традиции национальных культур. Современные фольклорные и сценические костюмы порой довольно слабо отражают все богатство, специфическую символику и мировоззрение этноса, которые на протяжении веков были запечатлены в особом формообразовании, материале, цвете и декоре. При этом украшениям и аксессуарам при создании цельного сценического образа и этно костюма и вовсе порой не уделяется должного внимания. Современные украшения становятся «отражением индивидуальных вкусов и мироощущений женщины» и несут «какую-то важную, необходимую для каждой женщины, смысловую нагрузку» [4]. В связи с чем, современный сценический костюмно-ювелирный комплекс перестает быть материальным носителем древних родовых традиций и ценностей, хранителем которых испокон веков была женщина. Поэтому проектирование современных женских этнических украшений и аксессуаров на основе национальных традиций в наши дни представляется весьма актуальной задачей.

На основании вышеизложенного в данной статье предпринята попытка проектирования современного женского украшения для сценического костюма. За его основу были взяты принципы построения и композиционно-знаковые решения традиционных металлических блях, которые позволят сохранить в современном украшении архаичную сакральную символику и национальный колорит.

Наиболее ярким и самобытным феноменом финно-угорской культуры был традиционный удмуртский женский костюмно-ювелирный комплекс. Неотъемлемой составляющей костюма были металлические украшения (бляхи), которые обладали особым сакральным смыслом и значимостью. Они являлись отражением мировоззренческих взглядов этноса, его уклада жизни, менталитета. Располагаясь в строго определенных местах, украшения защищали женщи-

ну-удмуртку от проникновения злых сил, являлись сильными оберегами, и были признаны обеспечить богатство, благополучие и продление рода.

Особую роль в традиционном удмуртском женском костюме играли нагрудные украшения. Они формировали сложный сакрально-смысловой образ женщины-удмуртки, олицетворяющий божественное могущество и величие. Нагрудные металлические украшения выполняли функцию некоего символического центра и символизировали идею рождающего верха, где были сосредоточены силы женского плодородия, и придавали женщине особый магический статус. Поэтому испокон веков металлические бляхи являлись неизменными атрибутами важнейших ритуальных процессов и обрядов в жизни каждой женщины. Исследователь Н. И. Шутова пишет, что в нагрудных украшениях «воплотилось единство существующего мира, идея плодородия, идея вечного обновления – смены дня и ночи, лета и зимы, рождения, развития, смерти и нового рождения» [11, с. 222]. Центральным образом в нагрудных металлических композициях был образ Великой Матери (Родовой Богини) – прародительницы всего живого на земле. Окруженная различными существами, Богиня была олицетворением «природы, Земли-матушки, <...> природных стихий, связанных с культурами воды, деревьев, животных» и воспринималась «как метафора плодородия» [2, с. 112].

Традиционно металлические украшения (бляхи) изготавливались ручным способом из металлических сплавов. В настоящее время спектр современных материалов и технологии изготовления значительно расширен, что позволяет добиться значительной вариативности древних артефактов, при этом сохранив национальную специфику и колорит (рис. 1).

Рассмотрим более подробно принципы построения традиционной металлической бляхи с образом Великой Матери (Родовой Богини) [3, с. 20] и особенности проектирования ее современной интерпретации на примере нагрудного украшения из текстиля.

1. Бляха представляет собой сложную многосоставную трехъярусную композицию, состоящую из центральной антропоморфной фигуры, женской личины над ее головой, хищного существа в нижней части и пары змеевидных существ по бокам композиции. В современном изделии композиционный состав несколько расширен, добавлены животные существа в верхней части изделия и растительные мотивы.

2. Бляха обладает следующим композиционным решением: замкнутое структурное построение; вытянутая трапециевидная форма; вертикальная трехчастная композиция; зеркальная симметрия относительно вертикальной оси. В украшении сохранено данное композиционное построение, а внешний силуэт изделия приобрел прямоугольную форму.

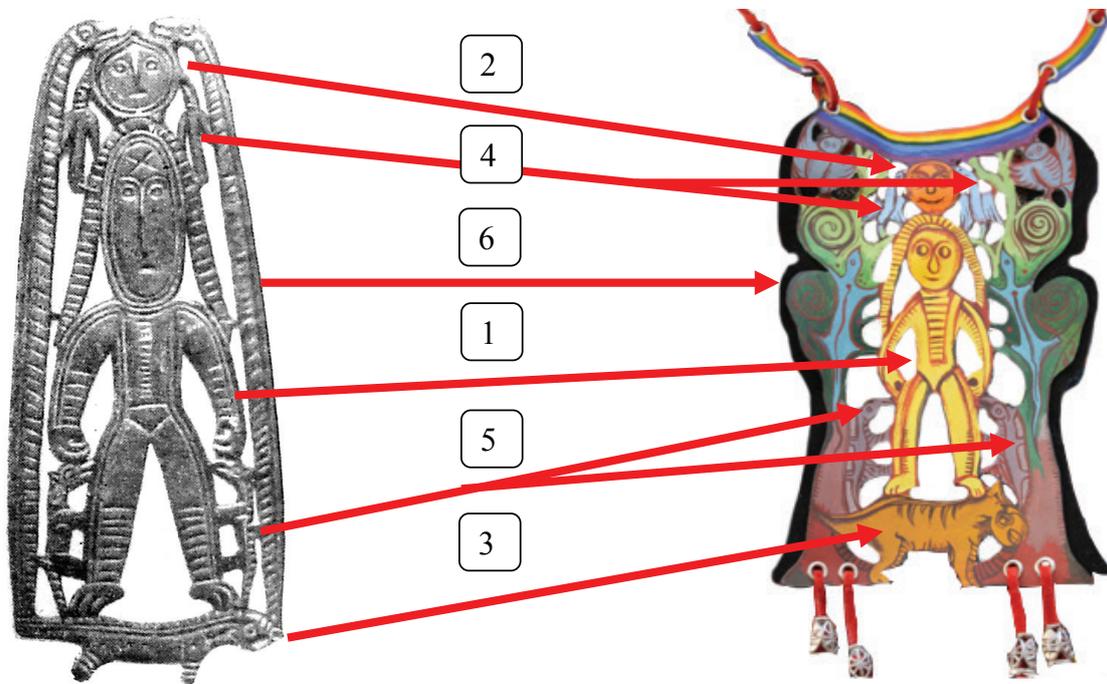

Рис. 1. Артефакт с образом Великой Матери и современный материальный носитель – подвеска из текстиля (автор И.А. Сазыкина):

1 – антропоморфная фигура божества; 2 – женская личина; 3 – хищное существо; 4 – пара птиц; 5 – пара мелких хищных зверей; 6 – контур композиции.

3. На бляхе центральная фигура божества представлена реалистично решенным антропоморфным персонажем с явно выраженными женскими признаками. В проектируемом элементе образ божества несколько стилизован, изменено его пропорциональное соотношение с общим объемом подвески: фигура стала меньше, утонченнее, овальная голова с несколько суровой гримасой заменена на голову округлой формы с улыбающимися чертами лица.

4. Обязательным элементом на бляхе была женская личина. Находясь в верхней части бляхи, она символизировала неразрывную сакральную связь божества с небесным (солнечным) миром. В проектируемом украшении личина также располагается в верхней его части (аналогично композиционному решению бляхи).

5. Парные существа в верхней и нижней частях бляхи, представленные птицами и мелкими хищниками соответственно, сохранили свое расположение и в современном изделии.

6. В нижней части композиции бляхи располагается хищное существо. Его удлиненная форма в современном украшении приобрела более компактный вид.

7. На бляхе фигуру божества окаймляет пара змеевидных существ. В украшении данный элемент представлен широким ажурным контуром в виде пары ветвящихся деревьев с различными парными персонажами животного мира – сов (филинов) и белок. К нижней части контура на современном изделии подвешены четыре колокольчика. Их звон, согласно удмуртским верованиям, способен отгонять злых духов. Необходимо отметить, что в украшении, как и в бляхе, все элементы взаимно перетекают друг в друга, формируя единую неразрывную композицию.

Несмотря на творческую интерпретацию, проектируемое украшение представляет собой законченное композиционно-цельное изделие. Следование каноническим принципам построения композиции образа Великой Матери позволит сохранить в современном украшении и сакрально-смысловое значение, как самого изделия, так и отдельных его элементов.

При работе над украшением был использован мягкий текстильный материал (натуральная кожа), который позволяет воспроизводить тонкую работу и плавные линии, что делает изделие более пластичным и легким, по сравнению с тяжеловесными традиционными металлическими украшениями. При этом «натуральная кожа отлично сохраняет форму, акриловые краски держаться на коже достаточно прочно, <...> при влажно-тепловой обработке не тускнеют и не смываются» [9, с. 136]. Такие аксессуары будут прекрасными дополнениями к ансамблю сценического костюма, также они «эффектно будут смотреться из зрительного зала» [9, с. 138].

Авторское видение древних мировоззренческих взглядов позволит современному материальному носителю сакральной информации финно-угорских народов – женской подвеске, обогатить сценический образ и сделать его неповторимым. Поэтому проектируемое нагрудное украшение стало яркой выразительной доминантой сценического костюма Народной артистки Удмуртской Республики Надежды Уткиной (рис. 2).

Рис. 2. Современный сценический костюмно-ювелирный комплекс
Народной артистки Удмуртской Республики Надежды Уткиной (автор И.А. Сазыкина)

Представленный в статье подход к проектированию современного женского сценического украшения на основе древней финно-угорской символики может быть использован в профессионально-проектной работе и «ее реализации в учебной и внеучебной деятельности» [7, с. 27]. Также способность адаптировать изделие к современным условиям позволит сохранить культурно-историческое наследие удмуртского этноса в современном мире.

Список литературы

1. Бортникова Н.В. Традиционная проектная культура удмуртов с позиции современного дизайна // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. URL: <http://www.science-education.ru/116-12711>
2. Бурнаев А.Г. Танцевально-пластическая культура мордвы (опыт искусствоведческого анализа): монография. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2012. 256 с.
3. Грибова Л.С. Пермский звериный стиль. Проблемы семантики. – М.: Наука, 1975. 148 с.

4. Зыков С.Н. Воплощение традиционного финно-угорского образа Великой Матери в артефактах и современных объектах женского обихода // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 4. Режим доступа: <http://www.science-education.ru/118-14189>.
5. Зыков С.Н. Сакральный образ птицы в предметах финно-угорской тематики // Фундаментальные исследования. 2014. № 9 (8). Режим доступа: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10004427
6. Ковычева Е.И. Проблемы костюма современного фольклорного коллектива // Ежегодник Финно-угорских исследований / Науч. ред. А.Е. Загребин; сост.-ред. А.В. Ишмуратов, Р.В. Кириллова; отв. ред. Д.И. Черашняя. – Ижевск: Изд-во «Удмурт. ун-т», 2012. Вып. 4. С. 86-93.
7. Маркова С.М., Горлова В.Г. Подготовка педагога профессионального обучения к проектной деятельности // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), Modern Research of Social Problems. 2015. № 4 (48). С. 21-29. Режим доступа: www.sisp.nkras.ru/
8. Молчанова Л.А. Удмуртский народный костюм (история и символика). – Ижевск: Удмурт. ун-т, 2006. 132 с.
9. Сазыкина И.А. Сценический костюм как феномен народного комплекса одежды // Ежегодник Финно-угорских исследований / Науч. ред. А.Е. Загребин; сост.-ред. А.В. Ишмуратов, Р.В. Кириллова; отв. ред. Д.И. Черашняя. – Ижевск: Изд-во «Удмурт. ун-т», 2012. Вып. 4. С. 94-98.
10. Сазыкина И.А. Ювелирное искусство Прикамья вчера-сегодня в контексте со сценическими костюмами // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2014. № 10 (48): в 3-х ч. Ч. I. С. 134-138.
11. Шутова Н.И. Дохристианские культовые памятники в удмуртской религиозной традиции: Опыт комплексного исследования – Ижевск: Удмурт. ин-т ист., языка и лит-ры УрО РАН, 2001. 304 с.

References

1. Bortnikova N.V. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya* [Modern problems of science and education], no. 2 (2014): URL: <http://www.science-education.ru/116-12711>.

2. Burnaev A.G. *Tanceval'no-plasticheskaja kul'tura mordvy (opyt iskusstvovedcheskogo analiza)* [Dance Mordovians plastic culture (experience art analysis)]: monografija. – Saransk: Izd-vo Mordov. un-ta, 2012. 256 p.
3. Gribova L.S. *Permskij zverinyj stil'. Problemy semantiki* [Perm animal style. Challenges in semantics]. – M.: Nauka, 1975. 148 p.
4. Zykov S.N. *Sovremennye problemy nauki i obrazovanija* [Modern problems of science and education], no. 4. 2014: <http://www.science-education.ru/118-14189>.
5. Zykov S.N. *Fundamental'nye issledovanija* [Basic research], no. 9 (8). 2014: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10004427
6. Kovycheva E.I. *Ezhegodnik Finno-ugorskih issledovanij* [Yearbook of Finno-Ugric Studies] / Nauch. red. A.E. Zagrebin; sost.-red. A.V. Ishmuratov, R.V. Kirillova; otv. red. D.I. Cherashnjaja. – Izhevsk: Izd-vo «Udmurt. un-t», 2012. Vyp. 4. Pp. 86-93.
7. Markova S.M., Gorlova V.G. *Sovremennye issledovanija social'nyh problem (jelektronnyj nauchnyj zhurnal), Modern Research oh Social Problems.* [Modern Research oh Social Problems], no. 4 (48). 2015. Pp. 21-29.
8. Molchanova L.A. *Udmurtskij narodnyj kostjum (istorija i simbolika).* [Udmurt folk costume (history and symbolism)]. – Izhevsk: Udmurt. un-t, 2006. 132 p.
9. Sazykina I.A. *Ezhegodnik Finno-ugorskih issledovanij* [Yearbook of Finno-Ugric Studies] / Nauch. red. A.E. Zagrebin; sost.-red. A.V. Ishmuratov, R.V. Kirillova; otv. red. D.I. Cherashnjaja. – Izhevsk: Izd-vo «Udmurt. un-t», 2012. Vyp. 4. Pp. 94-98.
10. Sazykina I.A. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki.* [Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Theory and practice]. – Tambov: Gramota, no. 10 (48): v 3 ch. Ch. I. 2014. Pp. 134-138.
11. Shutova N.I. *Dohristianskie kul'tovye pamjatniki v udmurtskoj religioznoj tradicii: Opyt kompleksnogo issledovanija.* [Pre-Christian religious monuments in the Udmurt religious tradition Experience of complex research]. – Izhevsk: Udmurt. in-t ist., jazyka i lit-ry UrO RAN, 2001. 304 p.

ДАнные ОБ АВТОРАХ

Бортникова Наталья Вячеславовна, ассистент кафедры дизайна

Удмуртский государственный университет

ул. Университетская, 1, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426034, Россия

bortnicova.natasha@yandex.ru

Сазыкина Ирина Анатольевна, доцент кафедры компьютерных технологий, доцент

Удмуртский государственный университет

ул. Университетская, 1, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426034, Россия

DATA ABOUT THE AUTHORS

Bortnikova Natalia Vyatcheslavovna, assistant of department of Design

Udmurt State University

1, street Universitetskaya, Izhevsk, 426034, Russia

bortnicova.natasha@yandex.ru

Sazykina Irina Anatol'evna, Associate Professor of Computer Technology, docent

Udmurt State University

1, street Universitetskaya, Izhevsk, 426034, Russia