

ФОРМИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ ЗАПОЛЯРЬЯ В КОНТЕКСТЕ ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО СВОЕОБРАЗИЯ

Татевосян Ашот Генрикович

Профессор архитектуры,

Мурманский Арктический Университет;

Член-корреспондент Российской Академии Художеств;

Член-корреспондент Российской Академии

Естественных Наук

tatev_art@mail.ru

HISTORY OF SOLVING THE PROBLEM OF FORMING VISUAL IMAGES OF THE POLAR REGION IN THE CONTEXT OF NATURAL LANDSCAPE AND ETHNO- CULTURAL UNIQUENESS

A. Tatevosyan

Summary: This article deals with the research of visual images of the Polar region taking into account the severe natural landscape, traditions and ethno-cultural originality.

Keywords: visual images of the Polar Region, art of the Polar Region, natural landscape of the Polar Region, ethno-cultural uniqueness of the Polar Region.

Аннотация: В данной статье рассмотрены исследования визуальных образов Заполярья с учетом сурового природного ландшафта, традиций и этнокультурного своеобразия.

Ключевые слова: визуальные образы Заполярья, искусство Заполярья, природный ландшафт Заполярья, этнокультурное своеобразие Заполярья.

Введение

Вопросы изучения природы визуальных образов активно вошли в современные исследования теории и истории искусства и культуры со второй половины XX века. Визуальность как совокупность зримых средств передачи составляет важнейшую область культуры, включающую в себе архитектуру, дизайн, изобразительное искусство, кино и т.д. Конечно, эта тема всегда была в поле исследований культуры, но ее актуальность в Заполярье особенно стала заметна на фоне освоения новых регионов, использования современных инновационных решений, новых подходов диалога человека с природой.

Цель: реализовать исследование визуальных образов Кольского Заполярья с учетом сурового природного ландшафта, традиций и этнокультурного своеобразия.

Задачи:

- рассмотреть сущность визуальных образов как способа слияния жизнедеятельности человека с природным ландшафтом;
- исследовать особенности этнокультурного своеобразия при создании образов;
- исследовать влияние визуальных образов на природный ландшафт.

Объект – природа и сущность формирования визуальности образов Кольского Заполярья.

Предмет – процессы создания визуальных образов в современном культурном пространстве Кольского Заполярья.

Сущность визуальных образов как способа слияния жизнедеятельности человека с природным ландшафтом

Территория Заполярья характеризуется своим международным характером. В нее входят различные страны, каждая из которых – со своими этнокультурными особенностями.

Ю.Ф. Лукин рассматривает особенности Заполярья на территории России, в т.ч. своеобразие ландшафта. В своей работе автор использует концепт «арктический ландшафт», включающий природную и культурную среду: сушу и моря Северного Ледовитого океана, растительный и животный мир, социум, культуру, экономику и экологию, геополитику. Ландшафтный подход позволяет автору соединить «воедино в одной работе многоликое арктическое разнообразие» [9, с.6].

В России в территорию Заполярья и Крайнего севера входят десятки городов и районов: Воркута, Мурманск, Салехард и др. На Заполярье приходится около 20% территории РФ.

Север, или, если конкретнее, Заполярье, за последние столетия изменилось, в большей степени это кос-

нулось природы и экологии. Прибрежные районы еще больше страдают от повышения уровня моря, что делает их уязвимыми для разрушительных штормовых нагонов и береговой эрозии. Слияние жизнедеятельности человека с природным ландшафтом реализуется во многих формах, в том числе и с помощью визуальных образов: в архитектуре, скульптуре, дизайне среды, изобразительном искусстве. В условиях Заполярья (полярных ночей, экстремальных условий) визуальные образы приобретают специфические особенности.

При этом визуальный образ – это «один из первых образов культуры. Сделать образ зримым, видимым, значит, сделать доступным для понимания другому» [6, с.597].

Визуальные образы Заполярья выражаются через творчество коренных народов: декоративно прикладное искусство, архитектуру, дизайн, скульптуру и т.д.

Таким образом, территория Заполярья имеет уникальный природный ландшафт, природное разнообразие, климат и другие особенности, которые влияют на созданные здесь человеком визуальные образы. По мнению автора, визуальные образы Заполярья являются важной частью этнокультурного пространства России и нуждаются в фундаментальных научных исследованиях.

Особенности этнокультурного своеобразия Заполярья при создании визуальных образов

Арктика, или Заполярье, является родиной для различных групп коренных народов. Каждый из них имеет свои собственные отличительные культуры и языки, историю и экономику, варьирующуюся от оленеводства, натуральной охоты на тюленей и овцеводства до более современных коммерческих видов деятельности, таких как промышленное рыболовство, консервирование лосося, производство древесины, нефтяной бизнес или финансовое предпринимательство. В России так называемые малочисленные народы крайнего севера включают чукчей, эвенов, эвенков, ненцев, нивхов, саамов, саха и ханты. Часто на своих языках они себя называют просто «народ».

О.С. Тупахина свое исследование посвятила хэяхинской культуре, памятники которой находятся в Западносибирском Заполярье (преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе). В своей статье автор описывает памятники хэяхинской культуры, а именно керамику и ее орнамент: «Основным элементом орнамента являются мелкоструйчатые отпечатки линейных штампов. Такими оттисками сделаны зигзаги, горизонтальные линии, решетчатые композиции, заполнены треугольные фестоны и мозаично расположенные квадраты. Большую роль в орнаментации играют круглые ямки. Они находятся на углах зигзагов, треугольников и

квадратов, образуют самостоятельные пояса» [15, с.197]. Также описаны особенности жилища этих народов: «Котлован жилища имеет пологие стенки и глубину около 0,4 м от древней поверхности. Дно отмечено несколькими прослойками черного погребенного дерна, свидетельствующими о неоднократном, возможно, сезонном заселении. Заполнение представляет собой рыхлый розово-серый песок, с большим содержанием углей и охры» [15, с.198].

А.В. Федотова изучала изобразительное искусство Кольского Заполярья с акцентом на периоде «перестройки». Автор описывает основные темы изобразительного искусства местных художников: промышленное освоение Севера; труд рыбаков, строителей, портовиков; индустриальные ландшафты северных городов, порты, корабли и т.д. Автор выделяет влияние искусства аборигенного населения на культуру региона, а также особенности творчества мурманских художников в советский период и в «перестройку» [16, с.167].

Н. Лобанова посвятила ряд трудов изучению карельских петроглифов [8, с.197]. Карельское наскальное искусство относится к уникальному культурному достоянию Северной Европы. Оно отражает в специфической форме духовную и повседневную жизнь древних народов, населявших восточное побережье Онежского озера и нижнее течение реки Выг в юго-западном Прибеломорье. Они расположены на расстоянии около 325 км друг от друга. Эти находки также описаны в книгах, энциклопедиях и научно-популярной литературе во всем мире. А.М. Линевский, писатель и археолог, написал книгу для детей, основанную на фактах, запечатленных на петроглифах. Книга стала всемирно известной.

Карельские петроглифы были созданы в эпоху неолита, около 5500-6000 лет назад. По мнению многих исследователей, они могут быть связаны с так называемой культурой ямочно-гребенчатой керамики раннего и позднего неолита, конец 5-го/4-го - начало 3-го тысячелетия до н.э. Вокруг скоплений петроглифов были обнаружены многочисленные стоянки этой культуры (и кладбище).

Н. Лобанова пишет о базе карельских петроглифов, которую удалось сформировать к настоящему времени. Также автор настаивает на проведении широкомасштабной информационной кампании для местного населения. По ее мнению, они должны получать информацию о памятниках, учиться уважать древнее искусство, беречь петроглифы и окружающую природу. Подлинное сохранение наскального искусства для будущих поколений требует целого комплекса серьезных мер со стороны государства, привлечения других государственных субъектов, частных лиц и достаточного финансирования.

Тимофеева В.В. в своей статье рассказывает о мифо-

семиотике в современном искусстве (на примере творчества юкагирского графика Н.Н. Курилова) [10, с.264]. В ней она описывает искусство юкагиров, которое является малоизученным в современной науке. На примерах творчества Н.Н. Курилова автор показывает сходство его техники с пиктографическим письмом: «Рисунки древних юкагиров на бересте отличаются особой манера стилизации и методы компоновки, которые выражают с предельной лаконичностью сложные идеи и понятия. Современный автор использует подобный метод и образительный язык. Внутреннюю форму культурных знаков отличает национальное своеобразие, причем значение символов довольно универсально» [10, с.264].

Также В.В. Тимофеева рассматривает творчество якутских художников. В своей статье автор анализирует художественный процесс как «один из способов воспроизводства, репрезентации, трансляции и трансформации этнических символов и их содержания, адаптации их к новым условиям поликультурного бытования» [11, с.42]. Также автор раскрывает особенности композиции, отличающейся аналитически четким построением, умением находить идеальные соотношения пятен и линии на плоскости, ёмкостью образа, достигаемой за счёт концентрации художественных средств, в том числе образно-выразительных метафор.

И.А. Травин изучал декоративно-прикладное творчество саамов (коренного народа Кольского полуострова). Оно, как и у карелов, в эпоху палеолита было основано на массовой культуре петроглифов (например, рукотворное изображение оленя выбивалось на камнях). Позднее петроглифы сменились на другие изображения, нанесенные на дерево, кожу, ткань [14, 263-266].

Образ северного оленя оставался одним из самых популярных визуальных образов декоративно-прикладного творчества саамов на протяжении длительного периода. Также олень был частью декоративных изображений на предметах быта.

В целом, декоративно-прикладное творчество саамов, по мнению А.Я. Горбачевой, включает: меховую мозаику, аппликацию, ткачество, вышивку бисером, резьбу по кости и дереву и тиснение [3, с.234-238].

Рисунки, вырезаемые ножом на кости и дереве, рисунки, тисненные на берестяных изделиях, носили орнаментальный характер.

Как считает А.Я. Горбачева, «характерная черта саамского орнамента – ярко выраженный геометрический стиль. Реалистическая его основа орнамента предельно стилизована, что не позволяет приблизиться к понятию о предметах, которые послужили основой для подражательной стилизации. В саамском орнаменте нет собственных многим народам вариаций древесных расте-

ний, животных или атрибутов» [3, с.234].

Орнаменты саамов по своим формам можно распределить в три основные группы: ромб и квадрат; треугольник, зигзаг, ломаная прямая линия; круг, розетка, звезда, крест. Квадрат означает четыре стороны света, ромб – Землю, треугольники – горы, рогатины – рога северного оленя — источник и благополучия.

По тематическим группам орнаменты саамов можно классифицировать следующим образом: человек (хоровад, треугольник как символ триединства Вселенной); природа, природные явления (солнце, вода); животный мир (птицы, лисы, бабочки, олени); быт (жилище, лодка, рыболовная сеть); религиозные предметы (свеча, крест).

Саамы орнаментировали резьбой почти все деревянные предметы домашнего обихода, рыболовецкого, лесного, оленеводческого хозяйства. Орнаментальная резьба по дереву, несмотря на разнообразие технических приемов и украшаемых изделий, состоит главным образом из простейших геометрических прямо- и криволинейных фигур.

Резьбой по кости украшались кожаные ремни для верхней одежды и различные хозяйственно-бытовые изделия, сделанные преимущественно из оленьего рога. Узоры, характерные для резьбы по кости, представлены, в основном, геометрическими фигурами, и иногда – растительными узорами [5, с.62].

Таким образом, по мнению автора, визуальные образы в искусстве этнических народов Заполярья представляют собой широкий научный интерес. Большую роль в искусстве коренных народов играл орнамент, который представлял собой набор символов, выраженный преимущественно геометрическими фигурами или реалистичными образами.

Влияние визуальных образов на природный ландшафт Заполярья

Как пишет В.Б. Бакула, «искусство северных народов – это искусство, рожденное на снегу» [1, с.4]. Экстремальные погодные условия, долгие месяцы снежного покрова и полярных ночей вызывали потребность у северных народов использовать в создании визуальных образов архитектуры, скульптуры и дизайна яркие краски и разнообразие формы. Снежный покров в полярный день давал много света, а в полярную ночь свет отсутствовал вовсе. «В орнаменте саамов отразились все основные силы природы, много символов, связанных с основными промыслами народа, такими как охота, рыболовство, собирательство» [1, с.3].

В декоративно-прикладном искусстве при подборе мехов особым предпочтением пользовался белый цвет.

Любимый цвет саамов и наиболее распространенный в художественных изделиях – красный. Возможно, что особая симпатия к красному цвету выработалась в результате длительного употребления настоя ольховой коры, имевшего не только практическое, но и религиозно-очистительное значение. Вторым, наиболее часто встречающимся цветом, является желтый, и, наконец, синий. Реже встречаются зеленые цвета, при полном почти отсутствии в украшениях других цветных суконов. В основном обычная гамма цветов на сбруе, одежде и бытовых предметах состоит из красного, желтого и синего [4]. Это позволяло добавить много ярких красок в северный заснеженный ландшафт.

Фактура изделий, бытовой утвари, носила характер природных материалов, из которых они были сделаны: шкуры животных, дерево, кости животных, олени рога.

Саамы, проживающие на Кольском полуострове, возводили три типа традиционных жилищ, различных по форме. Самым распространенным была вежа, которая представляла собой устойчивую постройку из жердей, внутри которой располагался очаг.

Более совершенной являлась тупа, или пэрт, где и пол, и потолок, и стены делали из брёвен и досок. Это жилище считалось в разы благоустроеннее веж, но в обиход лопарей вошло намного позже.

Третий тип — кувакса, к постройке которой прибегали во время кочёвок.

Особенный интерес с точки зрения искусствоведения представляют собой вежи. Исследователями выделяется ее природное начало. Летом, когда дерн, покрывающий вежу, зарастает свежей травой, она становится похожей на зеленый холм, и визуально становится частью природного ландшафта [2, с.1-7].

У других народов Заполярья (ненцев, эвенков и др.) чум стал основным видом жилища. Он представлял собой конический шалаш из жердей. Зимой он накрывался шкурами оленя, изюбра или лося, сшитыми в полотнища. Летом — вываренной берестой или корой, иногда парусиной или мешковиной. В центре чума находился очаг, по обе стороны от входа — места для сна.

Яранга — шатер в виде усеченного конуса использовалась в качестве жилища чукчей, коряков, эвенов и др. Деревянный остов покрывали шкурами оленей, сшитыми обычно в два полотнища. Края шкур накладывали один на другой и скрепляли пришитыми к ним ремнями. Очаг находился в центре яранги, под дымовым отверстием. Изнутри полог освещался и отапливался светильником-жирником.

Для украшения жилищ коренные народы использовали бересту, которой покрывали внешние части летнего жилища и мебель, что внешне позволяло жилищам сливаться с природным ландшафтом.

В целом, данные виды жилищ внешне не украшались, элементы декора можно было встретить уже внутри на предметах быта, деревянной мебели.

Позднее народы Заполярья, например, на Кольском полуострове, стали возводить 1-2 этажные деревянные постройки и церкви (в XVI в.). Эти постройки уже могли украшаться резьбой по дереву, различными ставнями и т.д.

Таким образом, визуальные образы в искусстве народов Заполярья были связаны с природным ландшафтом: яркие краски позволяли разнообразить снежные покровы, а фактура изделий происходила от природных материалов, из которых они были сделаны. Архитектура коренных народов органично вписывалась в природный ландшафт: так, вежи, жилища саамов, напоминали зеленые холмы.

Заключение

В данной работе были рассмотрены визуальные образы Заполярья в контексте природного ландшафта и этнокультурного своеобразия.

Слияние жизнедеятельности человека с природным ландшафтом реализуется во многих формах, в том числе и с помощью визуальных образов: в архитектуре, скульптуре, дизайне среды, изобразительном искусстве. В условиях Заполярья (полярных ночей, экстремальных условий) визуальные образы приобретают специфические особенности.

Экстремальные погодные условия, долгие месяцы снежного покрова и полярных ночей вызывали потребность у северных народов использовать в создании визуальных образов яркие краски и разнообразные формы, а также различные орнаменты.

Образ северного оленя оставался одним из самых популярных визуальных образов декоративно-прикладного творчества саамов на протяжении длительного периода. Фактура изделий определялась природными свойствами материалов, из которых они изготавливались.

В целом, по мнению автора, визуальные образы Заполярья несут уникальный характер и несут в себе большой потенциал для их исследования в контексте взаимосвязи с природными и этнокультурными особенностями региона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакула В.Б., Васильева А.В. Картина мира саамов Кольского полуострова в лексике орнамента // Общество: философия, история, культура. – 2014. - №2. – С.1-4.
2. Бодрова О.А. Особенности репрезентации визуальных аспектов культуры кольских саамов (на материале этнографических источников начала XX вв.) // Вестник Кольского научного центра РАН. – 2013. - №3. – С.1-7.
3. Горбачева А.Я. Реализация стилистических особенностей декоративно-прикладного искусства саамов в современных объектах дизайна // Креативные индустрии Арктического региона: опыт и перспективы развития. Материалы II Международного форума. - 2019. - С. 234-238.
4. Изобразительное искусство саамов // Арктический многоязычный портал. URL: <https://arctic-megapedia.com/blog/2020/12/03/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2/> (Дата обращения: 1.07.2023)
5. Косменко А.П. Традиционный орнамент финноязычных народов Северо-Западной России. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, Институт языка, литературы и истории КарНЦ РАН, 2002. — 218 с.
6. Кривошлыкова М.В., Назарычева А.И., Питько О.А. Специфика восприятия визуальных образов в культуре // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 4 (часть 3) – С. 597-600.
7. Лобанова Н. Петроглифы Карелии. – М.: Северный Паломник, 2019. – 196с.
8. Лобанова Н.В. Петроглифы Карелии в контексте их взаимосвязи с окружающим ландшафтом. Наследие и современность. – 2022. - №5(4). – С.406-425.
9. Лукин Ю.Ф. Многоликая Арктика в потоке времени и смыслов. Научно-обзорное издание. — Архангельск: Изд. дом им. В.Н. Булатова САФУ, 2019. — 241 с.
10. Тимофеева В.В. Мифосемиотика в современном искусстве (на примере творчества юкагирского графика Н.Н. Курилова) // Культура Арктики. Коллективная монография. — Якутск: Северо-Восточный федеральный университет, 2014. — С.264-270.
11. Тимофеева В.В. Три образа Арктики в изобразительном искусстве Якутии // Изобразительное искусство Урала, Сибири и Дальнего Востока. - 2022. - № 3 (12). - С. 42-49.
12. Тимофеева, В. . Образ мира в живописи и графике Якутии XX века: монография. - Якутск: Нац. худож. музей Республики Саха (Якутия), 2006. - 175 с.
13. Тимофеева, В. . Современное искусство Арктики сквозь призму традиционных мировоззренческих представлений оленеводов-кочевников (на примере творчества юкагирского графика Н.Н. Курилова) // Традиционная культура кочевых народов в системе художественного образования: материалы науч.-твор. конф. - Якутск: АГИИК, 2014. - С. 109-114.
14. Травин А. Формирование образов в декоративно-прикладном искусстве саамского (древнесаамского) населения в процессе миграции // Шуйская сессия студентов, аспирантов, педагогов, молодых ученых. – 2021. – С. 263-266.
15. Тулахина О.С. Новые материалы хэяхинской культуры западносибирского Заполярья // V Северный археологический конгресс. Тезисы докладов. Ханты-Мансийск. — Екатеринбург: Альфа-Принт, 2019. — 488 с.
16. Федотова А.В. Феномен «перестройки» в развитии художественной культуры Кольского Заполярья // Общество. Среда. Развитие 2011 №03 (20). – С.167-171.
17. Kaplan S., LeMoine G. Peary's Arctic Quest: Untold Stories from Robert E. Peary's North Pole Expeditions. - Down East Books, 2019. — 208 p.

© Татевосян Ашот Генрикович (tatev_art@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»