

Татевосян Ашот Генрикович,
Профессор архитектуры Мурманского Арктического Университета
Член-корреспондент Российской Академии Художеств
Член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук
Tatevosyan Ashot, Professor of Architecture, Murmansk Arctic University
Corresponding member of the Russian Academy of Fine Arts
Corresponding member of the Russian Academy of Natural Sciences

**ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ ЗАПОЛЯРЬЯ
С РАКУРСА ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ И ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
VISUAL IMAGES OF THE POLAR REGION FROM THE PERSPECTIVE
OF ETHNO-CULTURAL TRADITIONS AND NATURAL LANDSCAPE**

Аннотация: в данной статье представлены исследования визуальных образов с учетом сурового природного ландшафта Заполярья, многолетних традиций и своеобразия этнической культуры.

Abstract: this article presents the research of visual images taking into account the harsh natural landscape of the Polar Region, long-standing traditions and originality of ethnic culture.

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

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.

1. Введение.

Изучение проблематики визуальных образов активно вошло в современные исследования теории и истории культуры и искусства, начиная с середины прошлого столетия. Визуальность как совокупность зримых средств передачи являет важнейшую область культуры, включая архитектуру, дизайн, изобразительное искусство, кино, театр и т.д. Конечно, эта тема всегда была в поле исследований, но ее актуальность в Заполярье особенно стала заметна на фоне освоения новых регионов, использования инновационных решений, современных подходов диалога человека с природой.

Цель: реализовать исследование визуальных образов Заполярья с учетом сурового ландшафта северной природы, многолетних традиций и этнокультурного своеобразия.

Задачи:

- рассмотреть визуальные образы как способ сочетания жизнедеятельности человека с природным ландшафтом;

- исследовать этнокультурное своеобразие в процессе создания визуальных образов;

- изучить влияние визуальных образов на природный ландшафт.

Объект – природа и сущность формирования визуальных образов Заполярья.

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

2. Визуальные образы как способ сочетания 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, рассматривая особенности Заполярья на территории России, 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].

На территории российского Заполярья и Крайнего севера расположились десятки городов и районов: Мурманск, Воркута, Салехард и др., что занимает около 20% территории РФ.

Регион за последние столетия изменился, и в большей степени это коснулось областей природы и экологии. Прибрежные районы все больше страдают от повышения уровня моря, что делает их уязвимыми для разрушительных штормовых нагонов и береговой эрозии.

Слияние жизнедеятельности человека с природным ландшафтом реализуется в различных формах, в том числе и с помощью визуальных образов: в архитектуре, скульптуре, дизайне, изобразительном искусстве. В условиях Заполярья (полярных ночей и экстремальных условий) визуальные образы приобретают специфические особенности. При этом визуальный образ – «один из первых образов культуры. Сделать образ зримым, видимым, значит, сделать доступным для понимания другому» [6, с.597].

Визуальные образы Заполярья выражаются через творчество различных коренных народов, населяющих регион: декоративно-прикладное искусство, архитектуру, скульптуру и т.д.

Таким образом, территория Заполярья обладает уникальным природным ландшафтом, природным разнообразием, суровым климатом и другими особенностями, которые влияют на созданные человеком визуальные образы. По мнению автора, визуальные образы Заполярья являются важной частью этнокультурного пространства России и нуждаются в фундаментальных научных исследованиях.

3. Этнокультурное своеобразие Заполярья в процессе создания визуальных образов.

Арктика, или Заполярье, является родиной для различных групп коренных народов. Каждый из них наделен собственной отличительной культурой и языком, историей и экономикой, варьирующейся от оленеводства, натуральной охоты до современной коммерческой деятельности. Здесь стоит выделить такие отрасли как: промышленное рыболовство, консервирование лосося, производство древесины, нефтяной бизнес. В России малочисленные народы крайнего севера объединяют 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, в Ямало-Ненецком автономном округе. Автор статьи упоминает 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 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]. Это 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. А.М. Линеvский, 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.

Н. Лобанова пишет о базе карельских петроглифов, которую удалось сформировать к настоящему времени. Также автор настаивает на проведении масштабной информационной кампании для местного населения: жители региона должны получать достоверные данные 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.

В.В. Тимофеева в своей статье рассказывает о мифосемиотике в современном искусстве (на примере творчества юкагирского графика Н.Н. Курилова) [10, с.264]. В ней автор описывает искусство народа, которое мало изучено в современной науке. На примерах творчества художника, исследователь показывает сходство его техники с пиктографическим письмом: «Рисунки древних юкагиров на бересте отличаются особой манерой стилизации и методы компоновки, которые выражают с предельной лаконичностью сложные идеи и понятия. Современный автор использует подобный метод и изобразительный язык. Внутреннюю форму культурных знаков отличает национальное своеобразие, причем значение символов довольно универсально» [10, с.264].

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 раскрываются особенности композиции, отличающейся аналитически четким построением, умением находить идеальные соотношения пятна и линии на плоскости, емкостью образа, достигаемой за счет 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. Это животное было 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 исследователь, «характерная черта саамского орнамента – ярко выраженный геометрический стиль. Реалистическая основа орнамента предельно стилизована, что не позволяет приблизиться к понятию о предметах, которые послужили основой для подражательной стилизации. В саамском орнаменте нет свойственных многим народам вариаций древесных растений, животных или атрибутов» [3, с.234].

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

По тематическим группам орнаменты саамов можно классифицировать следующим образом: человек (хоровод, 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. Несмотря на разнообразие технических приемов и украшаемых изделий, орнаментальная резьба по дереву 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 представляет собой широкий научный интерес. Большую роль в искусстве коренных народов играл орнамент, который представлял собой набор символов, выраженный преимущественно геометрическими фигурами или реалистичными образами.

4. 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 вызвали потребность у северных народов использовать яркие краски и разнообразные формы для создания визуальных образов. 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].

Любимый цвет саамов и наиболее распространенный в художественных изделиях – красный. Возможно, особая симпатия к этому 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 почти полном отсутствии других цветных суконов. В основном, обычная гамма цветов на сбруе, одежде и бытовых предметах состоит из красного, желтого и синего [4]. Это позволяло добавить ярких красок в заснеженный ландшафт севера.

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 пол, потолок и стены делали из бревен 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 кочевков.

Особенный интерес с искусствоведческой точки зрения 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.) основным видом жилища стал чум – конический шалаш из жердей. Зимой его накрывали 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 располагались 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 резными 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.

5. Заключение

В данной работе были рассмотрена проблематика визуализации Заполярья в фокусе суровой северной природы и культурных традиций этноса.

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.

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

Список литературы:

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. – С.218.
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. — С.196.
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. — С.241.
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.В. Образ мира в живописи и графике Якутии XX века: монография. — Якутск: Нац. худож. музей Республики Саха (Якутия), 2006. — С.175.
13. Тимофеева В.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. Тупахина О.С. Новые материалы хэяхинской культуры западносибирского Заполярья // V Северный археологический конгресс. Тезисы докладов. Ханты-Мансийск. — Екатеринбург: Альфа-Принт, 2019. — С.488.
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. — P.208.

