

УДК 745.513 (Искусство. Дизайн. Декоративно-прикладное искусство и художественные промыслы. Художественные промыслы. Художественные ремесла. Художественные промыслы в соответствии с видом материала изделия. Художественная обработка дерева. Лакирование деревянных изделий с росписью)

СИСТЕМА АРХАИЧЕСКИХ ЗНАКОВ-СИМВОЛОВ В ОРНАМЕНТАХ МЕЗЕНСКОЙ ПРЯЛКИ

© 2021 А.А. Жоголева, Е.Г. Столярова

Жоголева Анна Антоновна, магистрант кафедры декоративно-прикладного творчества.

E-mail: anna_zogoleva@mail.ru

*Столярова Елена Георгиевна, профессор кафедры декоративно-прикладного творчества,
кандидат искусствоведения.*

E-mail: st998707@mail.ru

Самарский государственный институт культуры.
Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 15.03.2021

Статья посвящена исследованию символов мезенской росписи как единой системы. Прялка рассматривается в качестве космогонической модели наших предков, где роспись непосредственно связана с содержанием изображения. *Объектом исследования* заявлены архаические символы мезенской росписи. *Предметом* – разработка орнаментов и принтов для декора и предметного дизайна. Изучается история мезенского промысла (география, истоки, традиции), художественные особенности промысла (материалы, технология) и семантика орнамента. Рассматриваются архаические орнаменты Мезено в связи с древними культурами человечества (эпохой неолита, андроновской культурой, Древней Грецией и т.д.) и славянской традиционной культурой. В статье проведена работа по расшифровке семантики орнамента мезенской прялки как отражения представления о мире наших предков. Дается авторская разработка «Символика мезенской росписи в современном искусстве», показывающая возможность применения мезенского орнамента на современном этапе развития художественной культуры в искусстве и дизайне. Авторами статьи предлагается использовать орнаменты и знаки-символы Мезено в качестве декора и принтов в современном художественном творчестве и проектировании.

Ключевые слова: Архаические символы, мезенская прялка, космогоническая система, орнамент мезено, северное декоративно-прикладное искусство.

DOI: 10.37313/2413-9645-2021-23-77-70-75

Введение. Одним из интереснейших предметов традиционного русского народного декоративно-прикладного искусства является мезенская прялка. Знаменитый ученый Б.А. Рыбаков отмечал, что русская прялка изначально представляет собой целую космогоническую систему, в которой форма вместе с изображением воплощала идею устройства мира в виде ярусов, отражала миф о хозяине подземного царства Ящере, о небесном и подземном пути Солнца и т.д. Прялка являлась материальным воплощением мифа о Мировом Древе, характерным для древнейшей протославянской культуры. В росписи и форме прялки нет ничего лишнего, каждый элемент включен в систему символов, представляющих в себе культурный код наших предков, декодирование которого представляет интерес для теоретиков и практиков искусства. Мезенская роспись особо отличается от других северных росписей своим лаконичным стилизованным орнаментом. По мнению многих исследователей традиционной культуры (Б.А. Рыбаков, В.С. Воронов, С.К. Жигалова и др.) данная роспись отражает круг ранних земледельческих представлений древних людей, живших в

этих местах и сохранивших отголоски первобытно-родового уклада жизни. Авторам интересно рассмотреть орнамент мезенской прялки как единую систему, состоящую из архаических символов, несущих в себе важную смысловую нагрузку.

Материалы и методология исследования. *Объектом* исследования заявлены архаические символы мезенской росписи. *Предметом* – разработка орнаментальных принтов для декора и предметного дизайна. Исследование проводилось на материале орнаментов лопастей мезенских прялок, хранящихся в Загорском музее заповеднике (рис. 1). Авторы рассматривают феномен мезенской прялки с точки зрения архаической природы системы ее символов. Особенности архаической славянской символики проанализированы с опорой на работы: Б.А. Рыбакова «Язычество древних славян», В.В. Воронова «Крестыанское искусство», О. Береговой «Символы славян». История и технология народного искусства изучена по работам С.К. Жигаловой «Русская народная живопись», Л.М. Буткевич «История орнамента», В.Н. Булатова «Русский север». Связь орнаментов мезено с древними культурами человечества была рассмотрена в трудах С.В.

Жарниковой «Возможные истоки образа коня-гуся и коня-олени в индоиранской (арийской) мифологии», Ю.А. Савватеев «Онежские петроглифы и тема зверя в них», В.И. Равдоникас «Наскальные изображения белого моря» и др. В процессе исследования, на основе изучения теоретической базы, предложена авторская разработка «Символика мезенской росписи в современном искусстве», которая представляет собой систему символов мезенской росписи с определением их значения и предлагает ассоциативный ряд стилизованных образов, которые можно применять при создании произведений современного визуального искусства (рис. 9).

Дискуссия Мезенская (палашельская) народная роспись получила свое название от местности, где она зародилась. Село Палашелье расположено в устье реки Мезени недалеко от впадения в океан. Рассматривая географическую карту, можно понять, что река Мезень впадает в губу Белого моря, территорию хранящую память о древних первобытных временах существования человечества. Орнаменты Мезено наполнены архаическими символами: плодородия, стихий, солярными знаками, изображениями мирового древа и т.д. Рассматривая прялку можно обратить внимание на композиционное построение орнаментов. Отличительной особенностью является многорусность композиции. Исследователь мезенской культуры Т. Варенцова в книге «Мезенская роспись посолонь» отмечает, что роспись лицевой стороны делалась по строгим канонам в несколько полос или ярусов. На старых прялках орнаменты четко распределялись по своим местам на обеих поверхностях «лопастки» и обладали устойчивой символикой. Ярусы соответствовали 3 мирам: подземному, наземному и небесному. Нижний и средний ярусы заполняли олени, кони и птицы, земли и пашни с растительностью, верхний – птицы, знаки воздуха, воды, солнца и луны. Олени, кони и птицы в нижней части могли быть как красного, так и черного цвета. [2, с. 15] Главным действующим лицом в росписи является образ **олени, лося или коня**. Интересно, что эти слова имеют общий корень. Лось – это общеславянское слово, восходящее к той же основе, что и названия таких животных, как и лань, олень. Этот образ является одним из наиболее древних встречающихся в народном искусстве. Характерен он для Русского Севера и Сибири. Академик Б.А. Рыбаков относит происхождение культа оленей и лосей к временам доземледельческим, охотничьим и отмечает, основываясь на археологических материалах, что культ оленей является повсеместной архаичной стадией религиозных представлений. Стилистика и упрощенная форма изображения в мезенских орнаментах тесно связана с изображениями петроглифов. С. К. Жегалова и Ю.А. Савватеев отмечали в своих работах удивительное сходство внешнего вида этого промысла с наскальными рисунками Русского Севера. В первую очередь стоит отметить, что в данных петроглифах преобладают изображения оленей, лосей и

водоплавающих птиц: уток, гусей и лебедей — персонажей, столь характерных для космогонических мифов. (рис. 2) Есть также изображения светил — солнца и астральных знаков. Принцип изображения в петроглифах и мезенских орнаментах очень схож. Так, к примеру, можно отметить, что часто конь и лось изображаются в окружении большого количества птиц. На скалистых берегах онежского озера часто встречаются древние наскальные изображения, свидетельствующие о древней сакрализации образов водоплавающей птицы и оленя. Представляется важным, что здесь эти два образа как бы перерастают один в другой [3, с. 22]. Н. Членова отмечает особенный рисунок рогов у «скифских оленей», которые являются рядом S-образных гуськов, что сильно напоминает принцип изображения птицы в мезенской росписи. Также в петроглифах можно заметить образы ладьи с носовой частью в виде рогатой лосиной головы на длинной гусиной шее, гусь с лосиными рогами, рогатые гуси, лось во главе идущих в ряд гусей, изображение лося среди гусей (рис. 3,4), что очень схоже с орнаментами Мезено. Конь и олень изображаются в окружении большого количества птиц и солярных знаков, что говорит о символе неземного происхождения данных образов и явной связи мезенских орнаментов с древней архаической культурой палеолита, а также в целом с древними мировыми цивилизациями.

Конь в славянской мифологии олицетворяет движение солнца. Наши предки связывали этот образ с солярной символикой и движением небесной колесницы по небосклону. Л.А. Чиборов отмечает, что непосредственная связь коня с солнцем обязательно включает этот символ в аграрную символику. Интересно, что в мезенской прялке ряд коней ближе приближен к символике земли. В славянской мифологии конь также связан и с подземным миром как транспортное животное и олицетворяет смену состояния. Например, в русских сказках волшебный конь (Сивка-Бурка, Конек-Горбунок) - помощник сказочного героя - выполняет роль проводника на тот свет (на вершину стеклянной горы и т.д.) Поэтому логичным является изображение коня в мезенских прялках как в среднем, так и верхнем ярусе, что символизирует движение солнца по небосводу. В нижнем ярусе (подземном) как животное, олицетворяющее переход человека в иной мир. У многих народов широко известно сакральное представление коня как ездового животного в иной мир. Этот переход из одного состояния в другое усиливает изображение горизонтальной волнистой линии в орнаменте. Волнистая линия означает движение воды. И если косая линия изображает дождь, то горизонтальная линия в славянской культуре означает движение. Вода является проводником из одного состояния в другое. На похоронных полотенцах славян можно увидеть узоры воды – реки, несущей душу в другой мир, означающие переход из одного состояния в другое. В нижнем ярусе прялки мы видим орнамент с изображением горизонтальных волнистых линий, крупного коня и птиц, что может

символизировать переход человека из мира живых в мир мертвых.

Еще один сакральный символ наших предков - **птица**. Утка олицетворяла собой существо, которое находилось на границе между мирами: на воздухе и в воде. На основе её образа сформирован наиболее древний миф о сотворении Земли: серая уточка плавала в Океане (Оке) и, ныряя, натаскала Землю. Ответ на вопрос о том, почему именно образ водоплавающей птицы так сакрализуется в древней мифологии и является образом телесного мира, мы можем найти у Д. Раевского, который отмечал, что сакрализация данного образа связана тем, что данный представитель земной фауны может передвигаться во всех трех стихиях – по воде, суше и воздуху. В мезенской росписи птиц изображается очень много. Особенно многочисленны их изображения мы видим ближе кверху прялки. В культуре наших предков птица, всегда являясь символом горнего (верхнего мира), соответственно изображения птиц в верхних ярусах орнамента говорит о том, что этот ярус изображает небесный мир. Интересно рассмотреть верхние элементы прялки, напоминающие маковку церковных храмов. В церковной архитектуре православный храм, символизирующий землю, с куполом – символом неба, осмысливается как модель мироздания, которая, согласно религиозным воззрениям, творения Божьи. К небу (Богу) верующие устремляют свои мысли. Форма луковичицы с заостренным верхом является древним символом пламени свечи, победы светлых сил и выступает символом горнего мира. Также интересны исследования ученых А.С. Хомякова, И.И. Срезневского, Ф.И. Буслаева о связи славянской культуры с арийской, где отмечается, что русская деревянная храмовая архитектура во многом отличается от Византийской, и форму купола-маковки связывают даже с индийской и славянской древней культурой. Таким образом, можно сказать, что в представленной в качестве примера прялки форма купола, с птицами в том числе, означает и усиливает символику верхнего мира, что говорит о ярусности в композиции Мезено.

Следующей отличительной особенностью Мезено является использование в росписи многочисленных геометрических форм. Прялки сверху донизу испещрены разнообразными прямыми и волнистыми линиями, штрихами и спиралями, где мы можем наблюдать архаические знаки стихий – земли, воды, воздуха и огня. Знаки земли являются важными элементами в росписи, в первую очередь это можно объяснить непосредственной связи наших предков с земледельческой культурой. Знаки земли соотносятся в первую очередь с символами плодородия. **Ромб** является одним из фундаментальных символов, входит в древнейший ромбо-меандровый орнамент, обозначавший представления человека об окружающей реальности. Интересно рассмотреть схемы из работы С.В. Жарниковой «Архаические мотивы север-

русской народной вышивки и их параллели в древних орнаментах населения евразийских степей» (рис.5), где автор приводит аналогию использования похожего архаического ромбовидного орнамента в древних культурах и орнаментах русской северной вышивки, что говорит о древней природе элементов русского орнамента. Ромботочный орнамент считается символом плодородия и символом засеянного поля. Ближе к нижнему ярусу прялки мы видим ромбовидные рисунки, означающие земную плодородную твердь (рис. 6). Таким образом, рассматривая прялки внизу, мы видим широкую орнаментальную ромбовидную полосу, символизирующую поле, плодородную землю, важнейшую часть земледельческой культуры. Волнистые полосы подчеркивают пожелания плодородной, сдобренной дождями почвы. Также и в верхней части прялки мы видим среди птиц изображение перекрещенных линий в квадрате с усиливающими впечатления штрихами. Такие перекрещенные линии в виде креста являются древними символами изобилия, где мастер, изображая эти знаки, усиливал пожелание о благодатной почве (рис. 7).

Прямыми и волнистыми линиями в мезенской росписи рисовали элементы воды: волны или дождь. Вода, как и Солнце – источник жизни, она соединяет небо с землей, дает земле жизнь. В древних росписях ученые находят ужей и змей в спиралевидных орнаментах (что говорит о связи с древними сакральными знаками). Змеи ползают по земле, но более всего они активны в дождливый период, поэтому небо с землей связано знаками воды и воздуха, которые дают в помощь хлебопобу живительную небесную влагу. Чаще всего животворящие дожди изображались в орнаментах с косой полосой. Течение воды воспринималось как символ изменения времени и цикличности жизни. Одно важное правило палацельского канона: чёрные волнистые линии водной стихии обязательно сопровождают все красные прямые линии орнаментов, а также являются постоянными атрибутами водоплавающих птиц (символ перехода из одного состояния в другое, о чем писалось выше).

В мезенских орнаментах мы видим изображение солярных знаков. Другое название - «свастика». Корень слова «свастика» в переводе индоевропейского означает «связанный с благом». Солярная символика в древних орнаментах – это всевозможные круги, спирали, ромбы, крест и коловорот. Чаще всего славянские солярные символы по форме напоминают либо круг, либо крест. Сами солярные знаки представлены несколькими типами. Наиболее часто встречающимися являются круг с шестью радиусами (колесо Юпитера), круг с крестом внутри него, иногда с восьмью лучами [1, с. 54]. Восходящее или заходящее солнце может быть показано полукругом (дугую вверх) с тремя и более лучами. Очень интересно изображение “бегущего” солнца: внутри круга

вырезают несколько дугообразных линий, расположенных радикально. Рядом с солярными символами присутствует обозначение земли и поля.

Результаты исследования. В результате исследования семантики архаических знаков-символов в орнаментах мезенской прялки была предложена авторская разработка «Символика мезенской росписи в современном искусстве» (рис. 9.). Схема дает систему архаических символов мезенского орнамента с определением их ключевой семантики и предлагает ассоциативный ряд стилизованных образов, которые можно применять в декоративно-прикладном искусстве и в дизайн-проектировании. Орнаменты могут являться художественными образами для декора предметов прикладного творчества и являться принтами для различных материалов (керамика, стекло, ткань, полиграфия и т.д.). Проведенная работа решает задачу сохранения традиций народного творчества

путем ретранслирования и декодирования традиционных архаических образов мезено в современную культуру.

Вывод. Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в результате исследования системы архаических знаков-символов в орнаментах мезенской прялки, можно отметить, что прялка, по мнению многих исследователей традиционной культуры, представляет собой некую модель мироустройства, а мезенский орнамент, в свою очередь, раскрывает ее сакральное значение. Интересно, что рисунок передней стороны прялки продолжает оборотная сторона, где чередование изображений коней и оленей (символов небесных светил) является образом постоянного, вечного круговорота жизни и явлений природы. Этот культурный текст предлагается авторами статьи сохранить в современном искусстве и дизайн-проектировании.

Рис. 1. Прялка, расписанная палашельским мастером Прокопием Семеновичем Новиковым в 1908 г. Загорский музей –заповедник (A spinning wheel painted by a palaschel master Prokopyy Semenovich Novikov in 1908. Zagorsk Museum-Reserve).

Рис. 2. Фрагмент петроглифов Археологического комплекса «Беломорские петроглифы» (Fragment of petroglyphs of the Archaeological complex "White Sea Petroglyphs")

Рис. 3. Схематичное изображение петроглифов Онежского озера. Петроглиф с изображением лося и гусей из книги Жарниковой (A schematic representation of the petroglyphs of Lake Onega. Petroglyph depicting elk and geese from Zharnikova's book)

Рис.4. Схематичное изображение «Петроглиф лось и гуси» из книги Жарниковой (A schematic representation of "Petroglyph of Elk and Geese" from the book of Zharnikova)

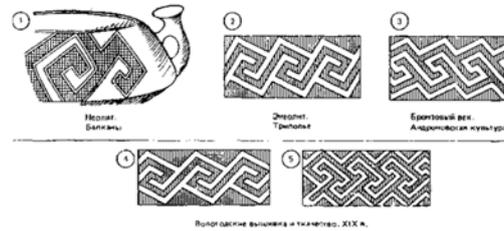

Рис. 5. Древний ромбо-меандровый орнамент (Ancient rhomboid meander ornament)

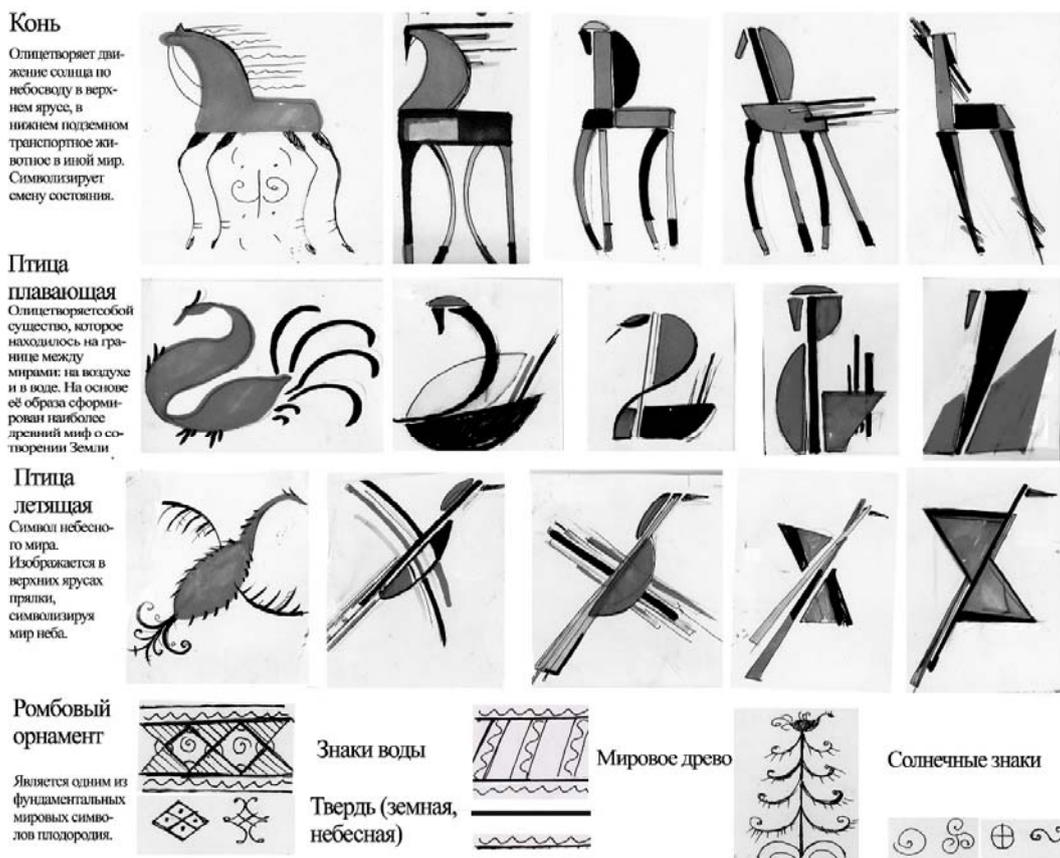

Рис. 6. Авторская разработка «Символика мезенской росписи в современном искусстве»
 (Author's development "Symbols of Mezen painting in contemporary art")

1. Берегова, О. Символы славян / О. Берегова. – Москва: Диля, 2011. – 256 с.
2. Варенцова, Т. Мезенская роспись посолонь. Она же палашельская / Т. Варенцова. -Москва: Издательские решения, 2010 – 97 с.
3. Восточная Европа в эпоху камня и бронзы / Б.А. Рыбаков, О.Н. Бадер, М.П. Зимина [и др.]. - Москва: Наука, 1976. – 241 с.
4. Булатов, В. Н. Русский север / Л.М. Буткевич. – Архангельск: Изд-во Поморского университета, 1998. – 352 с.
5. Буткевич, Л. М. История орнамента / Л.М. Буткевич. – М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 267 с.
6. Воронов, В. Крестьянское искусство / В. Воронов. – М.: Государственное издательство, 1924. – 150 с.
7. Жарникова, С. В. Сборник статей / С.В. Жарникова. – М.: Издательские решения, 2020 – 244 с.
8. Жигалова, С. К. Русская народная живопись. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.
9. Звери в камне. Первобытное искусство/ Ю.А. Савватеев, В.Е. Ларичев, А.П. Окладников [и др.]. - Новосибирск: Наука, 1971 – 203 с.

10. Постникова, Н. В. Мезенская роспись: учебно-методическое пособие для студентов специализации «Декоративная роспись» / Постникова Н.В. – Ижевск: ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2011. – 34 с.
11. Петрухин, В. Мифы финно-угоров / В. Петрухина. – М.: Астрель, 2005. – 186 с.
12. Равдоникас, В. И. Наскальные изображения Белого моря / В.И. Равдоникас. - Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1936 – 200 с.
13. Раевский, Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен / Д.С. Раевский. – М.: Наука, 1977. – 212 с.
14. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. – М.: Наука, 1981 - 608 с.
15. Скифы и сарматы / Е.Е. Кузьмина, А.И. Тереножкин, И.Т. Черняков [и др.]. - Киев: Наукова думка, 1977. - 232 с.
16. Памятники железного века. Краткие сообщения / Н.Л. Членова, Т.М. Кузнецова, Т.Б. Барцева [и др.]. – М.: Наука, 1984. – 105 с.

SYSTEM OF ARCHAIC SIGNS-SYMBOLS IN THE ORNAMENTS OF THE MESENA SPINNING ROTARY

© 2021 A.A. Zhogoleva, E.G. Stolyarova

Anna A. Zhogoleva, Master's student of the Department of arts and crafts

E-mail: anna_zogoleva@mail.ru

Elena G. Stolyarova, professor of the department of arts and crafts, candidate of art history.

E-mail: st998707@mail.ru

Samara State Institute of Culture.

Samara, Russia

The article is devoted to the study of the symbols of the Mezen painting as a single system. The spinning wheel is viewed as a cosmogonic model of our ancestors, where painting is directly related to the content of the image. The object of the research is the archaic symbols of the Mezen painting. The subject is the development of ornaments and prints for decor and product design. The history of the Mezen craft (geography, origins, traditions), the artistic features of the craft (materials, technology) and the semantics of the ornament are studied. The article considers archaic ornaments of Mezeno in connection with the ancient cultures of mankind (the Neolithic era, Andronov culture, Ancient Greece, etc.) and Slavic traditional culture. The article deals with deciphering the semantics of the ornament of the Mezen spinning wheel as a reflection of the idea of the world of our ancestors. The author's development "The symbolism of the Mezen painting in contemporary art" is given, showing the possibility of using the Mezen ornament at the present stage of the development of artistic culture in art and design. The authors of the article propose to use the ornaments and symbols of Mezeno as decor and prints in modern art and design.

Key words: Archaic symbols, Mezen spinning wheel, cosmogonic system, Meseno ornament, northern arts and crafts.

DOI: 10.37313/2413-9645-2021-23-77-70-75

1. Beregova, O. Simvoly slavyan (Symbols of the Slavs) / O. Beregova. – Moskva: Dilya, 2011. – 256 s.
2. Varentsova, T. Mezenskaya rospis' posolon'. Ona zhe palashchel'skaya (Mezen painting, salting. She is a palaschelskaya) / T. Varentsova. -Moskva: Izdatel'skiye resheniya, 2010 – 97 s.
3. Vostochnaya Yevropa v epokhu kamnya i bronzy (Eastern Europe in the era of stone and bronze) / B.A. Rybakov, O.N. Bader, M.P. Zimina [i dr.]. - Moskva: Nauka, 1976. – 241 s.
4. Bulatov, V. N. Russkiy sever (Russian North) / L.M. Butkevich. – Arkhangel'sk: Izd-vo Pomorskogo univesiteta, 1998. – 352 s.
5. Butkevich, L. M. Istoriya ornamenta (History of ornament) / L.M. Butkevich. – M.: Gumanitar, izd. tsentr VLADOS, 2008. — 267 s.
6. Voronov, V. Krest'yanskoye iskusstvo (Peasant art) / V. Voronov. – M.: Gosudastvennoye izdatel'stvo, 1924. – 150 s.
7. Zharnikova, S. V. Sbornik statey (Collection of articles) / S.V. Zharnikova. – M.: Izdatel'skiye resheniya, 2020 – 244 s.
8. Zhigalova, S. K. Russkaya narodnaya zhivopis' (Russian folk painting). – M.: Prosveshcheniye, 1984. – 160 s.
9. Zveri v kamne. Pervobytnoye iskusstvo (The beasts in the stone. Primitive art) / YU.A. Savvateyev, V.Ye. Larichev, A.P. Okladnikov [i dr.]. - Novosibirsk: Nauka, 1971 – 203 s.
10. Postnikova, N. V. Mezenskaya rospis': uchebno-metodicheskoye posobiye dlya studentov spetsializatsii «Dekorativnaya rospis'» (Mezen painting: a teaching aid for students of the specialization "Decorative painting) / Postnikova N.V. – Izhevsk: FGBOU VPO «Udmurtskiy gosudarstvennyy universitet», 2011. – 34 s.
11. Petrukhin, V. Mify finno-ugorov (Myths of the Finno-Ugric peoples) / V. Petrukhina. – M.: Astrel', 2005. – 186 s.
12. Ravdonikas, V. I. Naskal'nyye izobrazheniya Belogo moray (Rock carvings of the White Sea) / V.I. Ravdonikas. - Moskva: Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1936 – 200 s.
13. Rayevskiy, D. S. Ocherki ideologii skifo-sakskikh plemen (Essays on the ideology of the Scythian-Saka tribes) / D.S. Rayevskiy. – M.: Nauka, 1977. – 212 s.
14. Rybakov, B.A. YAzychestvo drevnikh slavyan (Paganism of the ancient Slavs) / B.A. Rybakov. – M.: Nauka, 1981 - 608 s.
15. Skify i sarmanty (Scythians and Sarmants) / Ye.Ye. Kuz'mina, A.I. Terenozhkin, I.T. Chernyakov [i dr.]. - Kiyev: Naukova dumka, 1977. - 232 s.
16. Pamyatniki zheleznoogo veka. Kratiye soobshcheniya (Monuments of the Iron Age. Brief messages) / N.L. Chlenova, T.M. Kuznetsova, T.B. Bartseva [i dr.]. – M.: Nauka, 1984. – 105 s.