

СИМВОЛИКА ОБЪЕКТОВ ТРАДИЦИОННОЙ МАТЕРИАЛЬНО- ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗНАКОВАЯ ФУНКЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДМЕТНОГО МИРА

Я.Ю. Ленсу, кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой теории и истории дизайна Белорусской государственной академии искусств

Ключевые слова: символ, символика предметного мира, материально-художественная культура, предметный мир, мифология, макрокосм, микрокосм, обряд, традиция.

Объекты материально-художественной культуры, как известно, выполняют две основные функции: утилитарную и эстетическую. Но они несут также и ряд иных социальных функций, среди которых одной из важнейших является знаково-символическая.

Особую роль знаково-символическая функция объектов предметного мира играла в народных традиционных культурах прошлого. В символике предметов отражалась вся окружающая человека действительность. В древности, когда формировались традиционные народные культуры, человек воспринимал и объяснял окружающую его действительность в свете свойственного для него мифологического миропонимания. Известно, что мифология есть одна из форм познания мира. А. Лосев говорит: «Всякое объяснение природы и общества, даже максимально мифологическое, является результатом рассудочного познания» [1, с. 457–458]. Но у того же ученого мы читаем, что «любое построение отвлеченной мысли, которое является только отражением действительности, для мифологии является самой действительностью со всеми ее чувственными качествами в виде живых существ или неживых предметов» [1, с. 458]. Эта особенность мироощущения человека прошлого определяла и характер символики, которой он наделял мир окружающих его явлений. И здесь мы имеем дело с процессом переключения убеждений разума в русло чувственных представлений. Носителями этого чувственного представления и выступали элементы предметного мира, которые в качестве определенных символов, воспринимаемых на чувственном уровне, отражали мифологические представления наших предков, рожденные их изобретательным умом.

Следует отметить, что в символике традиционной народной культуры объекты предметного мира выступали вне отрыва от их прямого

предназначения и их символика, в конечном итоге, была связана с их утилитарными функциями. (Например, борона становилась символом плодородия за счет своей функции обработки почвы, стол, на который в доме кладется хлеб, выступает символом материального благополучия и счастья в семье и т.д.) Таким образом, символика предметов народной материально-художественной культуры рождается на пересечении двух направлений жизнедеятельности человека: материально-утилитарного и духовного. При этом в символике вещи именно ее утилитарная функция и приобретает символический смысл. Здесь можно вспомнить, к примеру, существовавший у некоторых славянских народов обряд с использованием замков и ключей, который символизировал замыкание и отмыкание женского лона при родах.

Далее, надо сказать, что в народной символике предметного мира существуют, в сущности, две составляющие: 1) материальные вещи, наделяемые качеством символики, и 2) подразумеваемые жизненные явления, дающие содержание этой символике. Например, соха – ее символическое использование во время весеннего обряда содержит обращение к благотворным силам природы, обещающим щедрый урожай. Построение жилища таким образом, чтобы окна глядели на восток, означало сознание важной роли в жизни будущей семьи солнца, его животворной энергии. Дарение невестой поясов родственникам жениха означало закрепление новых семейных связей. При этом следует учесть, что пояс является значимой деталью в одежде мужчины: он символически защищал его жизненную силу.

Содержанием традиционной символики предметного мира человека прошлого были явления трех сфер его жизни: во-первых, космоса (солнце, луна, звезды), во-вторых, окружающей человека природы с ее стихиями воды, огня, ветра, в-третьих, сферы человеческих отношений. Условно, как бы графически, эти три сферы можно представить в виде трех концентрических кругов, в центре которых человек, и которые, как осью, пронизываются представлениями людей о добре и зле.

Космогоническая сфера образовывала самый большой и самый отдаленный от человека круг бытия. Однако именно к нему, прежде всего, была устремлена личность. И в далекие времена человек ощущал на себе влияние космоса. Черпая символику объектов своего предметного окружения из мифологических представлений о строении космоса, о закономерностях вселенной, человек стремился приблизить большой мир к себе и этим приближением элементов макрокосма к своему микрокосму защищался от воздействия отрицательных сил, которые, по его убеждению, клубились вокруг его жилища.

Второй круг, более близкий к человеку, – мир окружающей природы, из которого он также черпал образы для символики своего предметного мира. Эта символика, с одной стороны, имела назначение содействовать благоприятному воздействию природы на жизнь человека, а с другой, защищала от возможного отрицательного воздействия природных сил на человеческое бытие.

И третий, наиболее близкий к человеку круг, – это сфера человеческих отношений. Здесь вещи символически могли выражать связь между людьми во время разных семейных праздников, обрядов, могли становиться предсказателями будущей судьбы человека, защищать от сглаза дурных людей, символически вещи становились посредниками человека с умершими предками.

Сущность народной символики особенно четко выявляется в орнаменте вышивки, плетения, резьбы по дереву, где символика прямо обозначена образами явлений природы и космоса, к которым были обращены мысли и желания человека. Например, размещение резных символических солярных знаков в виде шестилепестковых розеток на старинной белорусской прялке. Тут отражается основной момент мироздания – весь суточный путь солнца: наверху три его дневные позиции (утро, полдень и вечер), внизу две позиции ночного «подземного» солнца, а в центре – большая розетка, символизирующая вселенную. Надо сказать, что размещение такой символической картины мироздания именно на прялке не случайно. Прялка как орудие для прядения являлась символом домашнего тру-

да, создающего значительную часть красоты и благополучия мира жилища, мира обитания человека. Человек же традиционной культуры все время соотносил свой маленький мир жилища с большим миром вселенной, представлял первый уменьшенной моделью второго. В этом свете становится вполне понятным размещение символического изображения структуры мироздания на таком важном орудии женского труда, как прялка.

В минувшие времена символика предметного мира играла большую роль в бытии человека, отражая богатство его духовной жизни и напряженность пытливого работы интеллекта. Однако и для современного человека предметы могут нести в себе определенную символику. Но теперь символика и знаковость объектов предметного мира уже не связаны в такой мере, как в далеком прошлом, с глубинными проблемами бытия. Космогонические представления и взаимоотношения человека с природой в качестве источников символики предметного мира сегодня по понятным причинам отпали. Из названных же выше источников символики мира вещей для современного человека сохранила свою актуальность лишь сфера отношений между людьми. Так, сегодня, хотя и в значительно меньшей степени, чем в прошлом, проявляется символическая роль вещей в осуществлении связи между людьми во время проведения различных семейных обрядов и праздников, а также в осуществлении символической связи с умершими родственниками. Однако, как отмечают известные философы М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорский, «в мировосприятии современного культурного человека символов становится все меньше и меньше. Оказывается внутри наших знаковых систем, символы переходят («переводят нас») из ситуации понимания в ситуацию знания (то есть в ситуацию активно действующего автоматического режима нашего индивидуального психического механизма)» [2, с. 102]. Это значит, что если наши предки в прошлом понимали, эмоционально воспринимали содержание таких, например, символов, как ковш в виде фигуры коня, или солонка в форме плывущей утки в качестве олицетворения солнца как животворной

силы, а потому и счастья, то для современного человека символика определенных объектов предметного мира имеет чаще всего информативное значение. Символика теперь приобретает знаковый характер, когда вещи говорят о принадлежности их обладателей к каким-то социальным, возрастным или культурным группам, демонстрируют престижность, моду, которая также в значительной степени несет знаково-символический смысл. Наконец, символика в настоящее время играет и чисто утилитарную роль. Имеются в виду предметы-знаки: цветные лампы светофоров, дорожные знаки, государственные флаги, гербы и проч.

Следует отметить и еще один момент в проявлении символики современного предметного мира. Если в прошлом символика вещной среды имела традиционный характер и сохранялась на протяжении веков, то сегодня она намного более изменчива, неустойчива и более зависит от воли личности. Это касается и манеры одеваться, и особенностей обстановки жилища, и характера как внутреннего, так и внешнего его устройства. Здесь символика играет немалую роль. Показательным в этом плане является авангардный дизайн последних десятилетий. Здесь произведения дизайнеров чаще всего подчеркнута символичны по своему содержанию. Но это не символизм традиционных культур, где за определенными вещами были закреплены некие символические роли. Здесь любая вещь может нести любую символическую функцию. В качестве примера можно рассмотреть некоторые разработки знаменитой американской группы САЙТ. Вот хотя бы проект оформления интерьеров при реконструкции дома Маллета в Нью-Йорке, осуществленной в 1986 г. Разработка насыщена символикой, но символикой, исходящей из субъективных представлений проектировщиков. Авторы включили в оформление интерьеров старые вещи: столик, зеркало, вешалку с поношенным плащом и проч., – которые как призраки выступают из стен дома, они покрашены в один цвет со стенами и читаются как некий барельеф, принадлежащий поверхности стены. Значение этого символа – присутствие в интерьере духа тех людей, которые жили

в этом доме раньше, в прошлые времена. И еще одна разработка, сделанная группой САЙТ – тоже оформление интерьера, но уже торгового зала магазина фирмы «СВАТЧ» в г. Нантукете, штат Массачусетс (1987 г.). Его оформление представляет собой фантазматическое шествие манекенов, облаченных в одежду и обувь, продающуюся в магазине, причем манекены как бы выходят из-под пола (вначале видны только головы), а потом уходят в потолок торгового зала (теперь можно видеть только ноги, обутые в кроссовки). Значение этого символа глубоко субъективно и дает возможность различной трактовки: то ли как изображение переходящей сущности человеческой жизни, то ли как изображение парадоксальной абсурдности всего нас окружающего, то ли еще что-то. Можно привести и другие примеры. Возьмем хотя бы работы проектировщиков, принадлежащих к распространённому в конце XX в. в Германии направлению, именованному «новый немецкий дизайн». Например, мебель Вернера Покорны, поверхность которой частично шлифована и полирована, а частично груба и просто переходит в форму корней и сучьев (символическое противопоставление цивилизации и дикой природы), или модель кресла Германа Вальденбурга, которое вместо ножек опирается на пружины и поэтому работает, как катапульта, выбрасывая сажающегося на него человека (смысл символа – не доверяйся уютным креслам, они могут таить в себе коварный подвох), или кресло дизайнера Стилетто под символическим названием «Отдых потребителя» – объект сделан из сетчатой проволоки и напоминает товарную корзину из супермаркета. Во всем этом мы видим примеры крайней субъективности символики, которой дизайнеры наделяют создаваемые ими объекты. Однако надо сказать, что и в данном случае в конечном итоге направляющими факторами в творчестве художника остаются человеческие общественные отношения современной ему эпохи. И субъективные символические образы, которые рождались в творчестве дизайнеров авангарда, определялись вполне реальными особенностями общественного развития и понимания дизайнером сущности окружающего

его бытия, его драматичности, абсурдности и трагикомичности человеческих судеб.

Однако, несмотря на то, что отмеченные выше тенденции в символике предметного мира в настоящее время достаточно значительны, главной, определяющей силой в современном дизайне, силой, за которой, наверное, будущее, является другое направление. Конечно, для современного человека мир вещей уже не имеет такого сакрального значения, как в давние времена. Но его стремление с помощью предметного мира влиять на повседневную жизнь и с помощью гармоничного предметного окружения создавать гармонию отношений между личностью и окружающей ее реальностью, между человеком и окружающими его людьми остается и сегодня. На это направлена деятельность современных гуманистически настроенных дизайнеров. Создавая предметный мир «по законам красоты», они заставляют предметы быта, предметы техники, которые живут рядом с нами, кроме своих непосредственных функций, выполнять и определенную роль в духовной жизни людей, нести им символическую информацию, имеющую вполне объективный смысл. Возьмем, например, такой всем известный объект техники, как большегрузный мощный автомобиль БелАЗ. Яркий, запоминающийся образ этой машины, ее структура, организация рабочего места водителя имеют явную символическую нагрузку: это выражение силы и мощи современной техники, а потому силы и самого человека, творца этой техники. Однако огромная машина не выглядит неким ужасным монстром, не пугает своими колоссальными размерами, она вполне гармонирует с находящимся рядом человеком, хотя тот в десятки раз меньше ее. И еще более важна эта гармония между человеком и машиной, когда человек занимает место за рулем. За счет удачной организации места управления, удобства посадки водителя, хорошего обзора дороги, приятной пластики органов управления у человека создается ощущение уверенности в себе, неограниченности власти над этой величественной, прекрасной машиной. Все это и создает ту символику в восприятии объекта, о которой говорилось выше. Таким

образом, как видим, и сегодня объекты предметного мира могут нести вполне объективный, устойчивый символический смысл. Символика же здесь в том, что структура, формы и цвет объекта, выходящего из рук дизайнера, так же имеют свой скрытый смысл, как в свое время имел скрытый смысл ковш, украшенный фигурой плывущей птицы. Но мифологию теперь сменило осознанное художественное творчество, способное подчинить духовно-эмоциональной сущности человека

материальный мир, с которым он соприкасается в процессе своего труда и быта.

Таким образом, мы видим, что, несмотря на значительную разницу в мировосприятии современного человека и человека прошлого, генетическая память поколений, старинная традиция символически воспринимать объекты окружающего предметного мира жива и сегодня. И в этой преемственности поколений, в этой связи с дедами и прадедами залог нашего будущего.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лосев, А. Мифология / А. Лосев // Философская энциклопедия. – М., 1964. – Т.3. – С.457–458.
2. Мамардашвили, М.К. Символ и сознание: Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке / М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский. – М., 1997.

РЕЗЮМЕ

Показывается, какую роль в жизни человека в прошлом играла символика объектов традиционной материально-художественной культуры. Выявляются истоки традиционной символики предметного мира и основные элементы ее содержания. Анализируются те изменения, которые испытала символика предметной среды в современном мире. Выявляются основные функции, которые выполняет символика предметного мира сегодня. Показывается изменчивость, неустойчивость современной символики предметного мира, ее зависимость от личности человека.

SUMMARY

In this article it is shown, which role the symbolism of the objects of the traditional material and artistic culture played in human life in the past. The origin of the traditional symbolism of the objective world and the key elements of its contents are revealed. The changes that the symbolism of the objective environment has experienced in the modern world are analyzed. The main functions performed nowadays by the symbolism of the objective world are revealed. The inconstancy and the instability of the modern symbolism of the objective world, and its dependence on human personality are shown.