

УДК 72

СЕМИОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОРНАМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ АСТАНЫ

Жахаева Акмарал Мырзабеккызы

zhakhayeva@bk.ru

Магистрант Марх-21 кафедры «Архитектура» ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, Астана,
Казахстан

Научный руководитель – У.Дуйсебаев

Одним из основных явлений культуры человечества на протяжении всей истории является орнамент – характерный только для человека способ выражения своего отношения к внешнему миру, средство самопрезентации, особый вид художественного творчества.

Орнамент в роли закономерной системы знаков и символов исследовался и продолжает вызывать исследовательский интерес у культурологов, историков, искусствоведов и представителей других наук, которые изучают культуру с первобытных времен человечества. Следует отметить, значительная роль и цветовой символики орнамента. Цвет каждого элемента традиционной художественной культуры отражает определенные установки этноса, связанные с мировоззрением и мироощущением, и является такой же частью системы, дающей возможность самовыражению.

Знаковая классификация традиционного орнамента, основанная на геометрических, растительных, зооморфных и религиозных символах становится востребованной в эпоху глобализации культуры. Именно эта необходимость позволяет методологически подойти к созданию семиотического базиса, который в свою очередь, задает вектор развитию традиционного орнамента. Знаковая классификация традиционного орнамента есть основа семиотического базиса, в основе которой – базовый знак, рассматриваемый как материальная форма, в данном случае – графическое изображение, несущий функцию обозначения предмета, то есть орнамент.

В настоящий момент в исследовании орнамента выделяются два направления – орнамент знаковый, символический, несущий в себе глубокий сакральный смысл и орнамент декоративный, который становится лишь украшением, теряя свою смысловую нагрузку и символику.

На вопрос, действительно ли является традиционный орнамент знаковой системой и семиотической структурой в своих трудах ответили такие исследователи орнамента, как Л.М.Буткевич, Т.И.Макарова, Б.А. Рыбаков, А.С. Мыльников и многие другие культурологи, психологи и искусствоведы.

В период расцвета орнамента в качестве инструмента символического мышления отмечается, что узорами покрывали и стены глинобитных домов, каменных и деревянных погребальных сооружений, предметы домашней утвари, украшения, керамические изделия, колесницы, одежду и наконец – собственное тело.

«Для художника современного дифференцированного общества нет ограничений в выборе мотивов для украшения вещи; они могут черпаться из культур всех времен и народов. Поверхность вещи рассматривается как свободная от какой-либо семантической нагрузки, она подобна натянутому на подрамник холсту. Для первобытных и традиционных мастеров «декор» вещи и она сама, ее назначение были особым образом связаны. Одна из целей украшения вещей – придание им особой силы. По словам М.-П. Фуше, австралийский бумеранг, согласно бытовавшему представлению, мог попасть в цель только в том случае, если его покрывал орнамент».

Генезис большинства орнаментальных систем выделяет несколько типов композиции традиционного орнамента, это позволяет классифицировать орнамент. Семиотический метод изучения позволяет классифицировать традиционные орнаменты по знаку, либо символу, рассматриваемый в качестве основного элемента орнамента. В основе классификации традиционных орнаментов лежит тип знаковых систем. Этот тип можно определить по принципу Парижской семиотической школы, который был четко выражен А.Греймасом: между знаком и предметом присутствует неразрывная связь, в которой знак обозначает предмет и одновременно созидает. Эта связь дает возможность интерпретировать смысловое содержание орнамента, который принадлежит к определенному типу.

Первый тип знаков – универсальные геометрические символы. Геометрический орнамент – базовый и основополагающий в большинстве существующих и существовавших культур на протяжении всей истории орнаментики. К нему относятся: крест, квадрат, круг, треугольник и их различные производные и модификации, к примеру, меандр и свастика.

В казахской орнаментике для геометрического символа характерны равновесие между отдельными элементами, пропорциональное деление фигур, вписанных в композицию.

Ярким примером использования данного орнаментального типа в современной архитектуре можно привести здание Дворца Мира и Согласия в г.Астана, представляющий из себя пирамиду с использованием геометрического орнамента для декорации фасадов. Сама пирамида как символ является архетипом Священной горы, который встречается в различных религиозных традициях. Треугольная форма пирамиды является самой устойчивой фигурой с геометрической точки зрения. С точки зрения семиотического анализа, пирамида – это символ нерушимой власти Бога над земным миром. Комплекс задумывался как символ равенства религий, несущих в мир добро и провозглашающих общечеловеческие ценности. Само здание символизирует три главных понятия религии: нижняя часть означает подземелье и выполнена в темных тонах, средняя посвящается миру и выполнена в светлых цветах, верхний ярус здания символизирующий небо, является витражным повторением всей конструкции в миниатюре. Следовательно, здание может рассматриваться как символ макрокосмоса, а венчающая витражная часть здания – модель микрокосмоса.

Появление растительных символов в традиционном орнаменте означает возросшую роль земледелия в жизни человека. Растительный орнамент и его всевозможные вариации

получили развитие во всех культурах. Во многих из них базовым символом растительного орнамента являлся мотив Древа жизни.

Древо жизни присутствует в древнеегипетской, шумеро-акадской, китайской, тюркской и славянской мифологии. К примеру, казахи древо жизни называли Байтерек. Одноименный монумент является примером для данного типа классификации орнамента, символизирующий Мировое Древо. Согласно легенде кочевников, на стыке Миров протекала Мировая река. На берегу реки возвышается могучее Древо жизни, соединяющее три мира: корнями Древо удерживает землю, ствол его находился в земном мире, а крона поддерживает верхний мир.

Третья группа – зооморфные символы. Эта группа отражает роль животных в жизни древнего человека, их влияние на уклад жизни, связана с древней мифологией и первобытным искусством. Декоративные и схематические изображения животных и птиц несут определенную смысловую нагрузку, в большинстве своем подчеркивая характер, присущий определенному животному или птице, либо нередко связаны с древней мифологией и ритуалами. В качестве примера представим анализ монумента «Қазақ елі». Концепция архитектурно-скульптурного комплекса разрабатывалась ведущими отечественными учеными-историками, архитекторами и скульпторами. Монумент олицетворяющий независимость страны, венчается восседающей позолоченной фигурой мифической птицы Самрук. В народных мифах птица обитает на вершине Мирового древа, связывает небеса, землю и подземный мир в одно целое. Таким образом, мифическое существо, по замыслу, демонстрирует стремление государства к развитию и процветанию.

С появлением и развитием мировых религий в различных культурах в орнаментизации начинают появляться новые символические изображения, характерные для каждой из религий. Эта группа мировоззренческих, религиозных символов классифицируется в соответствии с содержанием каждой из религий.

Религиозный запрет на любые изображения живых существ в исламских традиционных культурах вывел орнаментальное искусство на качественно новый, непостижимый для других уровень. Запрет дал толчок к развитию геометрического (гирих) и растительного орнамента (арабесок), искусственно приостановив развитие всех остальных типов символической орнаментизации. Примером служит мечеть «Хазрет Султан», выполненная в классическом исламском стиле, с применением традиционного казахского орнамента.

Так как религиозный тип орнамента подразумевает собой мировоззренческий тип, к данному классу можно добавить и национальный орнамент, свойственный культуре любой народности, который также имеет конкретное значение и являющийся одним из основных способов выражения мироощущения. Применение традиционного национального орнамента в современной архитектуре столицы непосредственно представлено в Национальном музее, фасады которого ненавязчиво декорированы сочетанием орнаментов, состоящих из множества узоров, соединенными между собой сложными переплетениями с использованием зооморфных, растительных элементов.

Исследование орнамента в современной архитектуре помогает зрителю в восприятии и определении функциональности здания. Используя в реализации проекта определенных знаковых элементов, важно осознавать ответственность за информацию, доносимую определенными знаковыми системами.

Так, использование на фасаде мифическая птица, восседающая на монументе Қазақ Елі, посвященного независимости государства, олицетворяет стремление к развитию. Использование традиционного казахского орнамента на фасадах Национального музея дает возможность идентификации сооружения как объекта национального значения. Использование исламского орнамента в сочетании с традиционным казахским орнаментом в воплощении мечети способствует лучшему пониманию региональной и культурной принадлежности культового сооружения.

Таким образом, семиотический подход в анализе орнаментального искусства позволяет исследованию не только в рамках лишь определенного этноса, а воспринимать орнаментальное творчество как целостный и неделимый процесс культурного генезиса, имеющий свои законы, специфику и язык; рассматривать традиционный орнамент как знаковую смысловую систему. Изучение архитектуры как самостоятельного языка дает возможность развитию культуры и формированию эстетического стиля как города, так и самого народа.

Список использованных источников

1. Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики / под ред. И.Ренчлера, Б.Херцбергер, Д.Эйпстайн. Пер. с англ. М., 1995
2. Антонова Е.В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. М., 1984. С.49
3. Казахское народное прикладное искусство. Том 1. Маргулан А.Х. 1986