

Символика и значение древних орнаментов в контексте современного визуального искусства

А.Д. Краснова

Самарский государственный институт культуры, Самара, Россия

Обоснование. В эпоху глобализации и стремительно развивающихся цифровых технологий создаются новые условия для взаимодействия культур. Современное общество, погруженное в визуальную среду, сталкивается с необходимостью осознания своих культурных корней и идентичности. Один из самых древних и распространенных визуальных элементов — орнамент, который часто заключает в себе глубокие смыслы. Несмотря на все богатство и разнообразие орнаментального искусства, в современной массовой культуре зачастую теряется осознание его сакрального и знакового содержания. Многие художники и дизайнеры рассматривают орнамент лишь как декоративный элемент, игнорируя его культурные и исторические контексты. Подобное отношение приводит к тенденции механистического восприятия древних знаков, лишая их динамизма и глубины. Данная проблема основана на противоречии между поверхностным интерпретированием орнамента как простого декора и его истинной сущностью как носителя сложных символических и исторических значений.

Именно поэтому тема исследования особенно актуальна, так как изучение, анализ и переосмысление орнамента дает возможность понять его значение не только как исторического артефакта, но и как оригинального компонента современного визуального языка [1–4]. Чтобы достичь поставленной цели, будут рассмотрены классификации традиционных орнаментов и их духовное содержание. Мы проанализируем не только способы их использования в контексте искусства и дизайна, но и их влияние на создание современной айдентики, логотипов и визуалов.

Цель — изучить символику и значения древних орнаментов. В достижении данной цели были поставлены задачи: выявление художественного воздействия древних орнаментов на современные визуальные практики, исследование роли орнамента как знаковой системы, раскрытие культурных смыслов и специфики отношений человека в системе взаимодействия социального, художественного, ценностного и природного.

Методы. В работе применялись методы семиотического и историко-культурного анализа орнаментальных элементов художественных объектов.

Результаты. Исследование показало, что каждая историческая эпоха имеет определенный культурный контекст, в котором орнамент становится его наглядным проявлением, так как в нем содержится стиль и художественные особенности представленной эпохи. Именно классификация традиционного орнамента создает знаковую базу для современных дизайнеров, на основе которой можно создавать современные орнаментальные композиции, костюмы, интерьеры, логотипы и товарные знаки. Используя знания о традиционных орнаментальных системах, возможно генерировать новые знаки, учитывающие этнокультурную принадлежность потребителей.

Выводы. Несмотря на все изменения, орнамент остается актуальным средством передачи эстетических идеалов и социальных ценностей. Таким образом, проведенное исследование подтверждает, что старинные орнаменты, включаясь в современное искусство, наполняют культуру новыми смыслами и интерпретациями, они развивают диалог с наследием и служат областью творчества в современном арт-проектировании и предметном дизайне. Использование традиционной орнаментики в современном искусстве развивает историческую память, расширяет и углубляет понимание корневых основ культуры в их художественном обрамлении. Новые цифровые технологии позволяют распространить традиции орнаментального искусства на различные сферы современной культуры, включая креативные индустрии, образование и визуальную коммуникацию [2].

Ключевые слова: древние орнаменты; визуальное искусство; символы; орнаментальное искусство; знаковая система; цветовая символика; культурная самоидентификация; выразительные средства в орнаментике.

Список литературы

1. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. Москва: ВЛАДОС, 2010. 335 с. EDN: RBBVVN
2. Гилевич Е.В. Орнамент как семиотическая структура для современного мира // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 2. С. 79–83. EDN: OPPDPH
3. Привалова В.М. Орнаментальная культура. Аналитический обзор символов и знаков геометрического орнамента в антропологической картине мира // Известия Самарского научного центра РАН. 2010. Т. 12, № 3–1. С. 255–263. EDN: MGVKPP
4. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа. Москва: Галарт, 1998. 326 с.

Сведения об авторе:

Анастасия Дмитриевна Краснова — студентка, группа КМ-124, факультет культурологии, социально-культурных и информационных технологий; Самарский государственный институт культуры, Самара, Россия. E-mail: Kr.art.nastya@yandex.ru

Сведения о научном руководителе:

Владимир Иванович Ионесов — профессор кафедры культурологии, музеологии и искусствоведения, доктор культурологии; Самарский государственный институт культуры, Самара, Россия. E-mail: acdis@mail.ru