

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖЕСТВЕННО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ ГРУППЫ «ТВОРЮКИ»

Кадурина А. О., канд. арх., доцент кафедры основ архитектуры и дизайна архитектурной среды

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Тел. (048) 720-66-72

Аннотация. В статье проанализировано творчество художественно-дизайнерской группы «Творюки» д. Деулино Рязанской области. Выявлены основные символы, образы, являющиеся семантическим «стержнем» их работ. Осуществлен мифологический экскурс, затрагивающий творчество древних народов, с проведением параллелей с современными дизайнерскими концепциями группы.

Ключевые слова – дизайн, символика, творческая группа «Творюки».

Постановка проблемы. В д. Деулино Рязанской области работает творческая группа, дизайнерские работы которой поражают воображение зрителей своей необычностью и самобытностью. Само название группы (хотели они этого или нет) уже раскрывает глубинный, подсознательный смысл их произведений – «Творюки». Их семеро, что во многом тоже символично: Ю. Трубин, А. Трубин, Д. Вязовская, Ю. Фуштей, К. Дьяконова, П. Авдонкин, М. Мариняк. Название «Творюки» произошло от слова «творчество». Его значение неоднократно изменялось, переходя из эпохи в эпоху. С древности считалось, что «...строй слова исходит из непосредственного ощущения его связи со словом «творец», на котором лежит отпечаток религиозно-культового и мифологического применения к божеству» [1]. На протяжении веков оно несло в себе религиозную славянскую символику, пока в конце XVIII – начале XIX вв. не приобрело более светское звучание. Сегодня «Творчество – процесс созидания или производства культурных, исторических ценностей, а также результат этого процесса...» [1]. Такое жесткое определение довольно трудно связать с деятельностью группы. Точнее видение Любомудров 20–30-х годов. Так Н. В. Станкевич писал: «Жизнь природы есть, непрерывное творчество и, хотя все в ней рождается и умирает, ничто не гибнет в ней, не уничтожается, ибо смерть есть рождение» [1]. Именно в ней, в природе, славянской культуре черпают вдохновение «Творюки».

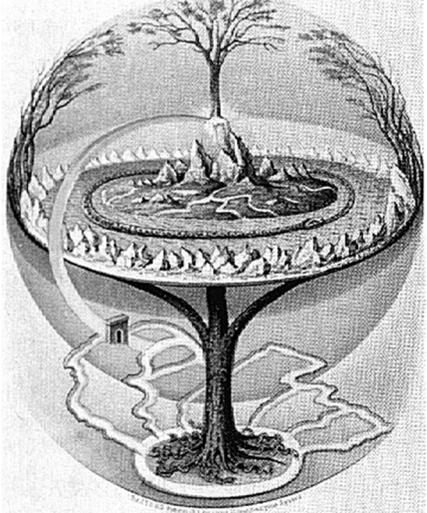
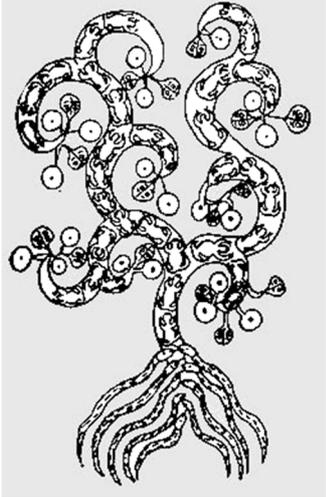
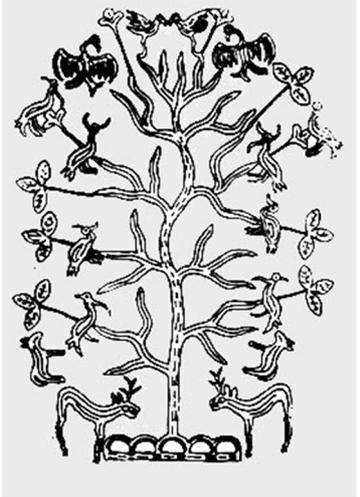
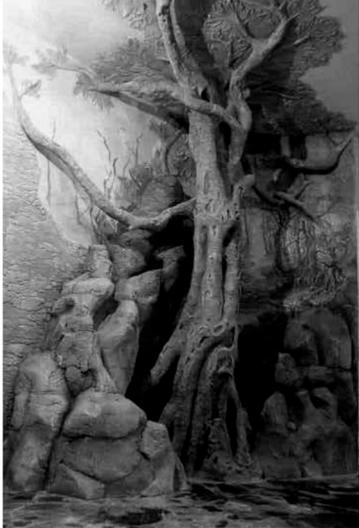
Цель работы: провести семантический анализ творчества художественно-дизайнерской группы «Творюки».

Для достижения цели были поставлены следующие *задачи*:

1. Выявить символы, знаки, заложенные в произведениях группы.
2. Расшифровать символику.
3. Найти исторические истоки, аналоги, выделить «центральную линию» творчества «Творюков».

Знакомясь с интерьерами, экстерьерами, ландшафтными композициями, созданными группой [2], испытываешь странное ощущение, будто «попал домой». Оживают исконно славянские древние корни, погребенные под многовековыми религиозными и светскими наслоениями, забытые в суете и скорости жизни современной.

Руководствовались авторы сознательным или подсознательным, но если рассмотреть их творчество «изнутри», становится очевидным, что оно четко «нанизывается» на «мифологический каркас», созданный древними славянами.

		
<p>А. <u>Иггдрасиль</u>, в германо-скандинавской мифологии — исполинский ясень</p>	<p>Ресторан Спас-Клепики, Рязанская обл. Авторы: А. Трубин, Ю. Трубин, Ю. Фуштей, К. Дьяконова</p>	
		
<p>Б. Шаманское дерево (по С. В. Иванову)</p>	<p>Изображение нанайских родовых деревьев (по С. В. Иванову)</p>	<p>Каскадный фонтан «Дерево на скале» Автор: К. Дьяконова</p>
		
	<p>Дом в д. Деулино, Рязанская обл. Автор: Ю. Фуштей, А. Трубин</p>	
<p>В. Изображение символов дерева</p>	<p>Рис. 1. Символика мирового и родового дерева</p>	

Согласно их представлениям, землю окружал мировой океан – Киян, посреди которого покоился «пуп земли» – священный камень Алатырь. Он лежит у корней священного **Мирового древа** – дуба на острове Буян, в центре мироздания. Мировое древо выступает как ось, скрепляющая мир. В горизонтальной плоскости пространство вокруг него делится на 4 части, отражая представления о времени (4 времени года, суток) и пространстве (ориентация по сторонам света). А по вертикали оно делится на 3 части, символизируя миры:

- нижний (корень) – подземный;
- средний (ствол) – земной;
- верхний (крона) – небесный.

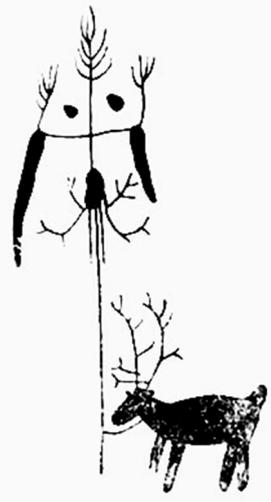
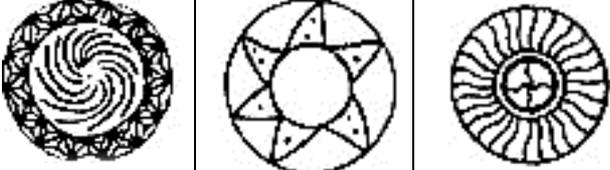
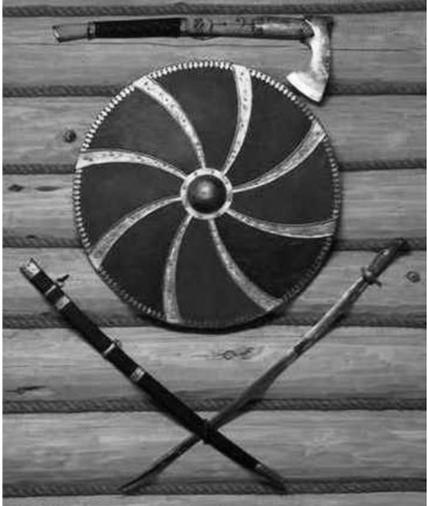
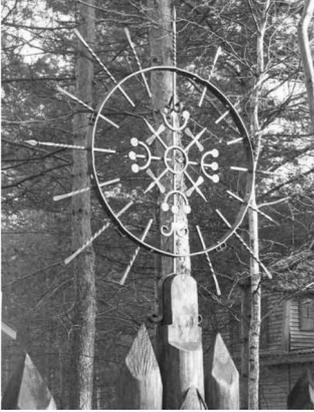
Соответственно иерархии: в нижнем мире, который символизировал и воду, жили пресмыкающиеся, рыбы и водоплавающие, в средней части – люди и животные (олени, кони, медведи, волки и др.), а в верхнем мире – птицы и пчелы. На вершине древа покоились солнце и звезды [3].

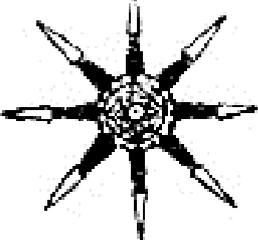
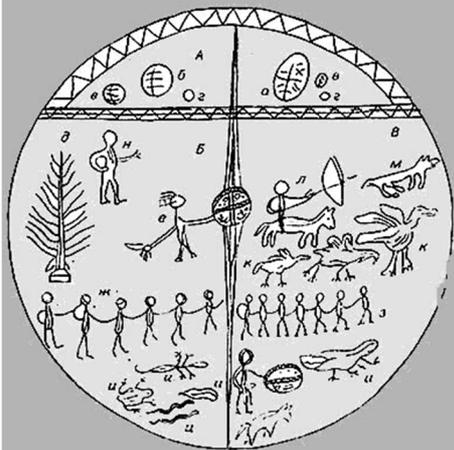
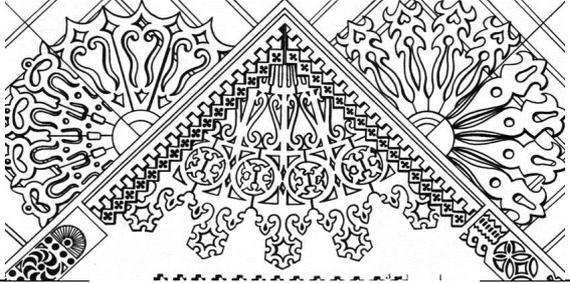
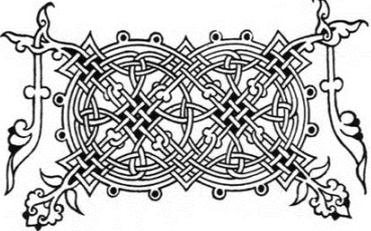
Развиваясь, славянская мифология прошла через три этапа: духов, божеств природы и богов-кумиров (идолов). Славяне почитали богов жизни и смерти, плодородия и растительного царства, солнца и небесных светил, войны и огня. Силы природы запечатлелись в таких мифологических персонажах, как лешие, русалки, водяные и домовые [4, 5].

Все эти древние представления о мироздании нашли свое отражение в творчестве группы. Так, в **ресторане Спас-Клепики** (рис. 1А) практически отсутствует грань между жилищем и природой, интерьером и экстерьером. Исполинские стилизованные деревья уходят ветвями в нарисованные небеса, окруженные солнечным сиянием. Их можно сравнить как со славянским мировым дубом, так и с вечнозеленым деревом жизни Иггдрассиль (исполинским ясенем), соединяющим между собой миры в скандинавских мифах. Функция дерева – посредника между мирами и вместилища душ умерших хорошо видна в весеннем обрядовом цикле славян. Считалось, что с наступлением весны «открывалась» земля – ворота с того света, и вместе с листьями, травами и цветами умершие приходят на землю [6]. Отсюда, возможно, некая генеалогическая аналогия (предки, современное поколение, потомки) и временная (прошлое, настоящее, будущее). Эта тема **прослеживается в доме в д. Деулино и в каскадном фонтане «Дерево на скале»**. Корнями дерево, словно в прошлое, уходит в глубины грота (рис. 1Б, В).

Для «задабривания» богов древние использовали ритуальные деревья. По внешнему виду их образ очень напоминает декоративный столб с деревянными фигурками в **«Бане с единорогом» в г. Вышгороде** (рис. 2А). В древности рядом с ним чаще всего изображали привязанного лося (рис. 2Б), так как, согласно мифам, он крал солнце (закат) и после битвы, продолжавшейся всю ночь, солнце возвращалось на небосвод (восход). В положительном аспекте светило связывали с лошадьми, хтоническими существами, живущими в двух мирах и переносящими по небу солнечных богов (Гелиос, Аполлон, Игг и др.). Даже название дерева «Иггдрассиль» переводится как «конь Игга».

Славяне издревле пытались защитить свое жилище, используя при этом символику **Солнца**, перед которым отступало все «нечистое». Обереги в виде стилизованного солнечного диска (рис. 2В, 3А, 3Б, 3В) располагались на коньке крыши, над входом в дом, над окнами, в интерьере – на матице, над дверьми, на печи и др. Мужскими оберегами являлось оружие (ножи, мечи, топоры) и охотничьи трофеи (когти, клыки зверей), так как считалось, что охотнику передается сила убитого им зверя. Все эти атрибуты можно встретить в интерьере **«Бани с единорогом»**, – светильник в виде солнца со стилизованными лучами – клыками (рис. 3А), висящие на стене военные атрибуты: щит с изображением закрученных по спирали солнечных лучей, топор, мечи, доспехи (рис. 2Б). Кроме этого, видение нашей Вселенной, отображенное на потолке (рис. 3Б), во многом совпадает с представлениями древних...

	
<p>А. Ритуальное дерево с жертвой, оленем (по Е. Д. Прокофьевой)</p>	<p>Баня с единорогом, Интерьер г. Вышгород. Авторы: Ю. Фуштей, А. Трубин, А. Цыганков</p>
	
	<p>Баня с единорогом, г. Вышгород. Авторы: Ю. Фуштей, А. Трубин, А. Цыганков</p>
 <p>Солярный символ</p>	
<p>В. Ресторан Спас-Клепики, Рязанская обл. Авторы: А. Трубин, Ю. Трубин, Ю. Фуштей, К. Дьяконова</p>	 <p>Фрагмент забора, д. Деулино Авторы: А. Трубин, Ю. Трубин</p>
<p>Рис. 2. Мифологическая связь солярной символики с идеей мирового дерева</p>	

	
	<p>А. Солярные символы</p> <p>Баня с единорогом, г. Вышгород, Рязанская обл. Авторы: Ю. Фуштей, А. Трубин, А. Цыганков</p>
	
<p>Бубен хакасской шаманки (по Н. Ф. Катанову)</p>	<p>Баня с единорогом. Интерьер г. Вышгород. Авторы: Ю. Фуштей, А. Трубин, А. Цыганков</p>
<p>Б.</p>	<p>Представления о мироздании, космосе</p>
	
	<p>Ресторан Спас-Клепики, Рязанская обл. Авторы: А. Трубин, Ю. Трубин, Ю. Фуштей, К. Дьяконова</p>
<p>Орнаментальные мотивы в русском деревянном зодчестве</p>	<p>В. Защитная солярная символика над входом</p>
<p>Рис. 3. Солярная символика</p>	

Вывод:

1. Творчество группы «Творюки» затрагивает глубинные славянские мифологические истоки.
2. «Красной линией» проходит тема о мироздании сущего на земле. Основными символами, элементами выступают:
 - Мировое древо (древо жизни, рода, ритуальное дерево).
 - Солнце (солярная защитная символика).

Согласно К. С. Станиславскому «Творчество есть, прежде всего, – полная сосредоточенность всей духовной и физической природы» [1]. В работах «Творюков» все это есть – одухотворенная природа, сказка, миф, попытка найти суть, проникнуть в глубины человеческой души и оживить миражи прошлого...

ЛИТЕРАТУРА

1. <http://www.etymolog.ruslang.ru>
2. <http://www.tvoryuki.ru>
3. <http://www.mystic-chel.ru/~ancient-russia/slavic-mythology.htm>
4. Славянская мифология. Энциклопедический словарь /Ред. В. Я Петрухин, Т. А. Агапкина и др. – М., 1995.
5. Топоров В. Н. Изобразительное искусство и мифология. Мифы народов мира. Т.1. – М., 1980.
6. <http://www.forest.ru/rus/bulletin/25/7.html>