

Либерально-демократические ценности / Journal of liberal democratic values <https://liberal-journal.ru>

2024, №4, Том 8 / 2024, No 4, Vol 8 <https://liberal-journal.ru/issue-4-2024.html>

URL статьи: <https://liberal-journal.ru/PDF/05KLLD424.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Лаврик, Е.С. Квазиреалии на стыке межкультурных культур / Е.С. Лаврик, Л.И. Тарарина // Либерально-демократические ценности. — 2024. — Т. 8. — № 4. — URL: <https://liberal-journal.ru/PDF/05KLLD424.pdf>

For citation:

Lavrik E.S., Tararina L.I. Quasi-realia at the interface of intercivilizational cultures. *Journal of liberal democratic values*. 2024; 8(4): 05KLLD424. Available at: <https://liberal-journal.ru/PDF/05KLLD424.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 7.05

Кривонос Дарья Алексеевна

Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского, Москва, Россия
студент 2 курса
факультет дизайна и цивилизационных коммуникаций
E-mail: krivonosdasha0109@gmail.com

Ионова Надежда Вячеславовна

Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского, Москва, Россия
студент 2 курса
факультет дизайна и цивилизационных коммуникаций
E-mail: kirskim567@gmail.com

Сичкарь Татьяна Валентиновна

Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского, Москва, Россия
кандидат технических наук, доцент
декан факультета дизайна и цивилизационных коммуникаций
E-mail: ditaval@mail.ru

Славянские орнаменты как источник вдохновения для современных дизайнеров

Аннотация. Данная работа исследует влияние славянских орнаментов на современный дизайн, рассматривая их как богатый источник вдохновения для дизайнеров различных направлений. В культуре славянских народов орнамент обладает глубокими историческими и символическими значениями, отражая философию, природу и повседневную жизнь. В первой части работы анализируются основные элементы славянского орнамента, такие как геометрические фигуры, растительные мотивы и символы, и их эволюция в традиционных ремеслах. Во второй части внимание уделяется практике современных дизайнеров, которые интегрируют славянские мотивы в свои проекты, создавая уникальные продукты, от текстиля до графического дизайна. Особое внимание уделяется вопросу сохранения культурного наследия и адаптации традиционных форм к современным реалиям. В заключение подчеркивается значимость изучения историко-культурного контекста и его влияния на креативность и оригинальность в дизайне. Исследование демонстрирует, как древние традиции могут стать основой для инновационных и актуальных решений в современном художественном выражении. Орнамент играет важную роль в дизайне упаковки, поскольку он не только эстетически привлекательный, но и несет символическое значение, влияет на восприятие продукта и помогает выделить его на полке.

Ключевые слова: Славянские орнаменты; символы; узор; упаковка; современные дизайнеры;

визуальный контакт; дизайн упаковки; славянские кружева; растительность; культура

В начале XII в. русский летописец Нестор, задавшись вопросом «откуда есть пошла Русская земля». Происхождение славян остается спорной темой и по сей день, многие ученые считают важным вступить в дискуссию дабы выступить с долгожданной идеей. Большинство исследователей сходится во мнении, что зарождение предков славян произошло во втором тысячелетии до нашей эры. В то время они основали свои поселения на небольшой территории, в районе Вислы. Затем славяне осваивали новые территории.

По мнению В. Седова, первые исторические и географические сведения о древних славянах содержатся в произведениях греко-римских авторов, писавших в начале первого тыс. н.э. Зафиксированное название «славяне» появилось именно там, сама народность не называла себя так.

Стоит отметить, что существовало множество групп славян, проживающих на разных территориях. Со временем у них стали формировать культурные особенности быта, давшие виток созданию украшению значимыми символами одежды и предметов обихода, а также появление народного промысла.

Орнамент

У каждой народности существовал свой, неповторимый орнамент. Вещь, украшенная орнаментом, увеличивает свою ценность и окутывается символизмом, несущим значимость для понимающих лиц. Интерес к орнаменту возобновляется, но стоит отметить, что информации по возникновению и дальнейшей расшифровке полностью не сохранилось. [1]

Сакральное значение орнаментов связано с религиозными взглядами и представлениями. Определенное переплетение узоров несет в себе тайный смысл. Чаще всего люди использовали символы, приносящие обладателю здоровье, удачу, счастье и многое другое. Также нередко можно было встретить символы, обозначающие милость богов и силу природы. Важно понимать, что узор можно было прочесть как полноценное послание. [2]

Предметом нашего исследования является славянские орнаменты как источник вдохновения для современных дизайнеров. Современные дизайнеры, часто обращаются за кладезю вдохновения к уже существующим работам. Не для кого ни секрет, что насмотренность является важным критерием при создании произведений. Чем выше ее уровень, тем шире ваш кругозор, а значит подбор идеи и графического решения не составит труда. В качестве объекта исследования выбраны графические решения упаковки продукции. Выбор обусловлен общедоступностью массового производства товаров.

В конце 20 – начале 21 века наравне с технологическим прогрессом, возник бурный интерес к вопросу о самоидентификации русского населения. Повсеместно стала развиваться культурная сторона общества. Заинтересованность проявилась во внедрении «русского мотива» в произведения архитектуры, дизайна интерьеров, продукции и мн. др.

Орнамент занимает существенную роль в формировании искусства. Он «предназначен для визуальной интерпретации характера данного объекта, ситуации, события». ¹В орнаментах заключена история народов, их взгляды и ценности. Признание орнаментики несет за собой роль эстетического феномена современности.

Изменение традиционного орнамента в рамках стандартов современности обращает внимание общественности на сохранение памяти о сложившейся на протяжении столетий

¹ Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Прогресс, 1974. С. 138. – URL: <https://tdxsh.pf/admin/ckeditor/upload/1761974.pdf>

культуры, а также поддержания самоидентификации народа, формирования эстетического вкуса.

Упаковка

Для производителя упаковка является неотъемлемой частью значимости товара.² Упаковка, имеющая выигрышный вид становится первым объектом заинтересованности покупателя, а значит имеет большой шанс быть купленной. Но разработать красивую, правильную с точки зрения дизайна упаковку не так уж и просто. Стоит опираться на множество факторов, зависящих, как и от мнения производителя, так и от мнения покупателя. К ним можно отнести:

- ожидания аудитории покупателей;
- предпочтения производителей;
- особенности психологического восприятия.

От лица потребителя понятие «упаковка», также обладает определенной значимостью. Она разговаривает с ним через визуальный язык. Покупатель тратит считанные секунды на анализ упаковки представленных производителей. Главной задачей вещи, служит привлечение внимания. Если понравившийся производитель, смог удержать внимание и интерес покупателя красивой упаковкой, значит и процент продаж возрастет. Встречались истории о том, что компания решила изменить цвет выпускаемой продукции, как тут же возрос интерес потребителей. Конечно, наше внимание всегда стремится к более красивым и утончённым вещам. Цвет занимает весомое место наравне с композицией, контрастностью и мн. др. Безусловно, дизайнеры продукции делают весомый вклад в дальнейшее существование компаний. [3]

Дизайнеры называют упаковку и этикетку лицом бренда. Благодаря им можно показать внутреннюю суть продукта, раскрыть его главные характеристики. Чтобы разработать качественный дизайн этикетки, необходимо учитывать правила, представленные на рисунке 1

²Роль упаковки и дизайна товара в формировании бренда.. Штепа Ю.И. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-upakovki-i-dizayna-tovara-v-formirovanii-brenda/viewer>

Правильное размещение композиции	<ul style="list-style-type: none">• На этикетке стоит разместить значимые элементы: сроки годности, штрихкод, адрес производства, логотип. Данные элементы должны сочетаться между собой и выглядеть гармонично в соответствии с пространством этикетки.
Свободное пространство	<ul style="list-style-type: none">• Не стоит заполнять информацией каждый миллиметр этикетки. Большое количество несуразного текста неинтересно потребителям, оно загоняет в скучные рамки мысли о важности товара. Стоит поддерживать баланс между областями упаковки
Соотношение получаемой информации	<ul style="list-style-type: none">• Психологически объясняется, что человек воспринимает информацию в определенном порядке, а на совершение выбора продукции и получение должной информации желает тратить минимальное количество времени.

Рис. 1. Особенности композиционного решения в дизайне упаковки

Поэтому стоит правильно размещать текст на упаковке, соблюдая не только дизайнерские особенности, но и желания покупателей. [4]

Авторы в статье рассматривают славянские орнаменты как источник вдохновения для современных дизайнеров.

В качестве объекта исследования, выбраны наиболее популярные товары, находящиеся в общем доступе, выполненные в современном стиле с использованием славянских символов.

Необходимость визуального контакта упаковки и потребителя, возвращает дизайнера к восприятию орнамента, как форме визуального взаимодействия. Многие исследователи до сих пор спорят о значимости орнамента, как средства передачи информации. Стоит понимать, что орнамент это не только красивые, повторяющиеся элементы, но символы, несущие определенную, сакральную информацию.

В таблице 1 представлены орнаментальные решения упаковки различных товаров, с которыми сталкивается Российский потребитель.

Таблица 1

Орнаменты в современном дизайне упаковки. [5]

Вид продукции	Символ	Цвет
 <p>Молоко «Славянские кружева»³</p>	 <p>Алатырь. Может быть выполнен в разных цветах. Означает мир, защиту от нечистой силы. Дарует уверенность в себе, свет и мудрость, счастье и благополучие.</p>	<p>Цвет упаковки белый. Считается распространённым цветом для вышивки. Цвет орнамента синий / красный, черный. Черный цвет использовался для обрамления вышивки. Красный. Цвет жизни, символ красоты и здоровья. Синий. Цвет неба и воды, означает чистоту и легкость.</p>
 <p>Пельмени «Русские»</p>	 <p>Растительный орнамент. Может быть выполнен в разных цветах. Наиболее распространенный орнамент вьющейся лозы с крупными цветами, заключенными в кругах, образованных отростками. Означает защиту от нечистых сил. Стоит отметить, что изображение определенной растительности имеет индивидуальное значение.</p>	<p>Цвет упаковки и орнамента красный/золотой. Красный. Цвет жизни, символ красоты и здоровья. Золотой. Цвет процветания, благополучия, богатства.</p>

³ Славянское кружево. Фотоматериалы – URL: <https://milkexpress.ru/brands/slavyanskic-kruzheva/>

 <p>Макароны «Семейные закрома»</p>	 <p>Хохлома. Декоративная растительная роспись выполняется в красном, золотом и зеленом цвете на черном фоне.</p>	<p>Цвет упаковки красный. Цвет жизни, символ красоты и здоровья.</p>
 <p>Конфеты «Славяночка»</p>	 <p>Хохлома. Декоративная растительная роспись выполняется в красном, золотом и зеленом цвете на черном фоне.</p>	<p>Цвет упаковки красный. Цвет жизни, символ красоты и здоровья.</p>
 <p>Маргарин «Домашний Саратовский»</p>	 <p>Гребенчатый ромб. Может быть выполнен в разных цветах. Означает благополучие, удачу, счастье</p>	<p>Цвет упаковки белый. Означает чистоту и защиту от нечистых сил.</p> <p>Цвет орнамента синий. Цвет неба и воды, означает чистоту и легкость.</p>

Символ Алатырь

Символ появился во время языческого верования. Существовало предание о том, что с неба упал камень на остров Буян. На нем был высечен данный символ и этот предмет обладал великой мощью стихий. Камень горел могущественным пламенем и родился в нем бог Сварог. Он молотом ударил по камню и рассыпались искры, давшие дыхание жизни. Поэтому люди стали верить в то, что данный символ означает рождение жизни и стремление к новому пути развития. [6]

Предки считали, что поклонение на месте падения камня, позволит обрести крепкие жизненные силы. Данное место они стали называть «алтарь», служившее сокращением

названия символа. Прикоснуться к этому месту хотели многие, но шанс выпадал не каждому. Только сильные духом люди могли выйти на путь явления алатыря. Пребывание в данной местности позволяло улучшить свои навыки и способности к еще большим вершинам.

Людам нравилось наносить орнамент с алатырем не только на элементы одежды, но и на предметы быта. Соединение восьми ромбов, давало рождение звезде и обладало защитой от нечистой силы, служило укрытием от хвори.

Растительный орнамент

Достоверных источников, утверждающих о том, какое именно поселение славян первыми стали использовать растительные орнаменты в вышивке и нанесении элементов на предметы быта, к сожалению не сохранилось. Остается лишь утверждать, что традиция нанесения растительного орнамента продолжила развиваться и не потеряла своей актуальности. Каждый элемент растительности имеет свое индивидуальное значение. [7]

Хохлома

Существовало предание о том, что жил иконописец, который безумно любил свое дело и почитался вниманием царя. Когда-то он решил сбежать в чащу лесную, остаться наедине со своими мыслями, природой. Люди из разных уголков страны стали приезжать в лес в поисках великого мастера.

Тогда и царь приказал найти его и привести во дворец. Как только мастер узнал о том, что его пытается найти сам царь, он раскрыл секрет техники людям, поджег избу и сбежал. Его искусство продолжало жить и загорелось новыми красками. [8]

Хохломская роспись считалась символом огня, а цвет отождествляли с румянцем солнца и его свечением. Этот вид росписи как будто пронизан лучами света, а изделие само излучало свет от золотого сияния. Нижегородское ремесло прославило своих умельцев и получило достойную освещенность в кругу народного промысла.

Гребенчатый ромб

Первое упоминание символа гребенчатый ромб под вторичным названием «орепей», использовалось в речи людей Рязанского края. Знак имеет несколько значений: благополучие, плодородие, мир и др. Ромб с точкой внутри символ женского начала. Орнамент с использованием данного символа наносили не только на предметы быта, но и на элементы одежды. [9]

Большая часть вышивки была красного цвета, как символ жизни и любви. Цвет оберегает, считается источником энергии солнца.

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод о том, что современные производители и вправду стремятся возродить использование славянских орнаментов и в пищевой продукции. В качестве символов они зачастую используют те, которые имеют значение здоровья, благополучия, счастья. Таким образом, вносят позитивный контекст во влияние символов в современной реальности. В качестве цвета упаковки зачастую используют белый или красный. Чистота и здоровье переплетаются, также продолжают нести положительное воздействие на потребителей. Следует отметить использование традиционной росписи на упаковке товаров. Это не раз подчеркивает значимость русского искусства, как элемента современности.

Выводы

Таким образом, в настоящее время происходит использование элементов национальной идентификации для визуализации объектов повседневного использования. Особенно наглядно

это можно проследить на примере дизайна упаковки различных предметов.

Орнаментальные элементы, обладающие многовековой историей народов многонациональной России, хорошо коммуницируют в контексте современных упаковок. Потребитель проявляет интерес к продукции со славянскими символами. Они узнаваемы и вызывают положительные эмоции. Близость и сплочённость культуры греет души покупателей.

Литература

1. Орнаментально-колористические решения в одежде финно-угорских народов: история и современность Н. В. Ионова, Д. А. Кривонос, Сичкарь Т.В..Электронная. Костюмология. — 2023. — Т. 8. — № 3. — URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/18IVKL323.pdf>
2. Орнамент. Герменевтика и глоссарий. Николай Иванов [Электронный ресурс]. – URL: <https://static-ru.insales.ru/files/1/6354/9427154/original/9785480003857.pdf>
3. Психология упаковки. УниТехУпак. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.utupack.ru/other/gofrolikbez/psihologija-upakovki/>
4. Тахтарова, О. В. Дизайн упаковки. Инструменты для создания образа бренда / О. В. Тахтарова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 5 (347). — С. 78-82. — URL: <https://moluch.ru/archive/347/78149/>
5. Древнерусская вышивка: виды и символическое значение её мотивов. Меднолит. [Электронный ресурс]. – URL: <https://mednolit.com/drevnerusskaya-vyshivka-vidy-simvolicheskoe-znachenie-motivov>
6. Оберег Алтырь. Мастерская Ярило . [Электронный ресурс]. – URL: <https://slavyanskiesoberegi.ru/slavyanskies-oberegi/obereg-alatyr/?ysclid=lupdfbs3s1183653233>
7. Символика славянского орнамента. Ярмарка мастеров. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.livemaster.ru/topic/115343-simvolika-slavyanskogo-ornamenta?ysclid=lupt3s609f907801093>
8. Старинный русский народный промысел – хохлома. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.osnmedia.ru/1000/hohloma/>
9. Использование ромбического орнамента Архангельской области в современном трикотаже. Муранова Н.Н., Алёшина Юлия, Базильян Маргарита, Белоусова Ирина [Электронный ресурс]. – URL: <https://artzentr.narod.ru/sdpt/rombarch.htm>

Krivosos Darya Alekseevna

Zhirinovskiy University of World Civilizations, Moscow, Russia
E-mail: krivososdasha0109@gmail.com

Ionova Nadezhda Vyacheslavovna

Zhirinovskiy University of World Civilizations, Moscow, Russia
E-mail: kirskim567@gmail.com

Sichkar Tatyana Valentinovna

Zhirinovskiy University of World Civilizations, Moscow, Russia
E-mail: ditaval@mail.ru

Slavic ornaments as a source of inspiration for modern designers

Abstract. This work explores the influence of Slavic ornaments on modern design, considering them as a rich source of inspiration for designers of various directions. In the culture of the Slavic peoples, the ornament has deep historical and symbolic meanings, reflecting philosophy, nature and everyday life. The first part of the work analyzes the main elements of Slavic ornament, such as geometric shapes, floral motifs and symbols, and their evolution in traditional crafts. In the second part, attention is paid to the practice of modern designers who integrate Slavic motifs into their projects, creating unique products, from textiles to graphic design. Special attention is paid to the issue of preserving cultural heritage and adapting traditional forms to modern realities. In conclusion, the importance of studying the historical and cultural context and its impact on creativity and originality in design is emphasized. The study demonstrates how ancient traditions can become the basis for innovative and relevant solutions in modern artistic expression. Ornament plays an important role in packaging design, because it is not only aesthetically attractive, but also carries a symbolic meaning, affects the perception of the product and helps to highlight it on the shelf.

Keywords: Slavic ornaments; symbols; pattern; packaging; modern designers; visual contact; packaging design; Slavic lace; vegetation; culture