

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

2022, №4 Том 6 / 2022, No 4, Vol 6 <https://liberal-journal.ru/issue-4-2022.html>

URL статьи: <https://liberal-journal.ru/PDF/09KLLD422.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Никулин, А. А. Этническая культура Арктики как источник вдохновения для дизайнеров России / А. А. Никулин, Е. Ф. Заботина, Е. А. Степанова, Т. С. Степанцева // Либерально-демократические ценности. — 2022. — Т. 6. — № 4. — URL: <https://liberal-journal.ru/PDF/09KLLD422.pdf>

For citation:

Nikulin A.A., Zabolina E.F., Stepanova E.A., Stepanstseva T.S. The ethnic culture of the Arctic as a source of inspiration for Russian designers. *Journal of liberal democratic values*, [online] 4(6): 09KLLD422. Available at: <https://liberal-journal.ru/PDF/09KLLD422.pdf>. (In Russ., abstract in Eng.).

УДК 7.04, 7.05

Никулин Алексей Александрович

АНО ВО «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского», Москва, Россия
Доцент кафедры цивилизационного дизайна
Кандидат педагогических наук
E-mail: nikulin_reutov@mail.ru

Заботина Елизавета Федоровна

АНО ВО «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского», Москва, Россия
Магистрант
E-mail: zabolina.2021@mail.com

Степанова Елена Александровна

АНО ВО «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского», Москва, Россия
Магистрант
E-mail: elena.stepanova991@gmail.com

Степанцева Татьяна Сергеевна

АНО ВО «Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского», Москва, Россия
Магистрант
E-mail: best_fairy@mail.ru

Этническая культура Арктики как источник вдохновения для дизайнеров России

Аннотация. Арктика – красивый и захватывающий северный край нашей страны. Проблема популяризации Арктики является одной из актуальных на данный момент. Поэтому одним из аспектов развития Арктической зоны является изучение способов адаптации человека к суровым климатическим условиям и обеспечение комфортного проживания там, например, с целью развития туристического бизнеса. В статье дано определение «коренным народам Арктики», рассмотрено влияние их этнической культуры на современные тенденции в дизайне. Выявлены в искусстве коренных народов Арктики общие характерные черты. Проведен краткий анализ культурных особенностей северного региона, где связь человека с окружающим миром является важнейшей характерной особенностью этнической культуры. Проведено сравнение орнаментов, созданных из символических мотивов, с использованием простейших форм - для шифрования в орнаментах образов растений и животных. Особую роль в культуре народов Арктики также играет цвет, имеющий свое символическое значение. Изучены примеры разных распространенных ритуалов и обрядов, способствующих облегчению быта северных народов. В статье приведены примеры культурных, этнических и ландшафтных особенностей северного региона, их воссоздание и использование как источника вдохновения в работах современных дизайнеров России.

Ключевые слова: дизайн; Арктика; этнодизайн; коренные народы Арктики; культурные особенности; орнамент; этническая культура; обереги; цвет

Арктика – часть Земли, примыкающая к Северному полюсу и включающая себя окраины некоторых материков¹. В настоящее время существует представление об Арктике как об отдаленном и неразвитом регионе с изолированными кластерами добычи полезных ископаемых и военными объектами. Такое мнение может быть актуально для Аляски или северной Канады, где поселения относительно маленькие и разбросаны широко [1]. Российский же Север является одной из наиболее высокоурбанизированных территорий страны, где расположены крупные центры промышленности.

Важнейшими аспектами развития Арктической зоны являются изучение способов адаптации человека к суровым климатическим условиям и обеспечение комфортного проживания в них. Это необходимо для привлечения туристов на Север страны. Помимо богатых залежей природных ресурсов, Арктика – красивый и захватывающий край нашей страны. Это один из немногих уголков планеты, где природа сохранилась почти в первозданном виде [2]. Помимо природных красот, здесь также обитает множество удивительных животных. На территории Арктики располагаются несколько заповедников, созданных с целью сохранения уникальных природных явлений, а также объекты всемирного наследия.

«Коренные народы Арктики» – условный термин, обозначающий все население приполярной зоны. Несмотря на то, что на первый взгляд Северная часть России и кажется безлюдной, здесь проживают 45 коренных народов². Все они имеют различный образ жизни, традиции, язык, неповторимый фольклор. Коренные жители Арктики стремятся сохранить уникальность и самобытность своей культуры, а также популяризировать ее среди населения нашей страны. Тем не менее, в искусстве народов Арктики можно выделить общие характерные черты: образ жизни – оседлый или кочующий, виды деятельности, которые влияют на формирование культуры Арктических народов – охота, рыбалка, оленеводство, а также их мировоззрение.

Давайте рассмотрим их подробнее. Большинство коренных народов Арктики ведут оседлый образ жизни, объединяясь в общины. Однако до сих пор существуют племена кочующих оленеводов, которые наиболее известны в мировой культуре. Для них кочевой образ жизни символизирует свободу, благополучие, и успех, в то время как оседлость – состояния болезни, бедности и кризиса [3].

Основными видами деятельности жителей Арктики являются оленеводство, охота и рыбалка, что напрямую отражается в их культуре. Например, говоря о музыке, можно выделить особый способ звукопередачи, напоминающий горлохрипение. В разных интерпретациях, такой тип сонорного искусства присутствует у большинства народов. Его появление связывают с имитацией голосов различных животных, таких как оленей, нерп и множества птиц, проживающих в Арктическом регионе [4].

Помимо образа жизни, который ведут жители севера, на их культуру также сильно влияют их мировоззрение и религиозное верование. Они верили, что все на свете – растения, животные, горы реки – имеет душу, и чтобы жить в гармонии, человек должен уметь находить

¹ Арктика [Электронный ресурс]. — URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Арктика>

² Народы Арктики [Электронный ресурс]. — URL: <https://cleanarctic.ru/peoples-of-the-arctic>

общий язык с окружающим миром³.

Также народам Арктики приходилось проходить тяжелые испытания, связанные с суровыми погодными условиями в месте их проживания. Поэтому в их культуре были распространены различные ритуалы и обряды, которые могли бы облегчить быт северных народов. В одном из многочисленных бытовых охотничьих рассказов упоминается обряд для привлечения удачи: сын, не добыв ничего на охоте, приходит к отцу и просит его о помощи. Тогда отец рассказывает сыну о специальном ритуале и о том, что, если бы его не делали – всегда бы терпели неудачу на охоте. Сын проводит обряд и на следующий день получает добычу⁴.

Связь человека с окружающим миром является важнейшей характерной особенностью этнической культуры Арктики. Одним из наиболее узнаваемых художественных приемов является орнамент, в который мастера вкладывают смысл, отражающий мир людей, опыт и культурные понятия.

Так как верования северных народов не позволяли им создавать анатомически точные изображения, они применяли символические мотивы [2]. Используя простейшие формы, предки зашифровывали в орнаментах образы растений и животных, природы, солнца и звезд. В зависимости от того, что именно изображено, и на каком изделии или части костюма располагается орнамент, ему присваивалось какое-либо значение. Часто орнаменты использовались в качестве оберегов. В них северные народы могли зашифровать свои верования, представления о мироустройстве.

В качестве примера можно привести изображение водоплавающей птицы гагары. Она считается священной птицей, символом любви и верности. Поэтому орнамент с ее изображением располагают на нагруднике. Часто в изображениях северных народов встречается образ солнца – символ высшего мира. Его используют в качестве оберега и располагают на головном уборе в области лба, на груди. [5].

Для изготовления орнаментов применялись характерные для северных народов материалы: мех, дерево, сукно, бисер, который жители Крайнего Севера выменивали у купцов на меха.

Особую роль в культуре народов Арктики также играет цвет. В культуре северных народов каждый цвет имеет символическое значение. Часто встречаются желтый и красный цвета. Они символизируют солнце, тепло, огонь. В мифологии солнце является источником плодородия. Оно, как и огонь, дает тепло, поддерживает жизнь. Поэтому теплые цвета имеют похожий смысл. Голубой и белый символизируют снег, то есть, окружающую действительность жителей Арктики. Также эти цвета олицетворяли тяжелые испытания, которые приходилось проходить жителям Севера. Зеленый и коричневый цвета символизируют весну, природу, окружающую людей и земное начало⁵. Говоря об арктической природе, нельзя не упомянуть черный и синий цвета. Они отражают темное ночное небо, на котором иногда встречаются оттенки ярких цветов – северное сияние, которое часто можно увидеть на Арктическом небе.

³ Народы Севера: история и современность [Электронный ресурс]. — URL: https://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/nit/2012/stepanov/relig.html

⁴ Портрет на белом фоне [Электронный ресурс]. — URL: <https://arctic-children.com/article/portret-na-belom-fone/>

⁵ Народное искусство эвенков [Электронный ресурс]. — URL: <https://vk.com/@-162224239-narodnoe-iskusstvo-evenkov>

Как было сказано выше, проблема популяризации Арктики является одной из актуальных на данный момент. Для того, чтобы привлечь внимание к этому региону нашей страны, поднять его популярность среди туристов, применяются различные маркетинговые способы. Реклама неизменно включает в себя какие-либо графические элементы. Вдохновение для создания креативных изделий дизайнеры России в свою очередь черпают из традиционной культуры народов Арктики, а также образов природы и животных Севера.

Рисунок 1. Полиграфическая иллюстрация «Welcome to the Arctic»

Вдохновленные природными явлениями, характерными для Арктики, Прохоров А.А. и Сичкарь Т.В. в своей работе [6] предложили примеры полиграфической продукции фирменного стиля (рис.1) Белые и синие цвета создают образ арктической местности и подчеркивают ее красоту, а яркий градиент цвета в шрифте напоминает северное сияние.

Говоря о вдохновении, нельзя не упомянуть выполнение современных графических изображений в стилистике традиционного искусства народов севера. А.В. Иващенко разработала концепцию набора сувенирных открыток «Птицы и животные Югры» [7]. Автор предлагает не фотографии с достопримечательностями города, а интересные стилизованные образы животных, являющихся символами той или иной местности (рис.2).

Рисунок 2. Открытка «Птицы и животные Югры. Лиса»

Так автором были разработаны интересные открытки с применением оригинальных стилистических решений.

Культурные традиции народов севера в настоящее время интерпретируются не только современными графическими дизайнерами. В своей работе по изучению декоративно-прикладного искусства эвенков Сидорова Л.Е. [5] предложила проект этнодизайна национальных украшений (рис. 3). Автор применяет традиционные техники и характерные культурные мотивы.

Рисунок 3. Проект национального украшения эвенков «Иманра»

В качестве композиционного решения здесь применяется образ птичьей лапки, что олицетворяет птицу гагру – священную для эвенков. Голубой и белый цвета были выбраны с целью отразить в изделии образ зимы и сурового климата, с которым приходилось сталкиваться жителям Севера. Декор изделия напоминает традиционные орнаментальные мотивы.

Популяризация Арктики возможна не только среди взрослого населения. Для самых маленьких жителей нашей страны в ГАУК ЯНАО «Окружной дом ремесел» под руководством Худи З.В. была выпущена раскраска «Орнаменты народов севера»⁶. Она была создана с целью познакомить детей с национальными орнаментами, а также с предметами быта, которыми пользовались северные народы (рис.4).

⁶ Орнаменты народов Севера. Раскраска [Электронный ресурс]. — URL: https://odr.yanao.ru/files/Methodicheskaya_rabota/Metod_posobiya/raskraska.pdf

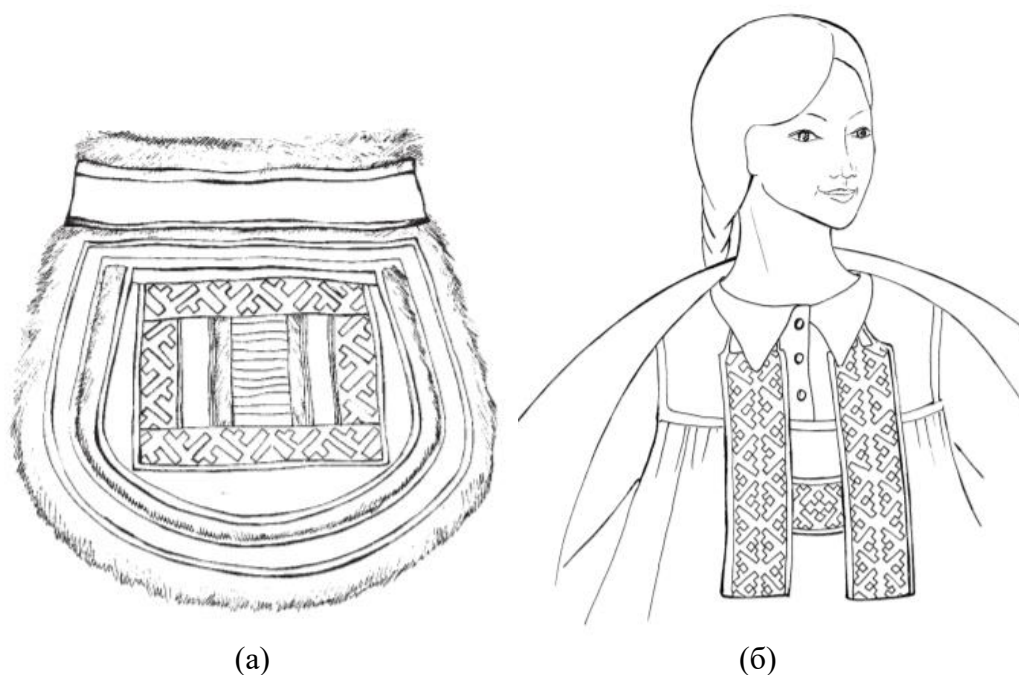

Рисунок 4. меховая вещевая сумка (а) и нагрудное украшение из бисера (б)

Этнические мотивы можно встретить во множестве современных работ. Изабель Ретамосо Рохас⁷ при разработке фирменного стиля для фестиваля Финно-угорской культуры опиралась на традиционные орнаментальные техники, чтобы отразить бережное отношение народа к своим традициям. Образ, зашифрованный в логотипе, также является частью мифологии (рис.5).

Рисунок 5. Логотип фестиваля Финно-угорской культуры «Вязи»

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Арктика – регион с богатой этнической культурой, интересной фауной и потрясающей природой. Популяризация Арктики среди населения России – важнейший шаг к сохранению ее самобытной культуры. Дизайнеры, которые применяют природные и этнические мотивы народов Арктики в своих работах, не только создают интересные и необычные продукты, но и способствуют повышению интереса к северному региону в остальных частях нашей страны.

⁷ Фестиваль Финно-Угорской культуры «ВЯЗИ» [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.behance.net/gallery/37161463/festival-finno-ugorskoj-kultury-vjazi>.

ЛИТЕРАТУРА

1. Shiklomanov N.I., Laruelle M. A truly Arctic city: an introduction to the special issue on the city of Norilsk, Russia // *Polar Geography*. — 2017. — №40 (4). — P. 251–256.
2. Бортник А. Ф., Винокурова А. Н. Цветовое решение и орнамент костюмов коренных народов Севера // *Научно-методический электронный журнал «Концепт»*. – 2017. – Т. 11. – С. 51–53. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/770149.htm>.
3. Головнев, А. В. Арктический этнодизайн / А. В. Головнев // *Уральский исторический вестник*. – 2017. – № 2(55). – С. 6–15.
4. Шейкин Ю.И., Добжанская О.Э. Музыкальная культура народов Арктики: проблемы и перспективы изучения // *Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность*, 2020 №1–52–62 с.
5. Сидорова, Л. Е. Традиции декоративно-прикладного творчества эвенков в этнодизайне национальных украшений / Л. Е. Сидорова // *Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования*. – 2020. – № 6. – С. 130–135.
6. Прохоров А.А., Сичкарь Т.В. Концепция развития социально-гуманитарных коммуникаций и искусства Арктики // *Либерально-демократические ценности*, 2021 №3, <https://liberal-journal.ru/PDF/03PLLD321.pdf> (доступ свободный).
7. Иващенко, А. В. Дизайн набора открыток «птицы и животные Югры» / А. В. Иващенко // *XXI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: Сборник статей конференции, Нижневартовск, 02–03 апреля 2019 года / Ответственный редактор Д.А. Погоньшев. Том Часть 3. – Нижневартовск: Нижневартовский государственный университет, 2019. – С. 93–96.*

Nikulin Alexey Alexandrovich

University of World Civilizations named after V.V. Zhirinovsky, Moscow, Russia
E-mail: nikulin_reutov@mail.ru

Zabotina Elizaveta Fedorovna

University of World Civilizations named after V.V. Zhirinovsky, Moscow, Russia
E-mail: zabotina.2021@mail.com

Stepanova Elena Alexandrovna

University of World Civilizations named after V.V. Zhirinovsky, Moscow, Russia
E-mail: elena.stepanova991@gmail.com

Stepantseva Tatiana Sergeevna

University of World Civilizations named after V.V. Zhirinovsky, Moscow, Russia
E-mail: best_fairy@mail.ru

The ethnic culture of the Arctic as a source of inspiration for Russian designers

Abstract. The Arctic is a beautiful and exciting northern region of our country. The problem of popularization of the Arctic is one of the most urgent at the moment. Therefore, one of the aspects of the development of the Arctic zone is the study of ways of human adaptation to harsh climatic conditions and ensuring comfortable living there, for example, in order to develop tourism business. The article defines the "indigenous peoples of the Arctic", examines the influence of their ethnic culture on modern trends in design. Common characteristic features are revealed in the art of the indigenous peoples of the Arctic. A brief analysis of the cultural characteristics of the northern region, where a person's connection with the outside world is the most important characteristic feature of ethnic culture, is carried out. The comparison of ornaments created from symbolic motifs with the use of the simplest forms - for encryption in ornaments of images of plants and animals. A special role in the culture of the peoples of the Arctic is also played by color, which has its own symbolic meaning. Examples of various common rituals and rituals that facilitate the life of the Northern peoples have been studied. The article provides examples of cultural, ethnic and landscape features of the northern region, their recreation and use as a source of inspiration in the works of modern designers of Russia.

Keywords: design; Arctic; ethnodesign; indigenous peoples of the Arctic; cultural features; ornament; ethnic culture; charms; color