

2023

БиблиоАКЦЕНТЫ «ПОЛИВИТАМИНЫ ЗНАНИЙ»

Часть II

Министерство культуры Свердловской области
Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Свердловская областная межнациональная библиотека»

БиблиоАКЦЕНТЫ
«ПОЛИвитамины знаний»

Часть II

Екатеринбург – 2023

ББК 82.12

Б 59

Б 59

БиблиоАКЦЕНТЫ : «ПОЛИвитамины знаний». Часть II / Министерство культуры Свердловской области, Свердловская областная межнациональная библиотека ; составитель О. И. Калинина. – Екатеринбург : СОМБ, 2023. – 104 с.: ил. – Текст: электронный.

85.12

85.143(2=411.2)6-8Волович

СОДЕРЖАНИЕ

Часть II

Июнь «Узор» 4

Июль «Волшебные растения в сказках, легендах и мифах народов Среднего Урала» 43

Август «Я рисую настроение» 83

«Узор»

«Орнамент – отпечаток души народа».

5

25 июня – День дружбы и единения славян. В настоящее время славяне являются одной из крупнейших лингвистических и культурных общностей народов мира, которые разделяют схожие традиции и говорят на родственных языках. Старейшее упоминание этнонима «славяне» датируется VI веком нашей эры и зафиксировано в сочинениях Прокопия Кесарийского в форме *σκλαβηνός* («склавины»). Самоназвание славян фиксируется, начиная с IX века, в старославянской форме как «словѣне».

Предполагается, что первоначально слово «словѣне» обозначало людей, говорящих на одном языке, то есть людей, которые понимают друг друга в противовес славянскому слову, обозначающему немецкий народ (а изначально любых иностранцев): «немьць» – «тихий, немой, тот, кто не говорит на нашем языке». «Слово» и связанные с ним «слава» и «слух» происходят от протоиндоевропейского корня **kleu-* – «слышать».

Совокупная численность собственно славянских народов насчитывает от 300 до 350 млн человек. Славяне составляют большинство населения Российской Федерации, Украины, Белоруссии. Есть еще Приднестровская Молдавская Республика также преимущественно славянская по своему составу. Кроме того, внушительные славянские общины проживают в Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Эстонии, Литве, Молдавии, США, Канаде, Австралии и многих других странах мира.

Крупнейший славянский народ – русские. Затем следуют украинцы, сербы, белорусы. Языковая близость – это то, что объединяет пестрый славянский мир. Славянский мир сегодня разобщен, но даже в самые мрачные времена не меркнут слова Фёдора Достоевского о том, что у России две всемирно-исторических задачи: православие и славянство.

Но есть еще тысячелетнее достояние, которое объединяет славянский мир. В народном творчестве всегда присутствует всеобщее – общечеловеческое и особенное – национальное, то, что объединяет и одновременно отличает народы, чем они интересны друг другу. Именно народное творчество благодаря своей доступности для каждого человека является одним из важнейших средств приобщения к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт, через личное эмоциональное переживание. Но содержание народного искусства нельзя понять, не зная его языка. **Язык этот – цвет и символы.**

Так красный цвет древние славяне воспринимали как символ животворящих сил природы. Ему приписывались магические свойства способствовать жизненным силам природы и человека. Недаром все оттенки красного цвета вводились в декор одежды, предметов домашнего обихода. Так в русской вышивке насчитывалось множество подразделений красного цвета: «маковый», «огненный», «жаркий», «алый», «багровый», «червчатый», «кармазинный», «брусничный», «смородиновый» и т.д.

6

Особое отношение у многих народов к зеленому цвету. Русские, украинцы, белорусы почитают этот цвет как цвет жизни, энергии земли, как символ плодородия, цвет крови Матери-Земли.

Древние символы у славянских народов до сих пор используются в декоре.

Вышивка, как никакое другое искусство, готова рассказать о духовной жизни наших предков много такого, что не отпечаталось ни в каких других продуктах их деятельности.

Проста и величественна идущая из глубины веков символика вышивки. Украшая узорами полотно, мастерицы вкладывали в них не просто своё вдохновение, но и сакральный смысл, так как символы – это информация. В основе их лежат сведения о строении Мира и процессах, происходящих в нём. Если правильно применить символ, можно достичь конкретного результата: улучшить здоровье, уберечься от сглаза, порчи, укрепить отношения в семье:

- ✓ С незапамятных времён и до наших дней прямой линией удобно и понятно означалась «земная твердь»;
- ✓ Крестом – огонь;
- ✓ Кругом или ромбом – солнце;
- ✓ Квадратом – дом, жилище;

- ✓ Розеткой из двух совмещённых крестов – прямого и косого – энергетика, присущая природе, символ духа, удовлетворённой энергии;
- ✓ Если внутри ромба или квадрата помещался крест, то это было пожелание добра дому, где не угасает очаг;
- ✓ Если же в ромбе помещалась точка, то человеку желали богатого урожая, а следовательно, и достатка, так как ромб с точкой – это известный еще в древнем Египте символ плодородия, знак засеянного поля.
- ✓ Размещенный на рубахе или фартуке ромб с продленными сторонами, напоминающий сруб, говорил о том, что девушка, надевшая такой наряд, просватана и готовится создать семью, т.е. строить свой дом.

Соединённые вместе в орнаментах символы создавали образ желаемого будущего, выражали драматизм или гармоничность мироощущения, эмоциональный климат, эстетические вкусы и потребности времени, служили оберегами.

Сегодня мы поговорим о смысле орнамента в жизни славян. Слово это латинское. В буквальном переводе оно означает «украшение, узор». Академик Б. А. Рыбаков так сказал о содержательности орнамента:

«Разглядывая затейливые узоры, мы редко задумываемся над их символикой, редко ищем в орнаменте смысл. Нам часто кажется, что нет более бездумной, легкой и бессодержательной области искусства, чем орнамент. А между тем в народном орнаменте, как в древних письменах, отложилась тысячелетняя мудрость народа, начатки его мировоззрения и первые попытки человека воздействовать на таинственные для него силы природы средствами искусства».

РУССКИЙ ОРНАМЕНТ

«Орнамент тем и хорош, что сохраняет следы своего происхождения, как разыгранный кусок природы, животный, растительный, степной, скифский, египетский – какой угодно, национальный или варварский, – он всегда говорящ, видящ, деятелен».

О. Мандельштам

Орнамент старше почти всех произведений искусства, какие мы знаем. На черепках глиняных сосудов, обнаруженных в курганах, мы видим ломаные прямые линии, маленькие кружки, пересекающиеся черточки. Это примитивный орнамент, созданный тогда, когда еще вся наша история была впереди. Человек на обструганной доске вырубил знаки, олицетворяющие солнце, луну, звезды, ветер, воду, лес, надеясь, что они принесут ему удачу на охоте, обильный урожай на ниве, здоровье членам семьи. В доисторическую пору орнамент был грамотой для всех. Ничто не может нам так убедительно рассказать о мире наших предков, как орнамент, узоры которого обладают поразительной красотой.

Русский орнамент по праву считается одним из самых интересных явлений в мировой художественной культуре. Он представляет собой уникальный мир художественных образов. О том, что русская народная вышивка основывалась на символичности, знают многие.

Орнамент, украшавший одежду наших предков, чаще был не просто узором, а нес глубокий смысл. Растительные, геометрические, зооморфные и другие мотивы украшали жилище человека, культовые и бытовые предметы, одежду, ру-

кописные книги. Узоры, нанесенные на предмет, несли в себе основы мироздания.

Хранительницей обрядов в русской деревне были женщины. Именно они должны были обеспечить благополучие семье. На Руси существовала даже обрядовая песня, говорящая о том, что орнамент можно читать как книгу мудрости:

*«Раз, два, три, четыре, меня грамоте учили:
и читать, и писать, и узоры вышивать».*

Не зря, многие историки, этнографы указывают на то, что русский геометрический орнамент – это своеобразное письмо, вязь, ткань.

Ткань – от ткать. Ткачихи ткали на ткацком станке, соединяя нити в последовательную структуру. Отсюда в вышивке – связная и полная последовательность знаков.

Об этом пишет П.В. Макагонов в своей замечательной книге **«Русский традиционный орнамент как знаковая система»**:

«Еще в XIX веке русский музыкальный и художественный критик В.В. Стасов писал:

«Имеют ли какое-нибудь значение изображения наших вышивок? Не просто ли это продукт фантазии и произвольная игра в линии? Никогда. Орнаменты всех вообще новых народов идут из глубокой древности, а у народов древнего мира орнамент никогда не заключал ни единой праздной линии: каждая черточка тут имеет свое значение, является словом, фразой, выражением известных понятий, представлений. Ряды орнаментистики – это связная речь, последовательная мелодия, имеющая свою основную причину и не назначенная для одних только глаз, а также и для ума и чувства».

Понятие «писать» в древности имело значение «украшать» и «изображать», а «строчить письмо» значило вышивать строкой.

На санскрите слово «прастава» (означающее орнаментальную полосу, украшающую одежду, полотенца, скатерти, свадебные простыни), значит «священный гимн, мудрая речь».

А наши далекие предки пользовались языком орнамента задолго до появления письменности. Люди долго помнили язык орнамента, придавая магическое значение ритмическим плавным завиткам, кружкам-роzetкам, цветам, травам, листьям, канавкам, зарубкам, фантастическим животным, обитателям подводного царства.

Орнаментальным знакам русской вышивки всегда приписывались магические свойства. Построенные в соответствии со строгой геометрией и законами сим-

метрии, узоры обладали, как считалось, большой силой. Они защищали человека, будучи вышитыми на его одежде, а вырезанные на наличниках, защищали его жилище. Эстетическое значение орнаментов сочеталось с тотемным. Волхвы и шаманы наносили символы на ритуальную одежду и утварь.

Обычные люди тоже вкладывали особый смысл в традиционные рисунки. Они старались защитить себя вышивкой-оберегом, нанося ее на определенные части одежды (для защиты тела).

Столовое белье, предметы быта, мебель, части построек тоже были декорированы соответствующими узорами (для защиты семьи и дома). Традиционным орнаментом украшали куклы-обереги.

Евгений Иванович Осетров, писатель и литературный критик, исследователь и популяризатор истории русской культуры, памятников искусства и старины, так передавал свое восприятие этого вида народного искусства:

«Орнамент – музыка, которую можно видеть... Цветочный хоровод, словно в танце, движется, соблюдая симметрию, математически точное и регулярное чередование. В бесконечных повторах, паузах, многообразных фигурах и арабесках сочетается прихотливая сложность и наглядность».

Давайте знакомиться, уважаемые, читатели, с «музыкой, которую можно видеть» – русским орнаментом. В народном языке орнамент носит название «украс», т. е. украшение.

Орнамент чаще всего вышивался и украшал одежду. Почти у всех народов мира знакам и символам отводилось строго определенное место и приписывался определенный набор значений.

Вышивались эти узоры, где одежда кончалась (т.е. в местах, где одежда касалась открытого тела). Орнаментом украшали кайму на подоле юбки, пояс, ворот, грудь и рукава рубахи – изначально целиком, а потом только оплечье и запястье. Крестьяне верили, что магические символы на руке придают ловкость и силу, а, значит, любая работа будет легкой и успешной. Кроме того, орнаментальные медальоны защищали плечи и колени. Орнаментом-оберегом украшали все швы на свадебных рубахах, чтобы нечистый дух не смог добраться до молодоженов и навредить им. Женщины носили фартук с орнаментом. В орнаменте были заключены знаки, письмена – идеограммы, которые вышиваль-

щицы специально подбирали для каждого владельца рубахи, чтобы она хранила своего хозяина не только от холода, но и от всякой случайной беды.

Именно поэтому, когда говорят о душевных качествах щедрого человека, мы слышим: «*Отдаст последнюю рубаху*». Считалось, что щедрый человек, таким образом, отдавал не только свою одежду, но и снимал с себя свой оберег, то, что ближе всего к телу Места нанесения наиболее плотной орнаментальной сетки совпадают с местами расположения крупнейших нервных узлов человеческого организма. Считалось, что таким образом можно было оградить себя от злых духов. Усиленно защищается зона сердечного центра – в буквальном смысле «с четырех сторон».

Как и костюм, орнамент предполагал ярусное деление.

Подол – первый ярус, он ближе к земле. На нем, как правило, ромбо-точечные или крестообразные композиции (символы земледелия, плодородия, огня). В вышивке головных уборов преобладают солярные знаки, изображения птиц.

Большое значение в народе придавалось поясу. Он служил оберегом, талисманом и охранял человека от всего дурного. Женские пояса были плоскими с узором из ромбов, перекрещивающихся линий, косых крестов и зигзагов, длиной до пяти метров. Мужские, как правило, были витыми, плетеными или ткаными.

По количеству полос на поясе, цветовой гамме и ширине этих полос можно было узнать место проживания хозяина пояса.

Геометрический орнамент является одним из древнейших. Вначале это были простые, легко запоминающиеся знаки – символы: круг обозначал солнце, прямая горизонтальная линия – землю, квадрат и ромб – поле, волнистая линия – воду. Ромб символически был связан с плодородием. Он мог означать и землю, и женщину, и растение. Крест и круг соотносились с огнём и солнцем. Если такими знаками отмечены фигуры людей, животных или птиц, это свидетельствует об их связи с небом. Волнистая или зубчатая линия представляла стихию воды.

Само слово «узор» в славянских языках имеет один корень со словами «заря», «зарев», «зарница».

Ткацкий стан «Кросна»

Оказывается, само понятие вышитого и тканого орнамента, или, как говорили прежде, «узорочья», тоже как-то связано с небесным огнем. Из того же круга и старое название, теперь уже полузабытое, самодельного ткацкого стана –

«кросна», находящееся в кровном родстве с древнерусским словом «крес» – пламя, огонь. «Кресинами» именовали небесный свет во время летнего солнцестояния, а сам июнь – «кресником».

В украшении русского костюма присутствуют магические символы. Образ солнца занимает одно из главных мест в декоративно-прикладном искусстве. Солнце во всевозможных видах можно найти в разных предметах. Солярных знаков и орнаментов великое множество. Основные солярные знаки – кресты.

В славянской традиции ромб – один из самых любимых знаков и самый распространенный символ орнамента русской вышивки. На женской одежде он встречается чаще, чем на мужской; но и женщины, и мужчины носили пояса, украшенные ромбовидным орнаментом. Ромб – безусловный оберег.

Это знак земледельцев, символ родящих зерно полей, символ счастливого потомства. Ромб (или квадрат), поделённый крестом на четыре части – вспаханное поле. Если внутри есть точки – засеянное поле. Это – знаки Земли и плодородия. Образ Земли – излюбленный в вышивке. Ромб часто изображался вместе со вписанным в него солнечным знаком.

Более сложную группу представляют зооморфные и антропоморфные орнаменты. Лев – символ божественной силы, власти, величия солнца и огня. Основные виды животных в вышивке: олень (лось), кони, лев (барс). Олень был очень почитаем (вспомним легенду об олене – золотые рога) и по представлениям крестьян, приносил счастье и веселье. Вышивался на подоле женской сорочки, женских фартуках и полотенцах. Символ красоты и солнца.

Частым сюжетом русской вышивки является конь. Конь – крестьянский кормилец, опора всего хозяйства. Конь был столь же необходим крестьянину, чтобы выращивать хлеб, как и само солнце. Солнце приобретало образ коня, а конь как бы приобретал силу солнца. Конь был наделён божественной силой и считался знаком солнца и неба. Конь, конник, колесо – равнозначные знаки солнца и тепла.

Лев

Олень

Конь

Изображения птиц были особенно разнообразными и красивыми. С удивительными гребешками, пышными хвостами и узорчатыми перьями. В давние времена люди верили, что птицы прогоняют своим звонким пением зимнюю стужу и приносят на крыльях весну и тёплое лето. Птицы – это символ счастья, весны, тепла, света. Птицы предсказывают будущее, сулят урожай, богатство, сообщают вести, воплощают души умерших, связывают небо и землю. Две птицы голова к голове – символ счастливого брака, поэтому этот сюжет столь част в ритуальной женской одежде. Их изображениями чаще всего украшают подол женской сорочки, женские фартуки и полотенца.

Частым мотивом в вышивке были женская фигура и дерево, разработанные в самых различных вариантах. Изображение женщины с птицами в руках чередуется с деревом. Центральное место может занимать женщина или же, наоборот, дерево. Женский образ – один из основных в русском орнаменте. Называют этот образ по-разному: великая богиня земли, плодородия, мать – сыра земля, Макошь.

До наших дней многие русские красавицы увлекаются различными орнаментами и создают восхитительные народные костюмы. Русский народный костюм – свидетельство не только богатой традиции художественных ремесел. Высокий вкус, поэтичность древних орнаментальных символов. Мудрое сочетание красоты и пользы отразили духовный облик народа. Народный костюм стал неиссякаемым источником творчества для многих современных художников.

Русские национальные орнаменты хохломской, гжельской, мезенской и жостовской росписей все чаще появляются на современной одежде, компьютерной и бытовой технике, аксессуарах, автомобилях и даже на зданиях.

15

Эти узоры привлекают внимание своей яркостью, самобытностью и затейливостью. Самый главный мотив для скептически настроенных модниц и модников – эти орнаменты – культурное наследие нашей страны.

Хохломская роспись

В наши дни хохломские узоры – символ яркой и радостной жизни. Новую жизнь хохломе дал дизайнер Денис Симачев. Не ограничившись гардеробом, Симачев ввел в моду и наклейки под хохлому. Новый тренд на автомобилях класса «люкс» по достоинству оценили во всем мире.

Не остались в стороне некоторые авиакомпании, с помощью знаменитых узоров они сделали самолеты стильными и узнаваемыми. Интересно, что по статистике женщины предпочитают красный фон, а мужчины – сочетание желтого орнамента с черным фоном.

Гжельская роспись

Гжельские мотивы можно увидеть не только на фарфоре, но и на картинах, одежде, постельном белье и даже в интерьере. Сине-белые узоры используют в коллекциях модельеры Ульяна Сергеенко и Валентин Юдашкин. В одежде «под гжель» ходят мировые знаменитости: Джулия Робертс, Леди Гага и Алессандра Амбросио. Все большим спросом пользуются гжельский фаянс для ванных комнат и расписные предметы сантехники. Палитра сине-голубых орнаментов в интерьере квартир создает ощущение прохлады и психологического комфорта.

16

Жостовская роспись

Букеты с жостовских подносов оказали влияние на всю мировую моду. Одежда с реалистичными цветами на темном фоне подчеркивает индивидуальность, а красочные аксессуары преобразуют самые простые наряды. Очень популярны и востребованы бытовые приборы с авторскими росписями Жостовской фабрики. Зарубежные производители наносят жостовские мотивы на бытовую технику. Мастера маникюра успешно имитируют жостовский стиль в миниатюре.

Русские, принесли поэзию в жизнь, спорт и одежду, чтобы все вокруг радовались с нами:

*Есть на полях моей родины скромные
Сестры и братья заморских цветов:
Их возрастила весна благовонная
В зелени майской лесов и лугов.
Видят они не теплицы зеркальные,
А небосклона простор голубой,
Видят они не огни, а таинственный
Вечных созвездий узор золотой.*

Иван Бунин «Полевые цветы» 1887 г

УКРАИНСКИЙ ОРНАМЕНТ

18

Орнамент является частью богатого наследия украинского народа. Украинский орнамент – это вышитые узоры на льне, сохранившие в себе смысл, predetermined в давние времена. Издавна вышиванка считалась оберегом от злых умыслов. Одежда вышитая любящими руками мамы или жены была наиболее ценна. Девушки вышивали свадебные рушники на счастливую долю и долгую семейную жизнь.

Украинские цвета неотделимы от скифских и славянских. Общая история и географическая близость объединила национальные цвета в переплетениях символических узоров. Все цвета являют собой характеристику украинской земли с ее плодородной почвой, пьянящими красными маками, буйной растительностью и синими реками. Белый цвет, используемый, для создания мережек говорит о чистоте помыслов и искренности намерений.

Орнамент в национальном украинском стиле – это сдержанность цветовой гаммы и отсутствие полутонов, лишь насыщенные цвета, наполненные смыслом и верованиями, пронесенными сквозь века.

Символика орнаментов

Все орнаменты можно разделить на растительные, геометрические и животные узоры. Растительные орнаменты наиболее часто встречаемая группа узоров в украинском стиле. Вышиванка с цветочной россыпью и зеленой листвой, распу-

сившейся на белом льне, была у каждого. Эту яркую рубаху надевали в праздничные дни и знаменательные даты.

Символика растительных узоров

Роза символизирует солнечное светило. Узоры с розой зачастую не имеют ни конца, ни начала, что говорит о непрерывности жизни и постоянном обновлении. «Царь-цветок» является символом доброжелательности и достатка, а красная роза – символ девичьей красоты и чистоты. Узоры с розами складывались по законам растительного орнамента, что обозначало бесконечное солнечное движение с вечным возрождением.

Там, где розы сложены в систему геометрического узора, эти растения – не просто цветы – это цветы-звезды, связанные между собой, которые воплощают представление человека о Вселенной как о гармоничной системе.

Виноградная лоза говорит о радости создания новой семьи и символизирует домашний очаг и продолжение рода.

Наиболее распространен узор в центральной Украине, где гроздь своим видом рассказывает о крепости рода.

Виноград обычно вышивался на рушниках

Лилия – знак невинности и святости. Часто лилию дополняет крест, которым благословляют молодоженов на создание крепкой семьи и новой жизни.

Дуб – символизирует силу языческого бога Перуна. Мужская вышиванка и предметы повседневности непременно имели дубовый лист. Значение его сводилось к крепости мужской силы и духовной непобедимости.

Рушник с дубовым узором являлся мощным оберегом рода, передаваемым от поколения к поколению. Орнамент дуба часто сочетают с изображением калины (женский символ).

Калина символизирует дружную семью. В каждом дворе произрастала калина. Украинки расшивали калиновыми гроздьями вышиванки и рушники, что говорило о бессмертии рода.

Чернобривцы – это название часто употребляется на территории Украины. Бархатцы имеют латинское название – Tagètes. Его дал растению Карл Линней в честь имени этрусского бога Тагеса. Чернобривцы означают исцеление и любовь к природе.

Красный мак означает красоту, молодость и их скоротечность. Венок из красных маков – символ женской чистоты, его сравнивают с белым светом. Есть и другое объяснение семантики этого растения – в нем заложена память рода. Считалось, что красный цветок мака прорастает на месте убитого человека из капли его крови. Существовало поверье, что весной поле после битвы покрывается маками. Таким образом, нежный и трепетный цветок несет в себе незабвенную память рода, символизирует связь с миром предков, бессмертие. Поэтому мак использовался при вышивке покутных рушников.

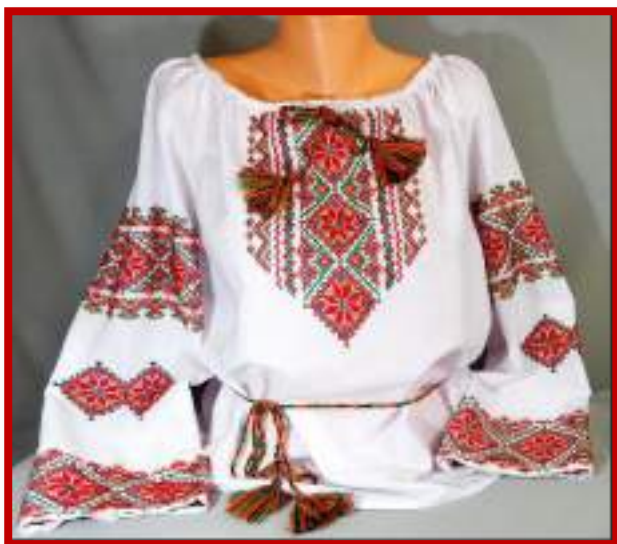

22

Хмель имеет сходное с виноградом значение. Этот символ характерен для свадебной вышиванки жениха, как знак зарождения и развития взаимной любви. Для молодых мужчин хмель означал юношеский задор и веселье.

В украинском стиле имеются геометрические узоры. Это ромбический символ объединения Солнца, Земли и Воды, что ведает о плодородии обильно политой и согретой солнечными лучами земли. Геометрическая вышивка звезд имеет значение гармонии природы и человека, упорядоченности жизни. Вышитый ромб символизировал собственность земельного надела. Засеянное поле на вышиванке представляли в качестве ромба с точками внутри. Знаком Солнца был круг, тогда как волнистые линии напоминали полноводные реки.

Парные орнаменты наносятся на свадебные рушники. Жар-птицы делятся солнечной энергией и символизируют долгую семейную жизнь. Склоненные друг к другу головы голубок символизируют появление новой семьи. Иногда птиц вышивают с ветвью калины в клюве, напоминая о единении рода. А вот одинокие девушки, жаждущие сильных чувств, вышивают кукушку или соловья.

В вышивках зооморфных (животных) орнаментов изображаются: лошадь, заяц, рыба, лягушки; из птиц – петух, сова, голубь, кукушка; из насекомых – муха, бабочка, паук, летучие жуки. Во многих случаях зооморфные орнаменты являются своеобразными, присущими данной вышивальщице, изображениями, в которых отражается ее индивидуальное видение узора.

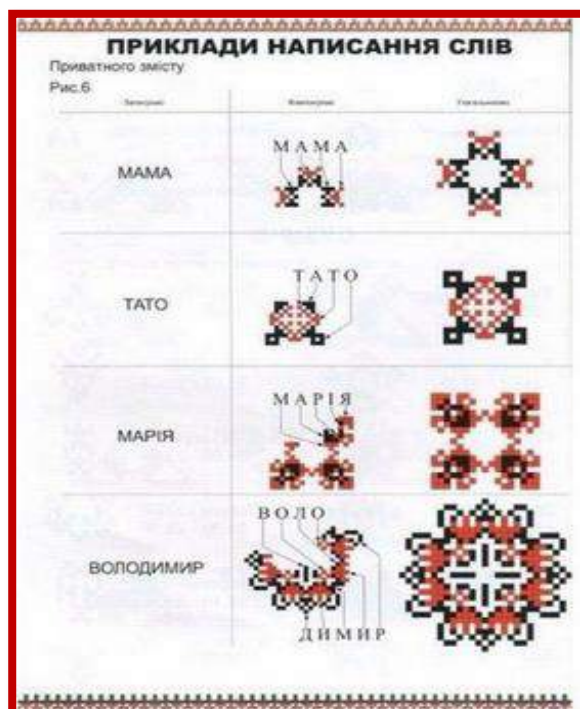
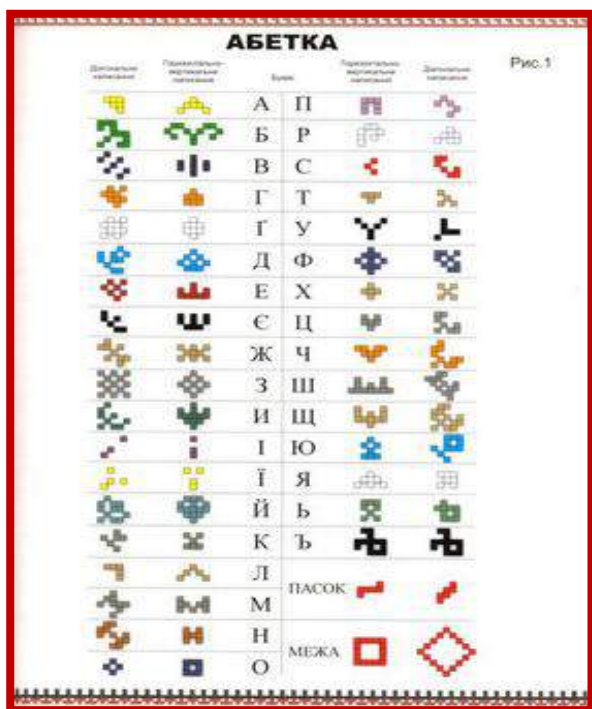

Берегиня. Это заглавный и могучий символ многих украинских орнаментов, олицетворяющий материнскую любовь и силу.

Некоторые узоры иллюстрируют берегиню в виде Древа жизни, как символ гармонии трех миров.

«Бродовское письмо»

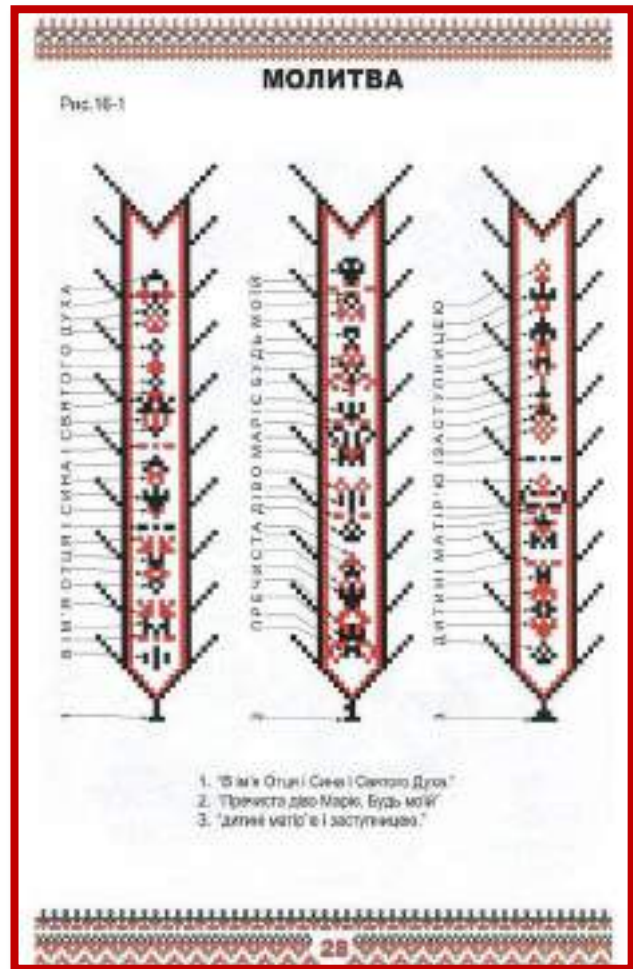
На Украине популярно среди любителей национальной вышивки «бродовское письмо», которое приобрело широкую известность благодаря Владимиру Подгорняку, много лет пристально изучавшему истоки и многообразие украинской писанки и вышивки. Его исследования народного творчества Прикарпатского края позволили выявить определенные закономерности в орнаментах, что и натолкнуло его на мысль о некой закодированной информации в них.

В результате, В. Подгорняк привел буквенную расшифровку символики украинской вышивки, древний календарь и детальную инструкцию такой вышивки. Свои наработки он представил в книге «Бродовская писанка».

Основа письма – алфавит, также в своей книге автор детально разбирает ряд примеров написания слов с использованием выше указанного алфавита.

При помощи этого алфавита можно вышивать имена, а также обереги, в частности молитвы.

*Натяну тугу жизнь на п'яльца,
тонкой гладью узоры вышью.
Под крылечком стежками зайца
и дымок по утру над крышей.*

*Капли маков во поле чистом,
и ромашковый луг зеленый.
Песню тополя-вокалиста,
что давно в пыльный тракт влюбленный.*

*И подсолнух глазами к солнцу,
мальв высоких ряды у тына,
И узорчатое оконце,
дочь чернявую возле сына.*

*И кипенье цветущих вишен,
и царапанье веток яблонь.
А любовь я по центру вышью -
синей птахой с лучистым взглядом*

*Вышью травы от рос седые,
пенье дивное ранней птахи.
Думы юные, озорные,
рук касанье к твоей рубахе.*

*И колодец с водой холодной,
вкусной-вкусной, аж зубы ломит.
Звезд полные хороводы,
а в саду вышью белый домик.*

*Натяну ткань судьбы на пяльца,
шёлком ярким узоры вышью.
И слезою – тропу скитальца,
среди мальв, под родную крышу.
Наталья Бугаре*

БЕЛОРУССКИЙ ОРНАМЕНТ

27

Белорусский орнамент – это шифр народа.

Белорусский орнамент отличается богатством колорита и множеством разновидностей форм узоров. В последнее время он стал очень популярен не только у людей в возрасте, но и среди молодежи. Элементы белорусского орнамента появляются в интерьере, украшают различные бытовые предметы.

Схемы узоров применяются не только в дизайне интерьеров, но и в оформлении одежды. Майки с принтом в виде белорусского орнамента, вышитые блузки и рубашки, даже чехлы для мобильных телефонов с национальными узорами – все они так быстро и ярко вошли в моду.

Яркими отличительными чертами орнаментов Белоруссии можно назвать преимущественное использование различных геометрических фигур: квадрат, ромб, четырехугольник, полосы и их детали, круг, звезда, точки, ленты, шестиугольник, кресты.

В некоторых случаях осуществлялось плавное перетекание фигур в растительные мотивы. Что характерно для белорусских узоров – это отсутствие в них символов смерти. Для белорусов орнамент – это своего рода оберег, который должен содержать в себе только положительное.

Национальный орнамент Белоруссии – это неизменный белый фон с красными изображениями на нем. Считается, что только у этой национальности получилось сохранить неизменным первоначальный вид узоров, существовавших еще со времен древнеславянских племен. Белый цвет признанно обозначает чистоту и открытость, а огненно-красный изображает кровь, солнце и, соответственно, жизненную силу. Черный цвет начали применять с конца позапрошлого века, но в мизерных количествах. Другие цветовые гаммы при этом не использовались.

28

Богатство колорита обычно достигается с применением разных техник (шитье при помощи шнурков или дощечек), а также специальным расположением простых деталей узора с их определенным ритмом. При этом использование фигур, не связанных в орнаментальные ряды, было редким явлением.

Растительный мотив – встречается чуть реже. Преимущественно состоит из:

- ✓ цветов, особенно акации и лотоса;
- ✓ листьев;
- ✓ плодов, чаще всего винограда.

Анималистический мотив – состоит из изображений, стилизованных под животных или детали их фигур. Животные могут быть как реальными, так и вымышленными, мифическими.

Символика белорусского орнамента и ее толкование

Разновидностей орнамента может быть множество. Каждый имеет свое определенное значение, чем и обусловлено их применение для разных целей:

Древо жизни – традиционно символизирует священное древо жизни – символ бессмертия и вечной жизни.

Известным сюжетом является библейская история Адама и Евы, сорвавших запретный плод с дерева жизни, за что их изгнали из Рая. Христианская культура дает этому вектору именно такое толкование. Помимо этого белорусы, как и остальные славянские народы, почитали деревья.

30

Особым уважением пользовался дуб, олицетворяющий силу и могущество. Этим деревьям поклонялись, а рубить их было запрещено. Все это объясняет популярность использования орнамента в украшении вышитых и тканых изделий.

Ярило на коне – ярило – древнеславянское божество солнца и плодородия. Считалось, что Ярило олицетворяет собой жизненные силы природы и помогает росту урожая. Вектор изображает бога Ярило, восседающего на коне. Копье в руках божества символизирует оружие, при помощи которого он победил кровожадного змея. Все это нашло отражение в белорусских легендах. А если провести параллель между славянскими верованиями и христианством, Ярило предстанет перед нами в образе Георгия Победоносца.

Житная баба (в древнеславянской мифологии) – богиня плодородия и урожая. В белорусских легендах можно прочесть множество упоминаний о ней. Это кукла, сделанная из пшеницы и ржи специально для осеннего празднования, во время которого положено отблагодарить солнце, землю и дождь за богатый урожай. Название вектора обусловлено термином «жить» – то есть «жизнь». Частое использование узора на тканых изделиях, рушниках, покрывалах и одежде можно объяснить особым почитанием и поклонением этому божеству.

Символ пробуждения природы весной – в основе создания орнамента лежит белорусская легенда о приближении солнца к земле, при котором вся природа пробудилась от зимней спячки. Суть сказания была доступно и колоритно изложена в элементах этого вектора. Можно проследить связь этого узора с божеством Ярилой и Древом жизни – каждый из них олицетворяет жизнь, а Весна – это и есть новая жизнь природы.

Символ солнца – древние верования обожествляли и солнце. Было принято просить у него помощи, как у божества. У славян Солнце возглавляло пантеон богов, находясь на его вершине. Божество имело несколько разных наименований: Хорас, Дажьбог или Сварог.

Символ предков – узор олицетворяет в своем роде молитву, прошение к Богу, за умерших родных и близких. Чтобы они оказались в Раю, земля была пухом, а солнце обогревало их.

Символ матери – мать – начало всего живого. Самый популярный вектор у народов Белоруссии. Несмотря на то, что образ матери и ребенка использовался у многих народов, белорусы относятся к нему с особым трепетом.

Единение солнца и земли – еще один вектор, изображающий воссоединение земли и солнца. Белорусские легенды поддерживают образ единения этих природных сил как тепло, жизнь, хороший урожай. Символ очень часто используется при вышивке полотенец, рушников, покрывал.

Символ крепкой семьи – орнамент часто вышивался на рушниках, которые было принято относить в церковь, к иконе Божьей матери. Вектор, символизирующий солнце. Особенно популярным было изображение солнца – основного божества древних славян. Узор несет в себе жизнь, новое начало и активно используется в тканых и вышитых изделиях различного рода.

(белорусский рушник на свадьбу)

У белорусов существовала великая культура обрядовых рушников. В каждом регионе ткали, вышивали свои – где-то от неурожая, где-то от засухи, в военные

времена – чтобы лихо обошло деревню. Где-то в деревне женщины собирались и ткали за одну ночь. У белорусов была даже своя астрология.

— Ночью и днем бабки-гадалки смотрели на небо – на солнце, луну, звезды. Потом советовали нам, что вышивать на рушниках.

Узор, символизирующий богатство – у белорусского народа одним из популярных пожеланий является пожелание богатства и достатка. Чтобы нива давала обильный урожай, а в доме было изобилие во всем. В том числе это означает и большое потомство.

Белорусские узоры – самобытные колоритные элементы, уникальные своим древним происхождением, а также оригинальным видом. Их применение не теряет популярности с давних пор и по сей день. Ношение узоров стало особым видом патриотизма, проявляемого к своей стране.

Сонца, свет, рух, жыццё, дабрабыт

Агонь, святасць, пладавітасць

Сям'я, род, пладавітасць, мацярынства

«Васьмірог», «васьмірогая»

Мужчына, агонь, вогнішча, мужчынскі пачатак

Жанчына, жаночая краса, вясна, замужжа, зямля

Пладавітасць, мацярынства, мужчына і жанчына, энэргія

«Кайл з качыма», «лупаты кайл»

Ураджай, прадавітасць, заможнасць, багатае, нагіны зрок

«Бесканечнік»

Шлях, бесканечнасць, вечнасць, сакральны шлях, абрадыны шлях

Наганка, святасць, нябесны, сакральны агонь, абуджэнне зямлі

«Папа на дзядзька ростоў», «глухая дзядзька»

Дзівочына, вясна, шчэціліваць, дзівочая краса, шалодасць

Узор на флаге

Орнамент белорусского флага означает народное единство, культуру и духовное богатство. Связь с предками и дань традициям. Узор на белорусском флаге традиционно красный, геометрический. Он больше похож на орнамент, который изображают на сорочках и рубашках. Но орнамент не просто взят с неба, он изображен в 1917 году крестьянкой Матрешкой Макаревич и имеет название «Восходящее солнце». Белорусский флаг Размещение на флаге орнамента дает возможность быстро идентифицировать флаг, а также несет посыл единения с предками и уважение собственной культуры. Также в нем содержится некое

пожелание благополучия и процветания. Такие узоры всегда считались оберегами. Может, и этот узор незримо хранит белорусскую землю.

Если разобрать орнамент на символы, то там мы увидим большой ромб, обозначающий восходящее солнце. А по обе стороны от него символы богатства и благосостояния.

Белорусский узор «Выцинанка»

34

«Вытинанка», «выцинанка» (бел: Выцінанка) – от слова “выцінаць”, что означает “старательно выводить мелодию или узор”, “заниматься чем-то кропотливым, требующим большого внимания и старательности”.

Появилась в Беларуси в 16 веке, наибольшего расцвета достигла в начале 19 века. В народном творчестве приобрела все свойства традиционного изобразительного искусства: декоративность, символизм, утилитарность. Сохраняется до сих пор и в последние десятилетия переживает повторное рождение в городской повседневной культуре: используется для украшения окон, витрин во время праздников и для привлечения внимания, внутренних интерьеров в общественных местах.

Что такое выцинанка?

Это ажурный узор, вырезанный из бумаги черной, белой или цветной. Если быть точнее, то это техника вырезания из бумаги. Полученное в результате декоративное изделие может быть занавеской, салфеткой, панно, «набожнікам» (это украшение вокруг иконы или распятия в «красном углу» дома). Ее основное назначение – украшать жилище. Однако существуют и выцинанки-открытки, выцинанки-декорации и выцинанки-иллюстрации.

Ее прототипом можно назвать печати с так называемых писем князя Витаута Великого. В архивах Виленского Государственного Университета хранится не-

сколько вытинанок 16 века. Их сделали чиновники в перерывах во время работы над документами.

В народе до того, как появилась возможность вырезать ажурные узоры из бумаги, уже существовала традиция украшать дома вырубками на ткани, ажурными узорами из коры (например, бересты), даже на высушенных листьях.

Поскольку бумажные украшения (особенно белые) быстро теряют внешний вид: желтеют, скручиваются, покрываются пылью, то их обычно «обновляли», заменяли новыми перед Рождеством и Пасхой. Старые чаще всего сжигали – редко когда сохраняли, чтобы иметь образец узора. Новые вытинанки для своего дома можно было вырезать самим, заказать мастеру или даже купить на ярмарке.

Белорусская вытинанка из бумаги имеет свои характерные особенности техники, правил, сюжетов и типов, выделяющие ее среди других традиций вырезания из бумаги.

От аппликации её отличает то, что всё изображение – это цельный кусок бумаги. Если ненаклеенную вытинанку поднять за один уголок, она поднимется вся целиком, и будет напоминать связанную крючком салфетку.

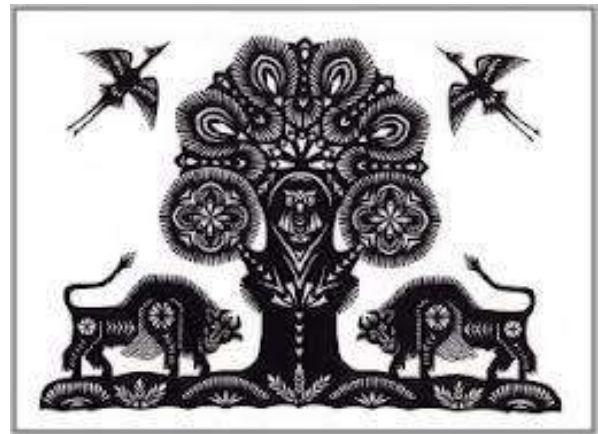
Особенности белорусского вырезания из бумаги – это геометричность узоров, использование своеобразного набора символов-архетипов (сохранившихся еще с до-христианских времен в народном искусстве), типичный набор местных канонических сюжетов: Дерево Жизни, Мать-Родительница, Женская доля, Цветок и другие. Индивидуальность мастеров проявляется в создании уникальных композиций, своем истолковании и преподнесении тех или иных канонических сюжетов, использовании техник и элементов, присущих только им.

«Зажынкi» – начало
уборки урожая

«Дажынкi» – окончание
уборки урожая

«Дрэва жыцця»

Доктор искусствоведения, профессор Михаила Сергеевича Кацар в своей книге «Беларускі арнамент: Ткацтва. Вышыўка» («Белорусский орнамент. Ткачество. Вышивка») так пишет о белорусском орнаменте:

«Характерной особенностью белорусского орнамента является композиционная законченность, точность построения, богатство и гармоничность красочной гаммы, тонкое варьирование одних и тех же мотивов в зависимости от назначения вещи, создание ограниченными средствами разнообразных цветовых и графических композиционных произведений. Это достигается умелым подбором орнаментальных мотивов, группирование различных по форме, величине и цвету фигур, ритмичным повторением одних и тех же или несколько видоизмененных деталей. Большое значение при этом имеет акцентировка определенных мест орнамента наиболее четкими геометрическими фигурами и цветовые сочетания, которые объединяют вокруг себя менее выразительные орнаментальные мотивы».

Гэтая праца —
гімн адвечнаму імкненню
нашых продкаў
да прыгожага, няўтольнай
празе праз
тканы і вышыты ўзор
выказаць сваё
разуменне жыцця, свету,
космасу,
хваласпеў умелым рукам,
светлай,
добрай, паэтычнай душы
нашай сялянкі.

Уральский орнамент

Урал известен как крупнейший промышленный центр России. Металл и камень в силу своеобразных исторических особенностей являются первоосновой и декоративно-прикладного искусства этого региона.

Но не меньший интерес вызывает художественное украшение ткани. Еще не так давно многие женщины на Урале владели секретами этого ремесла: умели прясть и ткать, вязать и вышивать. Одним из интереснейших проявлений народного творчества является вышивка – особый вид орнаментации ткани. Занавески, края простыней и наволочек, одежда и головные уборы – не перечить всего того, что создавалось кропотливым трудом женщины. Но особым уважением во все времена пользовались в народе вышитые полотенца. Вышитое полотенце – самобытный и ценнейший памятник народного творчества.

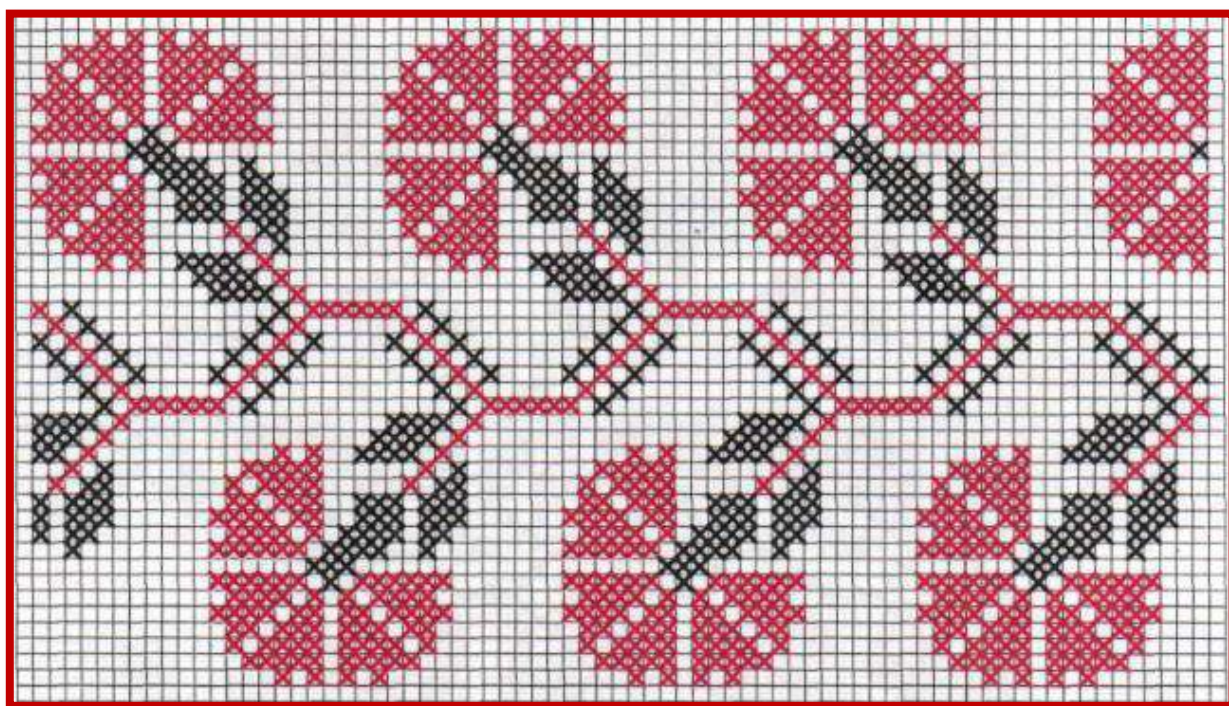

Полотенца представляют собой узкие тканые полосы, достигающие в длину до полутора метров. Технические приемы вышивки на них разнообразны. А богатство сюжетов и лаконичность цветовой гаммы нитей обыгрывались и дополнялись всегда фантазией народных мастериц.

Свои творческие замыслы мастерицы черпали не только из окружающей их природы, но и от конкретного жизненного уклада. Искренние и правдивые в

своей основе осмысленные изображения тех же растений отражали чувства и определения людей о красоте, добре, уважении друг к другу.

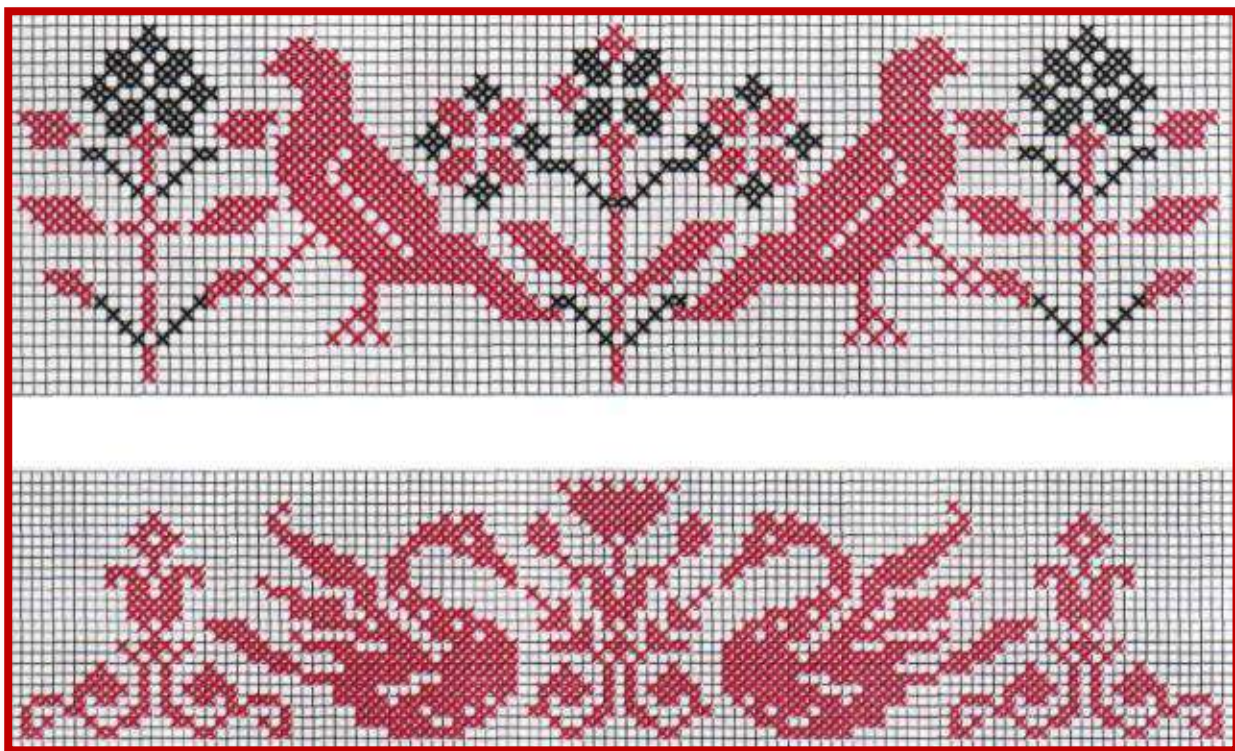
Так узор «цветок» – является символом цветущего сада. В этих орнаментальных мотивах проявлялось растворенность природной стихии. Независимо от симметричного расположения узоры выполняли две функции: оберега и украшения одновременно. Уральской вышивке свойственны большая декоративность, плоскостная передача изображаемых мотивов с долей схематизации, традиционность орнаментики.

Полотенце. Ирбитский район Свердловской области. Из экспедиционных материалов СОДФ

На полотенцах встречаются профильные изображения птиц – символы любви и веры, тепла и света, выражения души человека. Наиболее частые образы птиц в вышивке петух и курица, птицы – павы, лебеди, двуглавые орлы. Но наиболее распространенные узоры – сидящие друг против друга птицы, которых разделяют или куст, или цветок, ветка дерева.

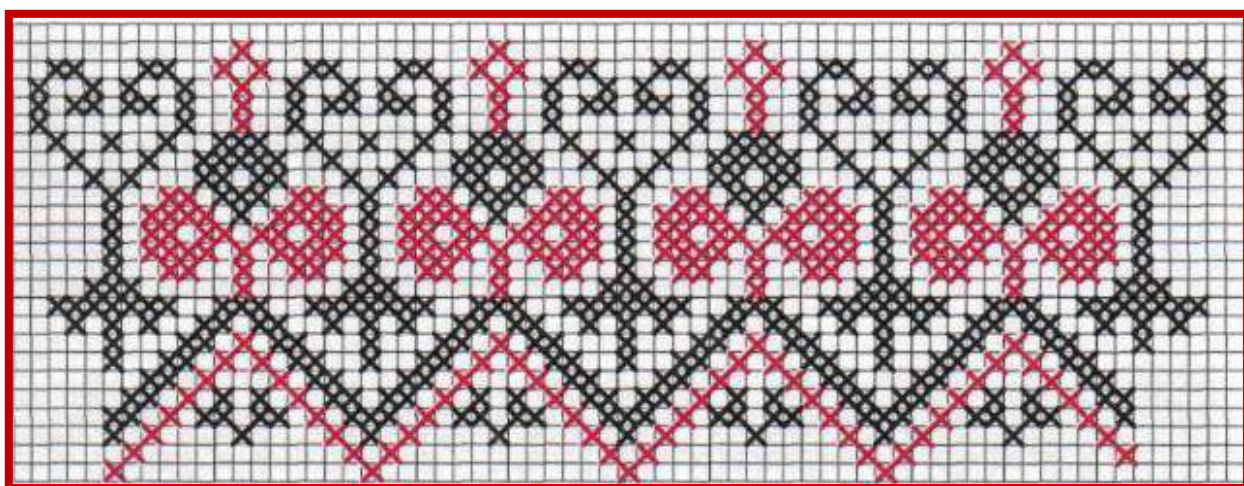
В подобных изображениях выделены присущие птицам формы, схожие с природными. Однако их декоративная условная трактовка преобладает над реальными. Фигуры выполнены мелкой «счетной гладью» или «тамбуром».

Полотенце. Село Фоминское Алапаевского района Свердловской области. Из экспедиционных материалов СОДФ

39

Помимо этих орнаментальных узоров в вышивке на полотенцах встречаются женские образы – особо почитаемые русским народом. Женские фигурки в вышивке имеют свои особенности: силуэтность, условность и статичность фигур. Каждая деталь обведена контурной цветной нитью. Конь выступает в вышивке как первый помощник земледельца. В древности славяне использовали этот образ как символ, приносящий тепло и свет, символ перемены времен года.

Полотенце. Верхотурский район Свердловской области. Из экспедиционных материалов СОДФ

ОСОБЕННОСТИ УРАЛЬСКОГО ОРНАМЕНТА

Основой орнаментального декора на Уральских изделиях стали элементы растительного характера, заимствованные у живого мира природы. Народные мастера, выбирая и творчески перерабатывая образы растений, достигли при этом определенного зрительного эффекта. Стилизованные заливки стеблей, узорчатые листья, бутоны цветов, плоды в узорах сплетались в единый декор орнамента. Создавая впечатление пышности и богатства, уральский орнамент не нес в себе магического содержания, как декор востока. Его основной функцией являлось взаимодействие с пластикой формы изделия.

Орнамент обладал метафоричностью, т.е. способностью передавать определенные образы. Метафора – результат мировоззрения народного мастера, который отражал в орнаменте не только визуальное сходство с цветком, птицей, животным, человеком, сколько свое духовное начало через стилизацию.

Растительный орнамент ярче всего проявил себя в XIX в. в росписи металла. Так называемый золотой орнамент стал характерной особенностью творчества нижнетагильских мастеров и составной частью многих выпускаемых ими изделий: столов, шкатулок, подносов. Орнамент наносился живописными и трафаретными приемами, не противореча цветочной и сюжетной росписям на изделиях. Чаще всего золотой узор в виде гирлянд обрамлял изображения, делал их еще более красивыми.

Декоративные изделия из металла в Нижнем Тагиле были тесно связаны с творчеством двух мастеров – рисовальщика и резчика трафаретов. Тагильскую роспись не спутаешь ни с какой другой: ей присущи богатство красок, повышенная декоративность, чистота и изящество в обработке цветов (главный из которых красавица-роза), законченность композиции, утонченная вязь орнаментов, то есть все те черты и особенности, что сложились за 270-летний период ее существования. О незаурядном таланте уральских мастеров говорили они, и, право, как тут было не вспомнить русского путешественника XVIII века академика Петра Палласа, который писал, что на Урале *«бывают вещи лаком наведенные не много хуже китайских, а лучше французских, включая живописи»*.

Первым мастером считался Андрей Степанович Худояров. Андрею Степановичу молва приписывает честь изобретения знаменитого лака, который был прозрачен как стекло, тверд – не процарапывался ножом, устойчив к жару – ни горячий самовар, ни кипяток, случайно пролитый, не портили его сверкающей брони, ни кислота его не брала, ни огонь. Говорили: *«Бумагу сожгут на нем, пепел останется – и все»*.

Писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк, хорошо знавший художника-садовода, писал: *«Исаак Худояров, работы которого и сейчас можно встретить в старинных богатых домах, расписывал сундуки, железные шкатулки, подносы и даже писал целые картины на железных листах. Очень недурно у него выходили живые цветы и особенно женщины в старинных костюмах двадцатых-тридцатых годов»*.

Таланту тагильских мастеров посвящен сказ П. П. Бажова «Хрустальный лак»: *«Нарисуют кому что любо на железном подносе, либо того проще – вырежут с печатного картинку какую, наклеят ее и покроют лаком. А лак такой, что через него все до капельки видно, и станет та рисовка либо картинка как влитая в железо. Глядишь и не поймешь, как она туда попала. И держится крепко. Ни жаром, ни морозом ее не берет. Сила мастерства...».*

42

Борт подноса украшали просечным орнаментом, который состоял из очень простых элементов: на кайму из «чашечек» опирался ряд «решеточки, два мотива», которые дополняли друг друга. Часто бортик венчала кайма из бусин. Цветочная роспись в этот период была представлена стилизованными изображениями полевых и лесных цветов.

В последние годы народными мастерами взята ориентация на восстановление утраченных особенностей уральского орнамента и создание новых узоров. Одна из решаемых ими задач – в русле лучших традиций способствовать созданию цельных и гармоничных изделий за счет умелого подбора орнамента.

Орнаменты уральского художника Юрия Лисовского похожи на таинственные ребусы, которые хочется рассматривать снова и снова. Рыбы, птицы, люди, цветы – всё это завораживает своей самобытной, сакральной красотой и притягивает как магнит. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, в картинах с затейливыми орнаментами и сюжетами заложен глубокий смысл.

Юрий Лисовский представляет направление этнофутуристов, рассказывая современным языком о древнем финно-угорском искусстве. Его графика похожа на образно-символические послания, а узоры – словно некий загадочный язык, понятный лишь древним племенам, когда-то обитавшим на территории Урала.

«Волшебные растения в сказках, легендах и мифах народов Среднего Урала»

«В истории цветов заключается часть истории человечества».

*Бертольд Ауэрбах,
немецкий писатель и поэт*

Из растений, покрывающих нашу планету, особенно прекрасен мир цветов. Нет ничего на земле красивее и нежнее цветов. Уже многие тысячелетия цветы олицетворяют у людей красоту, радость и совершенство природы, они обладают способностью вызывать эмоциональный отклик в человеческой душе. Есть ли на Земле народ, в художественном творчестве которого нет образа цветка? Сложно себе такое даже предположить, так как любой человек, да и все твари на Земле любят цветы, их привлекает как красота, так и аромат, и нектар цветов.

Цветочные символы одного народа нередко отличны от символов, принятых у другого. Это связано с тем, что на цветочную символику влияли не только популярные в народе мифы и легенды, но и важные исторические события, связанные с теми или иными цветами. *«Обычно разные цветы имеют различные значения, но довольно часто «цветочную» символику в широком смысле характеризуют два существенно различных аспекта: сущность цветка и его форма. По своей природе это символ мимолетности, весны и красоты».*

Цветы – символы любви и воспоминаний, красоты и скоротечности, а из-за звездообразной структуры лепестков также часто символ солнца. Не случайно монумент, названный Цветком жизни, установлен под Санкт-Петербургом – в

память о детях, погибших во время блокады. На белых лепестках, раскрывшихся на пятнадцатиметровом стебле, большими буквами написано: «Пусть всегда будет солнце!»

В христианской символике открытая кверху чашечка цветка указывает на получение Божиих даров, детскую радость от природы в раю, а также на непостоянство любой земной красоты, которая может быть долговечной лишь в небесных садах. С этим связан обычай копать могилы в садах или сажать на них цветы. В Библии цветок является указанием на богоугодность, о чем свидетельствуют расцветшие посох Иосифа и жезл Аарона. Из мертвых сухих палок является новая жизнь, появляются почки и распускаются цветы.

Каюма Насыри в книге «Фавакихуль джулюса» («Плоды для угощения собеседника») пишет о том, что за цветы Всевышний Аллах подарил Пророку Мухаммаду:

«Сначала показался росток цветка желтого оттенка, а затем пробился к свету цветок белого цвета, но они не имели ярко выраженного запаха. Затем появился цветок столь прекрасный и благоуханный, что все вокруг преобразилось. Цветок был ярко алого, красного оттенка и, естественно, он привлек всеобщее внимание – и люди, и пчелы, и бабочки, а также птички, мирно щебетавшие в округе стремились полюбоваться и легонько коснуться этого дивного цветка, источавшего тонкий благоухающий аромат. Такие красно-алые цветы преобразили всю землю, они благоухали и в садах и в бескрайних степях, даря радость и вдохновение всему одушевленному. А когда эти прекрасные цветы начинали увядать и сохнуть, то даровали чадам Адамовым душистые благовония и удивительную по своим живительным свойствам воду. Простые смертные пользовались этими дарами в долгие осенние и зимние месяцы. Они душились этими

благовониями, окуривали ими свои дома и жилища, наслаждаясь бесподобными ароматами».

Цветы – символ любви, верности и памяти. «Когда была вскрыта гробница Тутанхамона, глазам археологов открылось великолепное убранство саркофага, многочисленные драгоценности, украшавшие мумию. Но поверх всех украшений лежал скромный букетик увядших полевых цветов, и казалось, они сохраняли свой аромат. Не золото, не рубины, а цветы были последним знаком любви, последним приветом молодой вдовы ушедшему супругу.

В традициях многих народов, очень рано возникло особое трепетное отношение к этим божественным созданиям. Именно оно лежит в основе многих сказок, легенд, поверий. Например – «Аленький цветочек», «Каменный цветок», «Цветик – семицветик» и т.д.

Нет ни одного вида художественного творчества в котором бы не был отражен образ цветка. Поэты посвящали им стихи и песни, художники запечатлевали их на своих полотнах, композиторы создавали в их честь свои музыкальные произведения, в театрах ставились спектакли, о них создавались документальные и художественные фильмы, многие архитекторы использовали в декоре зданий растительный орнамент, ювелиры создавали замечательные цветочные украшения из благородных металлов и драгоценных камней.

*Поутру, на заре, По росистой траве
Я пойду свежим утром дышать;
И в душистую тень, Где теснится сирень,
Я пойду свое счастье искать... А. Блок*

Эти стихи впоследствии были положены на музыку С. Рахманинова и стали одним из самых популярных романсов своего времени.

В музыке наиболее часто тема цветов звучит именно в романсах: «Купите фиалки», «Астры осенние», «Время сирени», «Хризантемы в саду» – эти и многие другие романсы Моцарта, Шумана, Римского Корсакова, Рахманинова, и многих других композиторов. Как здесь не вспомнить и знаменитый «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П. Чайковского.

Огромное воздействие оказывали цветы и на народное искусство. Наши предки жили в единстве и гармонии с природой – она была их защитником, покровителем, источником жизни и знаний. Вероятно, именно поэтому народные предания и поверья сохранили так много историй о волшебных растениях. Священными травами и деревьями считались самые обыкновенные растения – те, что окружают нас и сегодня. Однако в старину люди верили, что

они обладают особой силой, а некоторые и вовсе хранили древние истории, оставшиеся в легендах.

И если о таинственном цветке папоротника (Перуновом цвете, как его называли в народе) слышали многие, то о других растениях, игравших особую роль в ритуалах и поверьях, мы знаем крайне мало. Именно поэтому предлагаю погрузиться в удивительный мир народной природы и легенд, связанных с ней. Что же наши предки рассказывали о растениях?

У славян сохранилось немало историй о самых разных растениях. Травы занимали далеко не последнее место в жизни народа Руси, и среди них стоит выделить цветок, что имеет интересное название – Иван-да-Марья. Как гласят предания, некогда в одной деревушке неподалёку от Киева стоял высокий терем, где жила вдова с молодой дочерью.

Иван-да-Марья

Однажды посетил их дом красавец-казак Иван. Очарован он был красотой Марьи, попросил руки девушки у её матери. Вдова дала своё согласие. Вот уже и свадебная процессия помчалась по деревенским дорогам. Уже у святых образов Иван и Марья стали перешёптываться друг с другом, выясняя, кто откуда родом. И вдруг выяснилось, что они принадлежат к одному большому семейству.

Выходило что Иван и Марья – брат и сестра. В отчаянии воскликнул юноша: «Пойдём. Марья, в тёмный лес – пускай нас лютый зверь за этот грех растерзает!».

Но девушка возразила: «Нет, мы отправимся в зелёный бор и обратимся там в зелье чудодейственное, что будет людям помогать».

С тех пор растёт в лесах трава Иван-да-Марья, цветы на которой могут быть красными, жёлтыми и синими. Срывая этот цветок, люди вспоминают о брате и сестре, что остались вечно жить в этом лекарственном растении.

Могучая Разрыв-трава

Одним из самых редких растений считалась Разрыв-трава. Найти её мог лишь тот, кто обладал тайными знаниями. Произрастает она в тёмных местах, куда

простому человеку пробраться не под силу. Говорят, что её листья напоминают острый крестик, а цветок подобен пламени.

Как говорят поверья, расцветает Разрыв-трава лишь в ночь на праздник Ивана Купалы. Где находится дивный цветок, не может знать никто, а потому найти его крайне сложно.

48

Более того, пора цветения длится всего пять минут, за которые надо успеть не только сорвать цветок, но и защититься от нечистой силы. Все тёмные духи сходятся к месту, где растёт чудесное растение и стараются уничтожить всякого, кто приблизится к нему. Но почему?

Секрет прост – Разрыв-трава обладает уникальными магическими свойствами. Наши предки рассказывали, что человек, несущий в руке это растение, свободно откроет любые засовы и замки. От одного прикосновения листка травы к металлу он разлетается на мелкие части.

Найдя заветное растение, следовало разрезать им левую руку и вложить туда листок, а после заживить рану. Столь нехитрый ритуал превращал человека в колдуна, что мог открывать любые двери. Кроме того, обладатель Разрыв-травы знал местонахождение кладов, мог разговаривать с птицами.

Но как же найти столь необыкновенное «зелье»? Для этого следовало в ночь на Ивана Купалу отправиться в поле с косой. Орудя инструментом и скашивая травы, в определённый момент человек мог заметить, что коса словно наткнулась на невидимую преграду.

Это значило, что металл встретился с Разрыв-травой, которая при срезании значительно повреждала косу. Чтобы найти заветное растение, охалку скошен-

ных трав следовало бросить в реку. Все растения поплывут по течению, а Разрыв-трава – против. Тут-то и следует брать её.

Плакун-трава

На озёрах можно встретить совсем иное растение, что в народе именуют Плакун-травой. Оно выпускает длинную стрелу, на конце которой распускается крупный цветок багрового цвета.

Считалось, что обладатель этого растения может довести до слёз самых злых бесов, поскольку получает над ними власть. С его помощью человек мог заполнить власть над всеми тёмными существами, ему подчинялась нечисть.

Самым ценным в Плакун-траве считается корень. Выкапывать его следовало без использования инструментов – голыми руками. Если из корня сделать крест и надеть его на тяжело больного человека, он вскоре выздоравливал, поскольку злые духи оставляли его. Это растение считалось крайне опасным – оно делало своего обладателя всемогущим.

Плакун-трава – в русских духовных стихах сказочная трава, выросшая из слез Богородицы, пролитых во время крестных мук Иисуса Христа. Согласно Голубиной книге, ПЛАКУН–ТРАВА – «всем травам мати».

Одолень-трава

Белую и жёлтую кувшинку (купальницу) наши предки называли Одолень-травой, поскольку легенды рассказывали, будто она может одолеть нечистую силу. Кроме того, волшебное растение помогало обрести любовь (и вызвать ответные чувства у самой неприступной красавицы), унять зубную боль.

В народе говорили, что обладатель Одолень-травы может открыть у себя любой талант, что будет развиваться и принесёт ему славу. Пастухи с корнем Одолень-травы обходили стадо, чтобы ни одна скотина не пострадала от диких зверей и не заблудилась в лесу. Также растение использовали путники. Перед дальней дорогой у кувшинки просили помощи и успеха в делах. Верили, что Одолень-трава сумеет защитить путешественника от невзгод и поспособствует благополучному возвращению в родные края.

Сон-трава

Красноречивое название у Сон-травы, что расцветает жёлто-голубым цветом. Древние славяне считали, что это растение помогает получить ответы на волнующие вопросы во сне. Сон-трава могла призвать пророческие видения, открывая своему обладателю тайну будущего.

Говорили, что если чародей соберёт траву поутру, а после окунёт в холодную воду, к полуночи растение «оживёт» – начнёт шевелиться. Именно тогда и следует брать Сон-траву и класть под подушку, чтобы узнать грядущее.

Перенос-трава

Используя Перенос-траву, можно было усыпить змей и прочих опасных животных. Тёмные силы и злые духи также очень боялись этого растения. Благодаря этой особенности с помощью Перенос-травы можно было защитить жилище или домашнюю скотину от нечистой силы.

Кроме того, народные предания рассказывали, будто с перенос-травой можно перейти любую водную преграду. Достаточно лишь было взять в рот веточку растения и зайти в воду, как волны тут же расступались перед человеком.

Прикрыш

Во второй половине августа травники и знахари собирали траву Прикрыш. Её чаще всего использовали при совершении свадебных обрядов. Люди верили, что над Прикрышем следует произнести определённые заговоры, после чего он заберёт у молодой семьи все несчастья.

51

Растение клали под порог, когда в дом жениха привозили невесту. Знахарь заранее предупредал девушку, что она должна аккуратно переступить порог.

Если же невеста наступала на место, под которым лежит Прикрыш, беды и несчастья обрушивались на молодую пару. Если же обряд проходил успешно, горести настигали тех людей, что желали несчастья новобрачным.

Охотничья трава

У знакомого нам чертополоха весьма «говорящее» название – наши предки считали, что им действительно можно переполошить всех чертей. Именовали это растение также Дедовником (название связывали с Дедом Перуном, которому посвящали цветок чертополоха). Чертополох был сильнейшим оберегом славян.

Им окуривали жилище, изгоняя нечисть, его носили с собой, чтобы ни один колдун не смог причинить зла. Кстати, чертополохом также пользовались охотники. Верили, что если окурить им ружьё, оно будет бить без промаха. Кроме того, цветок использовался и в любовной магии – как защита от соперников и бедствий.

Перунов цвет

В культуре славян многие растения приобретали тайный смысл. Один из наиболее распространенных – цветок папоротника. Оберег из цветка папоротника обладал сильным действием и ограждал своего хозяина от хворей, сглаза и проклятий. Еще одно название -

52

Растение в природе не цветёт, размножаясь спорами, цветение его никто не видел. Считается, что это растение является потомком первых растений на планете – риниофитов. Цветок папоротника – мифический цветок, открывающий его владельцу клады и тайны мира, дарующий ясновидение и власть над нечистым духом.

В народе же перунов цвет связывают с конкретной датой – 7 июля и наделяют магией, веря, что только в этот день он распускает свои лепестки. Согласно поверью, бутон цветка папоротника имеет вытянутую форму и напоминает искру. Он яркий, поэтому отгоняет от себя животных, а срок цветения сводится к одним суткам. Поскольку найти бутон, который скрывается, достаточно непросто, то и носивший оберег цветок папоротника считался наделен прозорливостью, защитой, благосостоянием. Удача сопровождала его всю жизнь, пока он держал оберег при себе. Славянская философия также добавила свойства исполнения желаний.

Для наших предков все травы были по-своему волшебными, если под этим словом понимать целебный эффект. Травники (или зелейники, травознаи, знатоки лютого корня – как их называли раньше) прекрасно знали, что помогает от головной боли, а что от проблем с кожей.

53

Аполлон Апполонович Коринфский – автор историко-этнографические очерков о народных сказаниях и поверьях («Народная Русь: Круглый год сказаний, поверий, обычаев и пословиц русского народа»; «Трудовой год русского крестьянина») пишет, что травознаи *«ходили по лугам и лесам, как в насажденном собственными руками саду: всякой травы, всякой былинки знали свойство и место»*.

Историк Иван Забелин писал, что в древности язычники относились к растениям как к живым существам: по поверьям, травы могли переходить с места на место, менять свой вид и внезапно исчезать, разговаривать между собой, кричать и плакать. Предки также верили, что у каждого растения был свой характер и нрав. Наделяли магическими свойствами и полевые растения.

Колокольчик

Русское название, по мнению одних исследователей дано из-за его схожести с колоколом. Другие связывают его название с общеславянским словом «коло», то есть – круг.

Народ дал этим цветам много имен: звончики, бубны, балаболка (татар. то, что болтается, висюлька, повислый цветок), голубки, орлики, котелки, приточная трава (приток означал болезнь, недуг) и другие.

Колокольчик – символ любви, честности и повиновения, а также болтливости. По поверьям он приносит девушкам счастливую любовь, а пожилым людям – спокойную старость. И вообще – дарит счастье.

Еще во времена языческой Руси колокольчик почитали и выращивали, он был символом страны. Да и сегодня, по опросу россиян: «Какие растения они считают символом нашей страны?», многие вместе с березой, ромашкой и васильком называли колокольчики.

По преданию колокольчики появились тогда, когда люди ездили на лошадях и всю дорогу звучал перезвон бубенцов под дугой. Там, где падали на землю их перезвоны, вырастали эти цветы, формой похожие на ямщицкие колокольчики. А по другим легендам, наоборот, цветы колокольчики стали прототипом колоколов вообще и церковных – в частности.

Во всех культурах колокольчики – сильный оберег. Старая легенда рассказывает, что однажды они спасли целый город. Ночью к нему подошли враги. Цветы росли за стенами крепости и так отчаянно забили в свои крохотные «колокола», что всех разбудили. Люди удивились, услышав такой сильный звон. Но старейшина объяснил: «Когда звенит один колокольчик, его не слышно. Но если они зазвонят все вместе, сила звука увеличивается». Жители этого города тоже объединились и отразили напор врага.

Василек

На пахотных полях, во ржи, нередко можно встретить чудесный цветок, называемый васильком. В Малороссии его именуют волошкой. В народе рассказывают, что давным-давно этот цветок был статным красавцем. Однажды увидела парня русалка, что сразу без памяти влюбилась в него.

Уж как ни пыталась она обратить на себя внимание – не было толку. Нравилась юноше совсем другая девушка.

Тогда разгневанная русалка заманила возлюбленного на поле ржи, где защекотала его и обратила в растение. Именно поэтому васильки часто встречаются в полях, напоминая о печальной истории деревенского красавца.

Васильки и русское поле неразрывно связаны в нашем сознании и в народных сказаниях.

*«Искры неба во ржи —
Васильки у межи...»*

В. Михалев

Ромашка

55

У древних славян ромашка являлась одним из семи священных растений (дуб, орешник, верба, ромашка, хмель, омела, плакун). Название ромашка происходит от латинского слова "romana", что в переводе означает «римская», в средневековой медицинской литературе ромашку называли «Романовым цветком».

По народным поверьям, считается, что там, где падает звезда, расцветает ромашка. А еще говорят, что ромашки – это маленькие солнышки, которые соединяют множество святых дорог-лепестков. Ромашки схожи по форме с зонтиками, а по легенде – они в давние времена были зонтиками для маленьких степных гномиков. Начнется в степи дождь, гномик укроется ромашкой, либо сорвет ее и шагает по степи, поднимая цветок над головой. Дождь стучит по ромашковому зонтику, струйками стекает с него, а гномик остается совершенно сухим.

Легенда о ромашке

На свете жила девушка и был у нее любимый – Роман, который делал для нее подарки своими руками, превращал каждый день жизни девушки в праздник! Однажды Роман лег спать – и приснился ему простой цветок – желтая сердцевинка и белые лучики расходящиеся в стороны от сердцевинки.

Когда он проснулся, то увидел цветок рядом с собой и подарил его своей девушке. А девушка захотела, чтобы такой цветок был у всех людей. Тогда Роман отправился на поиски этого цветущего и нашел его в стране Вечных снов, но царь этой страны не отдал цветок просто так. Правитель сказал Роману, что люди получают целое ромашковое поле, если молодой человек останется в его стране. Ждала девушка своего любимого очень долго, но в одно утро она проснулась и увидела за окном огромное бело-желтое поле. Тогда девушка поняла, что ее Роман больше не вернется и назвала цветок в честь своего любимого – Ромашкой! Теперь девушки гадают на ромашке – «Лю-бит-не любит!»

Ромашка – символ Дня семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля. Ромашка стала символом праздника случайно, ведь в День святых благоверных Петра и Февронии, в полях и лугах активно цветут ромашки и издавна этот полевой цветок считается символом любви. Ромашка – самый жизнерадостный и жизнеутверждающий цветок, который символизирует чистую и искреннюю любовь, а также русскую природу и тёплое лето.

Национальным цветком Украины является подсолнух, в народном фольклоре его сравнивают с солнцем, которому поклонялись дохристианские славяне.

Хозяйки берегли посе́вы подсолну́ха от воробьев и других птиц разными ритуалами и заговорами: сеяли до восхода солнца либо при заходе солнца (чтобы воробьи не видели), клали в подсолнухи завернутый в полотно «забытый хлеб», раздевшись, оббегали в темноте подсолнухи, приговаривая: «*Как нельзя по свету голому ходить, чтобы так воробьи не могли мои подсолнухи пить!*»

Чудесные свойства подсолнуха связаны с порою его созревания. В народе верили: если зерна (семена) подсолнуха, сорванные в августе, вместе с волчьим клыком завернуть в пояс и спрятать, воры обойдут десятой дорогой, а добрые люди будут приязненно относиться.

Подсолнух за окном – это важный признак того, что дом защищен, а хозяин спокоен за свои владения. Ведь не даром наши предки рисовали цветок солнца везде, где только можно или нельзя.

*Принеси мне подсолнух, навеянный далью,
Посажу его в почву, сожженную солью,
Чтобы он к небесам, голубому зеркалю,
Жёлтый лик обращал – свою жажду и волю.*

*Всё неясное к ясности смутно стремится,
Тают абрисы тел в акварельных размывах,
Краски – в нотах. Итак, раствориться -
Это самый счастливый удел из счастливых.*

*Принеси мне частицу палящего лета,
Где прозрачны белесые очерки мира
И где жизнь испарилась до капли эфира, -
Принеси мне подсолнух, безумный от света.*

Эудженио Монтале

(Перевод с итальянского Евгения Солоновича)

Италмас

Нельзя не упомянуть золотой символ Удмуртии – купальницу. В каждом регионе России ее называют по-своему: троллиус, купава, купавница, жарки, огоньки, сибирская роза, авдотки, бубенчики, колотушки, кучерская травка, Балабол-

ки. В Удмуртии это травянистое растение семейства лютиковых именуется «италмас».

С ним у удмуртского народа связана легенда, повествующая о трагической судьбе прекрасной девушки по имени Италмас. Она была изложена классиком удмуртской литературы Михаилом Петровым по мотивам удмуртского народного фольклора. Италмас, просватанная за долги своего отца богатому вдовцу Байтугану, влюбилась в юношу по имени Камаша. Но недолго продолжалось их счастье. Стрела Байтугана убила Камаша, с его гибелью ушли от Италмас все надежды на дальнейшую, счастливую жизнь. Только цветы купальницы, которые дарил девушке возлюбленный, напоминали ей о нем. Так что для удмуртов италмас – одновременно символ любви и печали, верности и разлуки, надежды и радости.

Италмас так дорог Удмуртии, что его имя носит Государственный академический ансамбль песни и танца Удмуртской Республики и поезд «Ижевск-Москва», село с таким названием есть в Завьяловском районе республики.

Таволга

В разгар лета там всё белым-бело от душистых цветов таволги. Отыскать растение в пору его цветения (июль – начало августа) легко по сильному медовому аромату.

В народе таволгу издавна называют сорокаприточником, то есть средством от сорока болезней.

С давних пор таволгу с успехом применяют при простуде, ревматизме, гипертонии, бронхиальной астме, при повышенной свёртываемости крови и других недугах. Таволга – съедобное растение. Съедобны молодые побеги. Таволгу еще называют «мансийским чаем» – коренное население округа широко использовало цветы этого растения в качестве чая.

На привале утомленные путники заваривали себе чай из душистых цветков, использовали также в качестве заварки и листья, и стебли и семена. Листья таволги березоволистной и иволистной не только вкусная заварка для чая, но и

сильное антибактериальное средство, содержащее вещества, вызывающие гибель стафилококков. Таволжанный чай вызывал прилив сил.

По воспоминаниям представителей народа манси, все они помнят вкус этого чая с детства, таволгу заготавливали их родители на покосах, сушили её или сразу заваривали в чай, также высушивали отдельными листьями и делали веники. В настоящее время по такой же технологии работает и община.

У народов Севера идеал человека выражается через Ворнэ – добрую лесную богиню, воплощающую в себе лучшие человеческие качества. В старой мансийской сказке говорится: *«Там, где лес особенно темный и густой, находится дом доброй лесной женщины Миснэ. Там стройные лиственницы уходят за облака, плечистые кедры обнимают землю так, что не видно неба. Миснэ, воплощение добра и чистоты, помогла людям в голодное время поймать много-много рыбы».*

*Пусть ни солнца, ни лучей,
Воеет вьюга злая,
А у Миснэ из очей
Льётся ласка мая.*

Среди всех видов деревьев у ханты и манси особым почитанием пользуется **лиственница**. В эпических сказаниях народов манси лиственница почиталась как символ могущества, долголетия и вечно обновляющейся жизни. Лиственница – успокаивающее дерево. Она исцеляет нервные расстройства, особенно сопровождаемые приступами меланхолии и депрессии.

В «Священном сказании о происхождении Земли» упоминается лиственница с семью вершинами. Манси выделяют семислойное жизненное пространство («сат нак люлит ялпын торум»). Самый верхний – «Корс» – буквально «Высокий» – недоступный для человека. Второй слой – «Ялпын ма», буквально «Священная земля» – земля, по которой ходим. Самый нижний слой – «Елы Торум» – «Нижний мир» – или «Тёмное царство» – мир мёртвых. Народ манси считает лиственницу деревом лесных людей. Они говорят: *«Это могучее дерево, как и сами лесные великаны, силачи».*

С лиственницей связано множество красивых легенд и сказаний:

«Пошел мужчина манси в лес, чтобы зверя добыть да семью свою большую накормить. День ходит по лесу, два ходит – ни одного зверька не встретил на своем пути, ни одна птичка не пролетела над головой.

«Осерчали наверно Боги на меня. Помрет моя семья от голодной смерти» – подумал мужчина. Подошел он к могучей лиственнице, макушка которой в небеса упиралась, корни – глубоко в землю уходили, и стал просить. «Помоги мне могучее дерево, донести мои мольбы до духов леса, чтобы услышали меня боги верхнего и нижнего мира. Не добуду зверя – умрет моя семья с голоду. Помоги мне могучее дерево, а за это я тебя отблагодарю». Снял мужчина с пояса своё ружьё и повесил на дерево. Задумался: «А вдруг зверь попадетя, как убивать его буду? Нельзя мне без ружья оставаться». Забрал ружьё, снял с пояса охотничий нож. Задумался: «Зверя добуду, а как разделывать буду без ножа? Нельзя мне без ножа никак». Забрал нож. Оторвал от своей яркой цветной рубахи лоскутки и украсил ветви могучей лиственницы.

Только отошел мужчина от дерева, выскочил на поляну большой лось. Добыл его охотник и накормил всю свою семью.

С тех пор пошло поверье, украшать ветки священного дерева красивыми яркими лоскутками, чтобы оно донесло до богов твои просьбы, и самые «чистые» из них обязательно будут услышаны».

60

У народа манси **сосна** – дерево Отыра, всенародного главного покровителя, дерево богатырей. Сосна является центром прикладного места (жертвенного места), где обитает дух – «лунг». Вокруг неё на ветках деревьев развешаны лоскутки, ленты, бусы, бисер и кольца, а также шкуры диких животных.

В представлении манси первым деревом на Земле был **кедр**. Он вырос на клочке земли за домиком первых Земных мужа и жены, которых носило туда – сюда от ветра на торфяном клочке по водному простору. У народа манси кедр считают женщиной Калтащ, так как он кормит всех. Они связывают это дерево с «миром нижним»- «Елы Торум». Чтобы помолиться за больного о выздоровлении, чёрную ткань подвешивают на кедровые ветки.

Писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк сравнивал кедр с боярином в дорогой шубе.

Легенда о кедре

Однажды в глухой кедровой тайге утомленный охотник расположился на ночлег под древним развесистым кедром.

Кедр был очень стар, ветви его от времени изогнулись, ствол весь покрылся извилинами, а на земле под ним образовался метровый слой хвои, опавшей за всю его жизнь.

Уютно и тепло стало уставшему человеку на такой мягкой перине, крепко заснул охотник на прекрасной хвойной подстилке. Но на рассвете проснулся оттого, что его чуткое ухо уловило чей-то стон.

Прислушался охотник и услышал тихий разговор. Это разговаривал старый кедр, под которым спал охотник, с молодым, стоявшим рядом.

Старый кедр стонал и жаловался молодому, что обессилел и не может стоять.

- Что ж ты не падаешь, ведь я слышал об этом еще вчера? – удивленно заметил молодой кедр.

- Я упал бы еще вчера, – ответил старый кедр, – но подо мной лег спать уставший человек.

Пожалел охотник старый кедр, поднялся, крепко обнял когда-то могучий ствол и отошел в сторону. Тут же закачался старый кедр и со вздохом облегчения упал на землю.

Манси и ханты верят, что бог неба сотворил кедр раньше других деревьев. Для них кедр священное дерево, мост в иной мир – мир духов и живой природы-праматери:

*У священного кедра
всегда – чудеса, чудеса.
Желтый бубен – луна
над вершиною кедра висит.
И призывно, ритмично
в него кто-то тихо стучит,
Юча – фея тайги
в белой парке неслышно идет
И взмахнула руками –
у кедра уже хоровод.*

*В белых парках,
а может, в одеждах тумана они –
Феи бора?
А небо рассыпало всюду огни.
Очарованный этой картиной стою,
Словно временно я оказался в запретном краю.*

Человек обожествлял и олицетворял природу, вторгаясь в этот мир, он должен получить разрешение у хозяина – кедра. Есть у Андрея Тарханова строки:

*Молюсь, что кедры наши целы,
И жив священный великан.
Спешу к нему я раз в неделю,
Здесь у него свой строгий стан,
Он верит только небесам.
Спешу к нему. Душа открыта,
Но нету радости, как встарь,
Как будто в храме позабытом
Ищу спасительный алтарь.
Возулка, чудная Долина –
Все это память юных дней.
Я прихожу сюда повинно,
Я в душу взял вину людей*

В нем главная мысль о том, что человек должен сохранить священное дерево, к которому таежные народности относятся как к предмету обожествления.

Для народа манси **берёза** – священное дерево, Най – дерево, Вэрт –дерево – богам угодное, духам угодное. В старину на неё вешали шкуру оленя с камусами (часть шкуры с голени) и головой вместе, принесённого в жертву Белому Отцу Торуму.

В берёзовые рощи возле хантыйских посёлков женщины приходили на моление в весеннее и осеннее полнолуние, привязывали к стволам дары природы и просили здоровья свои близким. В старинных песнях берёзу со снятой берестой благодарно и уважительно сравнивали с красивой женщиной в нарядном кафтане из красного сукна. Называли дерево женским, деревом жизни – оно кормило и исцеляло от болезней.

Манси деревья распределяют на мужские и женские и по этому признаку определяют их принадлежность тому или иному духу. Так, когда в прошлом устраивали молебное место в лесу, «хара-кан» то выбирали определённые деревья. Берёза – это дерево неба, так как оно белое; кедр – это женщина Калташ, так как оно кормит людей; сосна – дерево богатырей, лиственница – это

дерево лесных людей, могучее дерево. По древним преданиям, чем больше человек уничтожает живых деревьев, тем короче становится его жизнь.

Во всех действиях и обычаях манси неукоснительно придерживаются правила: *«Как сегодня с сам относишься к природе, так завтра будет жить твой народ»*.

Липа – живой символ Чувашии

Чувашский народ очень любил липу, относился к ней бережно, как к матери: *«Посреди поля развесистая липа, не матушка ли это наша?»* Они считали, что она, как матушка, оберегает и защищает их. Священными деревьями у чувашей считались липа, дуб, в народной культуре они являлись объектом поклонения.

*Удивительно красиво
Липа золотом цветет,
Аромат ее медовый
Сладким облаком плывет.*

Липа всегда имела большое значение в жизни чувашей. В традиционных представлениях чувашей липа олицетворяет женское начало. Если дуб величался батюшкой, то липа – матушкой (анне). Липа – *сӑка*, заключающая в себе женское начало, способствовала деторождению и оберегала детство. Липе испокон веков приписывалась волшебная сила.

Липу использовали в качестве универсального оберега. Во многих народных песнях она зовется «матерью» и почитается как хранительница домашнего очага:

*Посреди поля – красивая липа,
Мама, наверное. Пошел я к ней.
«Иди ко мне, сынок», – не сказала она;
Душа моя опечалилась – заплакал я...*

Липа – *сӑка* – относится к числу тех редких деревьев, которые уходят корнями ко времени сотворения мира. Античные писатели называли липу «золотым деревом». Липа для чувашей – священное дерево. На месте проведения общесельского обряда Учук часто встречается липа, обозначающая центр событий. Иногда там растет одинокая липа, иногда их количество достигает 10–15 деревьев. На эти деревья горизонтально устанавливают шест, на который вешают котлы.

Одна из строгих клятв на невиновность – клятва с перешагиванием через липовую палку-лутошку. Если человек действительно виновен, то он будет сохнуть, как эта липовая палка.

В традиционных представлениях чувашей липа олицетворяет женское начало и в народных песнях липа ассоциируется со словом «мама».

- ✓ *Ѕӑка савӑл илейменне юман савӑл илет.*
- ✓ *Что не под силу липовому рубанку, осилит рубанок дубовый, то есть мужское начало победит женское.*

На женских могилах ставили столб – памятник из липы. Найти деревню чувашей-язычников легко по кладбищу. Они ставят на могилах необычный памятник – липовый столб, так называемую юбу. Столб устанавливается на кладбище только в октябре, который на чувашском языке так и называется – юба. Из трех дней похоронного обряда в первый день мужики едут в лес, где выбирают самую лучшую липу. Сначала долго молятся перед ней, потом рубят дерево, изготавливают из него намогильный памятник – юбу. На одном конце юбы делают зарубки: глаза, нос, рот. Затем из той же липы вырезают столик, скамейку для покойника, мостик, чтобы покойный мог перейти через реки, крючок для полотенца и липовую лопату. Считается, что чуваш и на том свете продолжает прилежно и много трудиться.

64

Широко используется липа в народных промыслах, быту, медицине, что только добавляло ей «веса» в народном восприятии. Липа используется при изготовлении домашнего скарба, обуви, декоративных изделий. Большая часть кухонной посуды в крестьянском быту от ложек до чаш, вплоть до XX века изготавливалось из липы.

Из липового лыка плели кошелю (пештёр, кушел), чаши для формовки хлеба, формы для домашних сырков, чехлы для топоров. Широко использовали луб – кору липы. Вымоченный в воде луб превращается в мочало – прочный и дешевый материал, идущий на изготовление решет, коробов.

В Чувашии Липа – это символ мягкости, нежности и женственности. Липа – это символ здоровья и жизни, источник вдохновения. Липа – любимое дерево чувашского народа. И в настоящее время люди пользуются дарами этого дерева. Липа – живой символ Чувашии!

Цветы, как и мари́йцы, на добро щедры

В давние времена мари́йцы к цветам относились особенно уважительно, даже благоговейно, поэтому цветы срывались только для лечебных целей. Согласно философским взглядам мари, жизнь на земле состоит из трёх периодов – рождения, расцвета и отмирания. Она подобна жизни цветка, который рождается, увядает, осыпается и уносится ветром времени:

*Чевер маке пеледыш, сандал маке пеледыш
Кучаш ок лий велалтеш.
Мемнан (ы)рвезе ўмырнажым
Чараш ок лий: эртен кая.*

*Маков цвет, красивый, алый
Рассыпается в руках.
Не продлишь и не удержишь
Нашу молодость никак.*

С помощью образов цветов мари́йцы поэтизировали своих возлюбленных. Например, девушка и её привлекательность передаются образами: пеледыш – цветок, ош пеледыш – белые цветы, ромашка, мör пеледыш – цветы клубники, сандалвож – ланды, зәнгәр сәскә- синий цветок.

Особенно многогранен мак. Образ маке (мака) ассоциируется с образами невесты:

- ✓ *Марлан лекше ўдыржө чевер мак пеледыш гай.*
- ✓ *Вот невеста – маков цвет.*

и жены

- ✓ *Когомакы ганьы вәтем...*
- ✓ *Как сортовой мак, моя жена...,*

а также просто девушки:

*Йҗран вҗлән ўдҗшҗм, когомакым
ўдҗшҗм,
Пелед кушмыжым вычен җлҗшҗм.
Мҗньҗнәт ылы яратымы җдҗрем
Шҗнзәш лакмҗжҗм вычен шалгышым.*

*На грядке своей я посадил мак,
Ждал, когда зацветет цветок.
Полюбил я девушку и все ждал,
Когда выйдет на посиделки вечером.*

Образ цветущего мака может обозначать и саму любовь, которую следует беречь:

Ныжыл маке пеледыш:

Изиш тўкнет, велалтеш

Йōратымашат пеледыш семын

Изиш луштарет, йомалеш.

Хрупок маковый цветочек:

Чуть заденешь – опадет.

И любовь, как мак цветущий:

Чуть упустишь – пропадет.

В Марий Эл отмечается цветочный праздник. Пеледыш пайрем (в переводе с марийского «праздник цветов»; ранее – Йошкар пеледыш пайрем или Йошкар пеледш пайрем – марийск. «праздник красного цветка») является национальным праздником в республике Марий Эл; в настоящее время отмечается в третью субботу июня.

Главным идейным вдохновителем праздника стал марийский поэт, драматург и общественный деятель Александр Конаков. Он жил и творил на рубеже XIX-XX веков.

*Мы будем благодарны Миру
За каждый день и каждый миг,
За счастье дочери и сына,
За сердца стук и музы крик!*

*И он взаимностью ответит,
Желанья наши воплотив.
Для каждого во тьме он светит,
Для всех он щедр и правдив!*

«Если вам дорого будущее вашего народа; белая, как снег, ваша одежда; быстрый, как молния, ваш ум; яркие, как звезды, ваши глаза; сила Онара в теле вашем; гибкий, как воск, ваш язык; прекрасные, как щебетание птиц, песни ваши; нежная, как крылья бабочки, ваша душа; если вы хотите, чтоб народ мари воспрянул, как звезда; поднялся, как месяц, засиял, как солнце, проведите в Сернуре «Пеледыш Пайрем», – праздник впервые праздновался 27 мая 1920 года.

Гордость Башкирии

«На лесистых полянах встречаются целые заросли высокой травы с пушистым желтоватым соцветием наверху. Пчелы кружат над цветком, собирая мед. Легкий ветерок струится между упругих стеблей курай – травы, похожий на тростник. А рядом журчит горный ручей, а над ним кружит вольный сокол. Всю эту музыку привольного края вобрала в себя мелодичная тростинка».

Репробродник уральский – это перевод с греческого pleura sperma, что значит ребро и семя, название появилось в ходе описания внешнего вида растения ареала его обитания. Народное башкирское и татарское название: курай. Реб-

роплодник уральский не зря стал символом Башкирии. Помимо того, что из него изготавливают продольную флейту – национальный башкирский инструмент, он обладает лечебной силой.

Изображение соцветия курая можно увидеть на гербе и флаге республики.

Цветок курая – символ дружбы, семь его лепестков символизируют единство 7 башкирских племен: юрматы, бурзян, тамъян, усерген, катый, тангаур и кыпсак, положившие основу создания башкирского народа и его государственности.

Легенда о курае

В стародавние времена за семью лесами, будто черное пятно на белом снегу, сказывают, жил коварный и злой хан. И была у того хана странная привычка – брить голову наголо. И для этого дела каждую неделю приглашал он молодого джигита. Но ни один из них не возвращался обратно: едва очередной из них сбривал ханскую голову, как владыка повелевал снести ему голову. Вся округа жила в страхе и трепете, не зная, как противостоять этим проделкам хана. И никто не мог перечить злой его воле.

В тех местах, за семью лесами, жили-были старик со старухой, которые пробавлялись, чем могли. И было у них трое сыновей-джигитов. Сначала хан велел прибыть к нему старшему из братьев. Тот, как и все другие, не вернулся обратно в отчий дом. Через неделю пришла очередь среднему из сыновей. Он тоже не воротился назад. Наконец, дошел черед и до самого младшего из трех братьев.

Старик со старухой не пьют, не едят от горя. Все, что было в доме съестного, забрали с собой старшие из сыновей, так что младшему на дорогу и дать-то было нечего. Но мать есть мать, придумала она, чем снабдить младшенького: замесила муку из лебеды на своем грудном молоке и испекла из того теста лепешку. Положил джигит ту лепешку в свою котомку и вышел в путь-дорогу.

Поднявшись на вершину Ирендыка, он в последний раз оглянулся назад, чтобы взглянуть на те места, где родился и вырос, и душа его сжалась от волнения и печали. Глядел бы на холодные и прозрачные ручьи, на шумные леса, на тихую гряду Ирендыкских гор, и сам не заметил, как запел полным голосом.

Преодолев высокие горы, пройдя сквозь густые леса, пройдя вброд глубокие реки, добрался он наконец до дворца хана. Слуги ханские тут же но-

вели его к своему владыке. Тот вручил джигиту острый нож и велел побрить его наголо. Стоило хану снять с головы свою корону, как джигит замер в изумлении: на макушке той головы возвышался козлиный рог!

Все же он не растерялся – быстро и аккуратно обрил голову хана. Когда дело было сделано, хан сказал джигиту: – Ты подожди здесь, – и вышел в другую комнату.

Джигит был очень голоден с дороги. Недолго думая, он вынул из котомки положенную туда матерью лепешку и принялся ее есть. В это самое время появился хан. А он был не только зол и коварен, но и жаден, поэтому, увидев в руках джигита странную лепешку, сразу же подумал: «А ведь я никогда в жизни не пробовал таких лепешек, надо бы хоть откусить от его куска. И у него сами собой потекли слюни.

– Что ты там ешь? – спросил он. – Отлومي и мне кусок от своей лепешки. Джигит послушно отломил кусок и подал хану. Съел хан поданный кусок и воскликнул в изумлении: – Какой вкусный хлеб! Из чего он сделан? – Эта лепешка из лебеды, – ответил джигит. – Мать испекла ее в своем грудном молоке.

Растерялся тут хан, думает: «Я съел лепешку, которую его мать испекла в своем молоке. Выходит, я стал его молочным братом, и поэтому не имею права проливать его кровь. Но если я его не убью, он будет направо и налево рассказывать о моем роге. Что же теперь делать? Как выйти из такого положения?»

И решил хан отправить джигита в такое место, которое никогда глаз человеческий не видел, ухо людское не слышало, ничья нога туда не ступала: пусть там умрет своей смертью! Ханские слуги связали джигита по рукам и ногам, завязали черной тряпкой ему глаза, взвалили на лошадь и отвезли в непролазную чашу леса.

Жил там джигит, питаясь брусникой, саранкой и всякими прочими ягодами. Потом он смастерил себе лук со стрелами и стал охотиться на дичь. Ему удалось подбить крупного зверя, из шкуры которого он сшил себе шубу.

Но как бы то ни было, смертельно тоскливо было ему в том лесу, куда не ступала нога человека. Особенно сильно тосковал он по отчему дому. Иногда в отчаянии он кричал на весь лес: «На лбу у хана есть рог!», но голос его слышали только звери и птицы. Так и бродил джигит в лесу, не находя обратной дороги. Однажды лежал он под деревом, подложив камень под голову, а под себя шубу. И стала вдруг струиться в его уши какая-то дивная мелодия. Он живо поднялся на ноги и пошел в ту сторону, откуда слышалась та мелодия. Голос привел его на вершину серой горы, и тут увидел он под сенью серебристого соцветия стебель сухого курая. Именно он испускал под дуновением ветра ту удивительную мелодию.

Оторвал джигит стебель вместе с корнем, дунул в полый его ствол, а мелодия стала еще более сильной и напевной.

Очень обрадовался джигит. Дунув в тот стебель, он постепенно научился играть на нем знакомые мелодии. И сам стал сочинять новые напевы. И развеялись его мрачные мысли, а душа обрела спокойствие. Однажды, играя на курае, джигит и сам не заметил, как оказался в родных местах – это певучий росток привел его туда! Радости его не было предела. Сел он на склоне горы и заиграл на своем волшебном ростке. Услышав голос курая, стали сходитьсь со всех сторон люди из своих кочевков.

Джигит рассказал собравшимся обо всем, что пришлось ему пережить и испытать. А потом положил свой рассказ на мелодию и сыграл на курае. Услышав музыкальный его рассказ, прибодрились люди, воспламенился их гнев на злого хана. Поднялись они все вместе и пошли на дворец хана. Отец джигита, потерявший двух своих сыновей, держал хана за рог, остальные били злодея чем придется. Так и забили до смерти.

С тех пор превратился курай в народный инструмент, способный повествовать о радостях и горестях людской жизни.

Курай – это еще и башкирский духовой музыкальный инструмент типа открытой продольной флейты. Его делают из твердого стебля одноименного зонтичного растения.

Охватывая стебель руками поочередно, отмеряют от восьми до десяти раз шириной ладони, затем подрезают.

Вырезают, начиная снизу, четыре отверстия и еще одно – на обратной стороне. Длина инструмента чуть менее метра. Диапазон – около трех октав. Звучание курая – поэтичное и эпически возвышенное.

Много веков прошло с тех пор, как пастух-башкир срезал издававший на ветру мелодичные звуки высохший стебель курая и сыграл на нем свою первую мелодию. С тех пор этот инструмент стал постоянным спутником башкира как в мирной жизни, так и в боевых походах. Под мелодию курая создавались и исполнялись самые знаменитые народные песни «узун-күй».

Легенда

Происхождение инструмента отражено в легенде, которая повествует нам о юноше, спасшемся от страшной смерти. Оказавшись в дремучем лесу, юноша брел, кругом его поджидали опасности, но юноша не отчаивался. На глаза ему попал цветок с длинным стеблем, из него он смастерил дудочку, на которой стал играть. Игра на инструменте спасла молодого человека, вывела его из леса, мелодия победила зло.

В башкирских народных песнях, например, в исторической песне «Кахым-турэ» образ воина-батыра предстает перед глазами как образ человека, не расстающегося в военных походах не только с оружием, но и с кураем:

*Был конь его игреневый скакун —
Вихор на лбу, издалека заметный.
Когда Кахым-турэ давал приказ,
В руке держал он свой курай заветный.*

Легенды и песни повествуют о том, что талантливыми кураистами были поэт и полководец Салават Юлаев и Кахым-турэ, герой Отечественной войны 1812 года. Великий поэт-просветитель Мифтахетдин Акмулла, последующие поколения поэтов – Шайхзада Бабич, Рами Гарипов – воспели курай в своих вдохновенных произведениях.

Слава богатырей

*Помнят все сэсэнны мира
Наш уральский меч,
Топот конницы башкирской,
Гром победных сеч!*

*Пой, курай, победы вестник,
Пой в ветрах степей,
Нет, не меркнет в сказках, в песнях
Слава богатырей!*

*Помнят все сэсэнны мира,
Как в боях стрела
Пробивала глаз драконам,
Сердце курала!*

*Пой, курай, победы вестник,
Пой в ветрах степей,
Нет, не меркнет в сказках, в песнях
Слава богатырей!
Салават Юлаев*

*В груди твоей, курай, веков страданье-
Так рви, терзай струну сердечных жил!
Неси народу душу на закланье,
Всю боль мелодий наших обнажив.
Воспой Яик ты, Агидель, Сакмару-
На весь Урал!.. Воспой долины рек,
Где кони ржут, не счесть овец отары;
Где волен быть кочевный человек.
Сплетай в литую летопись летовок
Кочевки и ночевки у костра;
Про девушку, чей стан пчелино – тонок,
Поведай, бог дыханья и перста!
Воспой тальник – как плачет он под вет-
ром
В тягучем пенье ручьевых камней;
Воспой стрекоз меж лоз и отблеск свет-
лый
Озерных слез отлетных журавлей.
Играй, курай, и песнею волшебной
Рвись в небо, мирозданье заполняй!
Сотри тень крови и теплом душевным
Взрасти цветы живые на камнях!
Пришел твой срок. Звеня и разливаясь.
Пьяня и разрываясь, говори,
Чтоб сердце из груди рвалось, как аист,
И пело от зари и до зари.
Шайхзада Бабич*

Тюльпан в татарской культуре

С приходом ислама в Республике Татарстан тюльпан получил новый сакральный смысл. Он стал именоваться «Цветком Всевышнего». На арабском языке «Аллах» и «тюльпан» имеют схожее произношение и одни и те же буквы (тат. «лэлэ», турецк. «lale»). Поэтому цветок стал символом Бога в традиции мусульман и обрел большую популярность. «Цветком Всевышнего» татарские имамы часто украшают свои религиозные одежды.

72

Тюльпан в исламской культуре – символ Бога.

В религиозной поэзии можно услышать о красном тюльпане, как символе горящего куста на горе Синай, через который Бог общался с пророком Моисеем (Мусой). Его алые лепестки сравнивают с языками пламени.

Интересно, что тюльпан – основной мотив в татарском и башкирском народном орнаменте. В качестве украшения можно увидеть ярко-красные тюльпаны (символ Бога) на облачении имамов. В виде тюльпана выполнены окна мечети Кул Шариф.

Но Татарстан разнообразен и мультикультурен. Наверное, все татары, независимо от вероисповедания при виде тюльпана ощущают тепло родного дома. Правильный выбор цветовой гаммы букета позволит выразить благодарность, нежность, сделать намек:

- ✓ Розовые – дарят подругам, сестрам, любимым, дальним и близким родственникам. Это знак радости, счастья и довольства жизнью.
- ✓ Белые – означают искренность, чистоту любви, безмятежность. Они прекрасно смотрятся в букете невесты. Их можно подарить на первом свидании или преподнести на свадьбу
- ✓ Красные – это пылкость, огонь, эмоции, знак восхищения. Такие букеты в Казани могут иметь как романтическую окраску, так и найти свое место на официальном мероприятии.

- ✓ Желтые – означают солнечный цвет, возрождение, радость. Такой букет можно подарить ребенку, на день рождения или просто так.
- ✓ Сиреневые – это привязанность и душевное тепло. Эти цветы прекрасно подойдут для подарка жене, подруге, маме.
- ✓ Оранжевые – отлично подходят для подарка начальнику или начальнице, коллеге. Они мотивируют к власти и успеху.

Позже к религиозному символизму добавилось светское – цветок стал означать стремление к великим достижениям. Наверное, именно поэтому казанская Универсиада 2013 года имела символику и герб с тюльпаном. Букеты в Казани из этих цветов вручались победителям.

Тюльпан на гербе Татарстана

В 1992 году после года работы утвердили герб Татарстана, и он стал таким, каким мы его знаем сейчас. С обеих сторон, по кругу изображен традиционный растительный орнамент, который подчеркивает национальный колорит Татарстана.

Он специально выполнен не замкнутым кольцом, так как развитие нации, культуры, самой республики не останавливается на достигнутом.

Сверху орнамент венчает изображение золотого тюльпана, а снизу – видна надпись «ТАТАРСТАН».

Преимущественно татарский национальный орнамент имеет ярко выраженное влияние древнего земледелия. Цвета, которые используются для орнамента, яркие, богатые. Наиболее часто встречаются два цветка, которые использует татарский орнамент. Тюльпан и гвоздика служат основными мотивами. В 2014 году Татарстан представил бренд «Наследие Татарстана». Это первый в России бренд, раскрывающий «культурный код» территории и задающий визуальный стиль для брендинга Республики в привязке к его историко-культурному наследию. И в нем также нашел отражение символ Республики – тюльпан.

УСТРЕМЛЕННОСТЬ

НАКОНЕЧНИК СТРЕЛЫ

Татарстанский элемент в форме наконечника стрелы, символизирующий гостеприимное развитие.

ТЮЛЬПАН

Аллегорический символ. Растульки, устремленность к солнцу и успешный рост.

БАШНЯ СЮЮМБЕКЕ

Визитная карточка столицы Татарстана.

Неотъемлемой частью идеологии являются 10 качеств, формирующих татарстанский архетип: скорость, выносливость, достоинство, пытливость, чутье, следование традициям, мастерство, единство, упорство и устремленность. Цветовой основой визуального стиля бренда выбраны оттенки красного цвета. Они также имеют символическое значение и отображают три культурные традиции присущие Татарстану: ярко-красный – Славянская традиция, светло-красный – Монгольская традиция, темно-красный – Булгарская традиция. Переплетаясь вместе, они создают символичную цветовую систему, верную для всех татарстанцев вне зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности. К празднованию 100-летия Татарстана в 2020 году дизайнеры также использовали образ тюльпана для создания логотипа юбилея.

75

Стилизованный стилообразующий фирменный элемент выполнен в виде стилизованного динамичного традиционного татарского орнамента, в основе которого стилизован лютневый тильпан-символ жизни и процветания.

Первые письменные упоминания о тюльпане относят к XI-XII векам. Его изображения были обнаружены в рукописной Библии того времени.

*На радужное марево туманов,
Не золотые выплески зари,
Колышется симфония тюльпанов
Возвышенной мелодией земли.*

Поэма «Гулистан» была написана персидским поэтом Саади в 1258г. Уже в XIII в. воспетый в ней тюльпан был признанным цветком. Прославленный поэт – лирик Гафиз писал о нем: «С его девственной прелестью не может сравниться даже сама роза».

Легенда о тюльпане

Считалось, что в золотом бутоне желтого тюльпана скрывается само счастье. До него никто не мог добраться, так как не было такой силы, которая могла бы открыть бутон. Но вот по лугу, на котором рос цветок, однажды шла женщина с ребёнком. Мальчик вдруг вырвался из её рук, со звонким смехом подбежал к цветку, и случилось чудо: золотой бутон сам открылся. Беззаботный детский смех сделал то, что не смогла сотворить сила. Детство в нашей жизни – пора счастья. С тех пор и повелось дарить тюльпаны счастливым.

На языке цветов тюльпан означает объяснение в любви, и этому тоже предшествует легенда о персидском царе Фархаде.

Беспamięтно влюбленный в прекрасную девушку Ширин, принц мечтал о счастливой жизни с любимой. Однако завистливые соперники пустили слух, будто его возлюбленная убита. Обезумевший от горя Фархад погнался своего резвого коня на скалы и разбился насмерть. Именно в том месте, где кровь несчастного принца попала на землю, выросли яркие красные цветы, отныне символ страстной любви.

Рябина – символ Свердловской области

«Ой, рябина кудрявая, белые цветы...» – строки этой песни облетели, кажется, весь мир. А была написана она, между тем, в середине 1950-х годов уральским композитором, народным артистом России Е.П. Родыгиным.

77

По результатам всероссийской акции «Аллея России» зеленым символом Свердловской области стала рябина.

Это относительно невысокое дерево, до 15 метров высотой, с гладкой серой корой. Растёт рябина по опушкам лесов, в зарослях кустарников, по обрывам, на берегах рек и озёр. Рябина светолюбива. Её часто выращивают вдоль дорог, в парках. Кружевная листва и шапки белых цветков привлекают внимание к этому дереву весной. Но во всей красе предстаёт оно осенью, когда низко наклоняет свои тяжёлые ярко-красные кисти.

23 сентября – Осенний Пётр-Павел рябинник. В эту пору, после первых заморозков, рябина становится более сладкою, и её начинают собирать. В этот день рябиновыми ветками украшали в доме, под крышей дома, на ворота развешивали ветки, втыкали на краю поля. Этот обычай связан с представлениями о рябине, как дереве, способном защитить человека от всяких бед. Собирая рябину, оставляли на каждом дереве часть ягод на зимний прокорм птицам, и особенно дрозду-рябиннику, который так и назван, что по преимуществу питается рябиною.

В честь праздника срывали веточки рябины и кистями вешали под крышу, при этом приговаривали:

*Ты, рябинушка
Раскудрявая,
Ты когда взошла,
Когда выросла?
Я весной взошла,
Летом выросла,
По зорям цвела,
Солнцем вызрела.*

Народные приметы, связанные с рябиной:

- ✓ *Если уродится рябина – рожь будет хороша.*
- ✓ *В лесу много рябины – осень будет дождливой и ветреной.*
- ✓ *Если рябины много – хороши будут льны.*
- ✓ *Много рябины – много грязи (сырая осень).*
- ✓ *Много ягод – к холодной зиме.*
- ✓ *Рябина зацветает – пора сеять лён.*
- ✓ *Поздний расцвет рябины – к долгой осени.*

Попробуйте отгадать старинную народную загадку: «Как под ярусом висит кафтан с красным гарусом». Конечно, речь идёт о рябине, рябинушке. С далёких времён рябина была любимым деревом народа. По народным поверьям рябина – символ мира и счастья в семье. Рябина отгоняет все болезни, поэтому перед домом сажали рябину. Кроме того, она оберегала от злых людей, от беды, рябина – настоящее «дерево – воин».

На Руси в некоторых областях праздновались и Рябиновые именины. Эти праздники происходили четыре раза в год: весной, после пахоты и раскрытия рябинового листа; летом, когда заканчивалась посевная и цвела рябина; осенью, когда завершали сбор урожая и наступало Новолетие, тогда же и созрела рябина; и зимой, когда готовились к новому сезону. Все эти праздники сопровождалось особым мелодичным колокольным звоном, который в народе назывался – «Рябиновый звон». Рябиновый звон – это древнейший вид колокольного звона.

Народная память сохранила поверье о явление «рябиновых ночей», душных, с грозами и зарницами, которых в природе бывает три: в конце весны, когда цветет рябина; в середине лета, когда начинают созревать ягоды и в начале осени, когда они поспевают.

Наши предки, древние славяне, считали рябину, наряду с дубом, березой, вербой, священным деревом. Они верили, что в кроне рябины прячутся перуновы молнии (такие же красные, как ее ягоды). Ветка рябины с ягодами воспринималась как символ палицы Перуна, способной защитить человека от всех бед.

Красные ягоды рябины напоминали молниеносный цвет бога Перуна, ветка рябины – символ перуновой палицы, тучи – небесные сады и рощи. В «рябиновых ночах» ощущается связь между рябиной, отгоняющей злых духов и молниями бога Перуна, также преследующего различную нечисть.

Удивительно, что рябина фигурирует даже в мифах Древней Греции. Появление дерева рябины на Земле греки объясняли такой легендой:

«Богиня юности Геба, дочь Зевса и Геры, на Олимпе, во дворце Зевса выполняла обязанности виночерпия – наливала богам амброзию и нектар бессмертия, подносила в особой – культовой чаше. Однажды чаша Гебы была похищена. Узнав об этом, Зевс послал на поиски чаши своего верного слугу орла. Во время поисков орел потерял перо и капля крови упала на землю – на этом месте выросло первое дерево рябины, у которой плоды похожи на ту самую кровавую каплю, а листья – на орлиное перо».

Рябина является символом большой любви.

По одной из легенд, жила-была на свете прекрасная пара – Он и Она. Они так сильно любили друг друга, что их не могли разлучить ни козни врагов, ни предательство друзей, ни обещанное богатство. А когда Он был убит возле её ног, Она взмолилась к Богу, чтобы не разлучал их.

Небеса услышали искреннюю молитву, и безутешная женщина превратилась в прекрасную рябину. С той поры и колыхается она на ветру, шепчется с ветром и зажигает осенью свои ярко-красные кисти в знак негасимой и верной любви.

Много веков рябина считается символом плодородия и благополучия, ягоды рябины символом семейного счастья, сильной и верной любви, а значит и крепкой семьи.

П.П. Бажов в саду своего дома, для любимой жены посадил рябину. Под этой рябиной с Валентиной Александровной и детьми они пили чай, гостям и членам семьи Павел Петрович читал свои сказы.

Рябина так же как и береза является поэтическим символом России. Истинным певцом рябины была М. Цветаева. Ни у какого другого поэта она не употребляется так часто и с таким лирическим воодушевлением. У Цветаевой рябина и горькая, и огненная, в её рябине сошлись горечь и пылание:

*Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась.
Мне и доныне хочется грызть
Жаркой рябины горькую кисть.*

Уральские поэты посвятили рябине удивительные строки. Валентина Скворцова в стихотворении «На Урале рябина в почете» пишет:

*Если мы рождены на Урале,
На Урале оседло живём,
Про уральскую в гроздьях рябину
Откровенные песни поём.
На вечерках поют молодые,
В городах и далёкой глуши,
Про рябину поют «пожилые»
На уральский манер от души.*

*На Урале рябина в почёте,
Не смотря на её горький вкус,
Палисадник всегда, между прочим,
Украшает рябиновый куст.
Восхваляют рябину поэты,
А народ подбирает мотив,
И поют про рябину куплеты,
На однажды сложившийся стих.*

*Вереницы рябиновых песен
Над Уралом протяжно звучат,
Край рябиновый тем интересен,
Что рябинушкой красной богат.
Гроздья красной рябины на осень,
Летом белый букет на столе,
Среди елей высоких и сосен
Куст рябиновый, словно кольцо.*

*На Урале рябина вдоль улиц,
Королева рябина в садах,
Только мысли к рябине вернулись -
Текст рябиновых песен в устах.*

*Про рябину поют молодые,
В городах и далёкой глуши,
Про рябину поют «пожилые»
На уральский манер от души.*

*Вот поэтому мы на Урале,
На Урале оседло живём,
Про уральскую в гроздьях рябину
Откровенные песни поём.
Содержание песен Урала
На особенный слог и мотив
И по Миру летит песен слава
От Родыгинской цепи страниц.*

Заканчиваем наш рассказ о рябине стихами Михаила Пилипенко и Евгения Родыгина, уральского композитора, автора песни «Уральская рябинушка», почётного гражданина Свердловской области и города Екатеринбурга.

*Вечер тихой песнею над рекой плывёт,
Дальними зарницами светится завод.
Где-то поезд катится точками огня,
Где-то под рябинушкой парни ждут меня.*

Припев:

*Ой, рябина кудрявая,
Белые цветы,
Ой, рябина, рябинушка,
Что ж взгрустнула ты?*

*Лишь гудки певучие смолкнут над водой -
Я иду к рябинушке тропкою крутой.
Треплет под кудрявою ветер без конца
Справа – кудри токаря, слева – кузнеца.*

Припев.

*Там, в цеху, короткие встречи – горячи,
А сойдёмся вечером – сядем и молчим.
Смотрят звёзды летние молча на парней,
Но не скажут ясные, кто из них милей...*

Припев.

*Укрывает инеем землю добела,
Песней журавлиною осень проплыла.
Но тропинкой узкою, там же, между гор,*

Мы втроём к рябинушке ходим до сих пор...

Припев.

*Кто из них желаннее, руку сжать кому -
Сердцем растревоженным так и не пойму.*

*Оба парня смелые, оба хороши,
Милая рябинушка, сердцу подскажи.*

Ой, рябина кудрявая,

Оба – хороши...

Ой, рябина, рябинушка,

Сердцу подскажи... - 2 р.

1953

«Я рисую настроение»

83

«Я рисую не столько место, сколько своё отношение и настроение...»

Виталий Михайлович Волович родился 3 августа 1928 г. в г. Спасске-Дальнем Приморского края РСФСР в семье писателей. В этом году мы отмечаем 95-летие выдающегося художника.

Его биография связана с его творчеством. Об этом он пишет в книге **«Мастерская. Записки художника»**:

«Господь дал мне любовь. Друзей. Семью. Он дал мне возможность видеть мир, влюбляться, путешествовать, бражничать в дружеских застольях...

Но за это он дал мне душевную неустроенность, которая донимала меня в течение всей моей жизни. Он вселил в меня также и отчаяние. Неверие в себя. Уныние... И одновременно решимость. Втиснул зависть, мелочность и другие низкие чувства, но наделил меня брезгливостью, чтобы не дать им овладеть мною...

Словом, он наполнил мою жизнь самыми разнообразными страстями. Дал понять ее глубину. Ее сложность. Ее непредсказуемость... К тому же еще наградил воображением, чтобы прожить множество жизней, а не только одну, свою.

И, наконец, он дал мне профессию. Муку мою и радость, без которой просто не было бы ни меня, ни моей жизни. Он заполнил эту жизнь ра-

ботой. Иллюзией творческой силы. Несчастливым ощущением неполноты дарования...

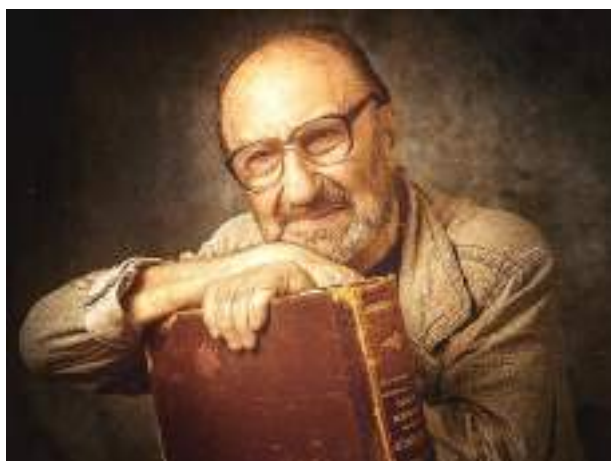
Бог дал мне долгую жизнь, но не дал приблизиться к совершенству. Наградил меня трудолюбием, но не дал подняться над ремеслом. Дал надежды, но оставил их неисполненными. Он дал мне внешние успехи, но отнял веру в их истинность.

И дал мне счастье всю жизнь заниматься любимым делом. И силы забыть неудачу, поражение, провал, унижительную беспомощность. Вынести, вытерпеть, перетерпеть неверие и равнодушие. Все, что неизбежно и неотвратно связано с судьбой художника. Перестрадать. Собраться с силами и снова работать. Работать, когда нет надежды...

Искусство сродни любви. Пусть без взаимности. Перенести и это. Но быть рядом. Вблизи. Ловить улыбку. Простить пренебрежение. Перетерпеть измену.

И снова любить...»

Мы расскажем о двух направлениях его судьбы, его творческого поиска и открытий: о любви и книге и любви к городу, в котором он прожил 85 лет.

«Я – книжный иллюстратор. Это главное мое дело в жизни. Все, что я делал, я делал для книги или в связи с ней. Но надо признаться, что самым важным для меня был не столько сам текст, сколько совпадение его идей, смыслов и образов с моими собственными. С его помощью я пытался выразить нужные мне идеи».

«Естественно, в пределах необходимой скромности. Ведь я все же классику иллюстрировал. Первая моя графическая работа была сделана в 1948 году. Последняя – в 1988-м. Это сорок лет непрерывной работы в книжной и станковой графике».

Он прославился на весь мир иллюстрациями к Шекспиру, Гёте и к «Слову о полку Игореве».

Виталий Михайлович признается, что не относился к иллюстрации книг серьезно, пока дело не приняло нештучный оборот.

«Мне предложили сделать «Кладовую солнца» Михаила Пришвина. Было очень интересно поработать с хорошей литературой! И когда книга вышла, Пришвин сам написал письмо в издательство: «Кладовую солнца» издавали бесчисленное количество раз разные страны, и у меня на полке «Кладовые» всех размеров и цветов. Но Ваша – лучшая». Это была серьезная похвала, и я был у писателя дома в Москве незадолго до его смерти». Тогда я и осознал, что книжная иллюстрация – это важное для меня дело».

Настоящий же успех пришел к нему на Международной выставке книги в Лейпциге в 1965 году, где он представил оформленную и проиллюстрированную им шотландскую балладу Р. Стивенсона. Это романтическое произведение, любимое им с детства, как-то удивительно легло на душу и сердце молодого художника. Иллюстрации к балладе «Вересковый мед» ещё как бы продолжают традиции, отработанные на сказочных сериях. За эту работу художник получил свою первую весомую награду – серебряную медаль.

85

Во второй половине 60-х и начале 70-х годов в издательстве «Художественная литература» одна за другой выходят трагедии Шекспира «Отелло» и «Ричард III» с иллюстрациями В. Воловича, в которых поднимаются вечные темы, волнующие человечество: любви и ненависти, верности и предательства, и страшная тема борьбы за власть.

Для каждой книги, иллюстрации к которой он рисует, В.М. Волович находит адекватные только этому произведению изобразительные средства и технику исполнения, характеризующие эпоху, героев и отношения между ними: такое

под силу лишь великому мастеру. Так, иллюстрации к «Ричарду III» исполнены в жесткой манере гравюры на металле, и стиль этот как нельзя лучше характеризует жесткую эпоху династических войн средневековой Англии. Эти работы мастера имели большой общественный резонанс, так как были актом большого гражданского мужества, о чем свидетельствует пресса того времени и прекрасная книга о творчестве В. Воловича московского журналиста Ольги Вороновой, вышедшая в издательстве «Советский художник» в 1973 году.

Его называли рыцарем книг, а его книжную графику «черно-белым золотом Виталия Воловича». Любовь к книге не возникла случайно, об этом рассказывает художник в одном из своих интервью:

«Я вырос в семье, где мать и отчим были писателями. До войны у нас была роскошная библиотека. В семье царил культ книги. Книга была эквивалентом жизни. Ее смыслом. Удивительно ли, что книга оказалась моей судьбой. Мне как бы на роду было написано стать иллюстратором, соединив в книге любовь к литературе и изобразительному искусству.

Работая над иллюстрациями к классической литературе, я пытался преодолеть однозначность сюжета, его «иллюстративность». Главное – передать атмосферу произведения, понять его идеи. Но идея живет в форме. Во всех других случаях она декларативна. И все-таки для меня поиски идеи и сюжета были не менее увлекательны, чем работа над формой.

Мне нравилось размышлять над текстом, над возможностями его интерпретации, угадывать атмосферу произведения, искать пластику, адекватную его образам. Меня интересовала жизнь идей в различных временных измерениях. Мне нравилось сочинение сюжетов, их развитие во времени – от страницы к странице».

Изображения рыцарей будут сопровождать Виталия Воловича всю жизнь. Не только в его станковой гравюре, но и на «фирменном» изоавтографе – галантном (коленипреклонённом) рисунке, которым он обычно сопровождает надписи на даримых книгах.

87

«...я, пожалуй, более драматический художник – мне интересно делать иллюстрации к трагическим романам, таким, как «Тристан и Изольда», например». В. Волович

Иллюстрации Виталия Воловича к «Роману о Тристане и Изольде» Жозефа Бедье (1972) были награждены в 1976 году на Международной выставке в Брно бронзовой медалью.

По-настоящему рубежным для художника, на мой взгляд, оказалось оформление «Мансийских сказов» Маргариты Анисимовой (1960).

Изобретательность В.М. Воловича, придумавшего 14 (по числу текстов) оригинальных шмуцов-заставок, да ещё и нарисовавшего персонажей этих сказов в самобытном «северном» ключе – предельно лаконично и узнаваемо – вызывает восхищение.

Иллюстрация к сказке «Побежденный кит».

В «Мансийских сказах» В. Волович использует элементы народного искусства манси. Серовато-голубой орнамент, сопровождающий страницы этой сказки, очень точно воспроизводит мотивы национальной орнаментики и является связующим звеном всего оформления книги. Белизна его должна напоминать о снеге, которым чуть ли не девять месяцев в году окружены манси.

Иллюстрации Виталия Михайловича Воловича к сборнику сказов Павла Петровича Бажова – это советская классика. А вышла книга с этими иллюстрациями (выполненными в технике линогравюры) сначала в 1963 году, а потом в 1969-м, но меньшего формата.

Он выполнил девять больших цветных гравюр-иллюстраций, двадцать две маленьких чёрно-белых, играющих роль заставок, и суперобложку. Работал он с увлечением. Сказы Бажова были посвящены Уралу, который был знаком Воловичу, и любим им с детства.

В гравюрах – заставках нет ничего чудесного, необычного, это бытовые сценки. На них – жизнь уральских промышленников и старателей, мастера в повседневной своей обстановке, куражащиеся во хмелю мужики, старик, промывающий золото, скандальная сцена из-за драгоценного камня, сатирически изображённый поп, благословляющий приказчикову плеть.

В больших цветных гравюрах на первый план выступают волшебные мотивы. На них появляются заколдованные красавицы, оборачивающиеся в чародеек зелёные змеи, мастера – творцы, мечтающие о создании прекрасных вещей. Одежда, причёски, орудия труда героев Воловича почти документальны в этнографическом отношении и вместе с тем они явно сказочные.

Фантастические мотивы в повествовании Бажова несколько усилены: промелькнувший в сказе «Золотой волос» мудрый филин становится одним из декоративных центров графического листа. Не довольствуясь этим, Волович вводит в гравюры традиционные сюжеты русской народной сказки: за краем земли встречаются у него солнце и месяц.

Но гравюры к «Малахитовой шкатулке» – не просто сказка, это сказка уральская. Создавая их, Волович вдохновлялся уральскими самоцветными камнями. В гравюры перенесено многоцветное сверкание жарких кристаллов алмаза, сине – серебристый блеск сапфиров, фиолетовое свечение аметистов, изумрудная зелень малахита, узорчатость родонита и яшмы.

«Главным для меня было ощущение камня, – говорит Волович, – поэтому я остановился на технике линогравюры. Хотелось врезаться в материал, как камнерез в камень, испытать его сопротивление».

90

В гравюрах к «Малахитовой шкатулке» воссоздан удивительный несколько таинственный мир, где жизнь людей тесно сплетается с загадочным бытием волшебных существ, и сохранена эмоциональная атмосфера уральских сказов, главное в которых – мечта, поэзия, стремление к свободному творчеству.

В 1985 году к 800-летию половецкого похода Игоря Средне-Уральское книжное издательство (Свердловск) выпустило подарочное издание. Оформлял его Виталий Волович, которое станет одной из лучших российских книг того времени и куда войдут семнадцать офортов художника.

Миниатюры уральского графика были многофигурны, фантастичны, даже фантазмагоричны. Его «Слово» оказалось миром, полным страдания, опасности, абсурда. В то же время это был мир зыбкий, постоянно меняющий форму. «Слово о полку Игореве» в иллюстрациях Воловича звучало не как повествование о далеких временах, а как история об ужасах войны, рассказанная языком страшных сказок и кошмарных снов.

В 2005 году художник получил золотую медаль Российской академии художеств за графическую серию к тетралогии Эсхила «Орестея».

«В этой работе, без преувеличения – одной из лучших в творчестве Воловича, мастер обращается к истокам театра – древнегреческой драме. Художнику удается достичь полного соответствия пластического решения интерпретируемому материалу. Стилистика иллюстраций, близкая к языку авангарда, провозгласившего начало новой эры в искусстве, оказалась органична языку зари европейской культуры. Сконцентрировав в шести листах ключевые эпизоды трех трагедий, составляющих «Орестею» («Агамемнон» – драма убийства, «Хоэфоры» – драма мести, «Эвмениды» – драма прощения), Волович передает характер непсихологической древнегреческой драмы. Перефразировав Ницше, можно сказать, что «Орестея» Воловича – рождение трагедии из черно-белого духа графики»,- так пишет об этой работе искусствовед А.Н. Филинкова.

Виталий Волович считается одним из лучших русских книжных графиков, его знают во всей Европе. Он считается лучшим иллюстратором Брехта, он один из лучших иллюстраторов Шекспира. Мы рассказали лишь о немногих работах художника. А Вам предоставляется уникальная возможность открыть для себя

книги Брехта, ирландские и исландские саги с иллюстрациями Виталия Воловича.

«Волович – художник книги, он привязан к тексту и фиксирует эпохи, часто очень от-даленные от нас по времени. Но как фиксирует! В воображении часто возникает как бы параллельный мир, переносящий нас из тех далеких эпох в современность, заставляющий нас думать о себе и о своем месте в этом мире». Зав. методико – библиографическим отделом МКУК «Библиотечная система» Е.А. Зверева

«Я рисовал – следовательно, я любил». Все его время занимает работа. На свою занятость творец не жалуется, напротив – считает ее счастьем: «Все лучшее, что происходит в моей жизни, происходит в мастерской!».

О Екатеринбурге

Виталий Волович о городе Екатеринбурге:

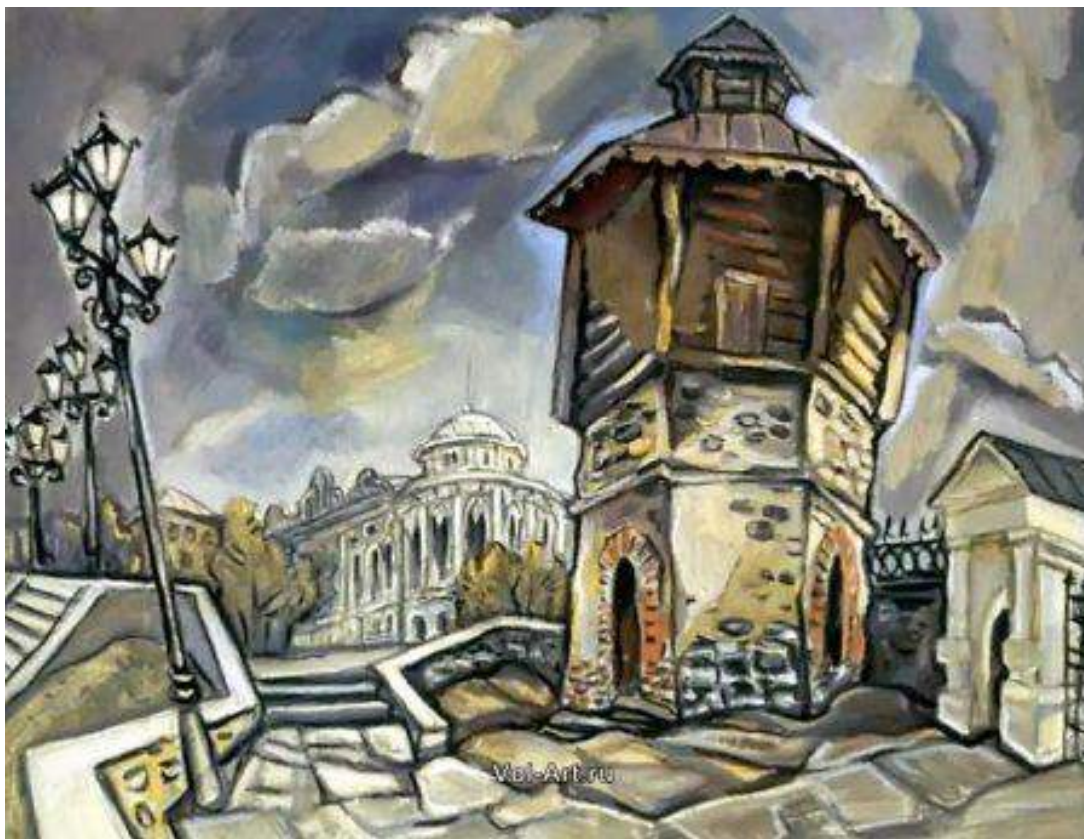
«Из 89-ти прожитых мною лет, 85 лет я живу в Екатеринбурге. В этом городе у меня 300 тысяч хороших знакомых, 100 тысяч приятелей и 50 тысяч друзей, которые практически мои родственники».

«Я видел множество городов, но Екатеринбург остается самым главным городом моей жизни. Здесь я испытал первые радости, первые творческие успехи. Здесь была тьма тяжелых неприятностей, были потери друзей и близких мне людей... Можно сказать, что с Екатеринбургом у нас кровная связь».

«Есть такая фраза: «рисует, значит, любит». Я люблю этот город и много рисовал старый Екатеринбург, каждый дом тогда для меня был живым, одухотворенным. И я, безусловно, люблю этот город. Но в последнее время в этой любви появилась теневая сторона. Связана она с тем, что Екатеринбург растет и развивается не сам по себе, как это должно быть, а, вытесняя старый город, меняя его характер. Это печальное зрелище».

По словам художника, он очень сожалел, что обратился к теме Екатеринбурга достаточно поздно, когда архитектурная целостность его начала рушиться, а «лицо» города стало стремительно меняться. Как бы то ни было, для всех нас, для истории Екатеринбурга и страны, для всей живописи имеет огромное значение этот мастерски запечатленный «лик» исчезающего города.

«Всматриваясь в изображения цикла, ловишь себя на мысли, что слышишь музыку этого исчезающего Екатеринбурга. Слышимая мелодия (но лишь при трепетном отношении к городу) гармонично встраивается в «контекст» твоего отношения к Екатеринбургу сегодняшнему и, с неизбежностью, рождает чувство беззаветной любви к нему». Жанна Щукина.

Водонапорная башня на Плотинке

Виталий Михайлович говорил: «Я бы хотел, чтобы вы любили этот город. Мне кажется, это важно, любить город, в котором ты живёшь».

У ворот Исторического сквера

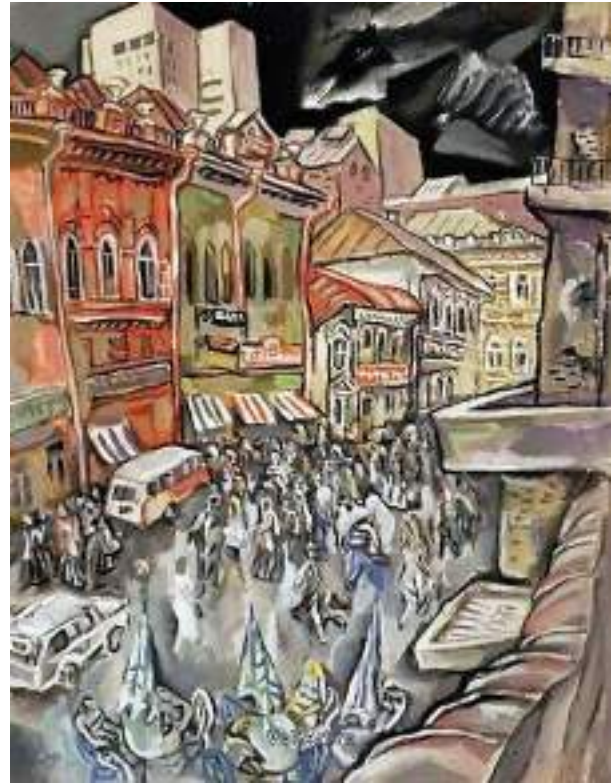

Центр Екатеринбурга и здание администрации

Вознесенская церковь

«Виталий Волович личность легендарная, овеянная славой, мифами, поклонением. Можно смело сказать, пока в Екатеринбурге живет Волович, у города есть будущее...» Из записок М. Брусиловского

«Но я бы хотел, чтобы вы любили свой город. Это очень важное ощущение – любить город, в котором живешь. Всем сердцем, всеми нервами, всей душой. Надо стараться любить свой город так, чтобы почувствовать себя необходимым ему.»

Невероятное чувство быть нужным не только самому себе, но и тем людям, которые рядом с тобой, городу, с которым связана твоя судьба и судьба твоих близких». (Из интервью газете «Аргументы и факты».)

В Екатеринбурге есть скульптурная композиция «Горожане». Работа скульптора Андрея Антонова украшает собой сквер на углу проспекта Ленина и ул. Мичурина. Композиция посвящена трём выдающимся уральским художникам – Виталию Воловичу, Мише Брусиловскому и Герману Метелёву. По замыслу автора, трое знаменитых друзей как будто ведут оживлённую беседу на улице посреди города.

Скульптуры художников значительно выше, чем сами их прототипы: рост бронзового Миши Брусиловского немногим меньше двух метров, статуя Германа Метелёва в высоту составляет 2,15 метра, а изваяние Виталия Воловича – 2,40 метра. Виталий Волович увидел ее при жизни, в одном из интервью признался, что у него нет ни одной фотографии рядом с его бронзовой фигурой памятника «Горожане», хотя он часто об этом задумывался.

Памятник трём знаменитым уральским художникам был установлен 18 августа 2008 года

Работы В. Воловича находятся в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее в Москве, Пражской национальной галерее, Моравской галерее в г. Брно, в музее современного искусства в Кёльне, в музее И.В. Гёте в Веймаре, Государственном Русском музее, Екатеринбургской галерее современного искусства, галереях Саратова, Новосибирска, Перми и других; в частных собраниях России, Америки, Германии, Франции, Израиля, Австрии, Испании и других.

Искусствовед Н. Горбачёва пишет: *«(Волович выдвинул) самостоятельную творческую концепцию, в основе которой интеллектуальное начало и высо-*

кий человеческий гуманизм <...> Для тематики его работ характерны вечные антитезы добра и зла, смерти и жизни, войны и мира...».

Литературовед и писатель Л. Быков отмечает: «Волович был не только художником в том смысле, что служил изобразительному искусству, – он был только художником, потому что был Воловичем. Художником во всём».

Доктор философских наук, профессор Л. Закс называет Воловича художником-философом.

Суть творческого кредо Воловича, сформулированное им самим в одном из интервью, простое и очевидное в своей гениальности, не снижая роли вдохновения возводит роль кропотливого труда в невероятно высокий ранг. В частности, В. М. Волович говорил:

«Есть художники, которые ждут вдохновения, а я исповедую ежедневный труд».

Завкафедрой истории искусств и музееведения УрФУ Тамара Галеева отметила «фантастическую трудоспособность и творческую энергию Виталия Михайловича».

— *Виталий Волович, сколько себя помнит, всегда рисовал. Ему словно на роду было написано стать художником, причем именно книжным иллюстратором, ведь книги окружали его с детства. В родительском доме была богатейшая библиотека, содержавшая не только современные советские издания, но и дореволюционные, в том числе и «крамольные» по тем временам. То есть осознание себя художником произошло очень рано, в детстве, – сказала она. – Сейчас выставки, посвященные Воловичу, будут пытаться подвести какие-то итоги его творческой жизни, и это невероятно сложно, потому что это человек, который все время в развитии, художник, который всегда собой недоволен, всегда в сомнениях, самоироничен. И это все зерна дальнейшего роста.*

— **Вы хорошо знакомы с Виталием Михайловичем, какой он человек?**

— *Виталий Михайлович совершенно потрясающей доброты товарищ и человек, с ним исключительно приятно и комфортно общаться. Он обладает блестящим чувством юмора, потрясающий рассказчик, человек, в жизненном багаже которого столько всяких памятных и занимательных историй о встречах с интересными людьми. Человек-праздник, я бы сказала.*

— **Если представить какую-то галерею лет через 100, где будут собраны картины разных эпох. Рядом с чьими работами вы бы повесили работы Воловича?**

— *Я бы его рядом с Пикассо повесила, честно признаться. Абсолютно единое художественное пространство. Да, Пикассо, может быть, был более разнообразен, потому что и в театре работал, и скульптурой занимался, и кера-*

микой, но если говорить о той сфере, в которой Волович абсолютный профессионал, о графике, то, я думаю, что они рядом смотрелись бы совершенно органично.

Виктор Астафьев: «Художник он очень сложный, но это та сложность, которой не было до Воловича и, наверное, не вдруг как она повторится. Волович – это самобытность, а самобытности удается добиться немногим, особенно в графике. Волович в рисунках к англичанам и фламандцам мне кажется больше англичанином и фламандцем, чем сами англичане и фламандцы.

Может это всего лишь «фокус», художественный обман, ну и пусть когда будет «фокус» и «обман», если он меня убеждает в искренности и величии искусства, а главное в своем видении, своем проникновении в первоисточник, то есть в ту Великую литературу, которой он дерзнул коснуться, осмыслить ее, как художник, как мыслитель. Причем осмыслить и проникнуть заново, не повторяя никого из тех великанов, что уже соприкасались с шедеврами мировой литературы до него. Для этого нужен не только талант, особенный, дерзкий талант, но еще и характер, еще и упорство, еще и настойчивость. Много надо помучиться, передумать, пережить. Переосмыслить, чтобы пополнить внутренние культурные ресурсы в таком количестве и масштабе, что они обрекают человека на духовное подвижничество и художественное открытие, на муку и радость преодоления не только искусства в искусстве, но и на сотворение своего художественного мира.

99

И это все Волович преодолел и сделал, незаметно, без саморекламы и это для нашего времени тоже немало, но вполне естественно для большого художника и труженика».

Наш рассказ был бы неполным без слов самого Художника:

«Вряд ли основные человеческие ценности будут иными, чем ценности моего поколения. Любовь, профессия, друзья – это навсегда. Преданность избранному делу. Труд как основа жизни. Как нравственная необходимость. Цель как результат труда, а не только удачи и жажды успеха. Воспитайте в себе любовь к искусству – она сделает вашу жизнь глубокой и расширит ее пространство. Искусство поможет вам пережить неудачу, драматические обстоятельства и утраты... Никто не может исключить их из нашей жизни. Пусть ваша жизнь проходит на пределе ваших сил. Пусть ее наполнит любовь, дети, путешествие, труд и радость. Я желаю вам жизни такой же полной, насыщенной, захватывающей и интересной, как та жизнь, которой живет наше поколение. Но, если возможно, пусть она будет лучше! Будьте счастливы!»

(Письмо Воловича из книги «Почетные граждане города Екатеринбурга».)

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

[Белорусский орнамент на ткани]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL:

<https://imatreshki.ru/thumb/2/FTJLeUqgXmT9oCGwSR2qZA/r/d/tkan.jpg> (дата обращения: 04.04.2023).

[Водонапорная башня на Плотинке]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL:

<https://cdn.minds.com/fs/v1/thumbnail/921343510038253568/xlarge/> (дата обращения: 05.04.2023).

[Вознесенская церковь, г. Екатеринбург]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL:

<https://cdn.minds.com/fs/v1/thumbnail/921341848643821568/xlarge/> (дата обращения: 05.04.2023).

[Волович Виталий Михайлович]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL:

https://cdn.iportal.ru/news/99/preview/297ceb87582e9882bb307e806b0dead10992c227_3000_2000_с.jpg (дата обращения: 05.04.2023).

100

[Иван-да-Марья]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: [https://pro-dachnikov.com/uploads/posts/2021-](https://pro-dachnikov.com/uploads/posts/2021-11/1637393872_73-pro-dachnikov-com-p-maryannik-lesnoi-foto-75.jpg)

[11/1637393872_73-pro-dachnikov-com-p-maryannik-lesnoi-foto-75.jpg](https://pro-dachnikov.com/uploads/posts/2021-11/1637393872_73-pro-dachnikov-com-p-maryannik-lesnoi-foto-75.jpg) (дата обращения: 05.04.2023).

[Иллюстрация к книге Малахитовая шкатулка]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: [http://mbounosh43.ru/wp-](http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/87238872ef3b3243b75c5a4b487aec7a-785x1024.jpg)

[content/uploads/87238872ef3b3243b75c5a4b487aec7a-785x1024.jpg](http://mbounosh43.ru/wp-content/uploads/87238872ef3b3243b75c5a4b487aec7a-785x1024.jpg) (дата обращения: 05.04.2023).

[Кувшинка]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: [https://i1.sndcdn.com/avatars-000322115262-ot7dmy-](https://i1.sndcdn.com/avatars-000322115262-ot7dmy-t500x500.jpg)

[t500x500.jpg](https://i1.sndcdn.com/avatars-000322115262-ot7dmy-t500x500.jpg) (дата обращения: 05.04.2023).

[Окна Мечети Кул Шариф]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: [https://www.visit-](https://www.visit-crimea.com/userfiles/Image/tour/359/359-439b975b.jpg)

[crimea.com/userfiles/Image/tour/359/359-439b975b.jpg](https://www.visit-crimea.com/userfiles/Image/tour/359/359-439b975b.jpg) (дата обращения: 05.04.2023).

[Памятник трём знаменитым уральским художникам]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: <https://blogtravel.by/wp-content/uploads/2020/06/dostoprimechatelnosti-ekaterinburg-30.jpg> (дата обращения: 05.04.2023).

[Русский народный костюм]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: <https://cdn-st2.rtr-vesti.ru/vh/pictures/hd/139/501/7.jpg> (дата обращения: 04.04.2023).

[Ручная вышивка]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: <https://cs1.livemaster.ru/storage/6a/b0/914605f25e3b5d6b8fb4dff97tl.jpg> (дата обращения: 04.04.2023).

[Рябина обыкновенная]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: <http://p.phgk.ru/b/v/240860/216224.jpg> (дата обращения: 05.04.2023).

[Ткацкий стан «Кросна»]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: <https://cdn.culture.ru/images/b5e9c4fb-a1e8-5383-89eb-3cff3c2ed60a> (дата обращения: 04.04.2023).

101

[Украинцы]. – Изображение (неподвижное ; двухмерное ; визуальное) : электронное. – URL: <https://bi.im-g.pl/im/19/e7/1a/z28211993IER,Ukrainskie-stroje-ludowe.jpg> (дата обращения: 04.04.2023).

Белова, А. Какие тайны хранят символы древнего Урала: Художник-график создает картины, похожие на ребусы / Анна Белова. – Текст : электронный // Kulturologia.Ru : сайт. - URL: <https://kulturologia.ru/blogs/060121/48664/?ysclid=lg3aakpwyc264723094> (дата обращения: 05.04.2023).

Виталий Михайлович Волович. – Текст : электронный // Дом Учителя Уральского федерального округа : сайт. – 1999-2023. - URL: https://urfodu.ru/ru/ru/experts/vitaliy_mikhaylovich_volovich/ (дата обращения: 05.04.2023).

Волшебные растения в мифах славян – о тайнах, заговорах и легендах. – Текст : электронный // Обереги : сайт. – 2023. - URL: <https://victoriblog.ru/magiya-kamnej/slavyanskie-travy-oberegi.html?ysclid=lg3b5a03iu64446876> (дата обращения: 05.04.2023).

Орнаментальное искусство Урала. – Текст : электронный // Мегаобучалка : сайт. - URL: <https://megaobuchalka.ru/6/5095.html?ysclid=lg38ecytpg264177958> (дата обращения: 05.04.2023).

Разнообразие и значение традиционного русского орнамента. Древние образы в народном искусстве – наше наследие. – Текст : электронный // Мир женщины : сайт. – 2019. – 21 апр. - URL: <https://moscsp.ru/raznoobrazie-i-znachenie-tradicionnogo-russkogo-ornamenta-drevnie-obrazy-v.html> (дата обращения: 04.04.2023).

Русские народные узоры и орнаменты с описанием. Русский традиционный орнамент как знаковая система. П. В. Макагонов. Славянские символы и их значение. – Текст : электронный // Волоком : сайт. – 2023. - URL: <https://wolokom.ru/russkie-narodnye-uzory-i-ornamenty-s-opisaniem-russkii-tradicionnyi.html> (дата обращения: 04.04.2023).

Снова в тренде. Старорусские орнаменты для культурных модников. – Текст : электронный // Славянская традиция : сайт. – 2014-2023. - URL: <https://slavtradition.com/nasledie/remjosla/16709-snova-v-trende-starorusskie-ornamenty-dlya-kulturnykh-modnikov> (дата обращения: 04.04.2023).

Тетерин, В. Памятнику «Горожане. Разговор» в Екатеринбурге исполнилось 10 лет / Валентин Тетерин. – Текст : электронный // Областная газета : сайт. – 2018. – 18 авг. - URL: <https://www.oblgazeta.ru/society/83574/?ysclid=lg3clgjmr8471484296> (дата обращения: 05.04.2023).

Украинские народные орнаменты и узоры. – Текст : электронный // Workoutcrew.ru : сайт. – 2021 – 18 апр. - URL: <https://workoutcrew.ru/ukrainskie-narodnye-ornamenty-i-uzory> (дата обращения: 05.04.2023).

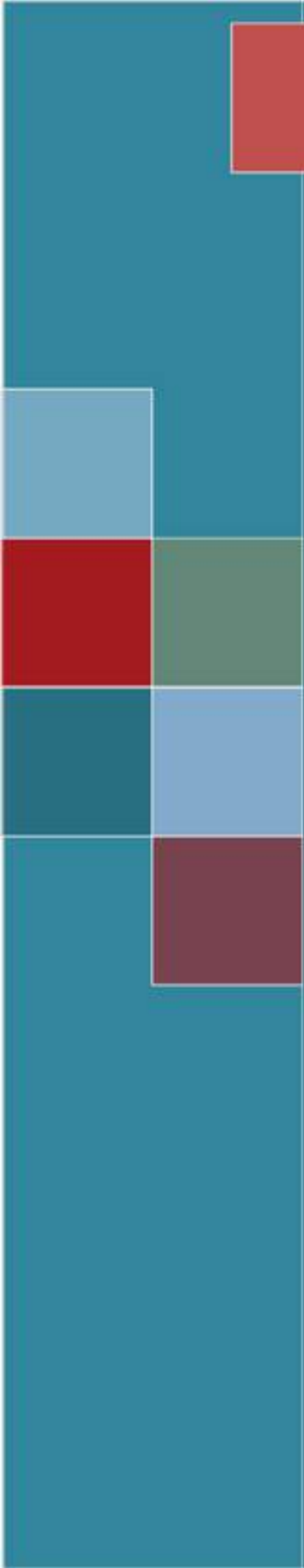
Ознакомительное издание

**БиблиоАКЦЕНТЫ
«ПОЛИВитамины знаний»**

Часть II

Составитель Калинина О. И.

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Свердловская областная межнациональная библиотека»
620146, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 28
тел.: + 7 (343) 211-07-00, сайт: www.somb.ru

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА