

РОЛЬ ДИЗАЙНА В АКТУАЛИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ ОБРЯДОВ

В современных условиях стремительного развития науки и техники, создания новых форм общественного воздействия, информационной насыщенности дизайн выполняет функцию не только «привлечения внимания, установления контакта, влияния на эмоции» [5], но и участвует в процессе формирования позиции, складывания убеждений и даже в воспитании. Дизайн сегодня «больше, чем «знание формы», он скорее «форма знания» [5].

Широкий спектр задач, который стоит перед дизайном, позволяет выделить несколько направлений его деятельности. Одним из активно развивающихся сегодня является экологическое направление, или экодизайн. Он возник в конце 1970-х годов как реакция на стихию технологической революции. Основные задачи: охрана и восстановление окружающей природной среды.

Термин «экодизайн» был принят к использованию в публикациях и официальных документах Институтом экологического развития (Австрия), Институтом экологической эстетики (Германия), Организацией по экологической оценке промышленных продуктов (Нидерланды) и во многих других организациях. В современном понимании экологический дизайн — это «область комплексной дизайнерской деятельности, стремящейся к реализации в проектируемых объектах сближения требований природной среды и культуры, что вызывает необходимость учёта ценностей, достигнутых предшествующими поколениями в сфере взаимоотношений человека и природы» [1, с. 61]. Экологическое направление, как отмечает Кондратьева К. А., опирается на такие принципы, как максимальная экономия природных ресурсов и материалов; использование восполняемых энергетических ресурсов; минимизация отходов производства; достижение долговечности изделия [3, с. 21].

В рамках экодизайна сегодня, как отмечает Звенигородская Ю. В., развиваются два направления: этнодизайн (раскрывает национальное и региональное своеобразие) и футуродизайн (создаёт прогностические разработки) [2].

Увлечение техническим творчеством несколько отдаляет современного человека от традиционных духовных ценностей. А между тем человек остаётся в рамках своего этно-биологического сознания и воспринимает мир так, как позволяет ему этническая мировоззренческая позиция, система ценностных ориентаций. В этой связи нельзя забывать о традиционной культуре своего народа, его богатом духовном потенциале. Несмотря на процессы унификации, стандартизации, широко распространённые в эпоху глобализации, человечество воспринимает и идентифицирует себя прежде всего как национальный субъект коммуникации.

Более того, сегодня особенно заметно увлечение национальными традициями, обращение к этническим корням в среде городского населения. Этностиль становится популярным, модным, широко применяется и в дизайне одежды, и в дизайне интерьера, мебели, ювелирных украшений, при проведении корпоративов и семейных торжеств. Народные традиции на государственном уровне входят в нашу жизнь, что требует их грамотного представления. И здесь на помощь должен прийти дизайн.

«Народное искусство — система саморазвивающаяся, ориентированная на родовые ценности и регулируемая законом традиции. Традиция включает в себя не только культурные достижения, представляющие собой ценность для членов этноса, но и способы их трансляции от поколения к поколению, — отмечает Хомякова. — Путь сближения регионального дизайна с художественной системой народного искусства, с наследованием ценностей художественной этнокультурной традиции — это путь понимания дизайн-проекта как замысла создания более гармоничного образа жизни, основанного на появлении ориентиров-ценностей» [4]. Она выделяет разные уровни восприятия народных традиций в современном обществе и их освоение в дизайнерской деятельности. Условно их можно объединить в две группы: 1. Оригинальное народное творчество (аутентика), используемое при решении дизайнерского проекта; 2. Стилизация под традиционное творчество при решении дизайнерского проекта. Заметим, что обе эти формы активно используются и сосуществуют при обращении к духовным традициям народа.

В качестве примера приведём разработку традиционного народного праздника «Богач».

Согласно традиции, это народный праздник окончания уборки зерновых культур. Отмечается он в день рождения Богородицы, 21 сентября по новому стилю. В этот день сельчане благодарят природу (а с принятием Христианства Бога, Богородицу и святых) за тот урожай, который она им подарила. Коллективная благодарность символически воплощается в материальной форме — севеньке, наполненной зерном, взятым из каждого дома, и специально сделанной для этого праздника свече (обязательно из свежего воска). Сельчане заходят в каждый дом, проводят обязательный благодарственный ритуал, поздравляют хозяев с окончанием жатвы и уходят. После обхода всех дворов идут в поле и обходят с символом достатка (севенькой) стадо животных.

Простое по форме действие имеет глубокое этическое значение: человек осознаёт себя органичной частью социально-природного мира, единого и неделимого в своей полноте, и ощущает ответственность за его сохранение. В процессе современного исполнения этот духовный посыл — единение и сопричастность — необходимо не просто сохранить, но и актуализировать, потому что самое главное в традиции — содержание, облачённое в соответствующую форму.

Сложность современной интерпретации данного обряда, как и многих других, – в уходе городской цивилизации от традиционных ценностей, с одной стороны, и косности традиции, не стремящейся к соответствию новым условиям, с другой. В такой ситуации актуализация обрядовых действий возможна только при условии обретения ими нового смысла, соответствующего интересам современного общества, связанного с его аксиологией. Такая форма освоения традиции называется реконструкцией и требует для внедрения новых традиций высокохудожественных дизайнерских разработок.

Как одна из форм стилизации реконструкция предполагает обязательное обращение к аутентике, поскольку без аутентики новое содержание невозможно будет привязать к традиции, а следовательно, и объяснить его внедрение. В новом содержании «Богач» – это праздник профессиональных достижений локальной группы, социальной структуры (класса, школы, студенческой группы, факультета, университета), это те достижения (в учёбе, спорте, творчестве), которыми можно гордиться и которые станут ориентиром в новом учебном году. Зерно в таком контексте является символом знаний, и это тот аутентичный атрибут, который полностью соответствует новой семантике. Другие атрибуты – венок из колосков и хлеб – демонстрируют формы применения зёрен-знаний, формы их воплощения, а значит, также могут использоваться новой традицией. Прекрасно согласуется с предложенной семантикой свеча как символ света, как путеводный огонь. В ритуале можно использовать также реминисцентные образы – серп, сноп – как отражение тяжести пути, ведущего к знаниям-свету. Таким образом, аутентичные предметы материального мира создадут необходимый этнографический колорит и подчеркнут связь новой и традиционной семантики.

Вербальное сопровождение (слова-поздравления, песни, ритуальные заклинания) также должно быть аутентичным, хотя бы частично. Это позволит проникнуть в глубь ритуала как древней магической практики, что покажет разнообразие традиционной народной культуры.

В любом ритуале большое значение имеет хореография. Однако если в традиционной культуре хореография была либо осмысленно-закреплённой, наполненной символическим смыслом, который был хорошо известен и понятен всем участникам ритуального действия вследствие периодической повторяемости и не предполагал свободной интерпретации, либо, с другой стороны, хореография была освобождена от всякого рода условностей и носила характер спонтанного самовыражения, то в условиях современной организации празднества необходима предварительная подготовка, проведение репетиций, чтобы сценическое действие приобрело чёткость и слаженность. Сценический вариант представляет собой форму стилизации, которая должна предусмотреть понимание ритуального комплекса и актуализировать его смысловое наполнение.

На каждом этапе разработки и проведения традиционного обрядового комплекса предполагается активное использование дизайна, будь то одежда участников мероприятия, анонсы или афиша. Дизайнерские спецсредства в виде компьютерного сопровождения, декорационных элементов, визуальных и аудиоэффектов предполагают выделение отдельных предметов, постановочных элементов с целью раскрытия смысла и создания устойчивого интереса аудитории к народным традициям.

Список литературы:

1. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г. Б. Минервин, В. Т. Шимко, А. В. Ефимов и др.: под общей ред. Г. Б. Минервина, В. Т. Шимко. – М. : Архитектура, 2004. – С. 61.
2. Звенигородская, Ю. В. Некоторые тенденции развития эко-дизайна. – Режим доступа : <http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/7477-2013-04-24-00-41-27>.
3. Кондратьева, К. А. Дизайн и экология культуры. – М. : МГХПУ им. С. Г. Строгонова, 2000. – 105 с.
4. Хомякова, И. В. Взаимодействие экокультурных практик регионального дизайна и народного искусства (на материале республики мордовия) : автореф. дис. ... канд. искусствовед. : 17.00.04. – Саранск, 2012. – 24 с.
5. Электронный ресурс: http://comdiz.ru/communication_design/about.