

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИЗРАЗЦА В НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Ганзюк В.С.,

*студентка 4 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь
Научный руководитель – Ковалёк И.А., доцент кафедры декоративно-прикладного
искусства и технической графики*

Ключевые слова. Изразец, народная культура, печь.

Keywords. Tile, folk culture, oven.

Изразцы, как часть культурного контекста, могут быть рассмотрены с разных точек зрения: как источник вдохновения для художников и ремесленников, как объект изучения для этнографов и культурологов, а также как важный элемент формирования индивидуальности народа. Печь является центром домашнего очага, декорировать изразцами ее стали с XIV века. На изразцах изображались разнообразные сюжеты, например сказочных и мифологических персонажей, растения, людей, животных что стало своеобразным повествованием о повседневной жизни народов. Посмотрев на стену с расписными изразцами в голове, возникают различные образы, по которым можно рассказывать детям сказки по изображенным персонажам.

Актуальность данной темы заключается в том, что она обогащает наше понимание культурных традиций, способствует популяризации истории и развитию уважения к ним.

Цель – анализ роли изразца в фольклоре, его символики и значения в контексте народной культуры.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили письменные работы, фотографии, произведения поэтов. Методы: описательно-аналитический, синтез.

Результаты и их обсуждение. Чаще всего, изразец ассоциируется у людей с печью, ведь так или иначе изразец и печь образуют неразрывную связь как в функциональном, так и в культурном плане. Печь, у славян была сердцем крестьянского дома, только с помощью печи можно было приготовить еду, высушить травы и ягоды, а также служила местом отдыха [3]. В фольклоре встречаются множество загадок и пословиц, связанных с изразцовой печью, которые подчеркивают ее важность в быту и культуре, например «Хлебом не корми, только с печи не гони», «Печь не пролежишь» и т.д. [5]. Первоначально функцией изразца была его способность удерживать тепло, благодаря чему протопленная печь сохраняли тепло гораздо дольше, для такого же эффекта изразцами выкладывали стены в доме создавалась теплая уютная обстановка. Ранние изразцы имели простую прямоугольную форму, но со временем стали более разнообразными по размерам и формам, рельефный декор часто имел геометрические узоры, растительные и фигуративные мотивы (рисунок 1). Позже появились более сложные орнаментальные и сюжетные композиции, покрытые глазурью (рисунок 2).

В XVIII веке Петр 1 оказал значительное влияние на развитие изразцов в России, это связано с его реформами и стремлением модернизировать страну. Он заимствовал западно-европейские художественные традиции и технологии. Это способствовало появлению новых стилей и техник в производстве изразцов. В изразцовом искусстве родилось новое направление – расписные изразцы (рисунок 3). В росписи изразцов преобладало многоцветное изображение цветов, букетов, птиц и т.д. Изразцовые печи стали украшением интерьеров царских парадных, трапезных палат, княжеских теремов, храмов (рисунок 4) [2]. Они создавали красочные цветовые акценты, придавали живописность и праздничность.

Рисунок 1. Красный печной изразец, конец XVI - начало XVII

Рисунок 2. Печной изразец Новодевичьего монастыря

Рисунок 3. «Кота при себе держу, никуда не пушу»

Рисунок 4. Изразцовая печь в Этнографическом музее

Изразцы наделены глубокой символикой. В декор изразцов люди старались вложить смысл, символы, которые бы отображали культурные, религиозные идеи, тем самым передавая следующим поколениям культурное наследие, в котором отражаются уникальные традиции и стили различных регионов. Например, изразцы с изображением птицы или растений могут символизировать природу и жизненную силу, а такие животные как волк, медведь, кошка, ласка считались знаком оберега, например: изразец, на котором мужчина держит кота в руках, в традиционном сознании кошки часто имели талисманное значение (рисунок 3). Русские крестьяне верили, что животное может отгонять несчастья от дома и само принимать на себя несчастья. Кошка всегда присутствует в различных ритуалах, связанных с переездом в новый дом. Ее первую впускали в новое жилище или позволяли пожить в нем несколько дней для очищения ауры дома, считалось, что в новом доме кого первым домовый увидит, на том он будет вымещать свое зло, тем самым кошка брала на себя все возможные невзгоды.

Наиболее значимым символом являлось дерево жизни - основа мироздания, считалось залогом крепкой и здоровой семьи, интересно что оно было представлено почти в каждой культуре [1], а геометрические узоры могут отражать гармонию и порядок. Цвета также играли роль в восприятии людей, белый цвет ассоциируется со святостью и светом и добром в противоположность черному, это связано с верованиями славянских племен в Белобога и Чернобога из-за чего и появилось восприятия белого как добра и черного как зла. Но у черного есть и другое значение – земли, как знак плодородия [1]. Синий служил знаком спокойствия, мудрости, мира. Красный – символ жизни, здоровья, а также обозначал силу, страсть и любовь часто использовался в ритуальных и праздничных контекстах.

Зеленый - олицетворял природу, жизнь, плодородие и весну. Этот цвет часто использовался для изображения растительности и животных. Желтый - Ассоциировался с солнцем, светом, богатством и радостью. Он мог символизировать тепло и изобилие [1].

Если говорить о значении изображений на изразцах, то, будучи элементами декора, они часто были окружены различными приметами и суевериями. В частности, считалось, что изразцы с определенными символами и изображениями защищают дом от негативной энергии и злых духов, а если изразцы располагались в зоне приготовления пищи или камина, то они считались знаком процветания и счастья для семьи. Символом семейной гармонии и крепких отношений считалось также наличие в доме двух комплектов изразцов (например, с двумя одинаковыми изображениями). Состояние плитки также считалось знаком, например, если плитка трескалась или теряла свой цвет, это было предзнаменованием беды или несчастья.

Изразцы – это не просто декоративный элемент, а целая история, культура и традиции народного искусства, изразцы вдохновляют многих художников, писателей и музыкантов. Как часть фольклора изразцы звучали во многих известных произведениях, они могут быть использованы для создания живописных образов и передачи атмосферы русского быта, например в книге Максима Горького «Варенька Олесова» «В комнатах было неуютно, обои на стенах закоптились, а изразцы печи испещрили трещины» [3], или в произведениях Алексея Константиновича Толстого, «Князь серебряный» «Изба слабо освещалась образными лампадами. Луч месяца, проникая сквозь низкое окно, играл на расписанных изразцах лежанки. За лежанкой кричал сверчок. Мышь грызла где-то дерево» [3]. Описания обстановки, которые могут включать упоминания о русском быте и его элементах. Изразцы могут служить символом домашней обстановки или отражать социальный статус героев так как изразцы были символом роскоши, и совсем не все могли позволить даже несколько изразцов. Н.Н. Максимова автор стихотворения «Тепло старинных изразцов», посвященное красоте изразцов и уюту, которые они приносят в дом:

«Хранят тепло столетий изразцы, Дома оберегая и дворцы.

Их красота в простом убранстве хат

И в ярком блеске Крутицких палат.

музыке небесных сфер

«Дом с изразцами» времени модерн.

Игра рельефа, цвета, свет-

То Врубеля прекраснейший букет...

Средь войн, пожаров, круговерти бурь

Сияет многоцветная глазурь,

Возносится к созвездиям Стожар,

Под сводами церквей тот ровный жар» [1].

Заключение. Изразцы являются носителем глубокого символизма, отражающим мировосприятие народа. Благодаря, знаниям символики формы, цвета, изображения, сочетая визуальный анализ с культурным и историческим контекстом можно понять заложенный смысл. В изразцовом искусстве прослеживается эволюция декоративного искусства и развитие мастерства ремесленников. Изразцы являлись неотъемлемой частью жизни славянского народа и несут важную роль в сохранении народных традиций и культурного наследия.

1. Карта слов и выражений русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kartaslov.ru/цитатыиз-русской-классики/со-словом/изразцы>. – Дата доступа: 09.2024.

2. КИМР Печьстрой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kimrpechstroj.ru/info/voprosy/istoriya-izraztsov.html>. – Дата доступа: 09.09.2024.

3. Орнаменталистика русского изразца <https://ceramicadecor.ru/blog/ornamentalistikarussskogo-izraztsa/>. – Дата доступа: 11.09.2024.

4. Печной мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fireplace-spb.ru/2022/01/25/pechnoj-folklor/>. – Дата доступа: 07.09.2024.

5. Печной фольклор. Пословицы и поговорки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tyomazzz.livejournal.com/20759.html> – Дата доступа: 13.09.2024.