Ямало – Ненецкий автономный округ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК

(МБОУ «СОШ №13 с УИП эстетического цикла»)

Исследовательский проект

по изобразительному искусству.

Ученика 10-Б класса

Родина Родиона

Тема проекта:

«Славяно-Русский образ птицы от мифа к искусству»

Ученик: Родин Родион
Руководитель проекта Кузнецова Татьяна Николаевна

г.Ноябрьск

2020 г.

Содержание:

[Глава 1. Введение 3](#_Toc482959813)

[Глава 2. Актуальность, цель, задачи 4](#_Toc482959813)

[Глава 3. Теоретические основы и анализ информационных источников 5](#_Toc482959817)

[3.1. Образ птицы в славянской мифологии 5](#_Toc482959818)

[Славянский мир](#_Toc482959819)

[Что такое миф и мифология](#_Toc482959820)

[Разнообразные образы птиц](#_Toc482959821)

[Мифические существа](#_Toc482959822)

[Птицы сказочных персонажей](#_Toc482959823)

[Птицы, наделенные свойствами разговаривать, помогать или вредить](#_Toc482959823)

[3.2. Птица – один из древнейших образов в народном искусстве 9](#_Toc482959824)

3.3. Образ птицы в изобразительном искусстве 10

Глава 4. [Заключение 12](#_Toc482959827)

Глава 5. [Список используемых источников 13](#_Toc482959828)

Глава 1. Введение

«Бездна – это время со своими печалями и горестями. Птицы – это противоположность времени, это наша жажда света, звёзд, радуги и бессловесного ликования во славу жизни»

Оливье Мессиан

Меня заинтересовала тема проекта «Славяно-Русский образ птицы от мифа к искусству», я решил исследовать, как отражаются мифопоэтические представления славян, имеющие [образы](http://www.shedevrs.ru/materiali/324-obraz.html) и [символику](http://www.shedevrs.ru/materiali/501-simvol.html) отдельных **птиц, в** народном искусстве.

Птица – один из древнейших образов народного искусства – участвовала в сотворении мира и была олицетворением солнца, плодородия и счастья. Эти представления дошли до нашего времени в народных песнях сказках и легендах. Свои знания о земных животных люди переносили на атмосферные явления. Птица в народном декоративно-прикладном искусстве могла олицетворять ветер, облако, грозу и солнечный свет. С птицей сравнивали тучу, а падающий из неё снег - с перьями и пухом.

Глава 2. **Актуальность, цель, задачи**

Актуальность:

Актуальность данной темы заключается в получении расширенных знаний в области культуры и искусства, в изучении богатейшего материала славянских мифов, необходимого для понимания мировоззрения наших предков. Практическая направленность темы позволяет не только закрепить теоретические знания о роли птиц в культуре и искусстве, но и заинтересовать учащихся в проявлении своих творческих способностей.

Цель:

Изучить и выявить значение образа птицы в славяно-русском этносе. Проследить, как изменялся образ птиц с течением времени.
Собрать информацию о роли птиц в жизни славян и изучить найденные произведения искусства. Выявить самые распространённые образы птиц в декоративно-прикладном искусстве.

Задачи:

1. Собрать и систематизировать материал о функционировании птиц в славянской мифологии;
2. Перечитать мифы и фольклорные произведения;
3. Изучить историю образа птицы в различных видах декоративно-прикладного искусства;
4. Познакомиться с творчеством художников, использовавших образ птиц.

Объект исследования:славянские мифы, символика птиц в искусстве.

Методы исследования:

* чтение и исследование литературы
* сопоставление теоретических материалов с произведениями народного искусства
* обобщение и систематизация данных

Глава 3. Теоретические основы и анализ информационных источников

3.1. Образ птицы в славянской мифологии

Славянский мир

Славяне внесли выдающий вклад в мировую культуру. Созданная ими модель мира и человека, мифология, фольклор, произведения декоративно-прикладного искусства послужили основанием для возникновения отдельных славянских культур. Мироощущение славян обусловлено культом природы. Все в мире было для наших предков живым, дышащим, одушевленным.

Изображения поднебесных существ часто появляются на посуде, прялках, вышивке. Народный костюм по силуэту похож на птицу: широкие рукава - крылья, головной убор-хохолок, нагрудные и поясные украшения - оперение.

Славянин часто представлял себя вольной птицей и мечтал улететь за синее море. Мечта о свободе и счастье полностью сливалась с образом птицы. В мифологии и русском фольклоре можно найти много песен, сказок, преданий, загадок именно о птицах. Светлые образы поднебесных существ часто появляются в повседневной жизни народа на посуде, прялках, в вышивке.

С древних времён птицы и животные олицет­воряли собой определённые силы природы, поэтому люди наделяли их символическим зна­чением. Священные птицы украшают наличники домов, а украшения-обереги в виде птиц счита­ют самыми сильными.

Восточные славяне, бывшие язычниками, почитали множество птиц, различая среди них добрых и злых. Птицы несли в дом радость или горе, беду или удачу. Одни встречались радостно, другие холодно. Про птиц слагались сказки и песни. Они тесно переплетались с жизнью славянина, встречая его при рождении и провожая после смерти. Утро начиналось с песней петуха, в поле распевали жаворонки, ночью пел колыбельную соловей.

Особенно часто встречаются изображения пе­тухов и кур. Они обычно расположены попарно в центре подкарнизной доски наличника и повёр­нуты головами друг к другу, часто между ними — дерево, что указывает на традиционную символич­ность композиции. Иногда эти образы даны очень реалистично, особенно петуха: с гребнем, бородой и пышным хвостом.

Встречаются и изображения птиц с ярко выра­женным «плохим» характером. Их располагали по бокам наличника глядящими в разные сторо­ны от центра или с повёрнутыми назад головами, хищно кусающими свои хвосты.

Особую группу мотивов про­пиленной резьбы составляют водоплавающие пти­цы — лебеди, утки. Эти образы очень древние. На­иболее распространённым был мотив лебедя, осо­бенно в вышивке. Давняя традиция превратила его изображение в S-образный завиток.

Интересна символика этнографических осве­тительных приборов. На светцах очень часто изоб­ражали солнце, внутри которого рисовали петуха. Петух — устойчивый символ зари, восхода солнца и огня, точнее — пожара с его заревом («пустить красного петуха»). Петуха рисовали и на подсвечниках рядом с солнцем. Ковши, ендовы, скобкари и другую пирше­ственную посуду украшали зверями и водоплавающи­ми птицами (утками, гу­сями). Сама посуда могла иметь форму утки-сосуда. Тулово всех ковшей вос­производило тело птицы, независимо от того, чем за­канчивался ковш — птичьей головой или конской. Ручка ковша обычно напоминала хвост птицы; на груди ковша вырезали или рисовали ог­ромное солнце.

Птиц принимали некогда за общепонятный по­этический образ, под которым подразумевали вет­ры, облака, молнии, солнечный свет — стихии, которым приписывали свойства птиц, поразивших человека быстротой полёта и силой, и наоборот: с птицами олицетворяли мифические представле­ния, заимствованные из явлений природы. Челове­ческая фантазия создала и птиц, олицетворяющих небесные грозы и бури.

Птицы часто противостоят злым силам, стере­гут границы родной земли, указывают дорогу и предрекают погоду. Тёмные птицы несут пло­хие вести, сопровождают тёмную силу, несут бо­лезни и даже смерть.

Что такое миф и мифология?

Миф –древнее народное сказание о богах и героях, о происхождении жизни на земле и различных явлениях природы.

Славянская мифология – это совокупность мифологических представлений древних славян.

В мифологии, средневековой литературе и [оккультизме](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC) язык птиц постулируется как мистический, совершенный божественный [язык](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA), используемый [птицами](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0) при общении с посвящёнными. Понимание птичьего языка в мифологии и фольклоре приписывается обычно [персонажам](http://shedevrs.ru/materiali/282-personag.html), которые особенно близки к природе, часто обладают магической властью над нею. Во многих сказках герой понимает язык **птиц**, которые дают ему мудрые советы.

Разнообразные образы птиц.

Благодаря способности летать **птицы** всегда были предметом зависти человека, мечтавшего так же свободно подниматься в небо, к свету и Солнцу, общаться с богами и видеть мир с высоты.

В различных мифопоэтических традициях **птицы** выступают как непременный элемент религиозно-мифологической системы и ритуала, обладающий разнообразными функциями. **Птицы**могут быть божествами, демиургами, героями, превращёнными людьми, ездовыми животными богов, шаманов, героев; тотемными предками и т.п. Они выступают как особые мифопоэтические классификаторы и [символы](http://shedevrs.ru/materiali/501-simvol.html) божественной сущности, верха, неба, духа неба, солнца, грома, ветра, облака, свободы, роста, жизни, плодородия, изобилия, подъёма, восхождения, вдохновения, пророчества, предсказания, связи между космическими зонами, души, духа жизни и тому подобное.

Птица в славянской мифологии занимает особое и очень значимое место. Верховное божество. Род - начало всех начал, в своем земном воплощении принимал образ серой уточки, которая была символом и носителем его силы. Именно эта уточка снесла два яйца – Явь и Навь – воплощение добра и зла, жизни и смерти. Дошедшие из глубины времени образы птиц очень разнообразны, что объясняется огромными территориями, заселяемыми славянскими народами.

Мифические существа.

Мифические существа – это существа гибридной природы с признаками **птиц**(крылья, перья, умение летать), обладающие даром пророчества и способностями приносить людям беду или счастье, горе или удачу. К ним относятся: Гамаюн, Алконост, Сирин, Стратим и Феникс.

Гамаюн. Посланница славянских богов, их глашатай. Она поет людям божественные гимны и провозвещает будущее тем, кто согласен слушать тайное. В старинной «Книге, глаголемой Козмография» на карте изображена круглая равнина земли, омываемая со всех сторон рекою-океаном. На восточной стороне означен «остров Макарийский, первый под самым востоком солнца, близ блаженного рая; потому его так нарицают, что залетают в сей остров птицы райские Гамаюн и Феникс и благоухание износят чудное». Когда летит Гамаюн, с востока солнечного исходит смертоносная буря. Гамаюн все на свете знает о происхождении земли и неба, богов и героев, людей и чудовищ, зверей и птиц. По древнему поверью, крик птицы Гамаюн предвещает счастье.

Алконост. Согласно древнегреческому мифу, Алкиона, супруга фессалийского царя Кеика, узнав о гибели мужа, бросилась в море и была превращена в птицу, названную по ее имени алкион (зимородок). Это чудесная птица, жительница Ирия - славянского рая. Лик у нее женский, тело же птичье, а голос сладок, как сама любовь. Услышавший пение Алконоста от восторга может забыть все на свете, но зла от нее людям нет, в отличие от ее подруги птицы Сирин. Алконост несет яйца «на крае моря», но не высиживает их, а погружает в морскую глубину. В эту пору семь дней стоит безветренная погода - пока не вылупятся птенцы. Славянский миф об Алконосте сходен с древнегреческим сказанием о девушке Алкионе, превращенной богами в зимородка. В православной традиции Алконост считается божественным посланником — она живет на небе и спускается вниз, чтобы донести до людей высшую волю..

Сирин. Это одна из райских птиц, даже самое ее название созвучно с названием рая: Ирий. Однако это отнюдь не светлые Алконост и Гамаюн. Сирин - темная птица, темная сила, посланница властелина подземного мира. От головы до пояса Сирин - женщина несравненной красоты, от пояса же - птица. Кто послушает ее голос, забывает обо всем на свете, но скоро обрекается на беды и несчастья, а то и умирает, причем нет сил, чтобы заставить его не слушать голос Сирин. А голос этот - истинное блаженство!

Стратим. Стародавние сказания утверждают, что Стратим-птица - прародительница всех птиц - живет на море-океане, подобно Алконосту. Когда кричит Стратим-птица, подымается страшная буря. И даже если всего лишь поведет она крылом, море волнуется, колышется. Но уж если взлетает Стратим-птица, тут уж такие валы вздымаются, что потопляет море корабли, разверзает бездны глубочайшие и смывает с берегов города и леса. В этом смысле она подобна Морскому царю. В некоторых сказаниях она помогает герою выбраться с безлюдного острова и долететь до земли - за то, что он спасает и милует ее птенцов. Сохранилось странное и загадочное пророчество: «Когда Стратим вострепещется во втором часу после полуночи, тогда запоют все петухи по всей земле, осветится в те поры и вся земля».

Феникс (возможно от греч. «пурпурный, багряный») — мифологическая птица, обладающая способностью сжигать себя. Известна в мифологиях разных культур. Считалось, что феникс имеет внешний вид орла с ярко-красным оперением. Предвидя смерть, сжигает себя в собственном гнезде, а из пепла появляется птенец. По другим версиям мифа — возрождается из пепла.

Птицы сказочных персонажей.

Типология **птичьих** [образов](http://www.shedevrs.ru/materiali/324-obraz.html) в мифах охватывает не только реально существующие виды **Птиц**, но и птиц – сказочных персонажей, а именно: Жар-птицу, Финиста Ясного Сокола, Царевну-Лебедь.

Жар-птица. Знакомый нам с детства образ, красивая птица с яркими, ослепительными огненными перьями (“как жар горят”). Традиционное испытание для сказочных героев — добыть перо из хвоста этого пернатого. Из птиц - сказочных персонажей Жар-птица, скорее всего, имеет прямого прототипа из мифологических птиц, а именно **Феникса.** Эта сказочная птица, персонаж русских сказок, обычно является целью поиска героя. Перья жар-птицы обладают способностью светить и своим блеском поражают зрение человека. Мифологи (Афанасьев) объясняли жар-птицу в виде олицетворения огня, света, солнца. Жар-птица питается золотыми яблоками, дающими молодость, красоту и бессмертие; когда она поет, из её клюва сыплются жемчуга. Пение жар-птицы исцеляет больных и возвращает зрение слепым. Оставляя в стороне произвольные мифологические объяснения, можно сопоставить жар-птицу со средневековыми, очень популярными и в русской, и в западноевропейской литературе рассказами о птице Феникс, возрождающейся из пепла. Жар-птица также является прототипом павлинов. Молодильные яблоки, в свою очередь, можно сопоставить с плодами гранатового дерева, излюбленного лакомства Фениксов.Жар-птица на Руси была символом огня и исполнения желаний.

Царевна-Лебедь. Образ лебедя в искусстве, где чаще всего предстает как романтический. При этом лебедь является противоречивым символом: в нем соединяются свет и смерть, преображение и меланхолия. Он также является носителем как мужского, так и женского начал, что особенно ярко нашло отражение в музыке, литературе, архитектуре, а его красота и пластика – как в предметах роскоши, так и в поделках народного искусства.

У славян "лебедем" (от изогнутой [*формы*](http://shedevrs.ru/materiali/315-forma.html) ***лебединой*** шеи) именовали также изогнутую рукоять ворота (позднее — ***лебёдка***) и кружку с длинной выгнутой ручкой для разливания святой воды.

Птицы, наделенные свойствами разговаривать, помогать или вредить.

К этой группе можно отнести всех птиц, которые не несут в своем облике нечто небывалое, а просто наделены сказочными свойствами разговаривать, помогать или вредить сказочным персонажам-людям и являются, как правило, спутниками таких персонажей, как Баба-яга или Кащей - бессмертный. Это вороны, совы, чёрные дрозды.

3.2. Птица – один из древнейших образов в народном искусстве.

Образ птицы в жилище.

Одним из воплощением духа огня на земле считался в древние времена петух. “Петух поёт, значит, нечистой силы темное время прошло”. Петух считается существом, отгоняющим нечистую силу и охраняющим от пожара. Поэтому на коньке крыш ставят деревянного или железного петуха. Считалось, что он своим громким пением приветствует восход и как бы призывает солнце, пробуждая к жизни спящую природу. Крик петуха сравнивали с раскатами грома и со звоном колокола. В деревянной резьбе, украшающей избы, встречаются изображения птиц – хранительниц дома **.**

Птица-талисман и оберег.

Образ птицы в глубокой древности был привычным талисманом, оберегом. Уточка символ продолжения Рода, создателя Земли и счастливой дружной семьи. По древнеславянскому преданию уточка является творцом Мира и знаком его вечного продолжения. Среди птиц утка считается самым древним символом Создателя, символом духа. Долбленые деревянные ковши имеют форму водоплавающей птицы, потому что уточка считалась символом очистительной силы воды. Дивные сказочные птицы жили в узорах расписных прялок, блюд, солонок и прочей домашней утвари.

В крестьянском искусстве образ Сирина стал символом радости и счастья. Как бы перепархивая с предмета на предмет, он окружен побегами резного убора дома, то порхает в завитках на берестяном туеске, то летит над седоком на санях, как бы охраняя его путь. Исполненный одним росчерком пера, облик его, очень выразительный и живой, обращен прямо к зрителю, а сгустившиеся вокруг ярко-красные растения олицетворяют райский сад.

Образ птицы в игрушке.

Игрушки-птички-свистульки лепили из глины, вырезали из дерева. Дымковская игрушка знаменита своими петухами и индюками, филимоновские изображались в поэтическо-сказочном образе, каргапольские были обобщенной формы с солнечными знаками на боках. В каждой области, где делали глиняную игрушку, мастера привносили в изображение птицы своё [видение](https://pandia.ru/text/category/videnie/), создавали разнообразные пластические формы, зачастую продиктованные свойствами местной глины и изобразительными традициями. Первоначально игрушка возникла совсем не для забавы. Различные фигурки животных и птиц, носившие обобщенный, условный характер имели магический заклинательный смысл. По древним поверьям, свист и вообще шум был способен отгонять злые силы, и в то же время, свист напоминал пение птиц. Особое место среди птиц, вырезанных из дерева, занимают щепные птицы. Фигурка птицы символизировала семейный очаг и способствовала спокойствию и счастью дома, оберегала семейство. В северных деревнях и по сей день мастерят щепных птиц-солнце и подвешивают их на ниточке под потолком избы. Она украшает дом, делает его уютнее, оберегает, приносит счастье. А в народе еще живы воспоминания и поддерживаются традиции встречать весну и отгонять зло свистульками в виде птицы.

3.3. Образ птицы в изобразительном искусстве.

Мир, окружающий русского человека в глубокой древности, был "населен" сказочно-фантастическими существами. Центральное место в нем занимали обожествленные силы природы: дождь, ветер, луна, звезды… А главным было солнце - источник тепла, света, видимой жизни. Тесно связанный с природой, крестьянин-земледелец мнил ее подобной силе – живой и одушевленной, поклонялся ей и даже деревья считал наделенными душой, человек от них отличался лишь тем, что был "деревом ходячим".

Но вместе с силами природы в жизни человека участвовали еще невиданные существа, с которыми знакомят нас средневековые легенды. Неистощимым источником их служили книги тех времен: Бестиарии, Травники, Хронографы, в которых реальное событие свободно соединялось с вымыслом, а содержание казалось тем интереснее, чем больше в нем было чудесного.

Особой любовью на Руси пользовалась "Александрия" – история походов Александра Македонского, в вольном пересказе повествовавшая о сказочной стране Индии и невероятных чудесах. Из этой книги явились такие мифические существа как Сирин и Алконост. Образ крылатых дев оказался понятным и близким жителю Древней Руси, ведь по его понятиям, звери, птицы, растения мало отличались от человека и могли друг в друга превращаться. Да и сам человек мог стать зверем, птицей или растением. Потому- то и попали в число любимых героев народного творчества Сирена- полурыба-получеловек, Китоврас – сросшийся с конем всадник, и крылатые девы.

Как пишет академик Рыбаков Б.А., образ птицы-девы был распространен задолго до Гомера: в крито-микенской культуре найдены статуэтки крылатых женщин. Античных Сиринов он связывает с богиней плодородия Диметрой, которую у славян сменила Мокошь. Близки им и наши персонажи: предполагается, что они олицетворяли водную стихию, "помогая" орошению земли и прорастанию семян. По представлениям наших предков, крылатые девы еще излечивали от болезней, предсказывали судьбу, а главное – приносили людям счастье. Последнее, видимо, и определило их судьбу на Руси. На протяжении столетий птица-дева – постоянный персонаж русского фольклора. Ее встретишь на резных камнях владимирских соборов, ювелирных изделиях Киевской Руси, миниатюрах церковных книг, даже на иконах.

Особенно полюбились эти персонажи деревенскому художнику, особенно-Сирин. Наиболее раннее изображение Сирина можно увидеть на поливном глиняном блюде 1Х-Х веков из города Корсуня (Херсона). Хотя вещь сохранилась не полностью, отчетливо видны пернатое тулово птицы, миловидная девичья головка. Широко раскрытые глазасмотрят прямо на зрителя, а на голове – венец.

Известно другое, почти столь же древнее изображение – на золотом котле (висячая подвеска, считавшаяся обязательной принадлежностью женского головного убора в Древней Руси: пара котлов прикреплялась к нему по сторонам лица) из раскопок Древнего Киева. На лицевой стороне цветными эмалями выполнена пара Сиринов, как бы охраняющих владелицу. Стоит обратить внимание на нимбы над их головами.

Жизнь и благополучие земледельца были связаны с природой и зависели от нее. Поэтому с принятием Русью христианства прежнее почитание природы не исчезло, а соединилось с новой религией. Соответственно и церковь вбирала в себя некоторые привычные представления крестьянина. Нечто подобное произошло, вероятно, и с образом крылатых дев, названными «райскими птицами». Как бы то ни было, самое раннее изображение Алконоста находим среди миниатюр Юрьевского Евангелия Х11 века: суровый старец, повернувшийся от зрителя в сторону.

Глава 4. Заключение

В ходе исследования я выяснил, что образ птицы был наиболее любимым в русском народном искусстве.

Фигурка птицы символизировала семейный очаг и способствовала спокойствию и счастью дома, оберегала семейство. Птицы предвещали хороший урожай и богатство. Птица – это и идея материнства, любви, свадьбы. Их образы связывали с небом и высшими силами. Славяне считали, что птицы, сидящие на ветвях дерева,— это души людей, посланные на Землю Солнцем. Дерево — это Вселенная, а птицы с сияющим оперением на нём — солнечный свет. По древним верованиям, птица являлась крылатым духом, связующим землю и небо. Женщина-птица является источником света, жизни. Душа, которую она даёт ребёнку,— частица её неиссякаемой жизненной силы. Душа бессмертна. Отсюда — цепь отождествлённых понятий: женщина — птица — жизнь — душа, образно отразившихся в фольклоре.

Это подтверждает огромную роль образа птицы в славянской мифологии. Следует отметить, что образ птицы из фольклора и народно-прикладных промыслов переселился в художественную живопись. Неповторимой иллюстрацией стала картина М.А.Врубеля «Царевна –Лебедь», а так же изображение певчих чудо-птиц «Гамаюн, Сирин, Алконост» на полотнах В.Васнецова, И.Билибина.

Возрождая древние традиции, мы приобщаемся к незаслуженно забытым знаниям, становимся частью рода, вспоминаем свои корни — кто мы и откуда. Наша сила — это сила рода, сила предшествующих поколений, сила накопленных нашими предками знаний.

Глава 5. Список используемых источников

1. Асов А.И. Свято –Русские Веды. Книга Коляды.-м., 2003
2. Зуева Т.В. Русские семейно-бытовые обряды, их поэзия // Лит –ра в школе. – 2011-№6, 2011 -№7, 2011 -№9
3. Мифы народом мира М: Советская энциклопедия,1982
4. Мирончикова Л.Т. Словарь славянской мифологии. – Минск, 2004
5. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М., 1988
6. Искусство вокруг нас. Неменская Л.А., 3 класс, М., Просвещение,2000