

СЕКЦИЯ 2.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

2.1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

КУЛЬТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ СЕМИОТИКИ ПРИЧЕСКИ

Светличная Ирина Валерьевна

ст. преподаватель подразделения

«Университет Дизайна и технологий»

кафедры «Конструирования и технологий

изделий легкой промышленности,

Омский Государственный Технический Университет,

РФ, г. Омск

Аннотация. В данной статье рассматривается роль культуры в конструировании значения прически. Изучается изменение значения прически в визуальном образе с учетом динамики культур. Выявляются области культуры, влияющие на формирование семиотики прически, вследствие чего прическа позиционируется как объект культуры. Понимание семиотики прически через «призму» кодировки символики художественных средств, способствует более глубокому изучению эстетических визуальных требований, этнической принадлежности и социального опыта носителя и его внутренних переживаний, то есть понимание семиотики прически становится важным этапом в изучении образов культуры.

Ключевые слова: культура, семиотика, визуализация, прическа, образ, повседневность, конструирование, значение, художественные средства, форма.

Одним из направлений изучения культуры является понимание семиотики визуального образа и отдельных его компонентов, в том числе, таких как костюм и прическа. Данный визуальный компонент может исследоваться через призму таких наук как философия,

антропология, эстетика, культурология. Комплексное исследование позволит составить наиболее широкое представление о значении семиотики прически в визуальной культуре повседневности.

Познание семиотики визуальных компонентов имеет наибольшее значение, что подтверждается исследованием американского философа Фредрика Джеймисона, в котором он показывает значимость визуальности в сравнении с повествованием в современной культуре. Ф. Джеймисон в своих исследованиях утверждает, что визуальность – это не просто новейшая «примесь» к филологической субстанции культурных реалий, не культурный «крен», возникающий относительно некой классической сбалансированности, – это базовый модус существования современной культуры, общий принцип структурирования ее продуктов [4, с. 6].

Изучая работы французского структуралиста Роланда Барта по мифологии повседневной жизни, можно утверждать, что культура неотъемлемо связана с ее представителями и однозначно должна рассказывать не только о достижениях цивилизации и историко-культурного наследия, но и обыденной жизни человека [1].

В текстах по семиотике таких авторов как Ю. Лотман, Ю. Степанов и Г. Кнабе можно выделить несколько групп проявления культуры (среда обитания, тело, обряды, семья, досуг) [10, 14, 8]. Прическа является одним из объектов группы, связанной с телом и его функциями. Семиотический текст данного любого объекта способен обозначать эстетику соответствующего периода, социальные аспекты и этническую принадлежность носителя образа [9, с. 192]. Поэтому можно утверждать, что одной из областей для изучения семиотики прически как компонента образа культуры является повседневность.

Так как термин «семиотика культуры» задает понятие о культуре как знаковой системе, а о культурных явлениях – как текстах, имеющих информацию и смысл [16, с. 123], то любой культурный объект, которым является и прическа, тоже может пониматься как носитель информации.

Драч Г. уговорит: «для того чтобы культурный объект стал знаком, восприятие информации о нем должно происходить через понимание способов кодирования средств культурного объекта» [6, с. 287]. В связи с тем, что прическа характеризуется визуальными художественными средствами, организованными с учетом исторических кодов, то семиотика прически напрямую зависит от конструирования значения ее визуальных качеств. В связи с этим возникают вопросы: как культура влияет на конструирование значения прически? Может ли одним из этапов понимания культуры являться познание семиотики прически?

В условиях повседневности прическа является одним из ярких компонентов образа, но как феномен культуры в исследовательских текстах почти не рассматривается. При изучении культуры прическа незаслуженно отодвинута на второй план, а ее семиотика вообще не рассматривается. Несмотря на это, в визуальных характеристиках причесок разных периодов находят свое отражение и особенности архитектуры, этнические предпочтения и социальные аспекты жизни носителей прически. То есть можно изучать особенности формирования визуальных культур через понимание семиотики прически определенного исторического периода.

В подтверждение этому можно привести формулировки, раскрывающие значимость прически в визуальной культуре. Прическа – художественное оформление волос в соответствии с канонами красоты, соответствующих определенному периоду культуры [7, с. 6]. Конструирование прически – творческая деятельность, направленная на создание новой формы с учетом смены исторических периодов, путём приведения в единую систему функциональных и композиционных качеств и эксплуатационных характеристик прически, являющихся эстетическим отражением культуры [13, с. 266].

Прическа является компонентом визуального образа культурного периода и отражает основные черты его стиля [12, с. 365]. Прическа относится к объектам декоративно-прикладного вида искусства [7, с. 7] и поэтому ее художественное отображение в визуальном образе культуры, безусловно, может являться объектом исследовательского внимания в искусствоведении, истории, философии и культурологии. Но и для семиотики она – предмет научного анализа с точки зрения его визуально-коммуникативных аспектов.

На основании вышесказанного можно определить, что конструирование значения (знаковой системы) прически – это деятельность, направленная на создание формы прически, отражающей эстетическое значение и индивидуальные особенности представителя культуры, посредством поиска семиотических кодов комбинации в прическе художественных средств.

Данная формулировка характерна для современной культуры, когда специалисты из разных областей исследуют значение прически в визуальном образе и целенаправленно занимаются формированием ее знаковой системы с учетом требований современной эстетики. Но как конструировалась знаковая система прически в прошлые исторические периоды, когда прическа считалась только дополнительным элементом костюма, подстраивающимся под его изменения, с учетом смены культур?

Необходимо выяснить, какие направления культуры влияли на конструирование значения прически, и влияли ли социальные аспекты жизни и индивидуальные особенности носителя прически на ее конструкцию. Полученные результаты позволят определить семиотику прически как один из этапов изучения визуальной культуры.

Знаковая система прически реализуется через кодирование символики средств прически, то есть сама прическа становится знаком принадлежности к историческому или модному образу, является означаемым образа культуры [13, с. 124]. Прическа, как означаемое представляет собой фиксированную в формах, линиях и цвете символику элементов культурного и социального опыта. Совокупность данных средств организует культурную принадлежность человека, помещая его в тот или иной конкретный визуально фиксированный горизонт [11]. Понимание прически как знака зависит от воображения воспринимающих представителей культуры, их принадлежности к социальной страте, этнического и культурного опыта.

Можно наблюдать, что с учетом динамики культур на конструирование значения прически влияли архитектурные формы, цветовое решение произведений искусства, эмоциональный фон повествовательных произведений.

Изучая прическу в контексте прошлых культур, можно сделать вывод о том, что в определенные культурные периоды прическа как бы подстраивалась под эстетические требования господствующей культуры и религиозную принадлежность представителя культуры, без учета индивидуальных особенностей самого носителя прически. В другие периоды к данным требованиям в конструировании значения прически присоединялось влияние культурного и социального опыта носителя прически, но прическа оставалась только декоративным дополнением, выполненным без учета адаптации к внешним и внутренним качествам человека. То есть не отражала внутренний образ через визуальные качества, что характерно для современной культуры.

Подтвердить представленную выше гипотезу можно, проведя сравнительный анализ эстетики исторических периодов и конструктивного значения прически. Проведение данного анализа будет выполнено без учета принадлежности к полу и возрасту.

В древние исторические периоды можно наблюдать визуальные образы, в которых прическа являлась коммуникативным средством человека и области культуры. В данном процессе прическа являлась обозначаемым эстетических требований и религиозной принадлежности, посредством отражения в себе как в знаке художественных средств характерных для архитектурных форм и колористического отражения произведений искусства.

Например, в Древнем Египте вся культура была наполнена символизмом, что нашло свое отражение и в прическах. Символизм геометрических фигур, наблюдаемый во всех видах искусства, повлиял и на формирование конструкции причесок. Определяющую роль в формировании семиотики причесок сыграла религия. Отражение ее особенностей можно увидеть в выборе цвета и декора причесок с четким социальным разграничением визуальных проявлений [7, с. 15].

В конструкциях причесок Древней Индии можно увидеть отражение архитектуры храмов данного культурного периода [15, с. 27]. В конструкциях причесок Древней Японии – почитание таких символов природы как цветы, растения и солнце. Определяющую роль в формировании семиотики причесок сыграла религия, диктующая единение с природой [15, с. 33]. Древнерусские прически были подчинены метафизическому значению волос и конструкции головных уборов, которые в свою очередь имитировали архитектуру данного периода [15, с. 40].

Эстетика Древней Греции диктовала гармонию, уравновешенность, упорядоченность, пропорциональность и красоту форм. Поэтому визуальные качества прически находились в прямой зависимости от визуальных эстетических требований. Парикмахеры должны были соблюдать гармонию и эстетику как в архитектуре и скульптуре без учета индивидуальных характеристик носителя. Только идеальный силуэт, многослойные линии, светлое цветовое решение и плавные скульптурные элементы в прическе с целью поддержания трехмерности, пластики и скульптурности греческого искусства [7, с. 20].

Характерной чертой конструкции причесок готического периода становятся вытянутые готические пропорции, наблюдаемые в архитектуре. Данный стиль диктовался влиянием католической церкви, потому и прически поддались «ужасному» и «величественному» настроению данного стиля [7, с. 34].

На конструкцию причёсок периода Барокко повлияла эстетика, которая отвергала естественность, отождествляемую с дикостью и невежеством. Это был век, когда в Европе установилась общая мода, а национальные особенности внешнего образа отошли на задний план. Визуальные характеристики причесок должны были подстроиться под данные требования посредством контрастных силуэтных, декоративности, неестественной пышности, витиеватости линий, многослойности, избытка декора и комбинации фактур [15, с. 78].

Культура конца XIX века диктовала задачу искусства, как воспитание чувства прекрасного в человеке. Появился стиль модерн, который во многом был предопределен символизмом и питался его

идеями. В архитектуре господствовал стиль маньеризма и модерна, который повлиял и на конструирование значения в прическе [11, с. 321]. В прическах наблюдается отказ от жестких линий и элементов в пользу более естественной мягкой и текучей фактуры. В прическах наблюдается конструкция, направленная на создание объема с легкой декорацией структуры.

То есть прически как знаки данных исторических периодов обозначали визуальные эстетические требования через проецирование форм и визуальных характеристик архитектуры и этнической принадлежности. Значения прически в семиотике визуального образа культуры играет второстепенную роль.

Начиная с 20 го века прическу, в качестве одного из визуальных объектов с доминантой формы можно рассматривать как объект культуры, на который проецируются и многие направления в искусстве, и социальный опыт носителя. Это подтверждается и исследованиями американского философа Фредрика Джеймисона основным объектом критики становится тот социальный опыт, который делает возможным выдвижение визуальной формы в качестве доминирующей. Ф. Джеймисон говорит о том, что «визуальная культура» как новое состояние западной культуры двадцатого века замещает раннекапиталистическую культурную парадигму, обозначаемую как «реализм» и датируемую Джеймисоном XVII — сер. XIX вв. [4, с. 32].

Начиная с данного периода, значение прически переходит в статус обозначения не только эстетических и религиозных требований, но и становится коммуникативным средством общения разных направлений культур между собой и с визуальным образом человека в рамках его социального опыта. Данное общение происходит посредством отражения в прическе как в знаке художественных средств характерных для направлений визуальной культуры, и внутреннего состояния представителей общества через перенос в фактуру прически эмоционального фона повествовательных произведений. Ее конструктивное значение формируется посредством переноса в визуальную форму не только визуальной эстетики, но и внутренних переживаний общества, с учетом социокультурных изменений. Значения прически в семиотике визуального образа культуры усиливается.

XX столетие — самое динамичное в истории человеческой цивилизации, что отразилось на всей культуре. В начале данного периода возникает интерес к динамике социально-политических процессов, многообразию художественных форм, стилей и философских концепций [1, с. 433].

Культура индустриальной эпохи диктовала свои условия и нормы жизни, разрушающие традиционные ценности и представления людей. Это порождало кризис общественного сознания, отражающийся в философской, художественной и литературной мысли. Поэтому и происходит всплеск иррационализма, мистики, возникают новые религиозные течения. Искусство данного периода попадает под влияние футуризма, экспрессионизма дадаизма, фовизма и кубизма [3].

Прически начала 20-го века попали под влияние коренной культурной перестройки и нового стилевого направления — «ар - деко». В конструкции данных причесок нашли отражение визуальные приёмы и средства, которые проявлялись в различных направлениях искусства «ар - деко» через геометрические силуэты, минимализм форм, динамику линий, ритм элементов и декоративные решения [12, с. 368]. А так же повествовательное отражение всех социальных и мировоззренческих противоречий. В визуализации образа можно наблюдать интернациональность и интеграцию духовные ценностей.

Новый период искусства начинается с победы над фашизмом во Второй Мировой войне. В это время возрастает значение научных открытий и технологий. Искусство переживает множество кризисов, связанных с появлением таких его видов, которые ставят вопрос о сути самого искусства, его границах и новых функциях [11, с. 368]. На культуру 40-х годов XX века глобальное влияние оказали реалии военного и послевоенного времени. В связи с этим, к внешнему образу выставлялись требования минимализма и отсутствия декора [2, с. 247]. Единственное, что было не подвластно военным событиям – это причёски. В конструировании значения причесок можно было наблюдать строгость форм (обоснованную экономическими условиями послевоенного времени), и роскошь линий (усиление сексуальной привлекательности). Данное значение конструировалось с целью привлечения мужского внимания в условиях дефицита последнего.

В 50-е гг. происходит изменение в визуальной подаче образов культуры. Это связано с подъемом национального самосознания, возникновением международных движений, бурным развитием техники, появлением новых передовых технологий, активным освоением территорий, слиянием науки с производством, сменой научных парадигм, формированием нового мировоззрения. В связи с этим формировании образа происходит фокусирование на лицах [11, с. 379]. В данный период объем прически значительно уменьшается, ей отводится роль лишь красивого обрамления лица и в привлечении мужского внимания к чертам лица. В конструкции причесок силуэт формы размывается, а фактура усиливается [13, с. 125]

На конструирование причёсок 60 - х годов повлияла культура данного периода, формирование которой основано на возрастающем интересе к культуре и быту других этносов, а так же к значимости человека в обществе и его возможностям, что влечёт за собой изменение модных тенденций. Появляется новое поколение художников со своими темами и художественными приемами [11, с. 387]. Одна из обсуждаемых тем — «таинственность космоса», проявляется в актуальности геометрических гиперболизированных форм не только в различных видах искусства, но и в причёсках. В связи с этим дизайнеры обращаются к различным источникам творчества, в результате чего рождаются новые силуэтные решения. Представители культуры просто «надевали» на себя причёски как модный атрибут, зачастую не согласованный даже с внешними параметрами. Происходит размытие традиционных форм освоения культуры.

В культуре 70-х годов, во всех сферах жизни человечества можно наблюдать появление новых направлений и стилей, которые проявлялись через смещение стилей в образе. Это привело к неясности и сумбурности в формировании новых культурных предпочтений. Основная тенденция в моде этого периода - отказ от норм и эталонов. Настроение времени — свобода, раскрепощенность и пофигизм [2, с. 255]. Чёткость форм стирается, направление объема и цветового решения постоянно смещается, динамичная фактура начинает доминировать над формой. Данная ситуация поддерживалась многообразием культурных направлений и особым интересом к изучению внутренних составляющих личности и их влиянию на формирование внешних особенностей причёски, направленных на актуализацию индивидуального прочтения стиля, в котором причёска играла одну из главных ролей.

Культура 80-х годов XX века в формировании значения причёсок была периодом крайностей и противоречий. Данным обстоятельствам способствовало наличие множества прямо противоположных культурных предпочтений в общественной и личной жизни, а так же разноплановые модные тенденции этого периода. Это влекло проблему самосознания личности в ее отношениях с миром природы и людей. В стилевом выражении обозначилось движением от психологизма к публицистичности, а затем к мифу, синтезирующему стили разных эстетических ориентации [5]. Прическа 80-х годов XX века посредством внешней яркой и модной оболочки, обозначала противостояние и противоречие, через уравновешенность и статику форм, но динамичное, замкнутое движение, агрессию и жесткость внутри формы [13, с. 126].

В 90-х годах XX века границы стиля окончательно рухнули. В условиях быстрого материального расслоения населения, именно прическа как доступное средство визуализации облика, выходит на первый план. В результате сформировались такие средства, как геометрическая форма, гипертрофированным объемом, динамичная фактура, дисгармония цветовых нюансов, что символизировало возникновение предпосылок эмоциональной открытости и свободы. Культурный багаж как внутренняя составляющая не поддерживался визуальными средствами прически [12, с. 366]. В данный период наступает критический переломный момент, способствующий переосмыслению роли семиотики прически.

Данный период становится переломным моментом, для расширения значения прически в семиотике визуального образа культуры. Прическа постепенно выдвигается на первый план. И заслуживает отдельного рассмотрения ее семиотики, не только в рамках костюма. А как весомого компонента визуального образа культуры, отражающего внутренние переживания во внешних особенностях.

Прическа становится средством коммуникации разных областей культур, разных культур между собой и представителем культуры, и представителей культуры между собой. Как объект культуры она становится обозначаемым внутренних эмоциональных и социокультурных предпочтений человека, посредством визуализации с учетом индивидуальных особенностей.

В начале XXI века доминирующую роль в конструировании значения прически как знака культуры, начинает играть важный ресурс — культурный, несущий в себе огромный духовный и научный потенциал. И как следствие наблюдается проявление интереса к гармоничной визуализации образа (проявление внутренних предпочтений через визуальные средства) [5].

Все это оказывает своё воздействие на людей, их волю, творчество, интеллект и сознание, что находит своё отражение и во внешних образах представителей культуры начала XXI века.

Возникают условия для формирования конструирование значения прически через многогранную кодировку ее семиотики. Прическа становится знаком высоких идеалов человечества, равенства, свободы и демократии. В ней наблюдаются такие средства как упрощенная форма различной длины, разные объёмы, фактура основана на естественном движении волос, цветовая гамма подобрана с учетом модных тенденций и цветотипом внешности. А самое главное подбор формы и движения причёсок начинает выполняться с учётом антропологических особенностей человека [2, с. 456].

Исследования в области визуальной культуры, позволяют утверждать, что конструирование значения причесок в современной культуре направленно на обозначение гармонии внутреннего образа носителя и ее визуальных средствах. То есть прическа становится знаком, в котором закодирована информация о визуальной эстетике культуры, повествовательное содержание культуры, социокультурный опыт носителя прически и его индивидуально-психологические особенности. Семиотика прически в современной культуре как текст рассказывает об индивидуальных проявлениях представителя культуры: мировоззрение, культурной принадлежности и модных предпочтениях.

В рамках данной работы можно сделать вывод о том, что в современной визуальной культуре отношение к прическе поменялось. Она воспринимается не только как дополнение к костюму, а как активный объект культуры, понимание семиотики которого имеет большое значение для современного общества. Прическа является коммуникативным средством в общении культурных периодов между собой, культуры и человека, а так же человека и общества.

Данные обстоятельства влияют на конструирование значения прически, которое формируется посредством кодирования ее художественных средств. Являясь знаком, прическа способна сообщать не только об эстетических требованиях культуры, принадлежности к культуре, социальных условиях, но и о внутренних особенностях представителей культуры. На основании вышесказанного можно утверждать, что понимание семиотики прически становится важным этапом в изучении образа культуры.

Данные выводы можно применить к массовому направлению в прическах, без учета этнической принадлежности. Для более полного понимания прически как означаемого визуальной культуры необходимо провести данный анализ через призму мировоззрения, религиозной принадлежности и культурного опыта.

Список литературы:

1. Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. - М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. - 512 с.
2. Васильев А. Судьбы моды. - М.: Альпина нон-фикшн, 2012. - 480 с.
3. Горных А. Повествовательная и визуальная форма: критическая историизация по Фредрику Джеймисону// Инфра_философия URL: <http://http://dironweb.com/kinamen/fila13.html> (Дата обращения: 7.12.2016).
4. Джеймисон Ф. Постмодернизм или логика культуры позднего капитализма. - Durham: Duke University Press, 1991. - 54 с.

5. Демшина Ю.А. Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина XX – начала XXI вв. // Электронная библиотека URL: <http://http://www.universalinternetlibrary.ru/book/22168/ogl.shtml> (Дата обращения: 5.12.2016).
6. Драч Г. Культурология. - М.: Феникс, 2010 г. - 571 с.
7. Корнеев В.Д. Моделирование и художественное оформление прически. - М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 1989. - 192 с.
8. Кнабе Г.С. Семиотика культуры. - М.: РГГУ, 2005. - 63 с.
9. Кузнецова Е. М Проблема восприятия визуального образа // Наука. Искусство. Культура. - 2014. - № 3. - С 190-194
10. Лотман Юрий Михайлович. Статьи по семиотике культуры и искусства // Электронная библиотека RoyalLib.com URL: http://royallib.com/read/lotman_yuriy/stati_po_semiotike_kulturi_i_iskusstva.html#0 (Дата обращения: 2.12.2016).
11. Мировая художественная культура: учеб. пособие / Эренгросс Б.А., Ботвинник Е.А., Комаров В.П. и др., Под ред. Эренгросса Б.А. 2-е изд. изд. - М.: Высш.шк, 2005. - 447 с.
12. Светличная И.В. Трансформации визуальной семиотики прически второй половины XX - начала XXI века // Казанский педагогический журнал. - 2016. - Т. 2. - № 2 (117). - С. 364-370.
13. Светличная И.В. Семиотика прически в культуре повседневности // Международный журнал экспериментального образования. - 2016. - № 5-1. - С. 123-127.
14. Степанов Ю.С. Семиотика. - М.: Ленанд, 2015. - 168 с.
15. Сыромятникова И.С. История причёски: учеб. 4-е изд. - е. - М.: РИПОЛ классик, 2008. - 304 с.
16. Философия культуры. Становление и развитие. / Под редакцией М.С. Кагана, Ю.В. Перова, В.В. Прозерского, Э.П. Юровской. - СПб.: Издательство Лань, 1998. - 448 с.