

РАЗВИТИЕ УДМУРТСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 168.522

<http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-152-151-160>

Константин Сергеевич ИВШИН,

доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой дизайна,
Удмуртский государственный университет,
Ижевск, Российская Федерация,
e-mail: ivshic@mail.ru

Оксана Александровна ГОЛУБЕВА,

заведующая отделением гуманитарных наук
и педагогического образования,
Многопрофильный колледж профессионального образования,
Удмуртский государственный университет,
Ижевск, Российская Федерация,
e-mail: Oksana_I2005@mail.ru

Вероника Сергеевна ЗЯМБАЕВА,

магистр дизайна,
Институт искусств и дизайна,
Удмуртский государственный университет,
Ижевск, Российская Федерация,
e-mail: amsternik.14@gmail.com

Аннотация: Современный туризм сегодня нуждается в производстве и продвижении товаров, которые будут конкурентоспособными в бренд-имиджевой среде. Данными продуктами могут выступать художественные изделия, которые имеют традиционную ценность как для местного населения, так и для приезжих гостей. Положительное восприятие этнокультурной сувенирной продукции решает проблему региональной узнаваемости территории, формируя его визуальный образ. Удмуртская Республика предлагает узкий ассортимент эксклюзивных национальных сувениров, хотя все предпосылки для их производства есть (наличие оригинальных этнокультурных объектов). Изготовление сувенирной продукции с этническими мотивами для детей может стать как просто памятным подарком для его владельца, так и учебным пособием, позволяющим изучить национальный колорит Удмуртии, рассказать детям о корнях своего народа. В статье рассмотрены локальные сувенирные изделия как часть туристского продукта дестинации, изучена этническая тематика и культура удмуртского народа на примере тотемных и мифологических животных Удмуртии; художественные средства оформления как традиционный удмуртский орнамент; выявлена взаимосвязь удмуртских мотивов в современных дизайнерских решениях. Предложен универсальный алгоритм создания дизайн-проекта этнокультурной сувенирной продукции, а также проанализированы этапы разработки художественных деревянных пазлов, которые смогут заинтересовать как взрослых, так и детей, а также принести пользу в изучении мифологии и культуры Удмуртии. Сделаны выводы о необходимости поиска новых идей по созданию сувенирных товаров, которые являлись бы инструментом укрепления территориальной

идентичности, способом понимания поликультурности мира, при этом выполняли развивающую, воспитательную и патриотическую функции. Работа выполнена в ходе реализации стратегического проекта «Удмуртия в глобальном культурном пространстве» на базе ФГБОУ ВО «УдГУ», в рамках ПСАЛ «Приоритет 2030».

Ключевые слова: дизайн, учебный процесс, туристская дестинация, художественные изделия, сувенирная продукция, этническая культура, дизайн-сопровождение, дизайн-образование.

Для цитирования: Ившин К. С., Голубева О. А., Зямбаева В. С. Развитие удмуртской культуры средствами дизайн-образования // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2024. №1 (52). С. 151–160. <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-152-151-160>

DEVELOPMENT OF UDMURT CULTURE WITH METHODS OF DESIGN EDUCATION

Konstantin S. Ivshin,

DSc in Technical Sciences, Professor,
Head of the Department of Design,
Udmurt State University,
Izhevsk, Russian Federation,
e-mail: ivshic@mail.ru

Oksana A. Golubeva,

Head of the Department of Humanities and teacher education,
Multidisciplinary College of Vocational Education,
Udmurt State University,
Izhevsk, Russian Federation,
e-mail: Oksana_12005@mail.ru

Veronika S. Zyambaeva,

Master of Design,
Institute of Art and Design,
Udmurt State University,
Izhevsk, Russian Federation,
e-mail: amsternik.14@gmail.com

Abstract: Nowadays, modern tourism needs in producing and promoting of products which will be competitive in image building environment. Art objects which have traditional value for local population and for visitors can be such products. Positive perception of ethno cultural souvenir products solves the problem of regional recognizability of territory and forms its visual image. The Udmurt Republic offers narrow assortment of exclusive national souvenirs although there is a background for their development (for example, existence of original ethno cultural objects). Producing of souvenir product with ethnic motives can be a memorable present for its owner and a tutorial which lets to explore national color of Udmurtia and tell children about roots of their ethnic group. In this article local souvenirs as a part of tour product of destination have been esteemed, ethnic theme and culture of the Udmurt nationality on the example of mythological an totemic animals have been learnt, artistic devices of decoration have been investigated as traditional Udmurt ornament and interrelation Udmurt motives in the modern design solutions have been validated. Universal algorithm of creating design project of ethno cultural souvenir product have been offered and stages of development of artistic wooden puzzles which can interest adults and children and be useful in learning of mythology and culture of Udmurtia have been analyzed. We make conclusions of necessity of searching of new ideas of creating new goods which can be an instrument of strengthening of territorial identity and a way of understanding a multicultural of

the world and during these processes they can do developmental, educational and patriotic functions. This work has been done as a part of realization of strategic project «Udmurtia in global cultural space» at the base of FBEI HE UdSU as a part of PSAL «Priority2030».

Keywords: design, educational process, touristic destination, artistic products, souvenir products, ethnic culture, design assistance, design education.

For citation: Ivshin K. S., Golubeva O. A., Zyambaeva V. S. Development of udmurt culture with methods of design education. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts*. 2024, no. 1 (52), pp. 151–160. (In Russ.). <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-152-151-160>

Увеличения роста туристических потоков и повышения привлекательности туристской дестинации можно добиться благодаря туристским маркерам. В качестве такого аттрактивного компонента следует рассматривать сувенирную продукцию. Положительный туристский имидж основан на эффективной маркетинговой политике региона, инструментом привлечения внимания к культурному и природному потенциалу территории является сувенирная продукция.

Художественные изделия в процессе глобализации общества выступают как символ исключительности, позиционируют территорию в бренд-имиджевом пространстве, кроме того, закладывают фундамент национальной культуры, являясь способом познания традиционных особенностей различных этносов.

Сувенирная продукция выполняет сразу несколько функций:

- имеет символическое значение (раскрывает самобытность региона);
- передаёт социальный опыт народа (способствует коммуникации, обладающей эстетической ценностью);
- формирует мнение туристов о месте отдыха;
- имеет экономическое значение для региона (выпуск и реализация продукции снижает безработицу).

Фактически можно говорить о том, что сувенирная продукция для самого туриста навсегда оставляет воспоминания, вызывает позитивное настроение, а также, будучи подаренными родственникам и друзьям, такие художественные изделия реализуют возможность «заочного» знакомства с местностью, формируя определённый ассоциативный ряд.

Сувениры должны создавать воспоминания, соответственно быть привезенными откуда-либо [7]. По мнению авторов Т. Ю. Быстровой и А. К. Хисматуллина, сувениры передают индивидуальные воспоминания, позволяют испытывать переживания, т. е. это по сути материальный объект с духовной составляющей [3]. О. Е. Афанасьев рассматривает сувенирную продукцию как концепт «экономика ощущений», «экономика переживаний», когда опыт пребывания туриста в другой местности наполняется сюжетной линией, а приобретение продукции отождествляется с захватывающим действием [2]. Таким образом, сувенир воспроизводит реальность, в которой когда-то побывал человек, активизируя визуальную память, возвращает его вла-

Категория сувениров	Смысловая концепция	Целевое назначение
Гастрономические сувениры (как правило, продукты длительного хранения – еда, напитки)	Запах и вкус пробуждают более яркие воспоминания	Утилитарное
Домашняя утварь (наборы столовых предметов, свечи и т. д.)	Оригинальная продукция, регулярное напоминание	Утилитарное, декоративное
Аксессуары (сумки, кошельки, ремни, очки и т. д.)	Подарок, как правило, выполнен промышленным способом	Утилитарное
Изделия народных промыслов (картины, шкатулки, статуэтки и т. д.)	Художественное оформление, эффект индивидуальности	Декоративное
Подарочные магниты, значки, брелоки	Недорогой рекламоноситель	Декоративное

Таблица 1 – Локальные сувениры как фактор привлечения туристов [3]

дельца в прошлое или, наоборот, в воображаемое будущее (если сувенир был подарком).

Современный туристский рынок сувенирной продукции имеет унифицированный характер, отображает местные особенности территории, но чаще всего такие изделия являются товарами розничной торговли, что уже ведет к несоответствию его с техническим смыслом (см. таблицу 1)

В таблице представлены массовые группы сувенирной продукции, которые востребованы у туристов, но, как правило, не отражают самобытность культуры народа.

Для того чтобы не потерять упущенную выгоду, туристический бизнес вынужден искать новые подходы к процессам производства и продажи сувениров, туристический спрос растет в направлении оригинальной сувенирной продукции, особую категорию составляют этнотрадиционные сувениры. Этническая тема актуальна сейчас и не утратит своей актуальности, ведь она транслирует многообразие этноиндустрии (можно говорить об этнобрендинге).

Одним из главных направлений в многообразии видов туризма является семейный туризм, социальная значимость которого определяется укреплением семейных отношений, формированием самостоятельного образа мыслей у подрастающего поколения, сохранением преемственности традиций [15].

Этносувенирная продукция для детей может служить каналом коммуникации с потомками, выполнять стратегию поддержания толерантного отношения к многообразию народов, т. е. на бытовом уровне налаживать межличностное общение.

Детские игрушки уже на протяжении многих лет сохраняют свою популярность в качестве подарочного сувенира, через этнокультурный подтекст повышают уровень осведомленности о характерных для каждого региона особенностях. Так, фирменную продукцию – арт-лото для всей семьи – выпускает Третьяковская галерея, через игру в него дети узнают о произведениях русских художников (г. Москва); в Санкт-Петербурге можно приобрести пазлы с изображением петербургских дворцов и замков, а также различную полиграфическую продукцию (книга-чемоданчик «Санкт-Петербург. Иллюстрированный путеводитель для детей и родителей» пестрит занятными фактами о городе, а также содержит игровые задания, в книге «Петербург для детей» собраны рассказы о городе и задания для юных туристов) [12]; визитной карточкой Кировской области является дымковская игрушка, которая подчёркивает самобытность Вятского края.

Погрузиться в атмосферу жизни малых народов можно, посетив Удмуртскую Республику, которая богата этнографическими объектами показа, во многих районах республики до сих пор сохранились этнические фольклорные традиции. Художественные изделия, приобретаемые в этих местах для детей, передают некую историю, раскрывают конкретное место или события, несут в себе решение социальных проблем (воспитание высокого патриотического сознания, чувства любви к своей малой родине и заботы о ней) [5].

На рынке республики представлено большое многообразие сувенирной продукции, начиная с магнитов и заканчивая скульптурами, но многие из них низкого качества либо никак не отражают своеобразие удмуртского народа. Художественные сувенирные изделия для детей с элементами национального орнамента и колорита будут также служить обучающим пособием, ведь даже проживающие в республике ребята не знают языка коренного народа и обычаев Удмуртии. Передать информацию о природном и культурном достоянии местности можно через художественные изделия, разработанные на основе мифов удмуртского народа (тотемные животные), – такие изделия позволят воспитать чувства доброты, сочувствия, отзывчивости, познать окружающий мир с раннего возраста.

Мифология удмуртов основывалась на жертвоприношении, то есть люди разговаривали с богом через животных. Некоторых из них приносили в жертву, другим поклонялись и уважали, но практически всех животных удмурты считали священными. Поскольку животные являлись важной частью жизни и быта удмуртов, их образы можно встретить в фольклоре, в народном искусстве, в предметах быта и многом другом [17], [18], [19].

Многие животные в удмуртской мифологии имели тотемное значение, ассоциировались с могущественными существами, для благосклонного отношения которых удмурты проводили обряды и праздники, однако семантическое значение животных в удмуртской этнографии для детского возраста представлено только двумя животными:

1. Образ медведя оставил свое отражение в детских играх удмуртов. Среди упоминаний встречаются рассказы об игре «медведь-охотник». Суть игры заключалась в том, чтобы отобрать у того, кто играл роль медведя, как можно больше ягод, не попавшись ему. А медведь в свою очередь ловил тех девочек, которые пытались эти ягоды забрать. Игра продолжалась до тех пор, пока медведь не поймает всех девочек, тем самым считалось, что он забирает их к себе в жёны. Таким образом, игра подготавливала детей быть ловкими и быстрыми при встрече с медведем. Они боялись медведя, но представление его в качестве жениха вновь привносило двоякий смысл в детскую игру. Медведя остерегались, но почитали как истинного хозяина тех земель, что населяли удмурты [1].
2. В удмуртских народных сказках встречается образ быка. Сюжет сказки таков: детей похитил водяной, однако появился бык с полотенцем, посадил детей на рога и повез домой. В одном из мест река была очень широкой, и тогда бык из полотенца сделал мост, по которому дети прошли и вернулись к своим родителям. То есть, в данной сказке бык предстает как добрый защитник [9].

Одним из колоритных декоративных средств, активно используемых в этносувенирной продукции, считается традиционный орнамент, который наполняет изделие экспрессией. Изучение национального удмуртского орнамента позволяет воссоздать космологические представления наших предков, выявить универсальные черты человеческого мышления, раскрыть смысловую значимость традиционной символики и её роль в сохранении и передаче из поколения в поколение базовых ценностей духовной культуры общества [4]. Мотивы узоров, заложенные в орнаменте удмуртского народа, считались знаком отличия и оберегом, защищавшим от несчастий целый род. Из узоров, являющихся стилизованными изображениями домашних животных, особый интерес представляет узор «валовало» (кони). Он связан с существовавшим долгое время культом коня. Широкое распространение имеет также узор «такасюр» (бараньи рога) [8], [14].

Этнографический туризм в Удмуртии в большей степени развит на территории муниципальных районов, где туристам предлагается познакомиться с традиционными играми, обрядами, бытом удмуртов. Так, например, в Балезинском районе можно познакомиться с бесермянским народным ансамблем, в селе Карсовой туристам предлагают поучаствовать в развлекательно-игровой программе со старинными играми и хороводами;

в Игринском районе можно посетить Народный музей исчезнувших деревень; Малопургинский район предлагает своим гостям этнографическую экскурсию с дегустацией национальных блюд; Киясовский район знакомит путешественников с полным циклом жизни удмуртского народа и т. д. [11].

Поскольку сувенирная продукция является частью районного туристского продукта, необходимо грамотно разработать алгоритм создания дизайн-проекта этнокультурной сувенирной продукции, который в дальнейшем может стать носителем бренда территории:

1. первичный обзор сувенирной продукции, реализуемой в районе, в данном случае нужно уйти от стандартных предложений в пользу эксклюзивности, вызвать у туриста чувство доверия к месту, сформировать историю сувенира;
2. выбор материалов;
3. разработка локальной «дизайн-концепции» в контексте развития района;
4. процесс разработки дизайн-проекта этнокультурной сувенирной продукции.

Дизайн-сопровождение в разработке этнокультурной сувенирной продукции исключает возможность «подделки» подлинной ауры этноса.

Успешным примером разработки сувенирной продукции согласно приведенному алгоритму следует считать разработку дизайн-коллекции этнокультурных сувенирных пазлов для детей (работа выполнена на кафедре дизайна Института искусств и дизайна ФГБОУ ВО «УдГУ», автор Зямбаева В. С., научный руководитель Ившин К. С., 2022 год).

Объектом проектируемых художественных фигурных пазлов стали изображения животных, несущих священный и сакральный смысл для древних удмуртов. Главной задачей проекта было создать национальный продукт, который выступал бы в качестве удмуртского сувенира, а также обучающего пособия для детей по изучению цвета, формы и национального удмуртского орнамента. Общий характер этнокультурных пазлов отображает религию, древние языческие верования, тотемизм, мифологию и культуру Удмуртии. Таким образом, собирая увлекательный пазл, каждый сможет погрузиться в атмосферу магии и тайны.

Разработка деревянных художественных пазлов по мотивам животных удмуртской мифологии включала в себя следующие этапы:

1. Анализ существующих проектных решений, в частности рассмотрены аналоги современных работ дизайнеров на национальную тематику. Так, удмуртский художник изобразил персонажа популярного мультсериала «Аватар»: Легенда об Аанаге» в национальном удмуртском костюме. Изображение называется «Удмуртская магесса огня – тыл ныл» [13].
2. Пазлы изготовлены из ХДФ, в состав которого входят древесные плиты. Так как материал шлифованный, пазлы имеют матовую поверхность

- с изнаночной стороны, а с лицевой за счет нанесения рисунка УФ-принтером детали пазла получаются гладкими [16].
3. Создание этнокультурных пазлов позволяет решить проблему неосведомленности жителей республики о своих истоках и ценностях – информация о культуре и мифологии Удмуртии для детей преподносится на современном и доступном языке.
 4. Разработка дизайн-проекта включала следующие этапы:
 - выбор средств выразительности (цвет). За счет цвета проявляется индивидуальность дизайн-объекта, поскольку, как считают психологи, у каждого цвета есть свой характер и значение. У удмуртов существует поверье о трёхчастности мира – небо, земля и подземный мир. Белый цвет символизирует небо, начало, легкость, чистоту, мир и единство. Красный – цвет солнца, крови и символ жизни. Черный – олицетворяет землю, стабильность и сам подземный мир [6]. Таким образом, гармония цвета в коллекции создается доминированием одного цвета, а равновесие цвета достигается тем, что большие плоскости покрыты глухим черным цветом, небольшие – контрастным по отношению к нему – белым и красным;
 - симметрия для уравнивания частей изображения. Изображения мифологических животных зеркально симметричны. Форма пазлов – прямоугольная, наиболее практичная и удобная для детей. Эмоциональное воздействие оказывает ритм, в данном случае идет чередование орнамента, цвета, пятен, линий и фигур;

Рисунок 1 – Образ мифологического быка

Рисунок 2 – Макет упаковки

- зрительный акцент на образе животного, окруженного орнаментом.

Для того чтобы пазлы удобно было хранить и транспортировать, была сконструирована оригинальная упаковка пазлов. Автором было принято решение создать коробку в форме книжки. Кроме того, в каждой коробке лежит небольшое описание животного или отрывок из мифа, чтобы каждый, кто собирает пазл, мог ознакомиться с предысторией и узнать, почему именно это животное изображено на пазле. Поскольку целевая аудитория, которой будут использоваться пазлы, – это дети, то внутрь коробки помещен мешочек из мешковины, чтобы в процессе открывания коробки пазлы не выпали и не потерялись.

Этносувенирная продукция – явление новое, интерес к его производству связан с необходимостью самопрезентации народа на отечественном и мировом туристских рынках, при этом этнодизайн обеспечивает имиджевое продвижение дестинации. Отсутствие национальных сувенирных изделий может тормозить продвижение этнической культуры, поэтому администрация Удмуртской Республики заинтересована в сохранении традиционной культуры и позиционировании республики как этнокультурного пространства. Развитие сувенирной продукции уже немыслимо без взаимодействия разных структур: дизайнеров, туроператорских фирм, мастеров декоративно-прикладного искусства – через их совместную работу происходит демонстрация опыта этнокультурной практики. Игровые этнокультурные сувениры для детского сегмента расширяют аудиторию потребителей художественных изделий, имеют экономический эффект, ведь зачастую выбор места отдыха сейчас зависит от интереса детей. Характерная этнокультурная сувенирная продукция может реализовываться во всех районах республики, где этнографические объекты показа играют ключевую роль при формировании туристических маршрутов.

Список литературы

1. *Атаманов М. Г.* Образ медведя в удмуртской этнографии и топонимии URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obraz-medvedya-v-udmurtskoy-etnografii-i-toponimii>
2. *Афанасьев О. Е., Афанасьева, А. В.* Туристские легенды как составляющая экономики впечатлений и процесса формирования опыта путешествий // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. № 2. С. 7–20.
3. *Быстрова Т. Ю., Хисматулин, А. К.* Сувенир – это серьезно: социально-коммуникативный анализ сувенира URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bystrova-t-yu-hismatulin-a-k-suvenir-eto-serieзно-sotsialno-kommunikativnyy-analiz-suvenira>
4. *Вахрушева А. В.* Природные образы в удмуртском орнаменте URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/65047/1/978-5-8295-0567-7_2018-093.pdf
5. *Владыкин В. Е.* Этнография удмуртов: учебное пособие по краеведению. 2-е изд., перераб. и доп. Ижевск: Удмуртия, 1997. 193 с.
6. *Иоханнесс И.* Искусство цвета. Москва: Издатель Д. Аронов, 2004. 90 с.
7. *Корецкая М. А.* Сувенир // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2008. № 1. С. 38–43.
8. *Молчанова, Л. А.* Орнамент традиционной удмуртской одежды. Ижевск, 1999. 152 с.
9. Мифологическая связь коней и быков с водной стихией URL: <https://clck.ru/ghiM4>
10. Обряды и ритуалы. URL: <https://clck.ru/ghvov>
11. Официальный сайт «За городом» URL: <https://svoe-zagorodom.ru/impression/9935-19530-udmurtija-bud-te-kak-doma-udmurtija-bud-te-kak-doma/>
12. Официальный сайт «Что привезти из Санкт-Петербурга в подарок: отличные идеи для взрослых и детей» URL: <https://kidpassage.com/publications/chto-privezti-z-sankt-peterburga-v-podarok>
13. Персонажей мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге» нарисовали в удмуртских национальных костюмах: URL: <https://clck.ru/giXFY>
14. *Семенов, В. А.* Удмуртский народный орнамент. Ижевск: Удмуртия, 1964. 56с.
15. *Талалаева, Г. В.* Разработка инновационных технологий в сфере социального менеджмента // Успехи современного естествознания. 2007. № 12. С. 511–512.
16. Технология изготовления пазлов: URL: <https://clck.ru/ghBMy>
17. Удмуртский народ: культура, обычаи и традиции: URL: <https://clck.ru/ghXb7>
18. Удмуртская мифология традиции: URL: <https://clck.ru/ghvqp>
19. Языческие обряды и мифология вотяков (удмуртов): URL: <https://clck.ru/fj8Ak>