

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ԱՐՎԵՍՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

**ՎԱՀԱՆՑԱՆ ՎԱՀԱՆ ԳՐԻԳՈՐԻ
ԲՈՒՍԱԿԱՆ և ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՄՈՏԻՎՆԵՐԻ
ԿԵՐՊԱՐԱՆԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐ ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ (IX-XIV ԴԴ.)
ՔԱՆԴԱԿԱԶԱՐԴՄԱՆ ՄԵԶ**

**ժէ.00. 03 – «Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ,
դիզայն» մասնագիտությամբ արվեստագիտության թեկնածուի
գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն**

ՄԵՂՍԱԳԻՐ

ԵՐԵՎԱՆ – 2011

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ

**ВАГАНЯН ВАГАН ГРИГОРЬЕВИЧ
ТРАНСФОРМАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ МОТИВОВ В
АРМЯНСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ (IX - XIV ВВ.) РЕЛЬЕФНОЙ
ОРНАМЕНТИКЕ**

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертации на соискание
ученой степени кандидата искусствоведения
по специальности 17.00.03 – “Изобразительное искусство,
декоративное и прикладное искусство, дизайн”**

ЕРЕВАН – 2011

Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայում

Գիտական ղեկավար՝ արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՀՀԳԱԱ թղթակից անդամ
Ղազարյան Վ.Հ.

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
...
արվեստագիտության թեկնածու
...

Առաջատար կազմակերպություն՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարան

Պաշտպանությունը կայանալու է 2011թ. ... ժամը ... ՀՀ ԳԱԱ արվեստի
ինստիտուտի 016 մասնագիտական խորհրդի նիստում (հասցեն՝ 0019, Երևան, Մարշալ
Բաղրամյան պողոտա 24գ):

Ատենախոսությանը կարելի է ծանոթանալ ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտի
գրադարանում:

Անդամագիրն առաքված է 2011թ. ...:

Մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար,
արվեստագիտության դոկտոր՝ **Սասարյան Ա.Գ.**

Тема диссертации утверждена в Ереванской государственной художественной академии

Научный руководитель - доктор искусствоведения, профессор,
член-корреспондент НАН РА
Казарян В.О.

Официальные оппоненты - доктор искусствоведения, профессор
...
кандидат искусствоведения
...

Ведущая организация - Армянский государственный
педагогический университет им. Х. Абовяна

Защита диссертации состоится ... в ... часов на заседании специализированного совета 016
Института искусств НАН РА (адрес: 0019, Ереван, проспект Маршала Баграмяна 24в).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института искусств НАН РА.
Автореферат разослан

Ученый секретарь специализированного совета,
доктор искусствоведения **Асагрян А.Г.**

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы связана с возрастающим интересом к одному из важнейших явлений армянской культуры - рельефной средневековой орнаментике. Орнаменты с животными и растительными мотивами особенно IX - XIV вв., являясь характерными памятниками культуры, оказали огромное влияние на развитие всего изобразительного искусства Армении. Изучение закономерностей трансформации этих мотивов требует нового искусствоведческого подхода - это в значительной степени ключ к расшифровке и толкованию всего орнаментального искусства.

Актуальность темы диссертации не ограничивается рамками истории искусства, а имеет прямую связь с этноискусствознанием в условиях современной культуры, глобализации и межкультурной коммуникации. Она обусловлена также необходимостью создания теоретической базы для разработки методологических принципов интерпретации художественного образа орнамента; разработки критериев анализа и оценки, систематизации и классификации армянского орнамента; разработки методов проектирования орнаментальных мотивов в своем стилистическом разнообразии и комбинациях с применением современных информационных технологий и компьютерной графики, ориентированных на сетевое искусство и цифровую культуру.

Предметом исследования диссертации являются рельефные средневековые орнаментальные изображения с животными и растительными мотивами - самыми распространенными в архитектурных, скульптурных и мемориальных памятниках средневековой Армении. **Объектом исследования** является трансформация животных и растительных орнаментальных мотивов IX - XIV вв., генезис и эволюция их художественных образов.

Степень разработанности проблемы и историография. Возникновение орнаментики относится ко времени глубокой древности, ибо стремление человека украшать встречается в примитивном виде у древнейших народов, у доисторических предков армян в наскальном искусстве. Творческий процесс создания орнамента включает использование определенных знаний и опыта предшествующих поколений. Новые поколения художников использовали орнаментальные мотивы прошлого, но всякий раз под влиянием определенных общественно-исторических условий им удавалось сообщать этим мотивам те специфические черты, которые впоследствии становились неотъемлемой составляющей нового стиля. При рождении нового стиля, под влиянием иного понимания красоты, изменениям в первую очередь подвергаются форма, конструкция, силуэт и ритм произведения, а потом уже орнамент.

Исследование орнамента проводят специалисты разных областей знаний. Однако многие аспекты искусствоведческого осмысления теории армянского орнамента и особенно проблем трансформации остаются на сегодняшний момент малоразработанными. Художественное наследие армянского орнамента огромно и разнообразно, однако его генезис и трансформация в IX - XIV вв. не стали предметом специального комплексного, системного изучения. Армянский орнамент рассматривался чаще всего как определенный исторический этап собственно изобразительного искусства. В литературе не проработаны проблемы эволюции художественной образности, орнамент не подвергается функциональному анализу.

Несмотря на определенное количество специальной литературы, посвященной армянскому орнаментальному наследию, большая часть из этих изданий представляет собой хорошо иллюстрированные альбомы с краткой характеристикой орнаментальных стилей или же довольно подробным освещением определенного этапа в развитии орнамента и отдельных его видов. В 1840 – 1850 гг. М. Броссе

опубликовал список иллюстрированных рукописей Эчмиадзина. В 1870 - 1880 гг. о декоративном убранстве рукописей писали археолог А. Уваров, искусствовед В. Стасов и др. В дальнейшем как армянские, так и зарубежные искусствоведы (Г. Овсепян, Т. Тораманян, Н. Марр, И. Стржиговский, Ф. Маклер, А. Свирин и др.) обращались к вопросам художественного оформления рукописных и архитектурных памятников, рассматривая их орнаментику как одну из ветвей всеобщего искусства. Вишапакары с рельефными изображениями животных были описаны в трудах Н. Марра, Я. Смирнова и др. Изучение армянского средневекового зодчества в Европе начала XX века и Армении в ее взаимодействиях с Западом приводит к публикации фундаментальной работы Й. Стржиговского, а также научных исследований С. Дер-Нерсисян.

В общих чертах орнаменты рассматривались в трудах ряда видных ученых И. Орбели, Ю. Балтрушайтиса, Т. Тораманяна, А. Зарьяна, Л. Азаряна, Н. Токарского, Б. Аракеляна, Г. Халпахчяна, Г. Овсепяна, Г. Левоняна, К. Кафадаряна, А. Мнацаканяна, А. Якобсона, Ш. Азатяна, М. Асратяна и др., но их систематическое изучение началось лишь в 1960-х годах. Для исследования орнаментов вехой стали фундаментальная работа А. Мнацаканяна об армянской средневековой орнаментике (о рукописной орнаментике манускриптов) и отрывок из кандидатской диссертации археолога С. Бархударяна, посвященный армянским хачкарам.

В 1970 - 1980-е годы особую роль в изучении орнаментики сыграли труды Б. Аракеляна, В. Арутюняна, С. Сафаряна, С. Бархударяна, Г. Овсепяна, А. Шагиняна, Н. Степанян, А. Чакмакчяна, А. Якобсона, Ш. Мкртчяна, А. Айвазяна, Л. Дурново и др. В этом отношении выделяются труды А. Шагиняна, Р. Израелян, Г. Овсепяна, А. Якобсона, А. Айвазяна. При этом позиции Л. Дурново в оценке искусства средних веков, ее метод исследования, описания и анализа памятников, осмысления истории армянского искусства как единое целое стали служить для многих авторов образцом. Н. Токарский описал сюжеты резного орнамента, составил таблицы схем архитектурной орнаментики по памятникам культуры древнего Ани. Основываясь на работе Н. Токарского, Ш. Азатян затронул некоторые вопросы архитектурной орнаментики, используемой в порталах армянских церквей.

В 2005 г. в Москве выходит работа А. Орлова, где автор с использованием трудов В. Казаряна собрал и изложил "своеобразную энциклопедию мировой символики" по хачкарам с VII века. В том же году в Московском Государственном художественно-промышленном университете была защищена кандидатская диссертация А. Довлатбекяна по исследованию тенденций и традиций развития хачкаров в контексте народной культуры Армении, в 2007 г. в Московском государственном университете - докторская диссертация по искусствоведению С. Ванеяна в области архитектурного символизма в зеркале классической методологии, а в 2010 г. кандидатская диссертация Казарян Г. по архитектуре и рельефу храма Гандзасар.

Однако среди них работ историко - искусствоведческого характера, основанных на комплексном подходе к исследованию орнаментов и особенно животных и растительных мотивов, очень мало. Новые исследования поднимают новые проблемы. За последние годы в работах супруг Тиерры, П. Тонабеяна, В. Казаряна и Г. Петросяна ставятся **новые задачи по исследованию трансформации художественных форм и видов армянской рельефной орнаментики.** Ими аргументируется необходимость выявления в сравнении логики эволюции, закономерностей художественно-символического проявления в жизни. Важной проблемой остается системная оценка степени взаимного влияния западного и восточного средневекового христианского искусства.

В целом 1990-2010 годы характеризуются ростом интереса к истории и развитию орнаментики, издаются многочисленные труды. **Главный вопрос о происхождении и идейном содержании армянской орнаментики в историческом плане еще не разрешен.** Очевидно, что необходимо восполнить этот пробел и дать возможность познакомиться с орнаментальной культурой средневековой Армении (IX - XIV вв.). Ее изучение будет способствовать воспитанию художественного вкуса, становлению представлений в сфере истории культуры, повышению внутреннего духовного мира современного человека, обогатит теорию и практику сохранения активов нематериального наследия.

Цель и задачи исследования. Цель - представить основные этапы трансформации животных и растительных мотивов армянской средневековой рельефной орнаментики (IX - XIV вв.) в целом и их отдельных особенностей. Структурное построение работы должно проследить эволюцию рельефной орнаментики, постепенное усложнение ее художественного содержания. Исходя из этого, определены следующие **задачи исследования:**

- хронологическая и типологическая классификация исследуемого материала;
- выяснение исторических обстоятельств и историко-культурного контекста возникновения и развития мотивов;
- системный и всесторонний анализ основных типов изобразительных элементов и мотивов и способов их толкования;
- раскрытие структуры и стилистических особенностей животных и растительных мотивов, изучение их иконографии;
- поиск аналогий в других видах армянского искусства;
- выявление и определение роли и связей в происхождении символики и идейного содержания животных и растительных мотивов наскального искусства с мотивами рельефных средневековых орнаментов;
- исследование художественных качеств орнаментальных мотивов в условиях сетевой культуры и виртуально-цифрового искусства;
- изучение возможностей применения современных компьютерных методов в исследовании, художественном проектировании и дизайне традиционных и новых орнаментальных мотивов.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые проведен комплексный, системный анализ сохранившегося материала – средневековых рельефных животных и растительных орнаментальных мотивов (IX - XIV вв.) и дана целостная картина историко-художественного процесса их трансформации. Раскрыта их роль в развитии армянского изобразительного, монументального, декоративно-прикладного искусства и архитектуры. Продолжая и развивая традиции армянской науки, в работе выявлен ряд ранее не рассматривавшегося и не включенного в научный оборот материал в сфере орнаментального искусства. Собранный материал введен в компьютерный банк изображений, состоящий из **более чем 1000 орнаментов из 250 памятников культуры средневековой Армении**, который позволяет по новому рассматривать историко-искусствоведческие предпосылки формирования и трансформации мотивов.

Результаты сравнительного исследования архетипов мотивов из армянского наскального искусства расширяют традиционные представления о происхождении и идейном содержании орнаментов. Впервые в научный оборот введены толкования архетипов животных и растительных мотивов по результатам изучения **более чем 5 тысяч** оцифрованных **наскальных рисунков Восточной и Западной Армении** в комплексном сравнении с основными армянскими, общиндоевропейскими мифологическими и христианскими мотивами. Показано, что основные традиции и

ценности изобразительного искусства, выработанные в доисторический период, позволили сквозь тысячелетия армянским средневековым мастерам возродить эти традиции, формируя неповторимые образы и их композиции. Особенности орнаментального искусства Армении позволяют рассматривать весь пройденный искусством путь как внутренне генетически связанный и имеющий перспективу.

Теоретическая и методологическая основа исследования состоит в системном подходе, предполагающем комплексный, сравнительный историко-искусствоведческий, источниковедческий и художественно-стилистический анализы трансформации животных и растительных мотивов армянской средневековой рельефной орнаментики (IX - XIV вв.), как произведений архитектурного, монументального и декоративно-прикладного искусства.

В процессе исследования проводились поездки по Армении и Нагорного Карабаха, были изучены натурные объекты – монастыри, церкви, архитектурные комплексы, стелы, порталы, хачкары, вишапакары, наскальные рисунки и петроглифы Армении, использованы историко-искусствоведческие труды отечественных и зарубежных исследователей занимавшихся изучением истории искусства армянского народа, а также Интернет ресурсы, электронные музеи и галереи. Представлению произведений на более широком фоне способствовали экспедиции в страны, где во множестве сохранились памятники византийской культуры и исламского искусства: в Италию (Венеция, Флоренция, Валкамоника, Капо Ди Понте) и в Турцию.

Особое внимание в диссертации уделяется системному анализу основных художественных мотивов рельефной орнаментики, вопросам, связанным с их символикой и идейным содержанием. При таком подходе выявляются общие характерные черты орнаментальных мотивов и новые направления развития орнаментального искусства.

Границы исследования. Хронологические границы исследования охватывают формирование орнаментальных рельефных животных и растительных мотивов в Армении, их формообразование в IX - XIV вв., бурное развитие и дальнейшую эволюцию.

Теоретическая и практическая значимость работы. **Практическое значение** диссертации, прежде всего, заключается в том, что получившие новую более точную оценку орнаментальные рельефные памятники средневековой Армении с животными и растительными мотивами займут свое достойное место в наших представлениях об армянской орнаментике. **Теоретическое значение** исследования состоит в возможности использования ее материалов и выводов при дальнейшем изучении и развитии армянского изобразительного и орнаментального искусства. Результаты работы могут быть использованы в педагогической и музейной практике, в том числе в обучении, в средних и высших учебных заведениях. Результаты работы в виде компьютерного каталога - альбома могут стать также серьезным подспорьем для архитекторов, художников и дизайнеров, работающих в сфере декоративно-прикладного искусства, для специалистов в области художественного компьютерного проектирования.

Представленный в диссертации текстовый и иллюстративный материал может заинтересовать не только искусствоведов, но и специалистов, занимающихся реставрацией архитектурных ансамблей, церковей, каменных памятников зодчества. Он поможет художникам и дизайнерам, архитекторам, студентам, организаторам и менеджерам сферы культуры, музейной деятельности, арт салонов, выставок, презентаций, создать и развить новые направления орнаментального искусства, цифровые, анимированные, виртуальные орнаменты. Результаты исследования легли в основу разработки и размещения в Интернете **веб-портала**, посвященного армянскому орнаментальному искусству, который стал участником и лауреатом различных международных и республиканских конкурсов, форумов и выставок.

Автором разработан проект учебного пособия “Орнаментальное искусство в условиях сетевой культуры и цифрового искусства”, которое может быть использовано в учебном процессе. Были прочитаны спецкурсы, посвященные художественному проектированию, дизайну и истории армянской орнаментики в центре изучения истории культуры в Валкамонике и в международном Институте графического дизайна во Флоренции (Италия).

Рекомендации и разработки автора пригодны для совершенствования веб сайтов Министерства культуры РА и института искусств НАН Армении, для построения электронных галерей и библиотек, для повышения квалификации художников и искусствоведов. Разработки автора соответствуют требованиям программы правительства РА, утвержденной 24 июля 2008 г. N878-N и способствуют решению задач Министерства культуры по оцифровке культурного наследия, создания информационных баз и единой автоматизированной сети (пункт 3.3 программы). Разработанные рекомендации автора позволяют создать и эффективно использовать онлайн базу оцифрованных мотивов и орнаментов культурного наследия.

Многолетнее изучение материала армянского орнаментального искусства подтвердило мысль, что единство национальной культуры создают традиции, преемственность, а ее богатство обусловлено наращиванием новых черт в зависимости от исторических обстоятельств и связанной с ними реальной жизни народа, а также в зависимости от характера взаимодействия с другими культурами.

Апробация исследования. Основные положения работы были изложены в статьях в журналах и сборниках, включенных в список рекомендуемых ВАК рецензируемых изданий, а также составили основу опубликованных докладов автора на международных симпозиумах и конференциях. Ряд идей и предложений автора были обсуждены на различных международных конференциях, включены в тексты рекомендаций для ЮНЕСКО, комиссии ICOMOS и IFRAO. Теоретические и практические представления об искусстве проектирования веб сайтов были опубликованы в монографии “**Виртуальные технологии менеджмента**” (Ереван, Нжар, 2005), электронная версия которой включена в реестр центра ресурсного обеспечения Министерства образования и науки РФ. Примеры работ по художественному проектированию и оцифровке армянских орнаментальных мотивов опубликованы в монографии “**Каменная летопись цивилизации**”, (Ереван, Нжар, 2006).

Новые орнаментальные мотивы, спроектированные автором, опубликованы в альбоме “Армянский дизайн” и в сборнике “Армянское орнаментальное искусство (2009, 2010) и размещены на корпоративном сайте “АркаЛер”. Он стал одним из приоритетных проектов, имеющих широкий общественный резонанс, popularизирующих орнаментальное искусство Армении, с использованием передовых информационных технологий. Его используют электронные музеи, библиотеки и учебные заведения, университеты (США, Финляндии, Великобритании, Италии, Армении, Украины, РФ). На основе ресурсов портала издаются каталоги, плакаты, проспекты, подбираются иллюстрации к книгам и энциклопедиям, проводятся семинары, организуются круглые столы, ведется межкультурный диалог.

Структура диссертации определена поставленными в ней задачами. Диссертация состоит из основного текста в объёме 120 страниц. Основной текст состоит из введения, трех глав, включает основные выводы, список использованной литературы со ссылками на электронные ресурсы и приложение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении рассмотрена общая картина изученности вопроса, определены цели и задачи исследования. Обоснована актуальность темы исследования, определены цель и задачи, структура и содержание работы, ее практическая значимость.

В первой главе (**Армянское орнаментальное искусство и средневековая рельефная орнаментика**) описаны результаты исследования особенностей армянского орнаментального искусства и средневековой (IX - XIV вв.) рельефной орнаментики. **На основе обобщения зарубежной и армянской литературы, интернет ресурсов** дается описание характеристик и типов растительных и животных **мотивов орнаментов. Вводится понятие** комбинированный тип орнамента, **как сочетание растительных и животных мотивов.** К сложному комбинированному типу следует отнести те орнаменты, которые выражают сложные мотивы, где имплементированы идеи плодородия, борьбы двух противоположных сил, добра и зла, хаоса и гармонии, света и тьмы, идеи защиты и т.д. В дальнейшем идея борьбы со злом трансформируются в идею борьбы между родами, племенами, народами, странами и т.д.

Сравнительный обзор рельефной орнаментики опирается на разработанной автором классификации (**по происхождению, назначению и содержанию**), которая позволила построить сводную таблицу, описывающей 78 основных мотивов: **деревья (древо жизни); плоды (гранат, яблоко, виноград и др.); пестико-плодовые органы и их элементы (растительные почки, бутоны, лесные шишки); зерно-семенные; цветы, листья; комбинированные (простого и сложного типов, когда в изображении встречаются различные элементы одного и того же типа, а также различные элементы различных типов), а также мотивов: дракона/вишапа, змеи, рыбы, скорпиона, ящерицы, орла, льва, сфинкса, сирина, грифона, пантеры, леопарда, быка, козла, барана, ягненка, коня, вепря, оленя, павлина, голубя и комбинированные полуптицы с головой женщины, льва с головой человека, женщина с телом львицы и с крыльями, крылатого быка, минотавра, полубыка с головой человека, крылатого льва.** Значительное внимание в обзоре уделено обобщению результатов исследования рельефного орнамента IV-VIII вв. а также влиянию искусства Урарту и других стран на формирование армянской средневековой орнаментики. Обзор включает также памятники рельефной орнаментики Западной Армении (IX - XIV вв.): дохристианскую символику, изображения на вишапакарах, на кресткамней, обнаруженных на склонах Араратских гор, крестов – древа жизни, а также рельефный орнамент Урфы, Карса, Эрзрума, Вана и других городов Восточной Анатолии (Турция).

Растительный и животный орнамент представлен **двумя** основными **хронологическими этапами** с демонстрацией стилистических особенностей каждого: **IX - XI вв. и XIII – XIV вв.** По темам мотивы подразделяются на всех этапах на **мифологические, религиозные и бытовые сюжеты.** В соответствии с классификацией дается толкование основных мотивов орнаментики. Уточняется **понятийный аппарат.** Под рельефным орнаментальным **мотивом** понимается часть орнамента, главный его элемент. **Мотив** может состоять из одного элемента (**простой мотив**) или из многих (**сложный мотив**), пластически оформленных в единое орнаментальное целое. **С учетом вышеизложенного** проведена систематизация типичных образцов орнаментики с **простыми, сложными и комбинированными** мотивами. Идентифицированы **основные схемы комбинации мотивов**, которые присущи армянскому национальному духу и традиции. Это определенные фигуры животных (**орлов, птиц, львов, пантер, быков, оленей, баранов и т.д.**), а также символизирующие образы **домов, очагов, древа жизни и познания, родительской пары, крестов различных форм, цепи, кольца и других мотивов.** Они выделяют

ключевые качества и характеристики отдельного субъекта или объекта - человека, семьи, рода, города, страны, власти, монастырского комплекса, церкви, храма, исторического события и т.д.

Термин **орнамент** связан с термином **декор**, который не существует в чистом виде. Совокупность орнаментов, их обусловленность материалом и формой предмета, а также ритм образуют **тот декор**, который является признаком определенного **стиля**. Декор состоит из сочетания полезного и красивого и в его основе лежит функциональность, а красота приходит вслед за ней. Декор поддерживает или подчеркивает форму изделия. Однако исследования показали, что армянский **орнамент** нечто большее, чем **декор** или **украшение**. Под **стилем** в армянской средневековой рельефной орнаментике следует понимать исторически сложившееся **единство образной системы, средств и способов художественной выразительности**. Впервые вводятся критерии, характеризующие понятие **“армянский стиль орнамента”** Основу **армянского стиля** составляет единообразная система художественных форм, порожденных идейной и методологической общностью, возникшей в данных исторических, социальных, религиозных и экономических условиях. В процессе складывания стиля, несущего в себе новые художественные идеи, появлялись новые орнаментальные мотивы, создавались новые декоративные решения.

В главе показано, что армянский орнамент является **универсальным языком** описания, как мира действительности, так и мира прошлого (**исторического**), виртуального (**несуществующего**), а также одновременно средством **моделирования** художественного образа путем трансформации его системообразующих элементов, состоящих из отдельных инвариантных модулей (**архетипов**). В ходе исторического развития многие орнаментальные мотивы и композиции, утрачивали первоначальный смысл, обрели новый контекст, в связи со сменой быта, религиозных и мифологических представлений, а также под влиянием культуры соседних народов. Присущие **армянскому стилю** емкие образы рельефного орнамента с растительными и животными мотивами не поддаются однозначной интерпретации, часто являются вербально непереводаемыми. Исследования выявили, что армянский орнамент остается **инвариантным**, как **самостоятельная художественная структура**, обладающая собственной **образностью** и сложной системой **выразительных средств**. Орнамент не растворяется в камне, предмете, на стене. Он способен переноситься с одного предмета на другой, вступая в другие типы синтеза с разными видами искусств. Он способен сохранить образность, выразительность и определенную степень цельности в ситуациях, которые являются разрушительными для произведений других видов искусств. Перенос критериев **“правдивости”** и **“содержательности”** из сферы искусств, **“воспроизводящих жизнь в формах жизни”**, становится причиной ошибочных обвинений армянского орнамента в **“бессмысленности”**, беспредметности и формальности как феномена **“чистого декоративизма”**.

Сведение рельефного орнамента в смысловом и функциональном отношении к декоративному элементу растительного или животного стиля, **“простому украшению”** приводит к **обедненности, информационной сузости, семантической одномерности изображения**. Использование методологии сопоставления архетипов художественного, литературного (мифологического, религиозного) и лингвистического (языка и речи), а также наскального искусства позволило комплексно исследовать орнамент, в результате которого были получены новые возможности анализа и интерпретации обширного пласта художественного наследия армянского народа. Это очень важно для выявления и оценки источника развития теории и истории искусства, выяснения истоков происхождения, идейного

содержания и толкования орнаментики как одного из **факторов сохранения идентичности и самобытности национальной культуры**.

Христианские толкования художественных образов и символов, очевидно, является ценным и **необходимым** источником интерпретации орнаментов, **но объективно недостаточным**. Известная **контентная ограниченность** и **хронологическая замкнутость** христианских толкований мотивов не может дать нам **полной, исчерпывающей и объективной** оценки уровня познания и ценностей народных мастеров, архитекторов и художников, не вовлеченных в церковное искусство. Армянское средневековое орнаментальное искусство **выходит далеко за рамки религиозного творчества**. При этом следует отметить, что национальные мотивы армянскими мастерами использовались для построения декора и убранства мусульманских мечетей и минаретов, в изделиях декоративно – прикладного искусства **других народов**. Народные мотивы - массовые и, следовательно, в них имплементированы знания о более широком понимании мира и окружающей действительности, данные о природных явлениях, о флоре и фауне, об огромных культурных ценностях, о чувствах и эмоциях, накопленных в течение тысячелетий. Поэтому в исследовании учитываются данные сопоставительного анализа мотивов орнамента с более древними мифологическими мотивами, песнями и легендами Армении. **Художественный образ и его трансформация** в армянской орнаментике, сохраняя на современном этапе дискуссионный характер, получают в диссертации дальнейшее развитие, обогащаясь результатами исследований из разных областей знаний - искусствоведении, литературоведении, философии, психологии, археологии, архитектуры, информатики, кибернетики, системотехники, эпистемологии, теории познания, эстетики и т.д.

Во второй главе (Трансформация растительных и животных мотивов в средневековой армянской рельефной орнаментике) исследуются различные классы растительных и животных мотивов рельефного орнамента, представляются новые толкования их символики, а также схемы трансформаций. На основе источниковедческого, археологического, историко-культурного, художественного и семантического анализа **восстановлена армянская модель** иконографии мотивов орнамента, представлены примеры семантического анализа сложных раннесредневековых композиций. В итоге идентифицированы характерные особенности **армянского стиля** орнаментики, выделены компоненты, которые представляют их иконографическое развитие и символику. Выделены инвариантные образы и аллегории, связанные с общеиндоевропейскими мифологическими мотивами, а также христианскими и народными представлениями. В исследовании обосновывается идея, что армянский средневековый рельефный орнамент является основным **иконографическим образом**, отражающим **универсальную концепцию мира и символом армянской идентичности**.

В главе описываются результаты исследования признаков, позволяющих определить памятники искусства наскальных рисунков, как уникальную художественную ценность, содержащую прообразы, знаки и символы (**ранние архетипы**) орнаментики Армении последующих эпох. **Наскальные изображения** представляют междисциплинарный научный интерес, а **наскальное искусство** является особыми формами проявления **духовной активности человека**. Армянские наскальные изображения отображают не только этапы становления изобразительного языка, но и зарождения художественного образа. Сюжетно-тематическая классификация наскальных рисунков имплементирована в исследованиях орнамента, как источник многообразия его мотивов фигуративного и нефигуративного характера. Изучение связей армянских наскальных рисунков с традициями орнаментики соединило в себе возможность проникновения в пространство духовных достижений их творцов, закрепившего в художественной форме базовые первоосновы культуры, а

именно те, которые принято называть **корнями самобытности и идентичности**. Выявление и определение специфики растительных и животных мотивов в наскальных изображениях позволяет яснее понять содержание изображенного материала, проследить динамику развития художественной формы, определить закономерности, присущие изобразительным источникам рассматриваемых проблем.

По вопросам толкования, происхождения и идейного содержания основных мотивов рельефного орнамента предложен подход на основе синтеза **мифологических и религиозно-символических идей**. Показано, что **главный мотив** в армянской средневековой орнаментике - это **древо жизни**, которое является отголоском устойчивых мировоззренческих и религиозных представлений. **Поиск идентичности** в мифологических и изобразительных традициях выявил, что в искусстве складываются инвариантные архетипы, наиболее общие, фундаментальные и общечеловеческие мотивы, изначальные схемы традиционных мифов (**мифологические мотивы**). "Текст" изобразительный в форме наскального рисунка и "текст" изобразительный в форме орнамента **кодируют единый художественный образ в одной и той же знаковой системе, где доминирует образное мышление**. Введение в единую систему координат общие, сходные, идентичные **архетипы наскальных и орнаментальных "текстов"** – знаков, символов и их исследование на основе **принципов геометрического анализа и синтеза**, облегчает задачу идентификации архетипов и описывающих их мотивов.

Общеизвестно, что раскрытие мифологического смысла произведения древнего изобразительного искусства представляет исключительно сложную задачу. Однако порядок этой сложности уменьшается при применении предложенного **принципа дополнения**, когда две модели в разных знаковых системах дополняются еще одной моделью. В результате перед исследователями открываются новые возможности для уменьшения размерности задачи, числа возможных вариантов поиска аналога и идентификации архетипов, стилей, схем трансформации художественных образов согласно требованиям принципа **подобия ("по образу и содержанию")**.

Армянский стиль - это единство гармонии природы, камня и человека, окружающей среды и космоса. **Армянский стиль** орнаментики – это великие "глаза" армянской истории, которые обращены в сторону культурного человечества. Главные отличительные черты **армянского стиля: в архитектуре** - стремление к модели древа жизни, космическому древу, микрокосмосу и макрокосмосу, устойчивости и прочности с соблюдением соразмерности между отдельными частями камня, архитектурной конструкции и орнамента, гармоничности всех форм и линий.

Идентичность архетипов художественных образов можно фиксировать не только как **"память на текст"**. Это совпадение становится веским аргументом в поиске **первоисточника** идейного содержания, для определения факторов **пробуждения собственного "Я"**. Вспомним слова "в настоящих обстоятельствах эти мои соображения могут показаться легендой, выдумками, но разве жизнь, наша жизнь и жизнь армян не та же легенда, ужасная легенда? Культура тоже легенда - это одна из самых манящих и прекрасных легенд жизни" (Марр Н.¹). Христианство, которое сначала боролось против культурного наследия языческих времен, было вынуждено обратиться к применению древних символов, украшений и традиций. Благодаря этому культовые сооружения, храмы, церкви, священные сосуды, занавеси, ковры,

¹ Марр Н. Армянская культура. Ереван "Айастан", 1990, с.17.

костюм, одеяния священнослужителей, посохи и другие предметы, а также рукописи начали украшаться старинными орнаментальными узорами и их переработанными формами. В результате армянская средневековая орнаментика характеризуется сохранением **единства культуры**, которое определяется **четырьмя** основными и объединяющими **факторами**. **Первый** из этих **факторов** - сама **природа** Армении, ландшафт страны, ее флора и фауна, **второй** - историческая **самобытность**. **Третий фактор** единства основывается в тех эмоционально-образных качествах, которые были заложены богатой мифологией, традициями наскального искусства. **Четвертый фактор единства** – это опора на миросозерцание, на талант и творчество народа, на генетический источник мотивов народного искусства. В формировании орнаментального наследия большую роль сыграло взаимодействие национальных традиций с традициями эллинистической и византийской культуры, с культурами стран Ближнего Востока и народов Кавказа, а также знакомство с искусством европейских стран.

В мировую сокровищницу **орнаментики резьбы** прочно вошли орнаменты церкви Св. Креста из острова Ахтамар, а также капителей Звартноца: **розетка, по преимуществу восьмилепестковая, пальметка в различных вариантах и комбинациях, плетенка, лист каштана, тыквы, виноградная лоза с листьями и гроздьями и др.** Фризы храмов украшались: **пальмами, гранатовыми деревьями и плодами, а также птицами и львами, лошадьми, гепардами, змеями, зайцами, медведями, быками, коровами с телятами, лисами и мышами**). Для резьбы свойственны были и изображения **крестов, звезд, чередующихся с восьмиугольниками, сфинксов, сирин**, а также сюжетные композиции – **борьба с вишапом, с драконом, со змеей; рыбой – китом, морским вишапом**.

Для определения **схем трансформации** мотивов орнамента используется ряд принципов. Согласно **принципу симметричности** орнаментальный символ, изображающий тот или иной мотив, сохраняется длительное время в культуре, подвергаясь трансформациям, в том случае, если этот символ изначально имел максимальную симметрию. **Первый принцип трансформации** орнаментальной формы - **нарушение симметрии, которое характеризует процесс движения и изменения формы**. **Принцип историчности** вытекает из принципа симметричности и определяет **архаичность** орнаментального символа. Чем выше его симметричность, тем он древнее. Это обстоятельство указывает на более древнее происхождение **крестообразных и свастических** символов орнамента, поскольку они имеют высокую степень симметрии. С учетом вышеизложенного **выявлены и раскрыты** основные закономерности **трансформации** животных и растительных мотивов армянского рельефного орнамента, которые отражают **систему идей и мотивов**: сотворения, света, знаний и формирование элементов миротворения: символы неба, земли, воды, моря, дыма, огня, пламени и растения; рождения (сына, плода, зерна, семени, цветка, древа жизни), а также идею роста, развития и плодородия; первочеловека, отца, богородицы, богородицы, матери и материнства; сил добра и зла, идея борьбы, света и хаоса, рождения и смерти, гибели и воскрешения; близнецов (идея двоичности); иерархии и троичности: отца, сына, матери, или святого духа (идеи троицы, трех сил, трезубца, грома и молнии); четырех элементов, четырех сторон света, четырех евангелистов, “верха и низа”, “правого и левого”, севера и юга, востока и запада, креста; круга, колеса, движения во времени и в пространстве (крылатый крест, свастика, крылатый солнечный диск, розетка), идея 12-и зодиакальных знаков, часов, месяцев, сыновей, учеников, апостолов); дома небесного и земного, ступенчатой горы, очага, глхатуна, голгофы; монастыря, храма и церкви, макро - и микрокосмоса.

Раскрыта **трехкомпонентная структура эволюции (генезиса)** орнамента. Она включает: общую, **универсальную** (доисторическую) компоненту трактовки и

толкования мотивов; **этническую** трактовку мотивов; и **общенациональную**, основанную на христианском толковании. Структура имеет форму **трех расходящихся кругов с центром**. Третий круг опирается и поддерживает устойчивый баланс только за счет развития и сохранения второго и особенно первого круга. Их ослабление может привести к потере самобытности и идентичности.

В процессе развития культуры на конкретных примерах показаны как растительные и животные мотивы подвергались трансформациям. Одни животные сменяли других. Однако основа, главный сюжет, схема комбинированного или сложного мотива остается без изменений. Например, напротив главного входа в средневековый город Ани была расположена скульптура льва на оgrade. В музее Вана хранятся подобные скульптуры львов. Аналогичные скульптуры и фрески с изображениями льва обнаружены в Ехегадзоре, на храме Гарни (рельефы с головами львов), в Кармир-Блуре, в крепости Эребуни. Подобные схемы использовались ранее в культурах древней Хеттии, Урарту, Месопотамии, Ассирии, Вавилона. Мотивы орла, в том числе двуглавого имеют местные корни. Они своим происхождением связаны с наскальными рисунками, с мотивами керамики. Двуглавое крылатое божество встречается в искусстве Урарту. Нет никаких причин видеть здесь влияние эллинистического, византийского или мусульманского искусства. О подобной ошибке писал академик Н. Марр, отмечая особенности образа **двуглавого орла** из Ани при оценке памятников материальной культуры Армении. То же самое относится в оценке мотивов двуглавого орла из Хеттии. Известный **принцип армянского рельефа - не нарушать плоскость стены** храма, церкви, монастыря, не разбивать ее цельности - сохраняется на всех этапах развития орнамента. Соблюдается также **принцип равенства составных компонентов орнамента**, помещенных на фоне орнамента, они подчинены общей декоративной идее.

В **XI–XIII вв.** наблюдается процесс бурного **развития и усложнения декоративно-орнаментальной композиции**. Эволюция орнамента была обусловлена не только обогащением форм, но и радикальными изменениями в иконографии и системе символов. Характерной чертой стала **уплотненность и насыщенность декора**. Орнаментальность стала неотъемлемой чертой декора. Выдающимися произведениями орнаментального искусства Армении являются рельефы **церкви Сурб Хач** на острове Ахтамар, **дворцов Парона и Саркиса**, а также **гостиницы в Ани, церкви Богородицы монастырей Макараванк и Аричаванк**. Выявляются отдельные монастырские школы орнаментального камнерезания, в частности, в **Одзуне, Санане, Ахпате, в Гошаванке (Нор Гетике), Агарцине, Макараванке, Дехцуте, Киранце, в монастыре Аракелоц, Спитакаворе, Норованке, Ованнаванке, Кечарисе, Гегарде (Айривавке), Гндеванке и др. В Арцахе – монастырские школы Гтчаванка, Гандзасара, Дадиванка, а также в Ване, в Эрзруме, в Карсе, в Ани и др.** Приход к власти Захаридов оживают многие провинции, где постепенно оправляются после сельджукского нашествия княжеские роды **Прошьянов, Орбелянов**. Монастыри, основанные в **X** веке - **Сананин, Ахпат, в XI** веке - **Кечарис, Агарцин, в XII** веке - **Айриванк (Гегард), в XIII** веке - **Нор-Гетик (Гошаванк)**, а также **Ованнаванк, Сагмосаванк, Макараванк** расширяются и обогащаются новыми постройками-храмами с богатыми животными и растительными мотивами орнамента.

Наибольшего расцвета рельефная орнаментика достигает в **XIII – XIV вв.** В начале **XIII в.** появляются первые образцы новой декоративной отделки фасадов, обязательным элементом которых стали кресты разных форм и размеров. Для истории рельефного орнаментального искусства особое значение имеет **Сюник**, местность Вайоц-дзор или Ехегадзор, **церкви в Арени, Танаат, церкви Ехегиса, Селимский**

караван-сарай. К 40-м годам XIV в. окончательно складывается комплекс памятников особой красотой орнамента с животными и растительными мотивами: монастырь Нораванк близ села Амагу, церковь Богородицы монастыря Спитакавор, церковь Богородицы в Арени и караван-сарай Селима. Наряду с традиционными мотивами, находит применение орнамент в сочетании с рельефными изображениями. Резной орнамент, как животного, так и растительного характера одинаково успешно применяется в отделке элементов каменного набора порталов. В современных условиях с усилением влияния на национальное мировоззрение электронной культуры и цифрового искусства сети Интернет, остро стоят задачи сохранения художественных традиций культуры с использованием современных информационных и дизайнерских технологий.

В третьей главе (Применение компьютерных методов в изучении и проектировании орнаментальных мотивов) описаны принципы и метод компьютерного дизайна в орнаментике. Под орнаментальной системой в компьютерном дизайне подразумевается совокупность всех элементов мотивов, идей и изображений, независимо от вида, свойств и характера носителя орнамента. Метод художественного компьютерного проектирования базируется на трех основных принципах: непрерывности, соответствия, совместимости. Согласно принципу непрерывности при непрерывном изменении проектных идей меняются структуры и соответствующие им элементы орнаментальной системы. Таким образом, при непрерывном изменении форм изображений мотивов непрерывно изменяются их содержания и соответственно толкования. Одновременно при непрерывном изменении содержания мотивов непрерывно изменяется форма (структура и элементы) орнаментальной системы. Принцип соответствия устанавливает, что каждому содержанию орнаментальной системы соответствует определенная структура мотива (мотивов) и адекватные им изображения, элементы и символы, формирующие художественный образ и стиль. Принцип совместимости дополняет первые два и отражает допустимые преобразования (замена, трансформация мотива или типовых мотивов в рамках основного вида сложного мотива (мотивов), которые могут иметь место в орнаментальной системе в силу различных объективных или субъективных причин). Это позволяет отобразить в визуальном пространстве один из возможных вариантов движения орнаментальной системы и транслировать типовые элементы и мотивы отдельных орнаментов в пространство сложной орнаментальной системы. С учетом вышеизложенного предлагаются два основных метода проектирования орнаментов, которые выполняют: конструирование и синтез из образов отдельных орнаментальных элементов и мотивов образ всей орнаментальной системы (прямой метод); анализ и разбиение образа орнаментальной системы на образы частных систем - распознаваемых и интерпретируемых простых типовых изображений и мотивов (обратный метод).

Для эффективного построения идей и мотивов разработан армянский иероглифический редактор, который позволяет с помощью компьютера строить идеограммы, архетипы наскальных рисунков. Предлагается структура компьютерного банка классифицированных орнаментальных мотивов – модулей изображений. В банке представлено краткое описание каждой группы с иллюстративными примерами. Развитие информатики, телекоммуникационных сетей, аэрокосмических методов получения пространственной информации, использование спутниковой связи, накопление обширных банков данных и знаний открывают новые возможности "интеллектуализации" художественного проектирования, позволяющие создавать научные лаборатории, компьютерные кабинеты углубленного искусствоведческого анализа и принятия решений, где будут формироваться пособия для проектирования экологической, социальной, организационной, хозяйственной,

культурно-эстетической и градостроительной обстановки в различных территориальных срезах, наглядно оцениваться "последствия" практических действий в сфере культурного наследия, отклонения от установленных целей и норм.

Представлены особенности орнаментальных веб сайтов или организации коммуникации в виртуальном пространстве. **Под искусством проектирования веб сайтов орнаментики следует понимать искусство художественного проектирования (моделирования) различной человеческой деятельности**, представляющей собой творческое отражение действительности в художественных образах, ограниченных размерами дисплея. Рассматривая веб сайт как полифункциональный продукт искусства, представляется синтетическая классификация его основных функций: познавательно-эвристическая (как отражение знания и опыта, умений и навыков); художественно-концептуальная (как инвариантный анализ и синтез состояния мира); ретроспективная (предвосхищение и предвидение); идеологическая (пропагандирующая, как средство воздействия на подсознание); воспитательная (как средство формирования целостной личности); эстетическая (как средство формирования творческого духа, ценностных ориентаций); гедонистическая (как наслаждение, упование красотой и т. д.); экономическая потребительская (как средство для удовлетворения потребностей, рекламы, изучения спроса и предложения, торговли и продаж); коммуникативная (как средство для знакомств, общения, проведения форумов, конференций, семинаров, дискуссий, переговоров, предупреждений, выражения личностного мнения и самовыражения). Создание веб сайта по своему эмоциональному напряжению подобно тому ощущению, которое испытывает художник – к открытию своей галереи. Взаимодействие искусств выстраивается на музыкальных и анимационных принципах “дополнительности” и соотносительности и представляет собой процесс “размывания” границ между видами искусств. Образование, в том числе, виртуальное (дистанционное), является средством передачи культурного опыта между поколениями и между культурами. Диалог культур осуществляется путем общения между людьми. В процессе разнопланового он-лайн общения происходит развитие сознания и самосознания личности, ее мироощущения и мировосприятия, приобщения к духовным и материальным ценностям, что является основой формирования гуманного отношения к окружающему ее миру, способности к самореализации в нем.

Впервые вводится понятие **“виртуальный орнамент”**, как **произведение цифрового искусства вне определенного материального произведения**. Виртуальный орнамент становится цифровой моделью самого предмета искусства. Цифровая модель орнамента может играть роль украшения цифровой модели самого предмета. При изменении модели предмета одновременно преобразуется и цифровая модель орнамента. Таким образом, виртуальный орнамент в руках художника и дизайнера получает новые возможности для трансформации, структурной и системной стилизации, как без учета параметров и свойств модели предмета украшения, так и при работе с конкретной моделью предмета украшения. Такой **полиморфизм** возможностей расширяет творческие способности художника и позволяет решить задачи, не поддающиеся формализации при традиционном способе проектирования и познания окружающей среды. Виртуальным орнаментальным мотивам присуща **устойчивость, динамизм и переменчивость**, позволяющие определенный мотив использовать на протяжении длительного периода времени на различных предметах, в разных материалах, не лишая его при этом логики орнаментальной формы.

Цифровая модель виртуального орнамента позволяет осуществить невиданные до сих пор преобразования мотива и трансформировать заданный образ с учетом множества традиций и школ орнаментики, выбрать стиль той или иной эпохи. Таким

образом, виртуальный орнамент может стать частью нематериальных ценностей армянского общества в условиях сетевой культуры. **Виртуальная композиция орнамента** в веб сайте обеспечивает Интернет ресурсам высокие потребительские свойства и эстетические качества.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- В течение тысячелетий, армянские орнаментальные мотивы отражали уровень познания действительности, умения и знания художников. Они развивались **по принципу от конкретного образа к общему** и удалялись от материальной первопричины, теряя свой исходный реалистический вид, роль и значение. Мотивы, связанные с родовыми, семейными устоями или племенными институтами отображали уже не частную, а общую идею, не свойства данной единицы, индивидуума или группы, а общие черты, обретая магический, мифологический и религиозный характер. В национальной орнаментике наблюдается **тенденция** – подчеркнуть, преувеличить, сделать предметом особого внимания то или иное явление и понятие, выделить их из окружающей среды. По этой причине многие мотивы видоизменились и в процессе межкультурных взаимосвязей сгруппировались в той степени, что в настоящее время трудно подвергаются толкованию, пониманию сущности. Они настолько абстрагированы, что, кроме индивидуализированного восприятия сложно однозначно оценить контент и без соответствующего научного инструментария с трудом подвергаются семантическому анализу и интерпретации.
- Исследование армянского средневекового рельефного орнаментального искусства велось с использованием исторического, археологического, этнографического источника, который позволил вскрыть глубокую содержательность орнаментальных мотивов и композиций, их связь с архаичными мифологическими, религиозными и духовными представлениями. Это позволило методологически обосновать постановку вопроса и осмысление ответов: **является ли армянский орнамент самостоятельным видом искусства и возможна ли ее видовая локализация в системе искусств?**
- Средневековое орнаментальное искусство оценивается не **только и не столько** как явление культуры сугубо **христианского происхождения**, как продукт

религиозного средневекового творчества и мировосприятия или как продукт только творческих способностей средневековых мастеров, а как **синтетический феномен этногенезиса культуры**. На основе обширного материала **впервые проведена классификация и систематизация** наиболее распространенных в животных и растительных мотивах рельефной орнаментики.

4. На основе системного подхода выделены основные **архетипы** мотивов, которые использовались на монастырях, церквях, капителях, притворах, усыпальницах, могильных плитах и различных памятниках культуры и искусства.

5. Анализ **генезиса орнаментальных типов и художественных направлений** проведен на основе изучения типологии, стилистических особенностей и иконографии. Показано, что **схожесть и различие, общность** изобразительных форм и средств, стили композиций мотивов орнаментики обусловлены **природой Армении с ее растительным, животным и неорганическим миром**.

6. Для определения **схем трансформации** мотивов орнамента использованы принципы: **симметричности**, который характеризует процесс движения и изменения формы; **историчности**, который вытекает из принципа симметричности и определяет **архаичность** орнаментального символа.

7. Раскрыта **трехкомпонентная структура эволюции (генезиса)** орнамента. Она включает: общую, **универсальную** (доисторическую) компоненту трактовки и толкования мотивов; **этническую** трактовку мотивов; и **общенациональную**, основанную на христианском толковании.

8. Выявлены художественные особенности, семантика и происхождение **основных животных и растительных мотивов армянского орнамента**. Предложена концепция **“армянского стиля”** в искусстве орнаментики. Она отражается в определении **идентичности мотивов** и их композиций, а также содействует в обеспечении прав на полноценное использование национального наследия.

9. Выдвинуты новые эстетические и художественные принципы стиля и образности орнамента - **искренность, ясность, простота, изучение явлений природы и основных событий истории, декоративность, исполнение смысла, преемственность и сохранение самобытности и традиций, преданность вере, кресту, христианским ценностям**. Ранние культовые мотивы общиндоевропейских мифов не только сохранились, но и были творчески развиты и трансформированы, благодаря таким особенностям как **полифункциональность, симметрия и асимметрия, синкретизм, коллективная, народная основа творчества**.

10. Сформулированы принципы **“самобытности и преемственности художественной воли”**, как основных стимулов изменения стиля. Аргументировано, что **растительные и животные** мотивы орнаментики являются индикатором, выражающим **“дух времени”**, системообразующей основой возникновения и развития армянского стиля.

11. Система классификации мотивов включает два основных типа: **по форме** (изобразительным архетипам) и **по содержанию** (лингвистическим, языковым, религиозным, мифологическим архетипам). Предлагается структура **комплексного компьютерного банка** армянской орнаментики.

12. Выдвинута и обоснована **гипотеза о происхождении** основных животных и растительных мотивов. Предложена и обоснована общая классификация основных этапов трансформации рельефных орнаментальных мотивов: **первая форма** трансформации - это наскальные рисунки растений, деревьев, людей, животных, скорпионов, вишапов, оленей, быков, собак, волков, змей, львов, пантер, птиц, лошадей, рыб, вырезанные на камнях, на скалах за **VIII - IV** тысячелетий до нашей эры; **вторая форма** трансформации - это найденные в горах огромные каменные

изваяния рыб, "вишапы", высеченные за V - IV тысячелетий до н. э.; **третья форма** - плоские колонны, обелиски или стелы ванских, урартских царей, настенные рельефы в пещерах, в скалах (Ани, Гегарда, Вана, IX - VI вв. до н.э.); **четвертая форма** - резные колонны с изображениями раннехристианского периода, вплоть до VII века; **пятая форма** – рельефы на стенах христианских храмов, кресткамни (модели микрокосмоса VII - IX вв.); **шестая форма** – это трехмерные модели древа мирового, модели макрокосмоса в виде пространства, проектируемых христианскими храмами и церквями IX – XIV вв.; **седьмая форма** – это виртуальные мотивы армянской орнаментики **XXI в.** для глобальной сети, виртуальных музеев и галерей.

13. Созданные **технологии проектирования, анализа и синтеза орнамента** на основе **принципов непрерывности, соответствия и совместимости**, позволяют эффективно интерпретировать многие сюжеты и сцены орнаментики, которые с трудом поддавались толкованию, а также формировать новые мотивы. Синергия традиций национального орнамента с творчеством современных дизайнеров и художников в синтезе с новейшими информационными технологиями может обеспечить художникам и дизайнерам конкурентные преимущества.

14. Разработаны оригинальные методы дизайна животных и растительных мотивов с применением идеографического (иероглифического) редактора, а также монограмм из литеров букв армянского алфавита, художественных шрифтов и архетипов наскальных рисунков.

15. Разработанные **методы** позволяют облегчить формирования **нового стиля армянской орнаментики XXI в.** в условиях массовой электронной культуры и цифрового искусства. Построенный **компьютерный альбом** мотивов армянской орнаментики и его CD - версия позволят развить художественные навыки начинающего художника и архитектора, познакомят его с этапами развития орнаментики, позволяя черпать идеи и вдохновение из богатого наследия прошлого. По материалам исследования разработан и размещен в Интернете первый армянский **веб портал**, посвященный орнаментальному искусству. Он пользуется популярностью среди местных и зарубежных дизайнеров, используется в учебном процессе некоторых университетов. Создана методика обучения орнаментальному искусству для студентов художественных вузов и училищ.

16. Участие автора в многочисленных международных форумах, выставках, в научных конференциях и семинарах свидетельствует о возрастающем интересе культурного сообщества к армянскому орнаментальному искусству, к проблемам культурной самоидентификации и сохранения национального изобразительного наследия. Результаты исследования в определенной мере восполняют сложившийся пробел.

17. Избранная структура и метод исследования позволили автору решать частные вопросы в статьях об отдельных памятниках, а в обобщающих докладах концентрированно рассматривать проблемы орнаментальной традиции Армении, затрагивая вопросы их происхождения и генезиса.

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях

1. Վահանյան Վ. Հայկական միջնադարյան զարդարվեստի մոտիվների և զաղափարական բովանդակության ծագումը. “Գարուն”, Երևան, N 1-2, 2010, էջ. 68-74, ISBN 0320 0352:
2. Վահանյան Գ., Վահանյան Վ. Հայկական զարդարվեստ, Ալբոմ, «Հայշեդինակ» հեղինակային իրավունքի վկայական, Երևան #08/826, 200908.02.2007, էջ. 95:

3. Vahanyan G., **Vahanyan V.** Art of Web sites designing of the Organization of the Communication in Global Virtual Management. International Journal. "Telecommunication and Informatics of the Education". Modern University for the Humanities. Moscow, N3 (34), May - June, 2006, p. 67-72, ISSN 1609-4670.
4. **Vahanyan V.** Universal Archetypes of the Ornamental Arts and New Ideas Writer. Degree & Profession – Virtual Expo and International Awards project upload area, Florence Festival, Project online, 2008, Romualdo Del Bianco Foundation, www.fondazione-delbianco.org, <http://www.florence-expo.com>.
5. **Vahanyan V.** The epistemology and the linguistic-historical comparative analysis of the Armenian and world rock art and visual artifacts. XXIII International Valcamonica Symposium on Prehistoric and Tribal art: "Making history of prehistory, the role of rock art". Papers, Editor Prof. E. Anati. UNESCO, CCSP, 28 October - 2 November 2009, Italy, p. 363-368.
6. **Vahanyan V.** Vahanyan G. The Intercultural relations between Old Europe and Old Armenia. XXIII International Valcamonica Symposium on Prehistoric and Tribal art: "Making history from prehistory, the role of the rock art". Papers, Editor Prof. E. Anati. UNESCO, CCSP, 28th October - 2nd November 2009, Italy, p. 357-362.
7. **Vahanyan V.**, Vahanyan G. Armenian Pleistocene Rock Art as Origin of the Universal Visual Motifs of the Indo-European Myths. UNESCO, IFRAO Congress, 6-11 September 2010, Symposium: Signs, symbols, myth, ideology. Ariège - Pyrénées, France. Papers, <http://www.ifraoariego2010.fr/docs/Articles/Vahanyan-Signes.pdf>.
8. Vahanyan G., **Vahanyan V.** Armenian Rock Art as a paradigm of communication and visual arts in the past and future. XXIV International Symposium on Prehistoric and Tribal art: "Art and Communication in Pre-literate Societies". Papers, Editor Prof. E. Anati. UNESCO, CCSP, 13-18 July 2011, Italy.
9. **Ваганян В.** Искусство проектирования веб сайтов или организация коммуникации в глобальном виртуальном управлении. "Виртуальные технологии менеджмента". Монография. Глава 8.6. Ереван, "Нжар", 2005 г., стр. 321-326.
10. **Ваганян В.** и др. Наскальные рисунки Армянского нагорья. Сборник докладов международной конференции. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН "Этнокультурное взаимодействие в Евразии". М.: Под. ред. проф. Е. Дэвлет. 2005, с. 41-43, ISBN 5-94375-034-7.
11. Ваганян Г., **Ваганян В.** Каменная летопись цивилизации. Монография. "Нжар", Ереван, 2006, стр. 256, 35 композиций наскальных рисунков, 150 орнаментов. ISBN 99930-66-37-0.
12. **Ваганян В.** и др. Применение компьютерных методов в проектировании орнаментальных мотивов. Пятая годовичная научная конференция Российско-армянского (славянского) университета. Издательство РАУ, 6-10 декабря, Ереван, 2010.
13. **Ваганян В.** Армянский стиль в средневековой рельефной орнаментике с животными и растительными мотивами. «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Ապրիլ, 2011.

**ԲՈՒՍԱԿԱՆ և ԿԵՆՂԱՆԱԿԱՆ ՄՈՏԻՎՆԵՐԻ ԿԵՐՈՒՄԱՆ ԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՅ ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ (IX - XIV ԴԴ.) ՔԱՆՂԱԿԱԶՄԱՐԴՄԱՆ ՄԵՋ**

ԺԷ.00.03 – «Կերպարվեստ, դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն» մասնագիտությամբ արվեստագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն

ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

Ատենախոսությունը նվիրված է հայ միջնադարյան (IX - XIV դդ.) քանդակագարդման մեջ բուսական և կենդանական մոտիվների կերպարանափոխության հետազոտմանը: Ուսումնասիրվել են գեղարվեստական ձևերի, մոտիվների կերպարանափոխության պատմությունը, դրանց էվոլյուցիայի տրամաբանությունը, օրինաչափությունները և կենսական դրսևորումները:

Ատենախոսության հիմնական նպատակն է՝ ներկայացնել բուսական և կենդանական մոտիվների կերպարանափոխության զարգացման փուլերը, անցումները և դրանց առանձնահատկությունները:

Հետազոտության գիտական նորույթ պարունակող առավել կարևոր արդյունքներն են.

1. Առաջին անգամ իրականացվել է պահպանված նյութի բազմակողմանի, համակարգված, համեմատական ուսումնասիրում և վերլուծություն՝ բուսական և կենդանական մոտիվների համադրությունների ու ոճական էվոլյուցիայի բացահայտում, կերպարանափոխության ձևերի նկարագրում և դասակարգում:

2. Հիմնական հայ միջնադարյան քանդակագարդման բուսական և կենդանական մոտիվների իմաստավորումը, փոխադարձ ազդեցությունների աստիճանի գնահատումը՝ առասպելաբանության, ժայռապատկերների, արևելյան և արևմտյան միջնադարյան քրիստոնեական արվեստի, այդ թվում աստվածաբանական մատենագրության համակարգերում:

3. Քանդակագարդման կերպարանափոխության զարգացման անցումների, դրանց առանձնահատկությունների դրսևորումների բացահայտումը զարդարվեստի այլ բնագավառներում:

4. Գեղարվեստական համակարգչային մեթոդների մշակումը և կիրառումը զարդարվեստի ուսումնասիրության ու նախագծման նպատակով:

5. Զարդարվեստի բուսական և կենդանական մոտիվների համակարգչային շտեմարանի ստեղծումը և կիրառումը էլեկտրոնային արվեստում և թվային մշակույթում: Հայկական զարդարվեստին նվիրված վեբ պորտալի մշակում և օգտագործում:

Շտեմարանում հավաքագրված նյութը կազմված է ավելի քան 1000 զարդանախշերից և մոտիվներից, 250 միջնադարյան հայկական մշակութային հուշարձաններից, որը թույլ է տալիս նոր տեսանկյունից դիտարկել զարդարվեստի ձևավորման և վերափոխման պատմագեղարվեստական, ծագման ու գաղափարական բովանդակության նախադրյալները: Ցույց է տված, որ նախապատմական արվեստի հիմնական արժեքները և ավանդույթները, հազարամյակներ անց հայ միջնադարյան նկարիչներին և արհեստավորներին հնարավորություն տվեցին վերակենդանացնել այդ ավանդույթները՝ ստեղծելով

եզակի պատկերներ եւ կոմպոզիցիաներ: Հայ զարդարվեստի առանձնահատկությունները (**հայկական ոճ**) թույլ են տալիս դիտարկել արվեստի անցած ամբողջ ճանապարհը, որպես գենետիկորեն կապված և հեռանկարային ներուժ ունեցող արժեք:

Ներկայացված զարդամոտիվների և զարդապատկերների շնորհիվ, համակարգչային շտեմարանի և նոր տեխնոլոգիաների միջոցով հնարավորություն է ստեղծվում օժանդակել հայ մշակույթի և արվեստի պահպանման, ուսումնասիրման և զարգացման առջև կանգնած բազմաթիվ կարևոր խնդիրների էական լուծումներին՝ ավելի արդյունավետ վերլուծել (համեմատել, համակարգել, չափազրել) պատկերներում թաքնված առատ նյութը, նպաստել հայկական ոճին համադրող նոր մոտիվների ստեղծմանը, կյանքի ու մտածողության շարունակական ուսումնասիրության և մշակութային արժեքների տարածման, խորացման ու համակարգային զարգացման համար:

Կատարած հետազոտությունները թույլ տվեցին մ.թ.ա. VIII - IV հազարամյակների հայկական ժայռապատկերներում հայտնաբերել ընդհանուր հնդեվրոպական առասպելաբանության, պատկերագի-տության և զարդարվեստի ակունքները: Նրանց թվում են՝ բույսերի և ծառերի կերպարներ, կենաց ծառի, գիտության ծառի, ինչպես նաև վիշապաքաղ հերոսի կերպարի, աշխարհի ունիվերսալ գաղափարի, պտղաբերության ծառի, վիշապի, օձի և ձկան հետ պայքարի, սարի (լեռան), աստծո տան, օջախի, աստիճանի, օղակի, շրթայի, թևավոր խաչի, գահի, ոճավորված թևավոր ութանկյուն պտուղներով խաչի, չորս տարրերի, աշխարհի չորս կողմերի խորհրդանիշի, տիեզերքի հիմնական գոտիները՝ վերին (երկնային թագավորություն), միջին (երկիր), ստորին (ստորերկրյա թագավորություն), անցյալ - ներկա - ապագա (ցերեկ - գիշեր), նախնիներ - ներկա սերունդ - ժառանգներ (ժամանակային ոլորտ), պատճառ և հետևանք (պատճառագիտական ոլորտ), կրակ, հող, ջուր, աստվածամոր, արծվի, առյուծի, ցուլի նաև այլ կենդանիների և զարդամոտիվների նախաստիպերը:

VAHANYAN VAHAN

TRANSFORMATION OF PLANT AND ANIMAL MOTIVES IN ARMENIAN MEDIEVAL (IX-XIV CENTURIES) ORNAMENTAL ART

ժէ.00.03 – Thesis for requesting scientific degree of a candidate of study of art
with the speciality of “Fine art, decorative and applied art, design”

SUMMARY

The thesis is devoted to the study of the transformation of plant and animal motives in Armenian medieval (IX-XIV centuries) sculpture. History of transformation of art forms, motives, their evolution logic, regularities and vital manifestations have been studied. The main objective of the thesis is to represent the evolution stages of transformation, transitions of plant and animal motives, and their peculiarities.

The more important results comprising scientific innovation of the study are:

1. A comprehensive, systematic, comparative study and analysis has been made for the first time: revelation of comparisons and stylistic evolution of plant and animal motives, description and classification of transformation forms.
2. Giving meaning to plant and animal motives of basic Armenian medieval sculpture, assessment of the level of mutual impacts: in mythology, petroglyphs, eastern and western medieval Christian art, among them in the systems of theological literature.
3. Revelation of transitions of evolution of sculpture transformation, manifestation of their peculiarities in other fields of decorative art.
4. Development and utility of artistic computer methods for the purpose of studying and drafting decorative art.
5. Creation of computer database of plant and animal motives of decorative art and utility in electronic art and digital culture. Development and usage of web portal devoted to Armenian decorative art.

The Material cumulated in the database is comprised of more than 1000 ornaments and motives, 250 medieval Armenian cultural monuments, which allow observing from a new perspective the prerequisites of historic-artistic origin and ideological content of formulation and transformation of decorative art. It is shown that the major values and traditions of prehistoric art gave a possibility to Armenian medieval painters and artisans to revive those traditions, creating unique images and compositions after millenniums. The peculiarities of Armenian decorative art (Armenian style) allow observing the whole traversed path of art, as a value which has a genetically related and perspective potential.

In the virtue of the presented decorative motives and decorative pictures, a possibility is created by the computer database and new technologies to assist in the material solution of a great number of main issues which lie before the keeping, studying and developing Armenian culture and art, to analyze (compare, systematize, measure) more efficiently the abundant material, hidden in the images, to contribute to the creation of new motives comparing with Armenian style, for the ongoing study of life and thought and dissemination, extension of cultural values and for systematic development.

The implemented examinations allowed discovering the sources of general Indo-European mythology, image science and decorative art in the Armenian petroglyphs of 8-5 millenniums B.C. These include the prototypes of images of plants and trees, Tree of Life, Tree of Knowledge, as well as the image of Dragon Reaper hero, universal notion of world, fruit tree, struggle with dragon, snake and fish, mountain, the God's house, home, stairs, ring, chain, winged cross, throne, stylized winged octangle cross with fruits, four elements, emblem of the four sides of the world, main zones of the space: upper (the Kingdom of God), intermediate (the Earth), lower (the underground kingdom), past-present-future (day - night), ancestors, present generation – heirs (time field), cause and consequence (causality field), fire, land, water, Blessed Virgin, eagle, lion, bull, as well as prototypes of other animals and ornament motives.