БЕРИНГИЕЦ

Орнитологический вестник национального парка «Командорские острова»

Специальный выпуск 2022 год

В этом выпуске вы узнаете о роли птиц в мировой культуре, в изобразительном искусстве, а так же в литературных текстах и других памятниках культуры. Материал подготовлен в рамках орнитологического проекта «Камчатка расправляет крылья» при поддержке фонда Президентских грантов и Правительства Камчатского края.

Образ птиц появляется в искусстве с древнейших времен и не теряет своей роли по сей день. Образы птиц сложные, составные и неоднозначные, они могут быть как положительными, так и отрицательными персонажами, воскрешать, как например, птица феникс, или переносить в загробный мир. В некоторых сюжетах птица — друг и помощник, а в других — коварный враг.

Почему образ птиц такой сложный и разносторонний? Это важная тема для диалога. Что в птицах такого особенного, почему они фигурируют в культурно-изобразительном искусстве самых разных народов в самые разные эпохи, начиная от древнейших времён и заканчивая современным «эпосом»? Давайте попробуем разобраться вместе!

Изображения птиц на петроглифах неолита (~7000 лет до н.э.) на территории современной Монголии

Древнейшие изображения птиц датируются эпохой палеолита. В те времена птицы изображались на стенах пещер в достаточно схематичной форме. До сих пор доподлинно неизвестно, зачем люди изображали животных - было ли это отображением бытовых ситуаций, ритуалом перед охотой или чем-то более сакральным. Тем не менее, можно смело предположить, что птицы, изображаемые на стенах жилищ и стоянок человека того времени, играли важную роль в его жизни.

Так, петроглифы каменного века мы можем сравнить с наскальными изображениями индейцев Северной Америки. В частности, единой темой для большинства племён являются изображения так называемой Громовой птицы (Thunderbird). Чаще всего она изображалась и почиталась индейцами тихоокеанского побережья, однако также встречается в различных формах на американском юго-западе и Великих равнинах. Рисункам, возраст которых удалось определить, около 3000 лет. Известно, что громовые птицы отождествлялись с силами природы - грозами, дождями, ветром. И, будучи живыми существами, они могли быть как благосклонны к племени, так и гневаться на него. Поэтому дабы снискать благосклонность сил природы, стоящих выше человеческого понимания, люди проводили разнообразные шаманистские ритуалы, призванные умилостивить громовых птиц, чтобы те, например, послали дождь, жизненно необходимый для земледельцев и скотоводов того времени.

Петроглиф, изображающий громовую птицу (250 лет до н.э.), из округа Джуно, Висконсин, США

Образ громовой птицы встречается не только на петроглифах. Декоративно-прикладное искусство индейцев Северо-Западного побережья изобилует изображениями этого мифического создания. Зачастую птица венчает собой тотемные столбы, изображается на сумках, на одежде, на картинах, что подчеркивает её статус и важность в культуре североамериканских племён.

Наплечная сумка народа Оджибве (Северо-восток США, наши дни), выполненная в технике quillwork, изображающая пару громовых птиц

Птицы в культуре европейских стран:

Многие образы птиц, распространённые в европейской культуре, нам уже встречались. Так, например, вороны, которые оставили свой след в азиатской культуре, в мифах и культуре Европы присутствуют не в меньшем объёме. Отражение ворона в культуре здесь неоднозначно - в одних культурах сложился образ ворона как птицы зловещей, помогающей тёмным силам и к людям враждебной. В то же время, в Скандинавских странах вороны Хугин и Мунин являются спутниками Одина - всеотца. На древнеисландском Huginn означает «мыслящий», а Muninn — «помнящий» (или «мысль» и «память» соответственно). Каждый день вороны Одина облетают девять миров и сообщают верховному асу обо всём что увидели.

Изображение Одина с воронами Хугином и Мунином из Исландского манускрипта XVIII века

Элемент одежды древних кельтов, со стилизованным изображением хохлатого баклана (VII в. до н.э.)

Интересна и трансформация образа некоторых птиц через призму восприятия людей древности. Так, родственник наших бакланов, хохлатый баклан (лат. Gulosus aristotelis) выглядел для древних кельтов чуть ли не как Уроборос, что нашло отражение в изображениях на предметах быта.

Из мифов древности мы можем получить и важные научные данные. Так, проследив момент исчезновения упоминаний журавлей из легенд Ирландии (что произошло приблизительно в XVII веке), ученые современности смогли понять причины уменьшения численности этого вида на территории страны - уничтожение среды обитания из-за экстенсивного развития сельского хозяйства.

Птицы в славянской культуре:

В славянской культуре, сказках, легендах, песнях, историях и картинах встречаются некоторые волшебные птицы. Наверняка, о многих из них вы уже слышали или читали. Первая птица, о которой мы с вами поговорим — птица Сирин. Считается, что это большая яркая птица с головой девы, которая живет в раю. Птица Сирин поет вещие песни о грядущем благе, то есть она предсказывает хорошее будущее людям. Правда, считается, что эта птица еще и опасна. Если долго слушать ее песни, можно потерять рассудок. Люди, которые боялись ее могущества, отпугивали птицу Сирин пушечными выстрелами и игрой на трубе. А прилетает к людям эта птица в праздник Яблочный Спас. Первые изображения этой птицы очень древние, их датируют еще десятым веком. Позже птицу Сирин изображали на различных украшениях и предметах мебели, например на сундуке из палат бояр Романовых.

Птица Сирин на сундуке из палаты бояр Романовых (XVI-XVII века н.э.)

Журавли на ирландском орнаменте «Птицы Рианнон» (XI - XII века н.э)

Другая известная волшебная птица — Алконост. Обычно она идет в паре с птицей Сирин. Алконост, как и Сирин, полуптица полудева, часто изображается с короной на голове. Это сказочно красивая птица, птица добра и печали. Ее песни — это плач по погибшим на поле сражения людям. Пение птицы Алконост красиво настолько, что люди, долго слушая ее пение, забывают обо всём на свете!

Следующий специальный выпуск «Берингийца» будет посвящён птицам в культуре народов Севера, не пропустите!

Издатель: ФГБУ «Национальный парк «Командорские острова»
Остров Беринга, село Никольское, 50 лет Октября, 31
+7 (415) 472-22-27, pr@commanderislands.ru / тираж 100 экз.
Выпускающий редактор: Михаил Вакуров
Авторы материала: Михаил Вакуров, Анастасия Рванцова

На примере образа громовой птицы в североамериканской культуре мы смогли понять, что образы птиц в культуре и мифологии могли быть продиктованы необходимостью объяснять и отождествлять важные в быту явления природы. Кроме того, способность птиц к полёту, сезонные миграции и ряд поведенческих особенностей создавали им репутацию существ, принадлежащих к иному, не «человеческому» миру. Давайте посмотрим, как птицы нашли отражение в культуре и мифологии других народов:

Южная Америка:

В культуре племён индейцев Южной и Центральной Америки (Ацтеки, Инки, Майя, Ольмеки и многие другие) птицы играли немаловажную роль. Изображения птиц были широко распространены в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве этих народов. С птицами было связано множество мифов.

Так, например, небольшая птица кетцаль считалась символом любви к свободе и воплощением духа воздуха Кетцалькоатля из-за того, что этот вид не может жить в неволе. Кетцаль почитался как священная - деревья, где эти птицы вили гнёзда, украшались, им приносились разнообразные дары. Этим в своё время воспользовались конкистадоры и начали уничтожать этих птиц, дабы подорвать боевой дух племён, защищающих свою землю, что привело к тому, что численность кетцалей упала до критического показателя и до сих пор эта птица является малочисленным охраняемым видом.

Птица Гватемальский кетцаль или квезал (лат. Pharomachrus mocinno), считавшаяся священной у древних ацтеков и майя

Распространёнными в культуре индейских племён были и образы орлов. Так, элита армии ацтеков называлась орлиные воины или орлиные рыцари. Вдохновляясь характеристиками, присущими орлам, их силой и главенствующим положением в экосистеме, ацтеки отождествляли элиту своей армии с этими птицами. Перьями орлов украшались доспехи и головные уборы - считалось, что таким образом, воины могли перенять часть силы этих птиц.

Орлиный рыцарь, марширующий во главе пехоты ацтеков в парадном доспехе (изображение из Флорентийского кодекса - наиболее полного произведения по истории ацтеков XVI века.

Древний Египет:

Говоря об образах птиц в культуре, невозможно пройти мимо культуры Древнего Египта (4 тыс. до н. э. — IV-VII вв. н.э.). Например, древние египтяне считали птицу ибис символом мудрости, кроме того, ибис носил звание «змееборец» - защитник людей от змей. Божество мудрости Тот изображался обычно с телом человека и головой ибиса. Охота на этих птиц считалась преступлением - даже если такая птица была убита случайно, виновник подвергался жесточайшему наказанию, зачастую смертной казни. Вид ибиса, обитавший в древнем Египте, сохранился и по сей день, однако в Египте он встречается, к сожалению, достаточно редко из-за сокращения естественной среды обитания. Этот вид носит название Священный ибис (лат. Threskiornis aethiopicus).

Фигура божества мудрости Тота в антропоморфном облике на стене Абидосского храма (~1500 лет до н.э.)

Кроме ибиса, в древнем Египте почитались сокол и коршун. Сокол считался защитником фараонов, а коршун символизировал небо.

Образы птиц как священных животных в Древнем Египте, вероятно, сложились из-за большой роли, которую они играли в жизни человека. Птицы истребляли многих животных, приносящих вред сельскому хозяйству, а так же поедали животных, опасных непосредственно для человека - змей, скорпионов и т.д.

Античность:

Множество античных мифов так или иначе связано с образами птиц. Так, например, воплощение мудрости Афину из древнегреческого пантеона, зачастую сопровождала «маленькая сова». Совой-спутником Афины, скорее всего, был знакомый многим из нас Домовый сыч (лат. Athene noctua).

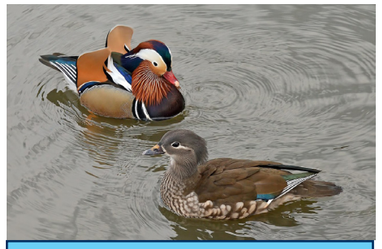
Серебряная тетрадрахма из Лионского музея изобразительных искусств с изображением совы Афины (около 480 - 420 года до н. э.)

Эта птица могла стать символом мудрости благодаря своей способности видеть то, что происходит ночью. В то же время, по другой теории, эта связь возникла из-за мифов об основании Афин и большого количества сычей в том регионе (факт, отмеченный еще в эпоху античности, в произведениях Аристофана «Птицы» и «Лисистрата»).

Птицы в культуре стран Азии:

В культуре многих стран Азии образы птиц так же получили широкое распространение. Многие птицы носили символический характер, они отождествлялись с положительными или отрицательными характеристиками, присущими и человеку. Так, например, петух, являющийся одним из зодиакальных животных во многих азиатских странах, считался и считается до сих пор символом храбрости, решительности и отваги.

Нашла своё отражение в азиатской культуре и утка-мандаринка (лат. Aix galericulata). Хотя эти утки крайне редко проводят жизнь в паре, в Китае их издавна считают очень верными друг другу. Китайская поговорка о любящей паре — «две мандаринки, играющие в воде». Утками декорируют помещение для китайской свадьбы, что символизирует пожелание вечной верности и счастья в браке.



Пара уток-мандаринок. Исходным ареалом этого вида является Восточная Азия. Гнездятся они и в некоторых регионах России.

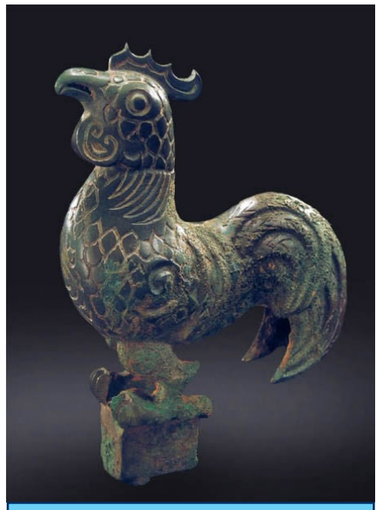
Крайне часто встречаются в культуре и мифологии Восточной Азии и образы воронов. В Китае ещё во времена династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) в культуре был распространён образ трёхлапого ворона, однако наиболее древние находки глиняных изделий с изображениями трёхлапого ворона датируются неолитической культурой Яншао (5000-3000 лет до н.э). Этот же образ фигурирует в мифологии Японии и Кореи. Ворон стал птицей-символом благодаря своим необычным характеристикам - умению имитировать широкий спектр звуков, интеллекту, черному оперению. В японской культуре трёхлапый ворон «Ятагарасу» считается птицей благой и по легенде он оказывал содействие самим императорам.

Фреска, найденная на археологический раскопках в провинции Хэнань с изображением трёхлапого ворона (II век до н.э.)

Вороны в принципе не давали людям покоя и потому их образ встречается в мифах и легендах-чуть ли не чаще всех остальных птиц. Так, в Японии, помимо трёхлапого ворона, черты этих птиц присутствуют у мифических существ «карасу-тэнгу». Эти антропоморфные монстры считались стражами леса, разрывающими тех, кто посмеет отнестись к природе без должного уважения. Потому, вплоть до конца XX века, в некоторых провинциях Японии лесорубы, уходящие в лес на работу, оставляли у входа в чащу рисовые лепёшки, призванные умилостивить вышеупомянутых тэнгу.

В наши дни образ карасу-тэнгу перестал носить негативный характер и теперь эти духи считаются защитниками людей от тёмных сил

Говоря о птицах в культуре Японии, нельзя пройти мимо японского журавля (лат. Grus japonensis). Весной он символизирует возвращение тепла, осенью — предупреждает, что зима не за горами. Встреча журавлей — всегда радостное событие, провожают же их с грустью.



Бронзовая статуэтка петуха, найденная в провинции Сычуань. Возраст - около 3000 лет

Современность:

Как мы видим, образы птиц, укоренившиеся в человеческой культуре и в нашем сознании с давних времён, прочно ассоциируются с определёнными характеристиками. Так, хищные птицы вызывают ассоциации со скоростью и силой, совы - с мудростью, вороны навевают мрачные или мистические ассоциации. Поэтому в современной культуре образы птиц широко используются для создания тех самых ассоциативных рядов. Например, насмешливый образ Совы в советском мультфильме «Винни-Пух» работает с комедийной точки зрения как раз из-за наших подсознательных ассоциаций сов с мудростью - «обманутые» ожидания в данном случае усиливают комичность образа. В то же время название космического корабля «Тысячелетний Сокол» в фильме «Звёздные войны» сразу говорит нам о его скорости, благодаря всё тем же ассоциациям.

Знакомая всем с детства сова из Винни-пуха (студия Союзмультфильм)