Символи світобудови в українській орнаментиці

Символіка і окультизм

Упродовж багатьох тисячоліть життя первісної людини було тісно пов’язане із силами природи, тому вона безперервно прагнула задобрити її, привернути на свій бік. Тоді ж виробилась своєрідна мова спілкування з навколишнім світом за допомогою великої кількості знаків і символів. Так створились талісмани, бо без них життя людини було немислимим. Людина з усіх боків була оточена різними небезпеками, не розуміла явищ природи, тому талісман, який мав здатність відганяти нечисту силу, був конче важливим і потрібним. Для цього виконувались певні культові дійства та обряди. Все, що робилось у сиву давнину, мало функціональне значення, це – одна з основних рис язичництва. Практицизм язичницької магії, завдяки своїй простоті і ясності, дожив у своїх залишках і до наших днів.

Зародження в первісному ладі різних магічних обрядів, пов’язаних з приборканням сил природи, з продовженням життя, сприяло появі первісної форми релігії – тотемізму, що приводить до культу предків. Поступово формувався пантеон священних тварин-родичів, птахів, змій тощо. З цього часу починається культ жінки, який з часом переріс в образ “Великої Богині” – джерела життя. Не залишаються поза увагою первісної людини небо, земля, сонце, зірки, дощ, тощо. В епоху пізнього палеоліту можна помітити розвиток примітивно-абстрактного мислення: у цей період розвивається геометричний малюнок, у символах якого відображено світогляд людей первіснообщинного ладу. Насамперед, це поява таких елементів в орнаменті, як коло, хрест, ромб, зигзагоподібні та хвилясті лінії, вертикальні та горизонтальні паралельні стрічки, а також примітивні зображення змії, ялинки, сонця. Як бачимо, на зорі людства було створено своєрідний художній арсенал образів, мотивів та елементів, які стануть у майбутньому основою народного орнаменту в різних видах мистецтва.

На багатьох пам’ятках древності (будівлі, надмогильні кам’яні плити, предмети побуту, посуд, одяг та ін.) зустрічаються схематичні малюнки, що не є зображенням реальних предметів чи істот. Ці малюнки, що з’явилися у доісторичні часи, побутують в народному декоративному мистецтві і досі. Повторюючись протягом тисячоліть, переходячи від одного народу до іншого, вони не зникають і не змінюються, утворюючи орнаментальний декор. Це — символи, тобто графічна фіксація релігійних понять та уявлень ще до виникнення писемності.

У процесі розвитку культури людства виникали різні способи письма, тобто графічної фіксації інфор­мації. Це могло бути піктографічне письмо, коли думка висловлювалася за допомогою ряду малюнків, що пояснювали конкретну дію. З часом вони почали відігравати роль знаків, що передавали певні поняття (слова) і, канонізуючись, ставали загальноприйнятими. Так виникло ієрогліфічне письмо.

Зміна трудової діяльності людини, перехід від мисливсько-збирального господарства до хліборобства і тваринництва сприяла ускладненню орнаменту, появі таких нових елементів-символів, як спіраль – зображення безперервного руху сонця, квадрати та ромби – ідеограми землі, засіяного поля на відміну від меандрового ромбу – магічного знаку епохи палеоліту.

Поруч із цим виникали зображення, що були умовними знаками для позначення якої-небудь загальної ідеї, а не конкретної події. Вони відігравали роль магічних формул, були графічно зафіксованими моліннями, що звернені до вищих сил. З часом їх значення змінювалося в зв’язку зі зміною культових уявлень Потім, протягом тисячоліть забувався і вторинний зміст символів. Але їх продовжували зображувати, оскільки ці малюнки освячені традицією.

Орнамент часів Київської Русі з його найчастіше міфологічним змістом відзначається багатством мотивів, форм, забарвлення, наявністю давньої символіки. Вдосконалюючись з плином часу, він ліг в основу української народної орнаментики.

Високохудожні пам’ятки мистецтва давніх слов’ян дають уявлення про їх багатогранний життєлюбний характер. У цей час створюються такі орнаментальні мотиви та композиції, які стануть потім своєрідними канонами у народному мистецтві. Це, наприклад, симетрична композиція з двома кониками та деревом або жінкою всередині, яка збереглась у вишивці, розписах, ткацтві, різьбленні, писанках до наших днів.

Писанковий орнамент розвивався довгими століттями й тисячоліттями, бо писанки потрібно було писати кожного року. Досвідчені писанкарки мали певну кількість традиційних мотивів, які вони вживали в різних комбінаціях.

Так, наприклад, відома в Україні писанкарка Полагна Боб’як добре знала, що означає на писанці той чи інший знак. Так “олень” — символ шукання Бога, а “ріг оленя” — символ проміння сонця, що сходить. Про “рибу” писанкарка говорила,, що вона є символом життя і смерті, як і вода, але разом з тим “риба” є знаком щастя, здоров’я й життя. Символ “хреста” вона уявляла собі, як знак чотирьох пір року, чотирьох сторін світу, а про “ружу“ вона говорила, що вона, як і зоря, є символом неба, що віщує схід сонця, “граблі” — символ дощу, “спіраль” є володаркою плину часу чи бігу коня, про якого сповідала: нібито Бог-Сонце їде по небу на вогненних конях і тому кінь є символом невтомного руху Сонця і швидкого плину води.

Сонце і життя — поняття невід’ємні. Розквіт природи та життя в ній уславлюються в рослинному орнаменті. Це мотиви дубового кленового, березового листя в поєднанні одне з одним або з “баранячими ріжками”.

Мотив “бесаги” зображує давньослов’янську богиню Берегиню.

Тепер, на жаль, не кожна писанкарка може розповісти, що означає бодай один із символів.

За християнських часів писанка стала втіленням радості й віри у Воскресіння Христове, символом всепрощення та великоднього привіту. Тому особливу увагу слід приділити саме християнському погляду на писанку, особливо на її символіку, як можливому засобу магії і чаклунства, започаткованому з язичницьких часів.

Так, за вченням православної церкви, освячені писанки володіють силою не від символів, що на них зображені, а від самого обряду освячення, під час якого на них сходить Дух Святий, що через освячену річ несе Божу благодать її господарям. Через символіку писанкового орнаменту повинна виражатись не зла, обмежена і егоїстична людська воля, а хвала Божому творінню і молитва-прохання щастя, добробуту і доброї долі для всіх і для себе.

Але коли віра слабка або зовсім згасла, її місце займає марновірство. Людська душа у цьому відношенні не терпить порожнечі. Людина, створена за образом і подобою Божою (Бут. 1,27), від самого початку спрямована до свого Творця. Коли вона втрачає Бога в своєму серці, вакуум, що утворився, потребує заповнення, і людина засвоює ті сурогати, які пропонує їй оточуючий світ. Відсутність твердої християнської віри, відсутність знань і розуміння суті язичництва, магії, окультизму, а також їх широкомасштабна пропаганда певними силами заволодіває серцями, розумом і душами мільйонів людей, забезпечуючи успіх і розквіт цих течій у сучасному суспільстві.

Корені магії та всіх інших окультних наук сягають у далеке минуле. Час її зародження можна віднести до моменту життя Каїна та його нащадків. Згідно апокрифічної книги Єноха “сини Божі” – це духовні сутності, які увійшли у злочинний союз з жінками землі і навчили їх заклинанням магії і чаклунству. Від цього “явилось велике нечестя” (Буття 7; 8).

Оскільки шлюб у Біблії нерідко означає єднання з Богом, то у шлюбі духів з людьми можна вбачати символ зародження язичництва, з його почитанням демонів, язичницьких богів, магією та іншими видами волхвування. Тут падша людина намагається проникнути в таємниці світотворення незалежно від волі Творця, стати богом без Бога. Тобто повторюється спокуса Єви в Едемі, коли сатана, з’явившись у вигляді змія, спокусив її вкусити заборонений плід, пообіцявши, що після цього вони з Адамом стануть як боги, пізнавши добро і зло (Бут. 3; 4-5).

Але замість того, щоб стати “як боги”, вони просто побачили, себе голими, тобто втратили Божу благодать, Божий захист, стали відкритими для проявів зла і зазнали великих бід і нещасть за зраду Бога і зв’язок з сатаною. Так і у випадку з магією та чаклунством: отримавши заборонені знання, принесені падшим ангелом із вищих сфер, люди підпали під ще більший його вплив і ще більше відокремились від Бога.

Людям тайни Божі відкриваються по мірі їх духовного просвітлення або, інакше кажучи, по мірі стяжання Духа Святого. Чим більше людина відкривається і віддається Богу, тим більше вона починає жити життям Христа, мислити почувати і діяти, подібно Христу. Людина, з’єднуючись з Богом через Дух Святий, цим же Духом пізнає і тайни Божі, отримує сили й дарування, які використовує тільки на добрі справи, згідно волі Божій.

Падші ж ангели, у силу своєї приналежності в минулому до різних чинів ангельських ієрархій, у тій чи іншій мірі посвячені в тайни буття. Ці знання вони зберегли і після свого падіння. В силу цього демони намагаються підкорити собі людину, привертаючи її увагу та інтерес до себе, шляхом відкриття деяких “тайн”, знань і наділяють своїх наслідувачів надприродними силами і здібностями. Оволодівши такими таємними магічними знаннями, людина набуває сил для впливу на оточуючих людей і навіть на стихії світу, але при цьому вона стає цілковитою рабинею нечистих духів, від яких отримала ці дари. У силу свого відходу від Бога демонічні сили творити нічого не здатні, вони можуть тільки руйнувати. Тому їх наслідувачі вносять у світ руйнівну, деструктивну силу, коять зло оточуючим людям , згубно впливають на матеріальний світ.

Магія та інші “дари“ демонів не тільки не привели до процвітання людства, до встановлення щастя на землі, а навпаки примножили злобу, нечестя, розтління, що призвело до загибелі практично всього древнього світу.

Святі отці Церкви протягом всієї її історії також приділяли велику увагу боротьбі з чаклунством. У роботах св. Максима Грека узагальнено досвід цієї боротьби.

Пропаганда магії та окультизму під виглядом відродження народних традицій в нашій країні відіграє чітку роль і переслідує певну мету – стати ще одним засобом формування людей в нехристиянському, демонічному дусі на зарані підготованому ґрунті багаторічного безбожжя. Але кожна людина завжди має змогу зробити свій вибір життєвого шляху в бік добра чи зла : ”Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их” (Мат. 7; 13-14.), “Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут” (Лук. 13; 24.). Не зайвим буде ще раз наголосити і підкреслити, що символіка неперевершеного за красою та гармонією українського орнаменту не повинна стати знаряддям чаклунства, вона є молитвою-проханням, піснею народної душі, величним гімном Божому творінню.

Символіка геометричного орнамента.

Найбільш давнім є геометричний орнамент. У простих і чітких лініях його візерунків знайшли своє відображення величні картини світу, загальність явищ природи, незмінному ритму яких і було підпорядковане все господарське життя селянської громади. Символи цього виду орнаментики, не зважаючи на те, що вони зародилися в часи сивої давнини, були зрозумілими і близькими селянинові, який жив у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Геометрична орнаментація властива писанкам всіх регіонів України. На багатьох народних писанках зустрічається зображення Вогню, Сонця, Зорі.

Вогонь поряд з Водою є чинником світобудови, символом чоловічої сили. Оскільки Вогонь та Вода — брат і сестра, і, поєднав­шись, вони утворили любов, землю і все, що на ній є, то в багатьох об­рядах Вогонь — символ любові. Вогонь — посланець Сонця на Землі, він дає людям світло, тепло, хліб і всяку страву, допомагає в ремеслах (ко­вальство), але, як і Сонце, може бути добрим або небезпечним залежно від ставлення до цього людей. То ж Вогонь, як і Сонце, потрібно шану­вати і не розгнівити — бо тоді він може жорстоко покарати. Існують су­ворі заборони плювати у вогонь, кидати сміття та ін.

Вогонь позначається знаком “триріг” (інші назви цього зна­ку — “трикветр”, “триніг”). Вважається, що “триріг” — знак, пов’язаний з неолітичним (кам’яна доба) богом землі, а вогонь був одним із його атри­бутів. Також цей знак є символом родючості, оскільки бог землі був носієм чоловічого, запліднюючого чинника. Триріг складається з трьох заокругле­них або ламаних гачків, що виходять зі спільного центру (мал. 11), або від кола (мал. 12) чи трикутника (мал. 13).

Солярна символіка. Багато орнаментальних мотивів українських писанок пов’язано з поважанням неба і небесних світил.

Сонце — це небесний вогонь, про який люди в різні часи мали своє уявлення, але завжди шанували і возвеличували. Його уявляли як отвір, крізь який видно справжнє яскраве небо, як іскру, що невідомо як три­мається на небі, як Око Боже, свічу, яку носять ангели, як велике коле­со, яке можна дістати навіть рукою, коли воно опускається на землю уве­чері. Схід Сонця оживляє, пробуджує увесь світ, дає тепло, світло і силу всьому живому. Навесні Сонце знищувало холод, ламало крижані мости, відмикало своїм промінням (золотими ключами) небо і землю, випуска­ло птахів з вирію, зелену траву, яру пшеницю. Сонце — основний образотворчий елемент у багатьох жанрах народної творчості. Обумовлено це вірою наших предків, для яких воно було найосновнішим богом — джерелом життя на землі.

Солярна (сонячна) символіка має багато різних форм. Це і давні сонячні знаки, такі як: косий хрест; свастика (саввастика, сварга)— чотири гачки з гострим або прямим кутом, які виходять з одного центру під кутом 90о; трикветр, який складається з трьох гачків, що виходять з одного центру під кутом 120о; крапка, крапля, коло, коло з хрестом, коло завинуте в спіраль, коло з крапкою в центрі, концентричні кола та зображення сонця у більш реальних формах у вигляді кола, обрамленого прямими променями чи трикутниками. На писанках та предметах побуту Сонце позначається також у вигляді шести- та восьмираменних розеток, зірок.

Спіраль символізує, що світ постав із яйця, як людина народилася із зародку, завинутого спіраллю. Коло з хрестом означає світло сонця, що розливається на всі чотири сторони світу.

Знаком сонця і вогню є мотив “косого хреста” — це знак триєдності, котрий більшість людей знають як тризуб. Тема тризубу уособлюється в зооморфних мотивах - “трипалі”, “сорочі лапки”.

Свастя - хрест або сварга — оріянський знак святого світла і вогню. Інші назви цього знаку — “свасти­ка”, “чотириніг”. Цей графічний символ присутній майже в усіх древніх або пер­вісних культах усього світу, зустрічаєть­ся на давніх пам’ятках індоєвропейсь­ких народів. Слово “свастика” давньоіндійського походження (санскр.) і означає “це добре”. Давні арії називали цей сонячний знак “свастя”, а в сучасній мові це звучить щиро й бажано — щастя. Посуд з цим знаком подавали на весілля “на щастя”. У чому ж полягає таємниця сварги - свастя?

В основі графічно­го зображення цього знаку може бути хрест (символ Землі, а пізніше – Сонця у центрі), коло (символ неба), квад­рат (знак Землі.

В епоху бронзи сварга вже пов’язана з сонячним культом, а заокруглені відроги симво­лізують рух Сонця.

Існує два різновиди сварги: пряма - правостороння та обернена -лівостороння. Пряма сварга з відрогами загнутими “посолонь” у правий бік, за рухом Сонця, за годинниковою стрілкою, символізує схід сонця, творення, рух сонця навесні та влітку, добро, позитивну чоловічу енергію. Така сварга є символом світла правди, а її носії є синами світла, синами Сонця. Обернена сварга із заокруглени­ми відрогами вліво, проти годинникової стрілки, символізує захід Сонця, руйну­вання, рух сонця восени та взимку, зло, негативну жіночу енергію.

Сварга з хвостами загнутими навпаки — “противусолонь” — це грізна пересторога — це смерть, розруха і тьма. Народ, який обере знак тьми, сам, зрештою, загине, поглинутий нею. Тільки в могилах цей знак означав життя в потойбічному світі, світ померлих. Серед писанкових орнаментів не часто вдається віднайти виразний трикветр або свастику, скоріше можна бачити їх відміни — сильно закручені або дуже загнуті рамена, комбінації свастики й саввастики або їх частин, та “грецькі хрестики”, що постали зі свастики при сполученні кінців гачків з центром. Такий орнамент часто покриває цілу писанку. Елемент “павучок” також є не що інше, як усім відома свастика.

Сварга є також знаком, що сприяє народженню дітей, символ доброго по­бажання, удачі, довголіття, родючості, здоров’я і життя. На українських писанках сваргу ще називають “ламаний” або “гачковий хрест”, «п’явки», “півнячі гребінці”, “качині шийки”.

Хрести. До найдавніших знаків, що симво­лізують світотворення, належить хрест. Відомий ще з кам’яної доби, він є знаком тримірного всесвіту. Повний хрест є тримірним, просторовим симво­лом, оскільки утворюється перетином двох площин. Вертикальна лінія хреста — лінія небесна, духовна, активна, чо­ловіча. Це — знак вогню. Горизонталь­на лінія є земною, пасивною, жіночою. Це — знак води. При перетині (поєд­нанні) цих двох чинників виникає третя сила — сила любові, життя, творення. Хрест здатний розширюватись безмежно в будь-якому напрямку, отже, позначає вічне життя. У давніх віруваннях кам’я­ної доби хрест був пов’язаний з богом Землі, позначав чотири сторони світу, а пізніше. У добу бронзи, став емблемою Сонця. Графічно зображення цього зна­ку походить від схематичного зображен­ня птаха, що летить, оскільки в давній міфології Сонце ототожнювалося з пта­хом, який летить у небі.

Існує кілька сотень різновидів хрес­та. Найбільш поширеним на писанках є так званий “грецький хрест” з чотирма відрогами однакової довжини. Прикла­дом може бути писанка “хрест” зі Східного Поділля, де червоний хрест зображений на чорному тлі. На писанці з м. Курська хрест і гілочки утворені білими і жовтими лініями на червоному тлі (мал. 28), а на полтавській писанці бачимо зелений хрест у поєднанні з жовтими грабельками па черво­ному тлі. У християнстві хрест є могутнім символом освячення та очищення. “Сварга” є також одним із різновидів хрес­та.

Прямий, так званий грецький хрест, в епоху неоліту символізував бога Землі, пізніше став символом Сонця. В епоху християнства хрест зі знаряддя для найганебнішої страти злочинців у Римській імперії перетворився на символ вічного життя у Христі, символ перемоги над смертю. Через хресні страждання Ісуса Христа за рід людський хрест став найвеличнішим символом Його сили і влади.

Знак косого хреста, так званий “Хрест Святого Андрія”, виник у палеоліті як символ Богині Неба, перетворившись з часом у символ Сонця.

Святий мученик Іустин Філософ, роз’яснюючи звідкіля були відомі язичникам хрестоподібні символи, стверджував, що у Платона в одному з його творів говориться, що Бог помістив свого сина у Всесвіті, як силу найбільш наближену до Нього, подібно до букви “Х”.

Ця буква у грецькому алфавіті вже з ІІ ст. н.е. слугувала основою для монограмних символів, приховуючи в собі ім’я Христа. За переказом, на такому хресті закінчив своє земне життя Апостол Андрій, від якого прийняла хрещення Свята Русь.

Поєднання прямого і косого хрестів відображає ідею зв’язку бога Землі і богині Неба. У давній Індії восьмикутна зірка була символом поєднання чоловічої і жіночої основ та творення нового життя.

У християнській православній символіці знак майже правильного восьмикутника, що утворений накладанням одного на другий двох квадратів зі збереженням ліній перехрещування використовується як символ, що супроводжує зображення Бога-Саваофа (Бога-Отця). Цей восьмикутний символічний знак зображувався або вверху ікон праворуч, або замість німбу, або як тло над головою Саваофа.

Розета — орнамент, який утворюється з комбінації двох свастик або двох трикветрів і буває восьмираменним та шестираменним. Це також восьмипелюсткова квітка, або восьмигранна Звізда — символ самого Бога-Творця котрий разом з Дівою Небесною в парі (Звізда в колі) творять Всесвіт, дають рух вселенському життю. Розета є також символом Сонця.

Зорі на писанках ще називають “ружами”, їх різновидів багато: бокова, сторцева, повна, косинчаста, половинчаста, шолудива, січена, лапатіша, з “баранячими ріжками”. “грабельками”. Під назвою «Зірки» також зустрічаємо зобра­ження Сонця, як найяскравішої зірки, але в народній поезії оспівано також об­раз ранкової та вечірньої зорі - Венери. Звізда в колі є символом Сонця, а без кола – Космея (існує однойменна назва квітки) — то є знак Зорі Світової, котру наш народ назвав Утренею - головною богинею Великодніх свят — адже саме на Великдень по церквах правиться всеношна і на зорі освячується паска, крашанки та писанки. Мотиви Діви-Цариці, Діви-Зорі Світанкової, простої дівчини українки, названої народом “Берегинею”, подає нам писанковий образ людини і Покрови Всього сущого на землі, обереги України і Києва. Зо­ря — красна панна, що вранці відмикає ключами небесні ворота і випускає Сонце, яке женеться вслід за нею. Зоря розсипається на землю росою, а бджоли збира­ють божу росу і дають людям мед. Зорю порівнюють з доброю, вродливою дівчи­ною.

Крапки – розкидані, мов зорі на небі в певному порядку, або цілком вільно, поза всяким порядком і симетрією. Це стародавній орнамент, що означає символічне зображення зерна, що проростає. Він зустрічається в археологічних знахідках на кераміці, а також на виробах африканських племен. Цей орнамент примітивний і зустрічається по всій території України. Крапки на крапанках, так само як і на писан­ках, означають зерно, що має прорости. У цьому символі закладена ідея плодючості полів (а також людей).

Розглянемо до прикладу крапанку, на якій жовті крапки розкидані по синьому полі і символічно по­казують зв’язок двох першооснов світу — синього мо­ря (води) та золотого піску (сонячного світла). В усіх міфологіях світу при початку світотворення стоять вогонь і вода. Ідея створення світу відображена і в давній українській колядці:

Ой, як то ще було з Нащада Світа,

Радуйся! Ой радуйтесь, люде,

Світ Божий засвітився!

Ой, як ще не було ні Неба, ні Землі,

Радуйся!

А що тільки й було лиш Синєє Море

А посеред Моря Золотая Іва,

А посеред Моря Всесвятеє Древо

А на тому Древі Три Синії Птиці,

Три Синії Птиці та й радоньку радять,

Та й радоньку радять, як Світ оснувати,

Та урнули Птахи в Світові Глибини,

Та й винесли Птахи Золотий Камінчик,

Став із того каменю Ясен Панич — Сонце!

Ще й урнули Птахи в Світові Глибини,

Та й винесли Птахи Світел Срібен Камінь,

Стала з того каменю Світла Панна Місяць!

Ще й урнули Птахи в Світові Глибини,

Та й винесли Птахи Золотий Пісочок,

Стали із Пісочку Дрібнії Звіздочки!

Як бачимо, “золотий пісочок” — це також і зорі на небі. За іншими легендами, крапки на писанках — то яйця зозулі. Зозуля — передвісниця весни, віщун­ка долі, символ кохання, багатства. В образі зозулі втілена Велика Богиня-Мати. За давнім повір’ям зо­зуля першою відмикає і замикає золотими ключами Вирій.

За християнськими легендами крапки на писанках - крапанках — це сльози Божої Матері, що заплакала, почувши звістку про розіп’ятого Ісуса Христа.

До групи мотивів, пов’язаних з поважанням небесних світил, належать популярні мотиви місяця, зірок та громових знаків, останні зображалися у вигляді зиґзаґів.

Земля. Крім орнаментики, що відноситься до космологічних уявлень, геометрична орнаментація включає ще ряд мотивів, що мають важливе концептуальне значення і давнє коріння. Серед них мотиви квадрата, ромба та трикутника, які ще в епоху неоліту стали ідеограмами землі і родючості, а розкреслені квадрати та ромби – умовне зображення розораної землі. Мотиви трикутника досить рідко грають головну роль в орнаментальному декорі писанок. Як правило, стрічки з трикутників лише обрамляють рослинні мотиви. Мотив ромба домінує в орнаментації, особливо він характерний для гуцульського писанкарства. Поширеним символом на писанках є ромб. Ромб — символ родючості, загаль­ний символ жіночої основи в природі. Під час розкопок поселень Трипільської ар­хеологічної культури знайдені фігурки богині плодю­чості Рожаниці. У складі глини, з якої ліпилась фігурка, було зерно або борошно. А на животі жіно­чої фігурки малювався ромб (символ поля) і у кожну з чотирьох ділянок такого ромба ще до випалювання втискували по одній хлібній зернині; такий ромб є уособлен­ням зораного та засіяного поля.

Підтвердженням думки про те, що квадрат був символом поля, є сам спосіб оранки і боронування: поля орали у двох напрямках — “туди” і “назад”, а боронували впоперек, тобто навхрест. На цій же писанці є також завитки — символи рослинності. Зі Східного Поділ­ля відома писанка із зображенням ромбів потрійними лініями, між якими розміщені кола з променями — символи дощу, а пізніше — символи Сонця і чер­воними крапками — зерно.

Символ решета пов’язаний з палеолітичною богинею неба. Сітка, решето, за давніми повір’ями, мають силу оберега від злих духів, відокремлюють добро від зла. Сіткою дуже часто заповнені окремі елементи на писанках – кола, квадрати, трикутники, тощо. Особливо часто вони зустрічаються на гуцульських та буковинських писанках.

Вода. За стародавнім міфом, колись не було ні неба, ні землі, а тільки синє море. Українські колядки донесли до нас сповідь про світове дерево, яке внесло лад у море — первісний хаос:

“Що ж нам було з світа початка?

Боже ж наш!

Не було нічого, їдна водонька,

На тій водоньці їдне деревенько...”

(“Золотослов”)

За всіма міфами стародавніх народів небесне скле­піння утворювала вода. У стародавніх легендах, ска­заннях оповідається, що й земля лежить на воді, а сонце в кінці дня опускається у воду, купається і то­му завжди вранці свіже, світле і бадьоре. Про води, моря, ріки, озера, джерела, криниці, безодні та дощі створені численні казки, прислів’я та дотепи. У бага­тьох ріках, джерелах, озерах воду вважали чарів­ною... І силам тих вод приносили в жертву живих істот, інколи й людей, а найчастіше — півнів. І суд у давнину часто творився на воді: обвинуваченого кида­ли у воду. Утопиться — визнавався винним, а не вто­питься —- невинним...

У давніх колядках знайшло своє відображення уявлення про вододіл між цим і тим світом. Коляд­ники, прийшовши до господи (а різдвяними ли­чинами стоять вихідці зі світу померлих предків), оповідають родині, як вони довго блукали болотами, перебродили річку, намочили ноги. На той світ у казках можна потрапити через криницю, річку. Ку­пання у таких водоймищах, пиття з них, проход­ження через них надає героєві надлюдських власти­востей, дарує йому надзвичайні знання, прилучає до вічності.

Вірування про воду як шлях на той світ відбили­ся на стародавньому обряді поховання, коли мерців клали в човен, а цей човен або пускали на воду, або спалювали, підвішували на дереві, виставляли на помості. Це мало прискорити переправу на той світ. На Великдень кидали на воду шкаралупки з крашанок, примовляючи: “Пливіть через тумани, де живуть брахмани”. Таким чином повідомляли предкам, коли їм слід святкувати свій Мавський (Навський) Великдень. Вода в уявленнях предків була матір’ю всього живого. Давня українська ле­генда повідомляє: “Цар Вогонь і цариця Водиця світ сотворили”. Вода вважалась втіленням жіночої життєдайної основи, родючих сил природи. Зага­лом же вода символізує жінку чи дівчину, кохання до них.

У далекі часи вода й вогонь були “великими і не­замінними святителями”. На початку кожної пори року пращури наші влаштовували свята на честь Сонця-вогню і води. Ці стихії, за віруваннями, мали необме­жені сили і властивості: проганяти й відвертати лихі сили, надавати силу матері-землі для родючості, для високих урожаїв та приплоду, давати здоров’я та силу людині, радість, добробут та багатство. На дру­гий день Великодня — Обливаний Понеділок — по всій Україні існував обряд обливання водою — очи­щення. Коли навесні дівчина і хлопець будуть облиті водою, — будуть влітку дощі, буде урожай, “облиті” - цілу весну й літо, будуть чисті, здорові, сильні, розумні... Дівчина одружиться з вимріяним хлоп­цем, а хлопець зі “своєю” дівчиною.

Ще з кам’яної доби до нас дійшли різноманітні глиняні вироби зі знаками дощу у вигляді зигзагоподібних або прямих ліній, що відходять від горизонтальної смуги, що означає небо. Це дощові потоки, які виходять з неба. Такі знаки дощу бачимо на багатьох народних писанках. Ці знаки, називають “гребінці, “грабельки”. В основі грабельок іноді лежать трикутники, саме так позначалися дощові хмари, які дають вологу. Лінії позначали воду як земну (річки, озера), так і не­бесну (дощ).

Небо також може позначатися колом або овалом. Зигзагоподібні чи хвилясті лінії, якими позначається во­да земна (річки, озера) та небесна (дощ), можуть розташовуватися горизонтально чи вертикально. Поширеним орнаментальним знаком є “безконечник” або “меандр”. Цей знак ще називають “хвилька” або “вужик”. Хвиляста лінія, що не має ні початку, ні кінця, символізує безкінечність і ритмічність руху води, життя усього світу. Цей символ є оберегом від злих сил, які, за повір’ям, одного разу потрапивши в цю безкінечну лінію, будуть вічно кружляти по ній і ніколи вже не зможуть зашкодити людині. Близькі до солярної орнаментики мотиви по-різному накреслених ліній, спіралей, хвиль, що набігають, безконечників, меандрів. Вони уособлюють водну стихію і є символами продовження роду. Писанки з цим узором хлопці і дівчата завжди роздивлялися на вулиці. З ними водили хоровод, виспівуючи: “А в кривого танця не вивести кінця”. Це символізувало весняне оживання і безкінечність життя на землі, це також символ небесної води, це напрямок, який задає Природа, її ритм, її дихання – горбата земля, промінь світла, хвиля моря і ріки, джерела і ставка..

Головне символічне значення води в християнській символіці – це очищення або ще абстрактніше – сходження Благодаті Божої. Звідси вода перш за все символ хрещення.

Символами небесної вологи, що падає з неба, тобто дощу є також зигзаг, “хвилька”, “вужик”. Таке ж значення має зображення гребінця або грабельок. У християнській і в ісламській традиції дощ розглядається як благодіяння Боже, бо “дощ прикрашає землю”.

Однак хмари, всупереч своєму фактичному призначенню, не розглядались як резервуари для дощової води, а наряду з туманом символізували у християнстві скритність, Божу таїну і прикровенність.

Ще в неоліті виникли знаки-символи Великої Богині. Тоді коло позначало небо, крапка всередині – зерно, що має прорости, а промені – дощові потоки. Концентричні кола – знаки хмар. Пізніше, у палеоліті, цими знаками вже позначали Сонце.

Сигма. S-подібний знак, або “сигма” (від грецької назви букви). Знак змії, символічне позначення бога Підземного світу, що у вигляді блискавки викликає з хмари дощ. На зразках трипільської кераміки цей знак є одним з найпоширеніших; він зображений на посуді, на фігурках Рожаниць. Ще з палеоліту бог землі уявлявся в образі підземного змія. Навесні, щороку цей змій у вигляді блискавки піднімається до неба, і, поєднуючись з богинею неба, запліднює її. Небо родить дощем, зрошуючи земну рослинність. Отже символ змії є і символом води, грому, блискавки. Змій є охоронцем домашнього вогнища, а також володарем незліченних підземних скарбів, якими, за легендою, він щедро обдаровує того, хто йому сподобається.

Половину “сигми” можна розглядати як спіраль, яка є схематичним зображенням еволюції Всесвіту, а також рухом Сонця, знаком плодючості.

Трикутник є також поширеним орнаментальним символом. У ньому втілена ідея триєдності природи Всесвіту: неба, землі і лю­дини. Цей знак також символізує батька, матір та дитину. Це — символ божественної Трійці. Сяйво у вигляді трикутника — атрибут Бога-Отця. Рівнобічний трикутник символізує завер­шеність. Трикутник, обернений вершиною вго­ру, є сонячним і має символіку життя, вогню, полум’я, є символом чоловічої основи, духов­ності. Це також трійця любові, істини, муд­рості. Трикутник, обернений вершиною донизу, є символом, пов’язаним з Місяцем, жіночою основою, водою, символізує Велику Матір, Бо­гиню-Рожаницю. Трикутники часто розміщені на писанках в основі “вазонків”, “Дерева жит­тя”.

З сорока восьми трикутників-клинців складається малюнок дуже поширених по всій Україні пи­санок “сорококлин”. Назва їх пов’язана з хрис­тиянським святом “Сорок Святих”. Сорок клинців присвячувались сорокаденному перебу­ванню Ісуса Христа в пустелі, сорокаденному посту перед Великоднем.

. Основний вид цієї писанки “сорок клинців”, яка дійсно має 40, а часто й 48 рівнобічних клинців-трикутників, накреслених білою, чи жовтою лінією на темному тлі (бронзовому, темно-червоному); інколи фон був білим, а трикутники-клинці – різнокольоровими, заштрихованими, а бували з цяточками-зірками всередині. Кожний клинець був молитовно присвячений певному значенню: приходу весни, чи господарській справі; ці клинці обіймали все тодішнє життя. Вони визначали хвалу небу-сонцю, другий місяцю, третій – зорям, воді, землі, повітрю; далі господарським справам: оранці, посіву, проростанню, дозріванню хлібів, збору врожаю, молотьбі. Інші льону, коноплі, городу, саду, пасіці, приплоду та здоров’ю худоби... Далі присвячувались родині: народженню дітей, їх зросту; здоров’ю господарів; одруженню молоді; подорожі, добрим силам і т.д. Кожний клинець на яєчку з’являвся з певними приговорюваннями, приповідками та приспівами веснянок-гаївок, відповідних до цього. Писанка “сорок клинців” пов’язана також з парубочими та дівочими іграми, з явищами природи, усім життям людини та чарівними числами – три і сорок.

Куточки-кутики. Утворюються лініями, що пересікаються і утворюють своєрідні узори куточків, що часто штрихуються поперечними штришками-рисочками. Найчастіше зустрічаються на Волині.

Вітрячки. Це трикутники, що гострими вершинами з’єднуються в центрі і утворюють сповнену внутрішньої динаміки своєрідну розету, яка нагадує лопаті млина-вітряка.

Решітка, ґратки, сітка, решето. Цей орнамент дуже стародавній. Зустрічається на камінних, керамічних та бронзових виробах первісної доби та на Родоських вазах, - науковці вважають це впливом азіатських мотивів.

Віконця. Також утворюються за рахунок пересічення поздовжніх і поперечних ліній. Поля в цих віконцях штрихуються або заливаються різними кольорами.

Кошички. Цей мотив притаманний волинським писанкам, малюнки на кошички мало схожі, це також клинці, затінені поперечними штришками, що нагадує плетіння. Частіше зустрічається разом з іншими рисунками.

Зображення нитками пасочками, поясками. Орнамент дуже простий, що часто зустрічається самостійно, але в більшості використовується як допоміжний разом з іншими зображеннями. Пояски бувають різного кольору й різного розміщення: поздовжні, поперечні або ті й другі разом. В усіх регіонах України розповсюджений мотив пояса-доріжки. Він символізує шлях, дорогу і має кілька варіантів. Часто зустрічається композиційна побудова: трикутне чи прямокутне поле навкіс по діагоналі пересікає поясок або драбинка. По кутках частіше розміщуються рослинні мотиви. У таких композиціях відбивається сільська символіка.

Драбинки. Такі мотиви зустрічаються разом з іншими узорами як на писанках, так і у вишивці. Символ “драбинка” тісно по­в’язаний із символом “Дерево життя”. Драбинка — символ сходження до вершин духов­ності, до Бога, до неба, до кращого жит­тя. Людина вірила, що драбиною, як і деревом, можна піднятись на небо.

Грабельки, гребінці, гребінь-куделя. Назви цілком відповідають малюнкам – і як гребінчики, і як грабельки, - це ті ж самі гребінчики, лише з довшою ручкою; гребінь-куделя (кужіль) це прилад для прядіння. Ці узори часто бувають у поєднанні з іншими орнаментами.

Ріжки, кривульки, закрутки. Кривулька або безконечник - це вияв філософської думки: “початок і кінець”, де перше й де друге? Вони знаменують “нитку життя”: народження, життя, смерть; вічність, безкінечність. Це символ вічності руху небесних світил, зокрема сонця та місяця; безкінечна зміна дня і ночі та пір року. Писанка-кривулька відповідає веснянці-гаївці “кривий танець”.

В усіх міфологіях світу при початку світотворення стоять Вогонь і Вода, як чоловік і жінка при народжені нової людини. Вода сама по собі — безмежний океан — бездушний, темний, холодний і пустинний. В Біблії сказано: *“Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою” (Быт.****1;****2).*

За висловом М. І. Костомарова, “вода виражає пасивну першопочаткову матерію жіночої сутності, з якої, завдяки плодотворному дотику сутності чоловічої, виникли всі речі”. Це — “пасивна жіноча сутність, пробуджена до плодючості вогнем-світлом” (Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. К., 1847). Вогонь, тепло і світло — це першопочаткова чоловіча сутність, яка була створена Творцем у перший день творіння: *“И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один”. (Быт.* ***1;*** *3-5).* Вода в мистецтві позначається синім кольором, а вогонь-світло — жовтим. Ще раз звернімось до М.І.Костомарова: “Пасивний стан води в природі послужив приводом вбачати в ній жіночу сутність. Без животворчої сили світла непорушна вода нагадує простір у вигляді снігу, льоду, мертвої маси. Та коли світло і тепло пробуджують її, вона розтікається і породжує, живить рідний світ. Справді, під впливом сонячного проміння весною тануть сніги, і вода дає ріст траві, квітам, дереву, всьому живому. Без води само сонце несе посуху і смерть. Без сонця вода також мертва. Отже, лише в творчому поєднанні, як чоловік і жінка, Вогонь і Вода дають життя.”

Таку ж саму життєдайну силу, безперечно має і весняний дощ і насамперед грозова хмара. Дощ — це також вода, пронизана сонячним світлом, насичена повітрям, а грозова хмара — безпосереднє поєднання води, повітря і вогню. Грім і блискавка, небесний вогонь, що пронизує небесну воду (літню хмару), завдяки якій розвивається і утверджується життя в природі — також поставлені українцями в основі світотворення. Отже, дощ, що спадає на землю, це вода, запліднена вогнем і світлом і від нього все родить. Це водночас шлюбне поєднання неба (чоловіка) і землі (жінки). Після цього вона родить жито-пшеницю і всяку пашницю. Відгомін цих уявлень зберігається в народних піснях, баладах, повір’ях, в обрядовості.

Символом єднання Води і Вогню (Світла) здавна був **хрест**, де горизонтальна лінія означала пасивне жіноче начало, а вертикальна — чоловіче. Хрест, покладений в основу орнаменту ще з язичницьких часів, має світотворчу, шлюбну та захисну оживляючу силу.

Вогонь. Вогнепоклонниками були усі народи світу. З початку світа вогонь уявлявся людиноподібною істотою чоловічої статі. Це був ніби посланець Сонця на землі, що дає людям світло, тепло, допомагає в ремеслах, дає хліб і всяку страву, але, як і Сонце, може бути небезпечним — залежно від ставлення до нього людей.

Образ Вогню в легендах і казках не досить чітко вималюваний. Окреслено лише його характер — сердитий, мстивий, непокірний. Подібно до чоловіка він весь час сперечається з жінкою — Водою. Проте він все ж таки вважався сильнішим і перемагав майже в усіх суперечках. Але якщо іноді він не міг нічого вдіяти з Водою, то ховався в камінь, де вона не могла вже його дістати.

Як і людина, Вогонь має своє житло. Ним була піч, яка безпосередньо пов’язувалась зі світом небесним. Піч у домі дуже шанувалась, її ласкаво називали “піч-мати”, бо вона годувала й зігрівала всю родину, народжувала смачні страви і хліб. Біля печі давались клятви, укладались угоди, у печурки ховали молочні зуби дітей.

Піч-мати, Вогонь у печі - були символами домашнього родинного вогнища, що береже щастя дому і здоров’я усіх членів сім’ї. Вогонь виступає також символом щастя, багатства і сімейного добробуту.

Часто вогонь використовували знахарки, як очисну силу при лікуванні різних хвороб. Вогнем підкурювали недужого, переносили його через дим. Ще частіше в народній медицині використовувались речі, які символізували вогонь: хрест, солома, лучина, вугілля, віск, свіча, сіль, жар, дим тощо.

Вогонь постійно служив людині оберегом у хаті, на подвір’ї, супроводжував її все життя від народження до смерті. При народженні дитини, запалювалась воскова свічка. Вона повинна була горіти біля дитини шість тижнів — щоб оберігати її від злих очей, хвороб, відьом. Свічка, як оберег для молодих, запалюється на весіллі, під час вінчання. У хвилину смерті біля покійного ставиться запалена свічка, як символ життя, що догоріло, як оберег для живих. На похоронах палять багато свічок — в пам’ять про всіх померлих. Ними обставляють могили у поминальні дні, їх також засвічують під час панахид і поминальних акцій. У неділю і в дні великих свят у церквах запалюється безліч свічок, як жертва Богу, як очисна сила від людських гріхів.

Вогонь позначається знаком «триріг» (інші назви цього зна­ку — «трикветр», «триніг»). Вважається, що «триріг» — знак, пов'язаний з неолітичним (кам'яна доба) богом землі, а вогонь був одним із його атри­бутів. Також цей знак є символом родючості, оскільки бог землі був носієм чоловічого, запліднюючого чинника. Триріг складається з трьох заокругле­них або ламаних гачків, що виходять зі спільного центру, або від кола чи трикутника .

Символіку вогню має і червоний колір — колір вогню і сонця, що сходить. Тому рушники, як хатні обереги, здавна ткались червоними нитками. Дівчата носили червоні пояси, стрічки, намисто, спідниці, черевички, взагалі в одязі і мистецтві українців переважав цей колір.

Отже, Вогонь у міфології, фольклорі, обрядовості та віруваннях українців є символом сонця, любові, багатства, роду, здоров’я і сили, зв’язку з небесним світом, урожайності, має захисну та очисну силу.

Вітер, повітря.

Повітря є однією з основних стхій світобудови. В епоху елінізму використовувалось в літературі як образ свободи, що пізніше знайшло відображення у класичній єврорейській літературі ХІХ ст., як вираз - “воздух свободы” для характеристики різних ліберальних прогресивних або національно-визвольних тенденцій у суспільному житті. Вольный ветер, ветер странствий…

У протестантській теології повітря є символом церковного вчення без якого не можна жити. Поряд з цим християнські богослови розглядають повітря як елемент у якому перебуває диявол та ховається тьма. Тому за уявою теологів повітря є елементом, що знаходиться у протиріччі і в боротьбі із середовіщем, у якому може перебувати Божество і божествене, в той самий час повітря є середовищем, де зароджується тьма, і де може виникати все недобре.

Емблематично првітря зображається у вигляді завихрень, спіралі; накі зображення часто зустрічаються в античному орнаменті.

Колись у дитинстві моя бабуся розповідала цікаву казку: (текст О. Шевчук)

“Одного разу йшов Селянин по битій дорозі з поля додому й звіддалік угледів трьох дивних подорожніх, що дуже голосно розмовляли, кричали і сварилися. Підійшов до них Селянин та й бачить - один такий товстелезний, аж круглий і такий рудий, аж волосся на ньому горить; другий – височенний, худезний із сивою кошлатою бородою та червоним носом-бульбою; третій мав надуте черево і такі товстющі губи, що вони аж звисали йому до землі. Злякався Селянин і хотів було тікати, але пізно, чоловіки вже помітили його і вмить оточили, припинивши сварку.

Рудий звернувся до Селянина, -

- Скажи, чоловіче добрий, хто тут із нас найголовніший, а то ми все сваримось, аж до бійки дійшли... От кого ти визначиш, тому і вклонися у ноги, а ми тебе тоді й відпустимо з миром.

Задумався на мить Селянин, а тоді чемно так поклонився аж до землі Губатому. Губатий посміхнувся та й каже, -

* Ой добрий вибір зробив ти, чоловіче, не пошкодуєш.

Селянин і собі тихенько посміхнувся у вуса.

Тут Рудий як розсердиться, та як закричить на Селянина, -

* Чи знаеш ти, телепню, кого зневажаєш? Я - саме Красне Сонце, ти й до дому, дурню, не дійдеш, як я тебе на попілець спалю! - а Бородатий і собі слідом за ним кричати, -
* А я, - каже, - сам Мороз - Червоний Ніс, Сива Борода! Ти й кількох кроків не ступиш, як я тебе зо світу змету, заморозю!

Селянин ще раз усміхнувся, ще раз поклонився усім у пояс, та й пішов собі далі.

І тут як почалося - Сонце пече, Мороз лютує... і така гарна погода настала, ще й вітерець легесенько так його в спину підштовхує, наспівує, -

- Ой добре, чоловіче, дякую тобі, що ти мене обрав, я – сам Вітер - Скажена Сила, ніхто зі мною не зволодає, як розлютуюсь, нікому нема від мене спасу.

А чоловік так і дійшов собі спокійно до дому, посміхаючись,

знаючи, хто із тих трьох – найголовніший”.

Вітер – символ різних проявів людського духу. Використовується головним чином у християнській символіці, втілюючи праведний Суд Божий *“И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею; и расступились воды” (Исх. 14, 21)*, або дух правди (“свіжий вітер подув”), а іноді й дух неправди, мінливості (“мінливий, як вітер”). Вітер часто символізує кращі сили людського духу (міцний, свіжий, живильний, прохолодний вітер), а іноді й жахливі прояви гніву (ураганний, руйнівний, змітаючий все на своєму шляху вітер), а також може іноді означати переслідування (летіти за ким-небудь, як вітер).

На відміну від жіночих стихій, як то земля і вода, чоловічі – світло, тепло, вогонь, повітря (вітер) не обмежені у просторі “Дух веет, где хочет” (?). Тому часто у пісенних та казкових образах Вітер виступає всевідаючою, всепроникаючою, всюдисущою силою, яка володіє повною інформацією.Вітер знає про все, що діється на землі, бо може проникнути в найтісніші печери, ущелини, вміє розмовляти з водою, з морем, збуджуючи його хвилі. До Вітру звертаються по допомогу в пошуках коханої людини, з проханнями принести вісті з Батьківщини, або навпаки передати їх.

Вітре буйний, вітре буйний,

Ти з морем говориш!

Збуди його, заграй ти з ним,

Спитай синє море.

Воно знає де мій милий,

Бо його носило,

Воно скаже, синє море,

Де його поділо.

або:

Повій, вітре на Вкраїну,

Де покинув я дівчину,

Де покинув карі очі,

Повій, вітре, опівночі.

Вітер розганяє зловісні хмари, які нависають над людиною у кризові періоди долі

Іноді вітер виступає провісником злих сил, згинаючи, ламаючи і пригнічуючи людину

По діброві вітер віє,

Гуляє по полю,

Край дороги гне тополю

До самого долу.

або:

Сонце гріє,вітер віє,

З поля на долину,

Над водою гне з вербою

Червону калину.

На калині одиноке

Гніздечко гойдає,-

А де ж дівся соловейко?

Не питай, не знає.

чи:

Я бачив, як вітер березу зломив,

Коріння порушив, гілля потрощив...

або ще:

Віють вітри, віють буйні,

Аж дерева гнуться...

Ой як болить моє серце,

А сльози не ллюится!

Вітер іноді не щадить і козацькі долі:

Ой віють вітри, та віють буйні,

Дуби,дуби нахиляє.

Сидить козак на могилі,

Та й вітра питає:

- Ой скажи, вітре, та скажи буйний,

Де козацька доля?

Де фортуна, де надія,

Де козацька воля?

Подібно повітрю вітер графічно зображається у вигляді спіралі чи завихрення.

У піснях вітер часто виступає поштарем, передатчиком інформації;

Вода. У народній творчості чи не найбільш засимволізована у нас вода. Нею позначають і пояснюють вічність, космічний простір, межу між світами і станами людського буття, а також життєдайну жіночу сутність, родючі сили природи, кохання. Вода виступає Праматір’ю Світу, бо з неї постали і земля, і небо, і, власне вода. У Біблії говориться: “ *И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день вторый. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями”.* (Быт. **1;** 6-10). За стародавніми міфами всіх народів говориться, що колись не було ні неба, ні землі, а тільки синє море, небесне склепіння утворює вода. Всім знайомий міф про те, що земний диск тримають на морських водах три кити.

Цікаві уявлення й про вододіл між тим і цим світом. Вода є посередником між білим світом і світом померлих, вона виступає також первісним наповнювачем світу — ще до створення землі і сонця. Тобто вода в такому випадку є ознакою хаосу, антисвіту. Таку воду населяє всяка нечиста сила — це всілякі сирі місця зі стоячою водою, трясовини, болота. Зберігаючи пам’ять про первісну хаотичну воду й поєднуючи її з уявленнями про світ померлих як антисвіт (тобто світ, де все навпаки: не лад, а хаос, не світло, а темрява, не симетрія, а асиметрія), предки надали річкам і воді властивості бути посередниками між живими і мертвими і в той же час можливості передбачати майбутнє, бо вода є носієм інформації, причетною до вічності. Вода є і рубежем між життям і смертю, між двома станами людини: до шлюбу і після. І, що найголовніше, вода символізує силу дівчини і жінки — земних відображень Води-Праматері, господині Всесвіту.

Загалом же вода, особливо в піснях, символізує дівчину чи жінку, кохання до них. Хотіти напитися води означає кохати:

Несе Галя воду, коромисло гнеться,

За нею Іванко, як барвінок в’ється:

— Галю ж моя, Галю, дай води напиться,

Ти ж така хороша, дай хоч подивиться!

Стає зрозумілим, що звичайна вода у відрі чи в глекові зовсім не та, що символічна в дівчині. Звичайна вода, скільки б її не пити, не зможе замінити кохання. Свою воду — дівочу вроду, дівчина пильно охороняла:

Несло дівча воду з броду на коромисельце,

— Дай ми, дівча воду пити, розвесели серце.

— Не дам тобі води пити: будеш розливати,

А як підеш до другої — будеш ся сміяти...

Бо якщо передчасно нап’ється хлопець води чи перебреде річку, буде і дівчині неслава, і матері шкода:

Ой не ходи понад воду та не шукай броду,

Не дивися ти на мене та й на мою вроду.

Ой не ходи попід хату, не толоч отаву,

Та й не роби мамці шкоду, а мені неславу.

Дівчину, її вроду символізували й ті предмети, які наповнювала вода: відро, барило, криниця. Чим глибша криниця, чим легше в ній втонути, тим краща врода дівчини:

Глибока криниця, глибоко копана,

Там стоїть дівчина, як намальована.

Коли посудина з водою розбита або тече, це означає невірність нареченої, жінки, втрату дівочого вінка.

Напоїти коня в народних піснях — все одно, що дати напитись хлопцеві.

Велике значення має те, чиста вода біжить чи каламутна. Чиста — це здоров’я, вірність, щастя. Каламутна — смуток, хвороба, зрада.

Чого ж вода каламутна,

Чи не хвиля збила,

Чого ж мила така смутна,

Чи не мати била?

Щоб побратися треба переправитися через річку. Якщо немає моста, кладки, а річка дуже глибока, каламутна, або в ній студенна вода, і якщо і молодий, і молода не засвітять свічки — то переправа, як і шлюб не відбудеться. Переплисти Дунай, врятувати потопаючу — такі ж символи шлюбу, як і перевід через міст, переправа через воду, перенесення через повітряний простір. Часто в обрядових піснях зустрічається такий мотив: дівчина пливе водою або потопає, її рятує милий, що символізує щасливе заміжжя. Якщо дівчина прибилась до другого берега або втонула, то заміжжя не відбудеться. Треба зазначити, що Дунай у піснях не власна назва річки, а синонім до слів “вода”, “річка”. Дунай у багатьох українських піснях є знаком розлуки з родом, межею, що відділяє дівчину від матері, символом заміжжя.

Зигзагоподібні чи хвилясті лінії, якими позначається во­да земна (річки, озера) та небесна (дощ), можуть розташовуватись горизонтально чи вертикально. Поширеним мотивом в орнаментах є “безконечник” або “меандр”. Цей знак ще називають “хвилька” або “вужик”. Хвиляста лінія, що не має ні початку, ні кінця, символізує безкінечність і ритмічність руху води, життя, усього світу. Цей символ є оберегом від злих сил, які, за повір'ям, одного разу потрапивши в цю безкінечну лінію, будуть вічно кружляти по ній і ніколи вже не зможуть зашкодити власнику речі, на якій він зображений.

Ще з кам'яної доби до нас дійшли різноманітні глиняні вироби зі знаками дощу у вигляді зигзагоподібних (мал. 18) або прямих (мал. 19) ліній, що відходять від горизонтальної смуги, що означає небо. Це дощові потоки, які виходять з неба. Такі знаки дощу бачимо на багатьох народних писанках та на вишивках. Ці знаки, називають “гребінці, “грабельки”. Дощова вода, що виходить з неба, призначена для насіння, яке має прорости. В основі грабельок іноді лежать трикутники, саме так позначали дощові хмари, які дають вологу. Лінії позначали воду як земну (річки, озера), так і не­бесну (дощ).

Небо, хмари.

У релігійній та міфологічній символіці (християнській, язичницькій, західноєвропейській та російській) хмари розглядаються як місце перебування небожителів. У католицькому богослов”ї хмарка символізує божествену таємничість, прикровенність. У православ”ї підцими прняттями фігурують церковно-ритуальні предмети, як то: вигоиовлені з різних тканин пелени, покрови, покровці, розшиті й орнаментовані

За тучами, за хмарами

Сонечко не сходить.

За лихими ворогами

Мій милий не ходить.

Гей, ви, тучі, ви грізнії,

Розійдіться різно.

Прибудь милий, чорнрбривий

Не рано, не пізно!

Сигма. S-подібний знак, або «сигма» (від грецької назви букви). Знак змії, символічне позначення бога Підземного світу, що у вигляді блискавки викликає з хмари дощ. На зразках трипільської кераміки цей знак є одним з найпоширеніших; він зображений на посуді, на фігурках Рожаниць. Ще з палеоліту бог землі уявлявся в образі підземного змія. Навесні, щороку цей змій у вигляді блискавки піднімається до неба, і, поєднуючись з богинею неба, запліднює її. Небо родить дощем, зрошуючи земну рослинність. Отже символ змії є і символом води, грому, блискавки. Змій є охоронцем домашнього вогнища, а також володарем незліченних підземних скарбів, якими, за легендою, він щедро обдаровує того, хто йому сподобається.

Половину «сигми» можна розглядати як спіраль, яка є схематичним зображенням еволюції Всесвіту, а також рухом Сонця, знаком плодючості.

*Сонце.*Багата солярна символіка збереглась не лише у фольклорі, але й у речах, що нас оточують. Перш за все це орнаменти вишивок, килимів, різьблення по дереву, керамічного посуду. Символом сонця тут виступають коло, хрест, розетка, восьмикутна зірка, свастика, концентричні кола, коло або кілька концентричних кіл з хрестом, розетка в колі, спіраль, косий хрест, коло з променями, ромашка.

Хліб, калачі, весільний коровай також мали солярну символіку: були круглими, як сонце, тісто сходило, як сонце сходить.

Сонце в легендах і казках — це чоловік з осяйним лицем, проміння від якого освітлює цілий світ. Сонце є царем неба, світлим паном, лицарем, князем. Незвичайними рисами, неземною силою наділявся і кінь небесного лицаря:

Нема в короля такого коня:

А в мого коня золота грива,

Золота грива, срібні копита,

Срібні копита, жемчужний хвостик.

Золота грива стайню світила,

Срібні копита камінь лупали,

Жемчужний хвостик сліди замітав.

Тут же золота грива — проміння сонця, срібні копита — сяюче небо над землею, жемчужний хвостик — вранішня роса, що бринить на сонці.

Символом сонячного або місячного проміння виступають також мости. Ранкове або весняне сонце прокладає мости між небом і землею.

Народний світогляд надавав важливого значення і сходу сонця. У той момент сонце надзвичайно енергетичне, воно оживляє, пробуджує увесь світ, дає тепло, світло, силу і енергію всьому. Усі темні злі сили розбігаються перед його лицем врізнобіч, гинуть і щезають навіки. Вранішнє сонце має також і лікувальну дію.

На схід сонця моляться всі народи світу. Ховають покійників також очима до сходу, вірячи, що сонце, як встане, так і пробудить їх. На схід сонця благословляються, розпочинаючи жати, косити, чи робити будь-яку іншу важливу роботу. Усяку справу намагались розпочати вранці, зі сходом сонця, або хоча б у сонячний день.

Те ж саме символічне значення мав і прихід весни. Сонце знищувало холод, ламало крижані мости, відмикало своїм промінням (золотими ключами) небо і землю, випускало птахів із вирію, зелену траву, яру пшеницю; розбивало замки криговії і випускало із зимової темниці воду, пробуджувало, оживляло її; оживляло її в хмарах, надавало плодоносної животворної сили — і опускало на землю дощем, — таким чином вкупі з водою знову творило рослинний світ.

Ріжки, кривульки, закрутки. Кривулька або безконечник це вияв філософської думки: “початок і кінець”, де перше й де друге? Вони знаменують “нитку життя”: народження, життя, смерть; вічність, безкінечність. Це символ вічності руху небесних світил, зокрема сонця та місяця; безкінечна зміна дня і ночі та пір року. Ці мотиви поширені на Гуцульщині, Волині, Київщині, Поділлі, Харківщині, Кубані та окремих місцях Полтавщини. Мотив-кривулька відповідає веснянці-гаївці “Кривий танець”.

Безконечник, меандр — не мають ні початку, ні кінця. Зло, яке потрапляє в цю пастку, як у лабіринт — нейтралізується.

Спіраль — сонячна енергія, енергія розвитку.

*Зоря.*Зоря-зоряниця — найулюбленіший образ українського фольклору і міфології. Це красна пані, що вранці відмикає ключами небесні ворота і випускає сонце, яке женеться слідом за нею. Зоря розсипається на землю росою, а бджоли збирають божу росу і дають людям мед.

Оскільки роса оживляє природу, дає їй здоров’я і силу, то вона має цілющі властивості і не випадково використовується в народній медицині.

Тому до зорі, як до рідної сестри зверталися з проханням допомогти відвернути хворобу від людей і худоби, а дівчата просили допомоги в коханні.

На відміну від сонця і вогню, зоря вбачалась народній уяві прекрасною юною дівчиною. Це порівняння стало звичним, зоря і дівчина сприймалися, як один образ. Зоря, що сходила і зарожевила край неба, нагадує дівчину, що засоромилася при зустрічі з милим.

— Ой зійди, зійди ти , зіронько та й вечірняя,

Ой вийди, вийди, дівчинонько моя вірная!

— Не подоба зірці проти місяця та й зіходити,

Не подоба дівці до козака та й виходити.

Іноді у піснях зоря виступає передавачкою інформації, співбесідницею:

Зоре моя вечірняя,

Зійди над горою,

Поговорим тихесенько

В неволі з тобою.

Зірка, зірки – один з найдавніших символів людства и належить до так званих астральних знаків. Зірка, взагалі як поняття здавна служила символом вічнності, а пізніше (з XVIII ст.) символом високих поривів, ідеалів, які є вічними непересічнними, і з кінця XVIII ст. стала використовуватись як емблема провідної зірки, щастя (“він народився під щасливою зіркою”). Зірки відрізняються як за кольором, так і за кількістю кутів, що їх утворюють або променів. Поєднання одного з другим дає різні національні значення зірок і ньюанси в їх значенні.

Трикутна зірка – біблійнний знак, так зване “Всевидяще Око” – символ Промислу, долі.

Чотирьохпроменева зірка - символ провідності “у темряві ночі*”* в основному використовується у християнстві, бо за своєю формою подібна до хреста.

П”ятикутна зірка – пентаграма – символ охорони, безпеки, одинн з найдавніших символів людства, має давньосхідне походження.

Шестикутна зірка – найчастіше зустрічається в дореволюційний час, як класична релігійна емблема, зображувана завжди і скрізь, де потріббно було поняття зірки взаггалі. У наш час вона посіла більш визначене місце.

Земля. Крім орнаментики, що відноситься до космологічних уявлень, геометрична орнаментація включає ще ряд мотивів, що мають важливе концептуальне значення і давнє коріння. Серед них мотиви квадрата, ромба та трикутника, які ще в епоху неоліту стали ідеограмами землі і родючості, а розкреслені квадрати та ромби – умовне зображення розораної землі. Як правило, стрічки з трикутників обрамляють рослинні мотиви. Мотив ромба домінує в орнаментації, він характерний майже для всіх слов”янських видів декоративно-ужиткового мистецтва. Ромб — символ родючості, загаль­ний символ жіночої основи в природі. Під час розкопок поселень Трипільської ар­хеологічної культури знайдені фігурки богині плодю­чості Рожаниці. У складі глини, з якої ліпилась фігурка, було зерно або борошно. А на животі жіно­чої фігурки малювався ромб (символ поля) і у кожну з чотирьох ділянок такого ромба ще до випалювання втискували по одній хлібній зернині; такий ромб є уособлен­ням зораного та засіяного поля.

На вишивках ромб зустрічається як у вигляді окремого символу, так і в сполученні з іншими елементами. Часто в орнаментах вишивок зустрічається ромб або квадрат розділений навхрест на чотири частини. В кожній частині міститься крапка чи маленький хрестик – символ зерна, що проростає. Такий розділ землі на чотири частини символізує також чотири пори року, чотири сторони світу.

Підтвердженням думки про те, що квадрат був символом поля, є сам спосіб оранки і боронування: поля орали у двох напрямках — «туди» і «назад», а боронували впоперек, тобто навхрест. Ромби дуже часто декоруються завитками, «баранячими ріжками» та іншими символами рослинності. Часто зовнішня поверхня ромба чи квадрата оформлюється «грабельками» (зубчиками), які символізують дощ або проміння сонця, що падає на землю.

Крапки *–* розкидані, мов зорі на небі в певному порядку, або цілком вільно, поза всяким порядком і симетрією. Це стародавній орнамент, який означає символічне зображення зерна, що проростає. Часто зустрічається в археологічних знахідках на кераміці. А також на виробах африканських племен. Цей орнамент примітивний і зустрічається по всій території України. В цьому символі закладена ідея плодючості полів (а також людей).

За християнськими легендами крапки — це сльози Божої Матері, що заплакала, почувши звістку про розіп'ятого Ісуса Христа.

Цим орнаментом заповнюються плошини квіток та листочків при вишивці рушників рушниковими швами. В мистецтві писанкарства існує найпростіша писанка, яка так і називається “крапанка”. ЇЇ орнаментт утворено різнокольоровими довільно розташованими крапочками.

Інші елементи геометричних орнаментів. Як уже було відзначено вище, в стародавніх орнаментах не було жодної зайвої рисочки, або хрестика вишитих просто так. Тому спробуємо розшифрувати ще декілька простих геометричних елементів, які використовуються в українській орнаментиці.

Трилисник. Серед елементів народної вишивки часто зустрічаються зразки з зображенням знаків “трійця”, та “тризуб”. Знак тризуба є знаком триєдиності світобудови, символом Триєдиного Бога.

В античній міфології – це атрибут влади бога морів Посейдона (Нептуна) над стихією. У Древньоу Римі тризуб став на початку нової ери традиційним знаряддям гладиаторів, а в період гоніння на християн – одним із знарядь для тортур непокірних. Звідси у візантійській церковній традиції тризуб став однією з емблем мученичества. Вважається, що знак тризуба походить від зображення знаку води, дощу ще за кам’яної доби. Пізніше, в період бронзи, тризуб став атрибутом бога грози, бурі, взагалі всіх небесних богів. І його зображували з хвилястими, вогненними зубцями. Отже тризуб є атрибутом водних богів, сили й родючості води, а також він символізує блискавку, грім, полум’я. У поєднанні цих двох сил виникає вічне життя, третя, синівська сила. Тризуб також може символізувати минуле, теперішнє й майбутнє.

Трикутник є також поширеним символом. У ньому втілена ідея триєдності природи Всесвіту: неба, землі і лю­дини. Цей знак також символізує батька, матір та дитину. Це — символ Божественної Трійці. Сяйво у вигляді трикутника — атрибут Бога-Отця. Рівнобічний трикутник символізує завер­шеність. Трикутник, обернений вершиною вго­ру, є сонячним і має символіку життя, вогню, полум'я, є символом чоловічої основи, духов­ності. Це також трійця любові, істини, муд­рості. Трикутник, обернений вершиною донизу, є символом, пов'язаним з місяцем, жіночою основою, водою, символізує Велику Матір, Бо­гиню-Рожаницю. Трикутники часто розміщені на писанках в основі “Вазонків”, “Дерева жит­тя”.

Куточки-кутики. Утворюються лініями, що пересікаються і утворюють своєрідні узори куточків, що часто шиються поперечними штришками-рисочками. Найчастіше зустрічаються на Волині.

Решітка, гратки, сітка, решето. Цей орнамент дуже стародавній. Зустрічається на кам”яних, керамічних та бронзових виробах первісної доби та на рбодоських вазах, - науковці вважають це впливом азіатських мотивів.

Символ решета пов’язаний з палеолітичною богинею неба. Сітка, решето, за давніми повір’ями, мають силу оберега від злих духів, відокремлюють добро від зла. Сіткою дуже часто заповнені окремі елементи на рушниках – кола, квадрати, трикутники, квіти, листочки тощо.

Вишивка шнурочками, пасочками, поясами. Орнамент дуже простий, що часто зустрічається самостійно, але в більшості використовується, як допоміжний разом з іншими зображеннями. Пояски бувають різного кольору й різного розміщення: поздовжні поперечні або ті й другі разом. В усіх регіонах України розповсюджений мотив пояса-доріжки. Він символізує шлях, дорогу і має кілька варіантів. Часто використовується в елементах кайми, обшивки, оторочки.

Грабельки, гребінці, гребінь-куделя. Назви цілком відповідають малюнкам – і як гребінчики, і як грабельки, - це ті ж самі гребінчики, лише з довшою ручкою; гребінь-куделя (кужіль) це прилад для прядіння.

Грабельки і гребінці символізують також промені сонця, дощ, регенеративну енергію. Ці узори часто бувають в поєднанні з іншими орнаментами.

Драбинка — пошук кращого життя.Це типовий елемент в складних орнаментах. Часто застосовується для обрамлення рушника, або відокремлення мотивів вишивки. Іноді середина драбинки заповнюється іншими взірцями. Такі мотиви зустрічаються разом з іншими узорами як у вишивці так і на писанках. Символ “драбинка” тісно по­в'язаний з символом “Дерево життя”. Драбинка — символ сходження до вершин духов­ності, до Бога, до неба, до кращого жит­тя. Людина вірила, що драбиною, як і деревом, можна піднятись на небо.

Кошик — материнство, знання.

Пісочний годинник — регенерація.

Чаша — оболонка, вмістилище що наповнюється певним змістом. Храм, як і чаша являється вмістилищем Бога, його житлом. Людина теж є вмістилищем добрих або злих духовних сил, вона може стати або житлом Бога, або знаряддям в руках диявола. Цей вибір у великій мірі залежить від власної волі людини. Бог ніколи не лишає її напризволяще, недарма говориться, що безвихідних ситуацій не існує. Для віруючої людини легше прийняти смерть, ніж згрішити, або піти проти Волі Божої, бо вона свято вірить, що по смерті стане чадом Божим і перебуватиме у вічному блаженстві. Головне – це чути і відчути в собі Голос Божий, а не голос своїх пристрастних бажань. Діяти згідно з Волею Божою людина може навчитися через молитву і церковні таїнства. Під час таїнства Євхаристії з вівтаря виноситься чаша (потир) зі святими дарами – Тілом і Кров”ю Христа, з якої причащаються віруючі, таким чином єднаючись з Христом і між собою у Христі. *“И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив преломил, и раздавая ученикам, сказал: приимите ядите: сие есть Тело Мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов”. (Мат. 26; 26-28.) “Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба”. (1 Кор. 10; 16-17)*

Саме тому стилізованими або й досить реалістичними чашами прикрашають великодні серветки і рушники на божниці.

Арка — піднесення життя, апогей.

Дві паралельні лінії, доріжка — вагітність.

Три паралельні лінії — три плани буття.