

УДК 7.048(575.2)

Кыргызский орнамент в прикладном творчестве и искусстве книги XX в.: традиции и новаторство

Мальчик А. Ю.

Центр германистики Кыргызско-Российского
Славянского университета, Бишкек

Национальный орнамент Кыргызстана – неотъемлемая часть отечественной истории и культуры. Основу кыргызского орнамента составляют знаки-символы, узорные мотивы, для разработки которых источником послужили явления и предметы окружающего мира, переосмысленные творческой мыслью и фантазией народных мастеров разного времени в соответствии с их представлениями о красоте и гармонии. На протяжении столетий народные мастера сохраняли и обогащали приемы нанесения орнаментальных узоров, постепенно совершенствуя форму, колорит и структуру орнаментальных композиций. Особая страница в развитии национального орнамента Кыргызстана открывается после победы Октябрьской революции и установления советской власти. Переход кыргызского народа на оседлый образ жизни приводит к обновлению древней орнаментальной системы прикладного искусства. Наряду с традиционными мотивами орнаментов, таких, как «мюйюз» (рога), «кыял» (мечта, фантазия), «карга тырмак» (когти вороны) и многими другими, народные мастера стали использовать в своих изделиях новую символику, имевшую идеологическое значение: пятиконечную звезду – олицетворение интернационального братства и единства тружеников пяти континентов земного шара и серп и молот, которые символизировали неразрывную дружбу работников индустрии и сельского хозяйства.

Ключевые слова: прикладное искусство, народные промыслы, орнамент, символы.

(Искусство и культура. — 2014. — № 2(14). — С. 108-115)

Kyrgyz Ornament in Applied Creativity and Art of the XX th Century Book: Traditions and Novelties

Malchik A. Yu.

German Studies Center of Kyrgyz-Russian Slav University, Bishkek

National ornament of Kyrgyzstan is an inseparable part of home history and culture. The basis of Kyrgyz ornament is signs-symbols, pattern motives, the source of which was phenomena and objects of the surrounding world reconsidered by the creative thought and fantasies of folk artists of different times in accordance with their understanding of beauty and harmony. Within centuries folk artists preserved and enriched techniques of making ornamental patterns, gradually improving the form, the color and structure of ornamental compositions. Special page in the development of the national ornament of Kyrgyzstan is opened after the victory of October revolution and setting Soviet power. Transition of Kyrgyz people to settled way of life results in the renewal of the ancient ornamental system of applied art. Along with traditional ornamental motives, such as «myuyuz» (horns), «kyiyal» (dream, fantasy), «karga tyrmak» (crow's nails) and many others, folk artists started using new symbols in their works, which had ideological connotation: the five point star, which meant international brotherhood and unity of the working people of the five continents of the globe, and hammer and sickle, which symbolized close friendship of industrial and agricultural workers.

Key words: applied art, folk craft, ornament, symbols.

(Art and Culture. — 2014. — №2(14). — P. 108-115)

Адрес для корреспонденции: e-mail: maltschik@list.ru – А. Ю. Мальчик

Традиционный орнамент в 1930-х – 60-х годах также начали применять при оформлении выпускаемых местными издательствами книг, газет, журналов, плакатов. Обложки книг в твердом и мягком переплете, развороты и титульные листы часто украшались кыргызскими роогообразными и растительными мотивами. Среди них – кыргызско-русский и русско-кыргызский словари (под редакцией К. К. Юдахина), кыргызские народные сказки, стихотворные сборники Т. Сатылганова, Т. Молдо, Т. Уметалиева, А. Токомбаева, повести и романы Т. Сыдыкбекова, Ч. Айтматова, Т. Касымбекова и других писателей. Важную роль в распространении знаний о кыргызском орнаменте и прикладном искусстве сыграло хорошо иллюстрированное пятитомное издание «Трудов Киргизской археолого-этнографической экспедиции» (1956–1968 гг.). Широко использовали кыргызский орнамент и в архитектуре: им украшали новые общественные здания – клубы, театры, библиотеки, новые жилые дома. Как важный элемент, народный орнамент появился на изделиях легкой промышленности [1].

Цель статьи – выявление особенностей сферы бытования орнамента в культуре Кыргызстана.

Основные черты орнамента. Качественно новый этап в развитии национального орнамента наступил в 1969 г. после открытия Объединения народных художественных промыслов «Кыял». Характерной чертой объединения стало участие в его работе народных мастеров из разных регионов республики и профессиональных художников-прикладников. Важно отметить, что привлеченные в «Кыял» народные мастера проводили традиционную линию в создании произведений народного искусства, а профессиональные художники стремились придать предметам прикладного искусства кыргызов новое эстетическое звучание, переосмыслить многовековые народные традиции [2].

Открытие ОНХП «Кыял» стимулировало выпуск книг, альбомов и журналов, в которых использовался и пропагандировался кыргызский орнамент и декорированные им изделия прикладного искусства. Нельзя не упомянуть богато иллюстрированные

альбомы, изданные в 1970–80-е годы: «Киргизские сувениры», «Киргизский узор», «Объединение народных художественных промыслов «Кыял». В этот же период вышло трехтомное издание героического эпоса «Манас» (вариант С. Орозбакова) с иллюстрациями выдающегося художника-графика Т. Герцена, широко использовавшего в своей работе традиционный кыргызский орнамент [3].

Наши исследования показали, что для орнамента в работах народных мастеров ОНХП «Кыял» 1970–80-х годов характерны *растительные, геометрические, зооморфные мотивы* и их сочетания, а также советская эмблематика (до 1991 г.). Народные умельцы преимущественно использовали традиционные растительные узоры, часто встречающиеся в новое время. В их числе: «волна» с завитками – кыял, пальметты, полупальметты и узколепестковые розетки – гюль, круглые розетки с цветком внутри – тогуз дёбё, мотивы граната (анар), миндаля (бадам) и другие. Данные растительные мотивы распространены в различных видах кыргызского прикладного искусства – в вышивке, изделиях из металла и дерева, отчасти в циновках из чия, произведениях из ворса и кожи, безворсовом ткачестве [4].

Новые мотивы в орнаменте. Среди новых *растительных мотивов* выделяется мотив розы, украшающий произведения ворсового ткачества и вышивки. Своей оригинальностью обращает на себя внимание композиция килема, выполненного А. Бердибаевой (Ляйлякский район, 1976). Центральное поле ковра занимают шесть двенадцатиугольников, в которые вписаны ромбы с мотивом «кочкор мюйюз». От ромбов отходят семь бутонов роз. Цветовая гамма килема определяется красными, синими, черными и зелеными тонами.

Как и в ворсовом ткачестве, в вышивке мотив розы является либо центральной частью композиции, либо составным элементом сложных композиционных построений. В частности, подзор А. Адыловой (Тонский район, 1985) включает шесть ромбов, вокруг которых сгруппированы десять цветков, напоминающих подсолнухи. В центре каждого ромба красными и зелеными нитями вышита роза на стебле. Подзор выпол-

нен мелким крестом, не характерным для традиционной кыргызской вышивки.

В композиции полотенца Т. Ыйманкуловой (Ат-Башинский район, 1968) мотив розы, напротив, занимает второстепенное место. На полотенце изображена ваза с восьмилепестковым цветком и двумя нераскрывшимися бутонами, отображающими друг друга. Лежащие по обе стороны вазы две розы также даны в зеркальной симметрии. Цветочно-растительные мотивы, навеянные русским и украинским прикладным искусством, вышиты крестом красными, зелеными и бордовыми нитями.

Как и во второй половине XIX – начале XX в., *геометрические мотивы* имели широкое распространение образуя орнаментальные композиции с растительными и зооморфными узорами. На ковровых изделиях, циновках из чия, в вышивке и предметах из дерева часто встречаются круги (айчык), треугольники (тумар), простые и ступенчатые ромбы (омуртка – позвонок, кереге кёз – отверстие в решетке юрты), зигзаги (ийрек), квадраты (кишинин башы – голова человека, чымын канат – крылья мухи) и другие мотивы геометрического характера. В войлочных коврах, изделиях из чия, войлочных сумках для вещей мастериц К. Сейталиевой, Ы. Молдокабыловой и М. Есеналиевой геометрические мотивы неразрывно связаны с растительными и зооморфными видами декора: мюйюз, тёрт мюйюз, тогуз дёбё, ийрек и др.

В *зооморфном орнаменте* также преобладают традиционные мотивы. Это прежде всего крупные рогообразные узоры – кочкор мюйюз (рог барана), теке мюйюз (рог козла) и их различные вариации: рогообразные завитки, скомпонованные в крестообразные фигуры (тёрт мюйюз) или включенные в круги, овалы и ромбы (табак оюу); завитки с развилками и отростками – карга тырмак (когти ворона), ала бакан. Среди других мотивов, которые можно отнести к зооморфному орнаменту, – парные миндалевидные фигуры – куш канат (крылья птицы). Перечисленные выше зооморфные мотивы присутствуют во всех видах прикладного искусства кыргызов.

Новые формы зооморфного орнамента представлены обобщенными изображениями зверей и птиц на предметах ворсового

ткачества и вышивки. Традиционные и инновационные мотивы соединила в своем килеме мастерица А. Суюналиева (Кетмень-Тюбинская долина, 1973). Центральное поле ковра разбито на девять прямоугольников, в которые вписаны четыре стилизованных горных козла, два верблюда и различные вариации узора «кочкор мюйюз», имеющие геометрический характер. Бордюр ковра составляют повторяющиеся мотив «кёёкёр» и схематичная фигура человека. Основная колористическая гамма изделия выдержана в красных, синих, желтых и оранжевых тонах.

Исключительно разнообразны изображения птиц на туш кийизах, кузгу капах, подзорах и полотенцах. Поперечную часть туш кийиза Б. Омуракуновой (Тонский район, 1975) украшают вышитые по черному фону семь павлинов, отделенных друг от друга цветочными мотивами. Павлины и декоративные цветы исполнены желтыми, зелеными и белыми нитями.

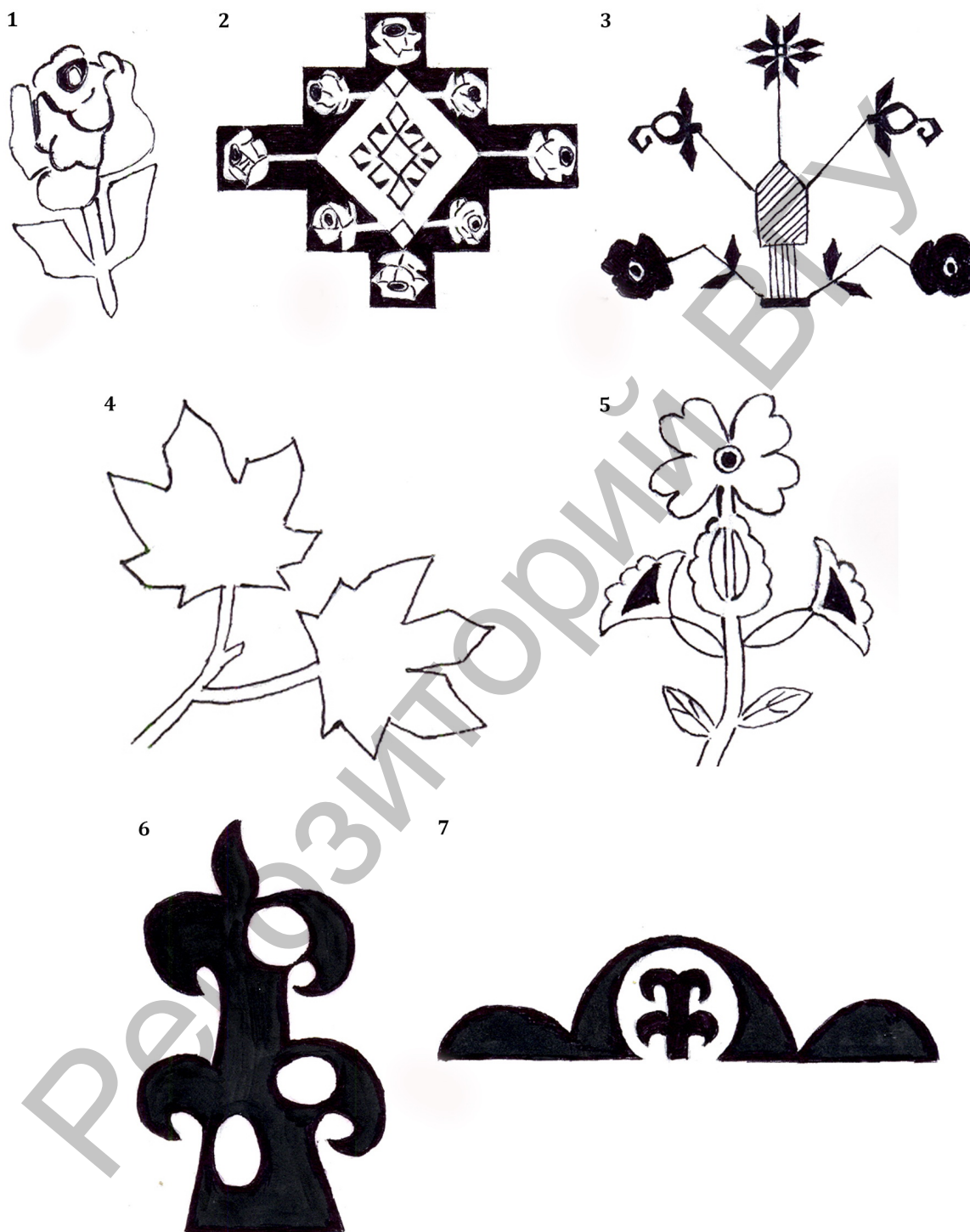
На треугольном выступе своего туш кийиза С. Осмонова (г. Нарын, 1978) белыми нитями вышила контуры двух ласточек. Зеркально противопоставленные друг другу птицы разделены цветочно-растительным узором.

Популярный в послевоенное время образ «голубя мира» органично вошел в орнаментальную композицию футляра для зеркала А. Садыбакасовой (Иссык-Атинский район, 1983). Изображение птицы вышито белыми нитями в центре клапана кузгу капа, по краю которого тянется узор «кыял». Цветовая гамма кузгу капа традиционна: вышивка белыми, желтыми, красными и зелеными нитями нанесена по синему бархату.

Советская эмблематика распространена исключительно в вышивке народных мастериц 1970–80-х годов. Символы советского периода обычно включены в композиции, состоящие из традиционных узоров кыргызского орнамента.

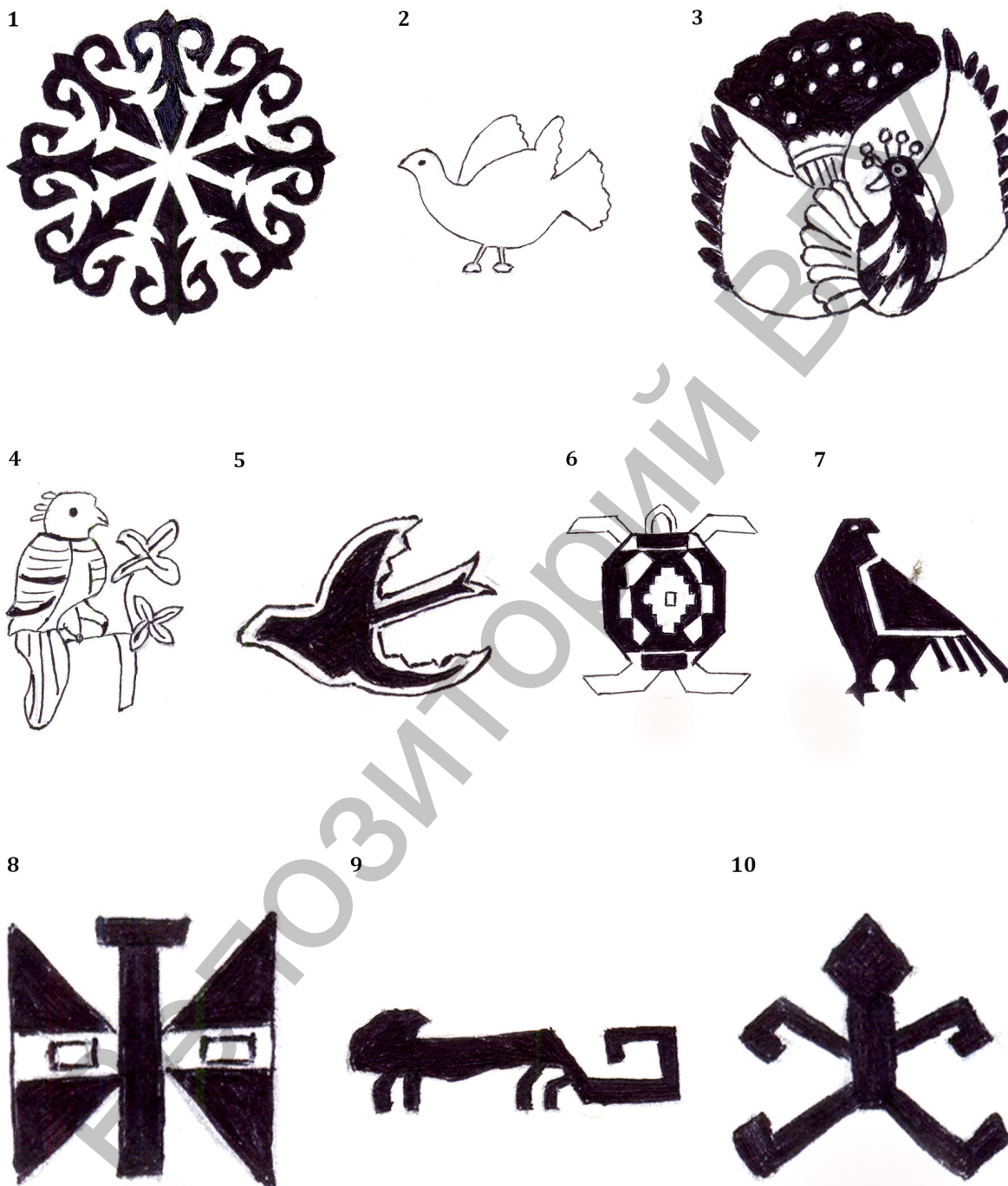
Полотенце, вышитое З. Мукамбетовой (Тюпский район, 1975), образует орнаментальную композицию, заключенную в четырехугольник. Внутри четырехугольника изображены две крупные розетки в виде мотива «тогуз дёбё», а над ними серп и молот. Сам четырехугольник украшен условно переданными листьями и цветами. Вышивка выполнена по синему сатину красными, белыми и желтыми нитями.

НОВЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ НА ИЗДЕЛИЯХ КЫРГЫЗСКОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА XX ВЕКА

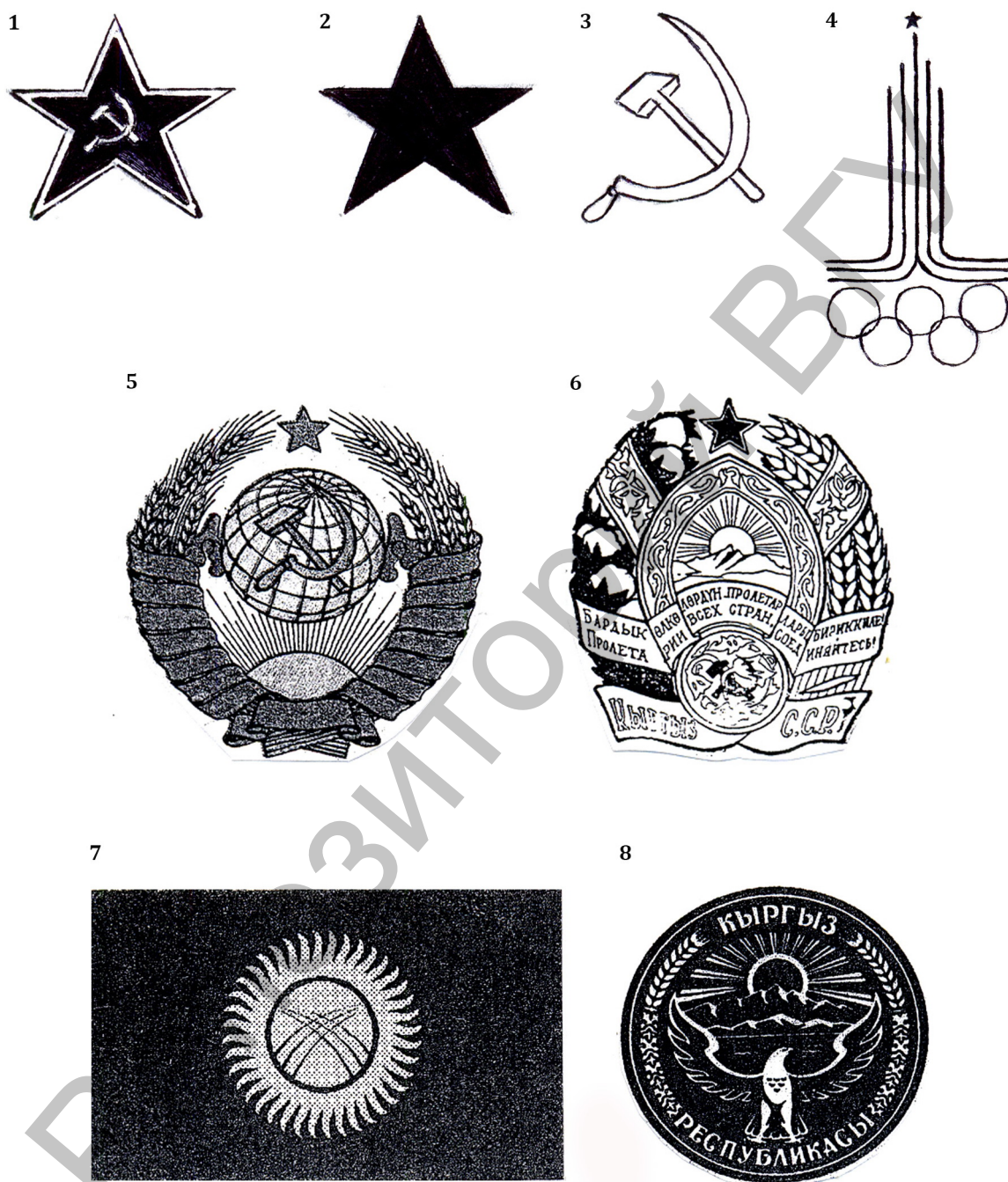
1 – мотив розы (КНМИИ, Инв. № 1338); 2-3 – композиция с мотивом розы (КНМИИ, Инв. № 2494, 325); 4 – кленовые листья (Музей ОНХП «Кыял»); 5 – цветочный мотив (КНМИИ, Инв. № 1836, 5577); 6 – дерево (Музей ОНХП «Кыял»); 7 – кустарник (Музей ОНХП «Кыял»).

НОВЫЕ ЗООМОРФНЫЕ И АНТРОПОМОРФНЫЕ МОТИВЫ НА ИЗДЕЛИЯХ КЫРГЫЗСКОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА XX ВЕКА

1 – ВАРИАЦИЯ НА ТЕМУ УЗОРА «МЮЙНЮЗ» (Музей ОНХП «Кыял»); 2 – «ГОЛУБЬ МИРА» (Музей ОНХП «Кыял»); 3 – ПАВЛИН (КНМИИ, Инв. № 7168); 4 – ПОПУГАЙ (КНМИИ, Инв. № 823); 5 – ЛАСТОЧКА (КНМИИ, Инв. № 1836); 6 – ЧЕРЕПАХА (Музей ОНХП «Кыял»); 7 – БЕРКУТ (Музей ОНХП «Кыял»); 8 – БАБОЧКА (Музей ОНХП «Кыял»); 9 – СОБАКА (Музей ОНХП «Кыял»); 10 – ЧЕЛОВЕК (КНМИИ, Инв. № 1861).

СОВЕТСКАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭМБЛЕМАТИКА НА ИЗДЕЛИЯХ КЫРГЫЗСКОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА XX ВЕКА

1-2 – пятиконечная звезда (КНМИИ, Инв. № 1338; Музей ОНХП «Кыял»); 3 – серп и молот (КНМИИ, Инв. № 201, 353); 4 – эмблема Олимпийских игр 1980 г. (Музей ОНХП «Кыял»); 5 – герб СССР (КНМИИ, Инв. № 1310); 6 – герб Киргизской ССР (КНМИИ, Инв. № 1310); 7 – флаг Кыргызской Республики (Музей ОНХП «Кыял»); 8 – герб Кыргызской Республики (Музей ОНХП «Кыял»).

Другой пример переосмысления советской эмблематики – аяк кап, созданный мастерицей Г. Сырдыбаевой (Джумгалский район, 1980). Четыре пятиконечные звезды, вышитые красными нитями, и четыре узора «мюйюз» зеленого цвета скомпонованы в круг круглой розетки «топу тала».

На произведениях профессиональных художников-прикладников 1970–90-х годов орнамент в основном представлен растительными и зооморфными мотивами, а до 1991 г. также советской эмблематикой. Среди *растительных узоров* наиболее часто встречаются различные варианты мотива «кыял», который украшает калпаки, деревянные скульптурки и шахматные фигурки. В произведениях из дерева, создаваемых цехом точеных изделий, мотив «кыял» имеет второстепенное значение, являясь декоративным элементом в национальных костюмах скульптурных фигурок. В вышивке и росписи узор дается черным цветом, контрастируя с белым полем головного убора и светлым костюмом скульптурок.

Не характерными для кыргызского орнамента являются кленовые листья, украшающие лакированные шкатулки из орехового капа (автор В. Петров, начало 1980-х гг.). Реалистично трактованные листья, сделанные из другой породы дерева, врезаны в фон заподлицо.

Наглядным примером переосмысления традиционного кыргызского орнамента может служить циновка из чия, созданная по эскизу художника Ш. Мамбетаиповой (1975). Изображенные в центре композиции две пасущиеся лошади окружены условно переданными деревьями и кустарниками, которые своими очертаниями напоминают узор «мюйюз». Колористическая гамма выдержана в приглушенных зеленых и черных тонах.

Самый популярный *зооморфный мотив* – узор «мюйюз» и его разновидности. Данный вид декора широко распространен на металлических подносах, сумках из кожи и чия, в росписи подставок для деревянных скульптурок, миниатюрных юрт, шахматных досок, комузов, деревянных кёёкёров и миниатюрных скульптур, а также на калпаках. К новым видам *зооморфного орнамента* принадлежат узоры и стилизованные изображения животных, украшающие из-

делия из орехового капа, металла и циновки из чия. В центр крышки лакированной шкатулки из орехового капа инкрустированы восемь рогообразных фигур, соединенных в круг (автор В. Петров, начало 1980-х гг.). Данный узор является современной интерпретацией узора «мюйюз».

Оригинальны стилизованные изображения черепах, бабочек и беркутов, верблюдов и собак, включенные в композиции циновки из чия (автор Б. Кошоев и Ш. Мамбетаипова, начало 1980-х гг.). Рисунки выполнены нитями красного, синего, светло-коричневого и желтого цветов.

Советскую эмблематику можно встретить на изделиях ОНХП «Кыял» 1970–80-х годов. Пятиконечная звезда и серп и молот, выписанные красным цветом и соседствующие с кыргызскими цветочно-растительными мотивами, включены в композицию расписных платков. Эти эскизы были разработаны художником Т. Лысенко (конец 1970-х – начало 1980-х гг.). В 1978 г. под руководством художника Л. Болсаевой были подготовлены модели калпаков к Олимпийским играм 1980 г. в Москве. Эмблема олимпиады, состоящая из пяти колец и силуэта Московского университета, выполнена тамбурным швом. Вышитая черными нитями символика четко читается на белом войлоке и соответствует традиционной цветовой гамме мужских головных уборов.

В 1990-х годах появились произведения художников-прикладников, в которых нашли свое место флаг и герб независимого Кыргызстана. Художник А. Абдылдабекова является автором сувенирных панно из чия, точно воспроизводящих атрибуты национальной государственности.

Заключение. Таким образом, в XX в. наряду с традиционными мотивами кыргызского орнамента (мюйюз, карга тырмак, кыял, куш канат и т. п.), распространенными в прикладном искусстве и печатных изданиях, мастера прикладного искусства применяли и новые виды декора. В вышивке появляется мотив розы, декоративные цветы, свойственные русскому и украинскому искусству, «голубь мира», павлины, попугаи, ласточки. В ворсовом ткачестве в орнаментальные композиции включают схематичные фигуры горных козлов, верблюдов, людей, мотив розы. Профессио-

нальные художники-прикладники, работавшие в ОНХП «Кыял», также вводили в свои работы инновационные мотивы: кленовые листья, вариацию на тему узора «мюйюз» (в шкатулках из орехового капа), изображения черепашек, беркутов, бабочек, собак, деревьев (в циновках из чия) и т. д. До распада СССР в произведениях народных мастеров и художников-прикладников ОНХП «Кыял» нередко встречается советская эмблематика (серп и молот, пятиконечная звезда, эмблема Олимпиады-80, гербы СССР и Киргизской ССР). Символы советского времени в прикладном искусстве украшают в основном вышивку (туш кийизы, полотенца), а также расписные платки и калпаки. Все перечисленные орнаментальные мотивы нашли отражение в иллюстрированных книгах и альбомах по кыргызскому орнаменту и прикладному искусству: «ОНХП

«Кыял» (1980) и «Киргизский узор» (1986). С обретением независимости некоторое распространение получили небольшие панно из чия, изображающие флаг и герб независимого Кыргызстана.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антипина, К. И. Народные традиции в современной материальной культуре и прикладном искусстве Киргизии / К. И. Антипина, А. Джумагулов, К. Мамбеталиева. – М.: Наука, 1964. – С. 9.
2. Мальчик, А. Ю. История кыргызского народного прикладного искусства: эволюция кыргызского орнамента с древнейших времен до XX в. / А. Ю. Мальчик. – 2-е изд. – Бишкек, 2009. – С. 88–89.
3. Герцен и современники: сборник материалов о жизни и творчестве. – Бишкек, 2007. – С. 15.
4. Рындин, М. В. Киргизский национальный узор / вступ. ст. А. Н. Бернштама. – Л.-Фрунзе, 1948.
5. Агзамходжаев, А. СССР – социалистическое государство советских народов / А. Агзамходжаев, Ш. Уразаев. – Ташкент: Узбекистан, 1972.

Поступила в редакцию 04.01.2014 г.