

УДК [745/749+72]:7.016.4(575.2)

Кыргызский орнамент в прикладном искусстве и архитектуре: истоки, пути развития, национальные особенности

Мальчик А. Ю.

Центр германистики Кыргызско-Российского Славянского университета,
Бишкек

В культуре народов Центральной Азии, имеющей богатое наследие во всех областях художественного творчества, заметное место занимает кыргызский национальный орнамент. Кыргызские орнаментальные мотивы украшают убранство мобильного жилища (юрты), экстерьер и интерьер стационарной архитектуры, орнамент распространен в одежде национального стиля, ювелирных изделиях, встречается на разнообразных бытовых предметах и сувенирах. В архитектуре, как и в прикладном искусстве, национальный орнамент не существует отдельно от произведения, поскольку имеет прикладные функции. Используя его в качестве архитектурного декора, лучшие архитекторы Кыргызстана преображали сооружения простых форм, добиваясь удивительных эффектов. Однако, несмотря на примеры удачного использования мотивов кыргызского орнамента, нельзя не признать, что орнамент еще не достаточно востребован при декорировке интерьеров загородных домов, офисов, кабинетов, фойе, актовых залов, столовых, бассейнов и других сооружений.

Ключевые слова: прикладное искусство, архитектура, орнамент, семантика.

(Искусство и культура. – 2015. – № 1(17). – С. 37-40)

Kyrgyz Ornament in Applied Art and Architecture: Origin, Ways of Development, National Peculiarities

Malchik A. Yu.

German Studies Centre, Kyrgyz-Russian Slav University, Bishkek

In the culture of Central Asian peoples, which has a rich legacy in all spheres of art creative activity, Kyrgyz national ornament takes a great place. Kyrgyz ornamental motives decorate mobile dwellings (yurtas), exterior and interior of stationary architecture; the ornament is wide-spread in national clothes, jewelry, in various souvenirs and objects of everyday life. In architecture, as in applied art, the national ornament does not exist separated from the work of art, because it has applied functions. The best architects of Kyrgyzstan, who used it as architectural decor, transformed constructions of simple forms and got surprising effects. However, in spite of successful examples of application of Kyrgyz motives, one can't but mention that interiors of country houses, offices, studies, foyer, assembly halls, restaurants and the other constructions are not often decorated with the ornament.

Key words: applied art, architecture, ornament, semantics.

(Art and Culture. – 2015. – № 1(17). – P. 37-40)

Вторая половина XIX - начало XX в. - юрты, украшая изделия кыргызского прикладного искусства. На данном этапе значительных успехов достигли ковроделие, таптал, плетение циновки, ткачество, плетение циновки из

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

чия, вышивка, тиснение по коже, резьба по дереву и ювелирное искусство [1; 2]. Традиционный орнамент можно объединить в четыре основные группы. В первую группу, распространенную на кыргызских ковровых изделиях, циновках из чия, в вышивке и предметах из дерева, вошли круги, квадраты, восьмиугольники, крупные кресты, простые и ступенчатые ромбы, треугольники, зигзаги и овалы. Вторая группа, которая встречается на изделиях из кожи, дерева и металла, представлена пальметтами, полупальметтами и S-образным мотивом, крестообразными фигурами, «волной» с завитками и рогообразными мотивами. Характерная для кыргызской вышивки третья группа включает цветочно-растительные мотивы и сложные розетки. Четвертую группу составляют некоторые центрально и восточно-азиатские символические знаки: меандр, плод граната, облаковидные узоры и вихревая розетка.

Существенными чертами кыргызского орнамента второй половины XIX - начала XX в., как и у других центральноазиатских народов, являются симметрия, наличие центрального поля и бордюров, зеркальное отражение узоров и превращение фоновых частей в самостоятельный узор. Все многообразие орнаментальных форм кыргызов можно свести к трем категориям симметрии: розетке, бордюру и сетке. Узорной сетке, представляющей собой замкнутую фигуру (квадрат, прямоугольник, ромб и др.), присущи ось симметрии и проходящая по ней плоскость симметрии. В боковых бордюрах обычно при идентичности переносимых узоров по оси переноса присутствует взаимное зеркальное отражение правой и левой частей узора. Сетки, применяемые в кыргызском орнаменте, различны друг от друга системой своих узлов: квадратной, ромбовидной, треугольной и др., с вписанными в них узорами [3; 4].

Цель статьи - проследить историю и эволюцию орнамента в культуре Кыргызстана.

Семантика орнамента. Названия кыргызских орнаментальных мотивов, их сходство с природными явлениями, бытовыми предметами и декоративными изделиями свидетельствуют о их различии в семантике. В то же время большое значение в кыргызском орнаменте нового времени приоб-

ретают декоративное начало. Изображения конкретных предметов получают большую стилизацию, или, напротив, геометрическим фигурам даются названия предметов, явлений природы, частей тела или имеющие отношение к животным (подкова, луна, облако, голова, рог и т. п.). В содержание орнаментальных узоров народные мастерицы привносят много поэтических мыслей, тесно переплетающихся с фольклорными представлениями, хозяйственной и культурной жизнью прошлого. В орнаментальном воплощении этих представлений важнейшая роль принадлежит декоративно-художественному началу, что значительно усиливает эстетическое звучание каждого узора.

Важно подчеркнуть, что кыргызский орнамент нового времени по своей форме и названиям отдельных узоров наиболее близок к орнаментальным мотивам казахов, каракалпаков, узбеков и таджиков, а также встречает аналогии с орнаментальным искусством туркмен, казанских татар и башкир. Среди рогообразных мотивов можно выделить узор «кочкор мюйюз» (рог барана), название которого имеет то же значение, что и у казахов, каракалпаков (кош-кар мушз), узбеков (кучкорак), таджиков (кушкорак), туркмен (сойнак), башкир и казанских татар (кускар). Такие же совпадения характерны для геометрического узора «тумарча» (амулет) и растительного «бадам» (миндаль), что прослеживается в их названиях у других центральноазиатских народов (казахские «бадам», «тумарша», узбекские и таджикские «бодом», «туморча» и т. д.). Помимо приведенных выше примеров, по своим очертаниям и названиям у кыргызов, казахов, туркмен, таджиков, узбеков и башкир много общего имеют «волна» с завитками, мотивы «плод граната» и «вихревая розетка». Таким образом, терминология некоторых кыргызских мотивов может соответствовать смысловому значению изначального появления данных элементов орнамента в эпоху древнейшей культуры человечества.

Изучение истории кыргызского орнамента показало, что одним из источников в формировании орнаментального комплекса кыргызов является орнамент таштыкской культуры и енисейских кыргызов. Нами было установлено, что большая часть

узоров первой группы принадлежит к наиболее древним орнаментальным мотивам кыргызов, отражая древнейшие космогонические представления земледельцев и кочевников. Круги, ромбы, квадраты, треугольники, зигзаги, спирали и овалы известны на предметах прикладного искусства таштыкского времени и восходят к VI-I вв. до н. э. Орнаментальные мотивы, выделенные нами во вторую группу кыргызского орнамента, вошли в прикладное искусство в эпоху развитого Средневековья вследствие взаимосвязей енисейских кыргызов с древними тюрками и согдийцами. Такие виды декора, как «волна» с завитками, пальметты, полупальметты и S-образный мотив связаны с почитанием «мирового дерева». Рогообразные и крестообразные фигуры заключают кыргызские тотемистические верования и представления о «мировом дереве». Использование рогообразных мотивов, наряду с кругами и крестами, в качестве родоплеменных тамг подчеркивает важное значение, которое имели для кыргызов эти символические знаки [5].

Входящие в третью и четвертую группу мотивы орнамента обогатили кыргызскую орнаментальную систему в эпоху Средневековья и Нового времени благодаря взаимодействию кыргызов с оседло-земледельческими народами Средней Азии, монголами и китайцами. Цветочно-растительные мотивы, сложные розетки, меандр, облаковидные узоры и вихревая розетка могли восприниматься кыргызами как символические образы, связанные с весенним праздником Нооруз и культом природы [6].

Развитие орнамента в XX - начале XXI в. XX столетие стало эпохой плодотворного развития орнамента в архитектуре и народных промыслах Кыргызстана. Орнаментальные мотивы кыргызов, известные в произведениях прикладного искусства, широко использовались архитекторами как в декоре фасадов и интерьеров зданий, так и в качестве структурообразующей основы формирования генеральных планов. В этот период изделия мастеров народных промыслов входят в современный быт и становятся частью интерьеров не только мобильных жилищ (юрт), но также коттеджей и квартир в многоэтажных домах. Это способствует лучшей адаптации коренного

сельского населения к условиям проживания в домах и квартирах городского типа, повышает выразительность архитектурных решений, а также свидетельствует об успешном осуществлении архитекторами и художниками Кыргызстана необходимого синтеза изобразительных искусств и архитектуры в городах и селах страны. Важную роль в успешном развитии архитектуры и народных промыслов в XX в. сыграла подготовка в Кыргызстане своих профессиональных кадров архитекторов и художников-прикладников, обогативших зодчество и прикладное искусство новыми творческими достижениями.

В середине XX - начале XXI в. народные промыслы Кыргызстана сочетали два направления в работе: с одной стороны, возрождение традиционных изделий кыргызского прикладного искусства (узорные войлочные ковры, вышивка, тиснение по коже и др.), а с другой - создание новых видов изделий с национальной спецификой (лакированные шкатулки, шахматы, шашки и т. д.). В советский период архитекторы и мастера народных промыслов, широко используя традиционные орнаментальные узоры, вводят в декор инновационные формы орнамента. Анализ памятников архитектуры, изделий народных мастеров и профессиональных художников-прикладников, сотрудничавших с ОНХП «Кыял», позволяет выделить три дополнительные группы. Первая группа включает новые растительные и цветочные узоры: «волна» с завитками в сочетании с цветочными розетками, цветочные розетки в стиле классицизма (архитектура), мотив розы (вышивка, ворсовое ткачество), кленовые листья (шкатулки из орехового капа), деревья и кустарники (циновки из чия). Вторая группа содержит зооморфные и антропоморфные образы: обобщенные изображения горного козла, головы оленя, лица девушки (архитектура), черепахи, беркуты, бабочки, собаки (циновки из чия), схематичные фигуры людей (ворсовое ткачество) вариация на тему узора «мюйюз» (шкатулки из орехового капа), «голубь мира», павлины, попугаи и ласточки (вышивка). В третью группу вошла советская эмблематика, имевшая распространение до распада СССР: серп и молот, пятиконечная звезда, гербы СССР и Киргиз

ской ССР (архитектура, вышивка), эмблема Олимпийских игр 1980 г. (калпаки). С обретением независимости фасады многих зданий украсила лепнина с изображением герба Кыргызской Республики, некоторое распространение получили небольшие панно из чия, изображающие флаг и герб независимого Кыргызстана.

Проведенные нами исследования архитектурных памятников этноархитектуры и произведений народных умельцев из разных регионов республики (в период с 2002 по 2010 г.), показали, что современные архитекторы и народные мастера стремятся сохранить самобытность традиционных форм кыргызского орнамента. Важно подчеркнуть, что мотивы кыргызского орнамента в настоящее время не только применяются архитекторами в декоративном убранстве архитектурных сооружений, но и служат для них хорошей основой при проектировании архитектурных комплексов и зданий (комплексы «Манас айылы», «Кыргыз айылы» и др.) [7]. С другой стороны, в обследованных нами селах Иссыккульской и Нарынской областей стационарные постройки по-прежнему сосуществуют с традиционной юртой, которая в современных условиях сохраняет значение производственного жилища скотоводов. Для интерьера юрт и стационарных домов характерно, наряду с фабричной мебелью, предметами бытовой техники и другими изделиями промышленного производства, распространение многих элементов традиционного убранства жилища, декорированных народным орнаментом.

Среди мотивов орнамента, распространенных в декоре памятников этноархитектуры и произведениях бишкекских, иссыккульских, нарынских, жалалабатских и ошских народных умельцев, особенно популярны рогообразные узоры (мюйюз), квадраты (кишинин башы и др.), треугольники (тумар, тумарча), «волна» с завитками (кыял), зигзаги (ийрек), парные миндалевидные фигуры (куш канат). Небольшое количество орнаментальных мотивов не мешает современным архитекторам и народным мастерам находить интересные композиционные решения. Пройдя длинный путь эволюции, многие узоры упро-

стились и приобрели более выразительную форму, доступную для выполнения в любой известной у кыргызов технике. Узоры используются в неразрывном единстве с объектом декора и его функциональным назначением. Важную роль в трактовке кыргызского орнамента играет цвет. Цвет не только вносит ритмическое чередование в композицию единообразных мотивов, но и обычно создает орнаментальную фигуру, делает возможным различное восприятие одних и тех же узоров.

Заключение. Опираясь на древние, чисто народные традиции, кыргызское орнаментальное искусство при активной государственной поддержке может иметь широкие возможности для своего роста и совершенствования. Тем более, что кыргызский орнамент пригоден к использованию в различных материалах с одинаковым художественным эффектом. Один и тот же узор может быть применен в мягком и жестком материале, не вызывая изменений в структуре и стиле орнамента. Это свойство кыргызского орнамента может использоваться и современными мастерами народных промыслов, архитекторами и дизайнерами. Но для того, чтобы направление путей развития кыргызского орнамента было правильным и перспективным, необходима самая прочная творческая связь современной орнаментики с художественной культурой прошлого, с национальным наследием.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамзон, С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи / С. М. Абрамзон. - Фрунзе: Кыргызстан, 1990. - С. 394-395.
2. Махова, Е. И. Материальная культура киргизов как источник изучения их этногенеза / Е. И. Махова // ТКАЭЭ. - Фрунзе: Изд-во АН Кирг. ССР, 1959. - Т. III. - С. 44-58.
3. Муканов, М. С. Казахские домашние художественные ремесла / М. С. Муканов. - Алма-Ата: Казахстан, 1979. - С. 28.
4. Шубников, А. В. Симметрия в науке и искусстве / А. В. Шубников, В. А. Копчик. - М.: Наука, 1972. - С. 296-297.
5. 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. 55-60.
6. Мальчик, А. Ю. Роль орнамента в формировании архитектуры Кыргызстана (генезис, эволюция, национальные традиции) / А. Ю. Мальчик. - Бишкек: Раритет Инфо, 2010. - С. 55-57.
7. Омуралиев, Д. Современная этноархитектура Кыргызстана (истоки, объекты, тенденции) / Д. Омуралиев, К. Курманалиев. - Бишкек: Изд-во КГУСТА, 2003. - С. 164-165.

Поступила в редакцию 31.12.2014 г.