

Искусствоведение

УДК 7.72

Г.Ф. Терещенко

Терещенко Галина Федоровна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры дизайна, факультет дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования, Краснодарский государственный институт культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: galina.dizain@mail.ru

**НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
ГОРНОГО АЛТАЯ В АСПЕКТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫРАЖЕНИЯ
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ**

В статье рассматривается проблема сохранения и востребованности традиционного декоративно-прикладного искусства Горного Алтая. Анализируются его исторические корни, выразительные особенности различных видов художественных ремесел, характеризующих культурный слой Пазырыкской эпохи. Именно изделия народных мастеров этого времени легли в основу декоративно-прикладного искусства Горного Алтая.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, стилизация, орнамент, архетипы, художественные ремесла.

G.F. Tereshchenko

Tereshchenko Galina Fedorovna, candidate of art criticism, associate professor of design, faculty of design, fine arts and arts education, Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: galina.dizain@mail.ru

NATIONAL DECORATIVE AND APPLIED ART OF MOUNTAIN ALTAI IN THE ASPECT OF ARTISTIC EXPRESSION OF TRADITIONAL CULTURE

The article considers the problem of preservation and demand for traditional decorative and applied art of the Altai Mountains. There are analyzed its historical roots, expressive features of various kinds of art crafts that characterize the cultural layer of the Pazyryk era.

Keywords: decorative and applied art, stylization, ornament, archetypes, artistic crafts.

Народное декоративно-прикладное искусство является наиболее яркой формой выражения традиционной культуры любых народов, в том числе и народов, проживающих в Горном Алтае. Традиционное художественное творчество изначально связано с историей данного народа, с его мировоззрением, мифологическими представлениями, бытовым укладом жизни. Оно формировалось веками в глубинах этноса и передавалось из поколения в поколение. Природное стремление к украшению быта вызвали развитие всех различных видов декоративно-прикладного искусства. В исторически сложившихся художественных ремеслах отражается богатое разнообразие природы. Чувствуя себя частью мира, человек ассоциативно воспринимая окружающую его природу, подсознательно прибегал к метафоре в своем творчестве, которое выражалось в художественном оформлении предметов быта. Он желал видеть в вещах, как выразился М. Хайдеггер, «зеркальную игру мира», благодаря которой могли бы отразиться различные смысловые аспекты бытия, такие как философский, социальный, политический, природно-экологический, культурный, религиозный, нравственный и другие [1, с.72]. Большой вклад в дело изучения культуры и искусства Алтая внес известный академик, археолог и этнограф В. Радлов,

открывший в 1860-х годах первые горно-алтайские могильники-курганы. Особенно многочисленные и разнообразные древние произведения искусства оказались в курганах Восточного Алтая в долине Пазырыка.

Самые яркие и характерные предметы, извлеченные из курганных комплексов у села Катанда, Туекты, Башадара, Пазырыка и Укока, датируемых началом VIII-II вв. до н.э., исследователи относят к скифо-сибирскому «звериному» стилю, который зарождался еще в эпоху раннего железного века у кочевых племен обширных территорий Причерноморья, Нижнего Поволжья, Казахстана, Алтая и Сибири. Почти все вещи кочевых народов Горного Алтая были орнаментированы сюжетами в «зверином стиле», заключавшем в себе черты анимализма. Материалы, извлеченные из подкурганной мерзлоты, достаточно хорошо сохранились и представляют многочисленные войлочные, кожаные и деревянные изделия, оружие и конская упряжь, декорированные стилизованными фигурами лесных животных и полиморфных образов. Сохранившиеся материалы показывают, что декорированные предметы быта, окружающие древнего человека в повседневности в основном были предназначены для убранства юрты, украшения одежды, конской сбруи, орудий труда и охоты, имели не только утилитарную и эстетическую функции, но и служили своеобразным оберегом, так как мифические изображения несли глубокий семантический смысл. Оружие, также как и конская упряжь, было маркером социального статуса владельца и было призвано оберегать своего хозяина в бою.

Многие исследователи отмечают связь декоративно-прикладного искусства древнего Горного Алтая с искусством переднего Востока и Ирана, что в свое время породило концепцию «иранства». Эту теорию развил в своих трудах М.И. Ростовцев, утверждавший, что «иранский мир, вероятно, дал звериный стиль, обычно называемый «скифским». Ростовцев считал его вероятной основой Иран [2, с.56]. Взаимовлияние культур выразилось в заимствовании некоторых мифических образов, среди которых наиболее популярным был образ грифона, который в алтайской культуре претерпел

значительные преобразования как стилистически, так и по содержанию. Предметы, найденные в курганах, такие как: зеркала и лаковые изделия, китайские ткани являются документальным подтверждением связи народов древнего Алтая с Китаем, художественные ремесла которого повлияли на искусство кочевников Алтая.

Творчество народных мастеров Горного Алтая ярко представлено разнообразными видами художественной техники обработки материалов. Исследования археологических материалов свидетельствуют о высоком ремесленном мастерстве и умении синтезировать различные виды и техники декоративно-прикладного искусства в одном изделии. Например, при шитье мягких скульптурных изделий обычно использовали в одном предмете одновременно различные материалы: войлок, кожу, мех. Кочевники мастерски вырезали из толстой кожи плоские барельефные изображения, употребляя их в виде аппликаций, совмещая с деревом и металлом, выполняли из кожи скульптурные фигурки реальных и мифических животных. В скифо-сибирском «зверином» стиле были декорированы предметы быта, изготовленные из кожи. Они представляли собой сосуды для молочных продуктов – тажууры и кенеки, плоские кожаные сосуды с узким горлышком, которые являлись неотъемлемым предметом быта и сохранялись в быту алтайцев в течение тысячелетий.

С древнейших времен войлок служил необходимой составной частью народного быта. Как показывают археологические находки С.И. Руденко, М.П. Грязнова уже в искусстве Пазырыкского времени техника валяния войлока была очень разнообразна. Войлоком покрывали стены и пол аила, также он служил материалом для изготовления одежды, головных уборов, седельных подушек, о чем могут свидетельствовать предметы из Пазырыкского кургана. Художественные приемы обработки алтайских войлоков имели свои особенности. Из войлока выполняли декоративные объемно-пространственные композиции, аппликации являлись основным приемом, а также очень выразительными были изделия в технике вваливания

узора из цветной шерсти и узорная стежка по войлоку. Основным орнаментальным мотивом являлись вариации традиционной «кульди». Художественная обработка металла у алтайцев прежде всего использовалась для декорирования конской упряжи, боевого и охотничьего оружия, а также при изготовлении ювелирных изделий. Художественной обработке подвергались и металлические предметы быта: очаг (очог), самодельные кувшины и чайники. Кроме того были широко распространены предметы ювелирного искусства. Ювелирные изделия в форме браслетов, колец, серег, подвесок в виде различного рода декоративных пряжек выполнялись из бронзы и меди, а также для выполнения украшений часто использовалось золото – в большинстве случаев золотая фольга, для изготовления которой применялся способ отжига из амальгамы.

Стилистика декоративных изображений была неоднозначной. Многие исследователи отмечали, что для раннего периода скифо-сибирского стиля характерно сочетание реалистического изображения и стилизованных форм. Так, например, типичной особенностью была манера рисовать животное как бы с вывернутыми задними ногами. Эта совершенно неестественная поза была популярна в искусстве кочевников Евразии. Такое изображение животного позволяло гармонично компоновать изображение на поверхности предмета. Так постепенно натуралистическая трактовка изображаемых животных становится орнаментально-декоративной, а звериный образ превращается в орнамент [3].

Скульптурные металлические (литье и чеканка) или резные деревянные изображения животных, служившие главным образом украшением конской сбруи, также орнаментированы или стилизованы с исключительным мастерством. На многих других изделиях изображения животного заменялись изображениями только голов, в основном оленей, лосей, горных козлов. По обе стороны рельефной головы животного данной строго фронтально, симметрично, вырисовывались мощью изогнутые рога. Таким

образом, древние формы искусства тесно связаны с поклонением силам природы. Древнеалтайская мифология в изобразительном искусстве представлена в образах животного мира, переданных подчас с предельной правдивостью. Образцы изделий поражают законченностью форм, цельностью композиций, орнаментальностью. В художественных изделиях, извлеченных из Пазырыкских курганов, характерна органическая связь изображения с украшаемыми предметами и четкий ритм, объединяющий все детали композиций.

Узоры и украшения в виде розеток очень древни. Семилепестковые розетки встречаются среди деревянных украшений сбруй пазырыкцев. Подвергались художественной обработке и стремена. Медные стремена иногда украшались узорами в виде врезанных концентрических кругов. Интересно, что в растительной орнаментации основное место занимают мотивы, заимствованные из стран Ближнего и Среднего Востока, например, изображение лотоса, меандра, пальметок, которые часто повторяются в аппликациях войлочных ковров, на украшении обуви и седел, на тажуурах (кожаных сосудов), сумках и других бытовых предметах. Особенностью декоративного искусства алтайцев является то, что в качестве орнаментального мотива иногда использовались тамги или знаки личной принадлежности владельца к тому или иному роду, также они служили защитой оберегом от неприятностей. В основном тамги выполнялись в виде геометрических изображений: «крест», «гусь», «труба», «солнце», «луна», «серьга».

Момент, раскрывающий особенность древнего искусства Горного Алтая – это его символичность, которая заключалась в стремлении выразить тайны бытия особым языком. Для культуры древнего Горного Алтая символы – это знаки, выражающие отношение между двумя мирами: земным и неведомым, человеческим и запредельным. Творчество художника должно было приблизить эти миры друг к другу. В декоративном искусстве алтайцев символичен и цвет, и изобразительные средства – линия, зигзаг, спираль,

ромб, эллипс и меандр, несущие символическую нагрузку и применявшиеся чаще всего для построения геометрического орнамента в декорировании предметов. Складывая символы в строку или поле орнамента, человек передавал зрителю важную информацию, усиливая впечатление от вещи. Этнокультурные архетипы Алтая имеют огромное значение для рождения, развития и сохранения самобытности и целостности национальной культуры. Исторически сложившиеся и устоявшиеся этнографические символы и архетипы, используемые как при создании традиционного жилища – аила, так и при декорировании предметов быта или украшений, активно создают образ геопространства и традиционную культуру, веками в нем формировавшуюся. Архетипы являются основой для создания художественного образа в искусстве Горного Алтая, в котором выражается образ жизни и мировоззрение человека в художественной форме.

Если говорить о выразительности цвета в традиционной культуре коренного алтайского населения, то следует отметить, что сама природа Горного Алтая – яркая, многоцветная, воплощается в декоративных художественных образах. В изделиях декоративно-прикладного искусства алтайцы часто использовали цветовой контраст, усиливающий выразительность переплетающихся узоров. В вышивках на тканях, в коврах, татуировке, в ожерельях из цветных бус чередовались белые, розовые, красные, золотисто-оранжевые, васильковые, коричневые тона. Восприятие и предпочтительность того или иного цвета, его символическое значение, вызываемые им этические и эстетические ассоциации – это необходимые условия понимания национально-традиционной культуры. В основе символической функции цвета лежит культурный фенотип, цветовая символика и предпочтения.

Таким образом, накопленное веками культурное наследие, используется сегодня для воплощения замыслов современных художников и дизайнеров. Художники, создавая свои произведения, возвращаются к истари завещанным образам, их комбинациям, предлагая обновленные,

осовремененные формы. Дизайнеры, в процессе работы над поиском новых образов, обращаются к региональной этнографии, мифологии и истории материальной культуры. Архетипические мотивы, наполненные семантикой и аллегорией, выражающие философию тюркского мира, придают романтическую новизну и эстетическую выразительность современным художественным изделиям. Сохранившееся искусство древних племен Алтая, интерпретировалось с течением времени и постепенно входит в современную жизнь так же, как в нее вошли шедевры искусства других народов.

В современной культуре Республики Алтай народное декоративно-прикладное искусство представлено различными формами. Широкие перспективы развития имеют художественные промыслы, развивающиеся в туристической зоне. Сувенирная продукция активно использует традиционные орнаментальные мотивы, которые наиболее ярко выражают особенности народного декоративно-прикладного искусства. Такие виды декоративно-прикладного искусства как изделия из кожи и войлока, кости, глины и дерева, скульптура из камня, некогда утратившие свое значение, сегодня возрождаются и продолжают совершенствоваться на основе лучших художественных традиций, сложившихся веками. Украшение предметов быта и одежды, имеющие глубокие исторические корни, с течением времени интерпретируются и адаптируются в культуре повседневности.

Традиционное народное искусство является одним из главных приоритетов в формировании художественной культуры. Современная отечественная наука считает, что сохранение культурных традиций является неотъемлемой задачей дальнейшего развития нашего общества и видит в них фундамент всей художественной культуры.

Список используемой литературы:

1. Жердев Е.В. Метафорическая образность в дизайне.– М., 2004. – 178 с.
2. Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. - М., 1953. – 243 с.
3. Эдоков А.В. Декоративное искусство Горного Алтая. С древнейших времен до наших дней. – Горно-Алтайск, 2001.– 192 с.