

НАРОДНОЕ ИСКУССТВО НАРОДОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ: ТРАДИЦИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Коновец Татьяна Анатольевна

Старший преподаватель, ФГБОУ ВО Хакасский
государственный университет им. Н. Ф. Катанова
konovets-t-a@mail.ru

THE FOLK ART OF THE PEOPLES OF SOUTHERN SIBERIA: TRADITION AND MODERNITY

T. Konovets

Summary. The similarities and differences in the local culture of kindred peoples enable to project the conclusions derived from the study of one ethnic group, cultural traditions of other people. In the ethnographic materials related to the peoples contained facts that confirm and clarify the reliability of the findings. In fact, the typical features of traditional indigenous culture are manifested in the character of farming and rural life, and the form and method of realization are transformed into ethnic. Nomadic herding, hunting, and agriculture Turkic peoples of southern Siberia, became the basis for traditional folk art. National characteristics of traditional art of the people is manifested, mainly, in the national ornament, which is the most stable element of culture. National identity in the folk ornament revealed through the plasticity and rhythm of its elements, through the character of the filling structure of the ornament shapes, using a harmonious sense of color

Keywords: folk art, tradition, ornament, ornaments, embroidery.

Аннотация. Сходство и различия в локальной культуре родственных народов дают возможность проецировать выводы, полученные в ходе изучения одного этноса, на культурные традиции другого народа. В этнографических материалах по родственным народам содержатся факты, которые подтверждают и уточняют достоверность сделанных выводов. По сути, типичные черты в традиционной культуре коренных народов проявляются в характере ведения хозяйства и быта, а по форме и способу воплощения превращаются в этнические. Кочевое скотоводство, охота и земледелие тюркских народов Южной Сибири стали основой для традиционного народного искусства. Национальные особенности традиционного искусства народа проявляются, главным образом, в народном орнаменте, который является наиболее устойчивым элементом художественной культуры. Национальное своеобразие в народном орнаменте раскрывается через пластику и ритм, составляющих его элементов, через характер наполняющих структуру орнамента форм, через гармоничное чувство цвета

Ключевые слова: народное искусство, традиции, орнамент, украшения, вышивка.

Проживающие на территории Южной Сибири тюркоязычные народы: алтайцы, хакасы, тувинцы, составляют коренное население этого края. В сложной и многокомпонентной культуре тюрков Южной Сибири естественным образом сочетаются и существуют различие и единство культурной традиции скотоводов-кочевников и охотников горной тайги. Черты сходства в хозяйственной жизни доминируют, являясь фактором, удерживающим и объединяющим варианты единой традиции.

Большая роль в культуре скотоводов Саяно-Алтая отводилась обработке шерсти. Одним из основных видов народного искусства скотоводов-кочевников было валяние и орнаментация войлока. Изделия из войлока были необходимой принадлежностью кочевого быта. Войлоком полностью покрывали юрту: утепляли стены постилочной кошмой, застилали пол. Применялся войлок в изготовлении обуви — войлочное голенище сапог украшали вышивкой или аппликацией. Рисунками из окрашенной непряденой шерсти украшали кошмы и войлочные чепраки. Аппликация и простегивание узоров были основными способами украшения изделий [1].

Кочевники-скотоводы с глубокой древности знали искусство художественной обработки кожи. Первона-

чальное применение кожи можно видеть на отдельных наскальных рисунках, по находкам в курганах. В XIX–XX в. из кожи изготовляли сосуды для хранения жидкости, конскую сбрую, одежду обувь. Изделия декорировались орнаментальными узорами, выполненными в технике аппликации и тиснения.

Особое место в культуре тюрков Южной Сибири занимало ремесло по обработке металла, кузнечный промысел. Мастера, кузнецы-литейщики, делали предметы домашней утвари: ножи, топоры, конскую упряжь, шаманскую атрибутику, курительные принадлежности, женские украшения: серьги, кольца, браслеты.

Дерево в традиционной культуре народов Южной Сибири олицетворяло ось мира, считалось священным. Оно сопровождало все ритуалы жизни и смерти. Дерево активно использовалось в быту. Разнообразные способы и приемы художественной обработки дерева вырабатывались длительное время. Мастера делали замечательные деревянные шкатулки, ящики и различные бытовые предметы.

В XX в. России актуализировалось внимание к художественному и этнокультурному наследию народов

Сибири. Традиционное художественное наследие хакасского народа было востребовано как особая ценностная система. Оригинальность цветового решения и характер узора национального орнамента в вышитых изделиях всегда привлекали внимание исследователей. В результате изучения традиционного искусства в Хакасии формировались кустарные ремесленные промыслы. В регионе местным населением активно поддерживалась организация художественных артелей.

В начале XX в. художественная вышивка являлась одним из самых распространенных видов декоративно-прикладного творчества хакасов. С малых лет девочек учили вышивать, в результате все женщины владели этим ремеслом. Самые одаренные становились талантливыми мастерицами. В хакасской вышивке хорошо прочитываются групповые этнические различия, которые являются одним из признаков этнической дифференциации. По рисунку вышитого орнаментального узора можно было определить, из какого района женщина. Так в народном художественном стиле образовывались самобытные местные особенности. Мастерицы копируют старинные образцы узоров, перерабатывая отдельные детали. Узоры бережно хранились и передавались от матери к дочери. Многократное повторение одних и тех же узоров способствует устойчивости и широкому распространению рисунка. Преемственность в народном искусстве не исключала возможности индивидуального творчества. Каждая мастерица передает устоявшиеся формы и создает новые. Это обогащает орнамент хакасской вышивки. Народный орнамент изменяется очень медленно. На протяжении веков хакасские мастерицы создали свой, неповторимый и узнаваемый стиль, выработали оригинальную систему национального орнамента, который отличается лаконичностью и целостностью композиционного строя, живописной колористической гаммой.

В 1917 г. С.К. Просвиркина находилась в экспедиции по Хакасии, где изучала народное искусство. Во время этой поездки в с. Аскызское С.К. Просвиркина сделала множество зарисовок и серию акварелей, на которых были изображены хакасские изделия с вышивкой — шуба, рукавицы, пого. С.К. Просвиркина в своем дневнике рассказывает об утвержденном уставе артели кожевников, который показал ей Т.Д. Майнагашев. В поездке по Туве С.К. Просвиркину в большей степени интересовал камнерезный промысел. Тувинские миниатюрные скульптурки были заказаны Томским кустарным комитетом. Художница искала резчиков для создания в Томске мастерских художественных промыслов.

В 1928 и 1930 гг. в Хакасию и Горный Алтай с экспедицией едет Н.Н. Нагорская с региональной программой по сохранению и дальнейшему развитию промыслов.

В поездке Н.Н. Нагорскую в большей степени интересовали предметы женского национального костюма алтайцев и хакасов. В 1931 г. на Первом сибирском съезде художников было принято решение по сохранению и развитию национальных ремесел коренного населения. Для сбора предметов быта, одежды традиционной культуры и организации художественного производства хакасской вышивки Сибирский союз кооператоров отправляет в Хакасию новосибирскую художницу Н.Н. Нагорскую. В 1931–1932 гг. в Хакасии под руководством Н.Н. Нагорской создается художественная артель «Улуч Быт». В артели работали три бригады по производству хакасской вышивки. В ассортимент вышитых изделий, «заказной», «массовой» и «экспортной» бригад, входили: рукавицы, кисеты, платья, рубахи. В ходе изучения традиционного искусства Хакасии Н.Н. Нагорская планировала открытие цехов по изготовлению курительных трубок [2].

В 70-е годы интерес к художественной вышивке не ослабевает, это по-прежнему очень популярный вид народного искусства. Хакасские женщины не только сохранили народные традиции в вышивке, но и развивают их в новых современных условиях. В республике уделяется большое внимание работе по изготовлению традиционной и современной национальной одежды, сувениров, предметов украшения.

К 1980-м гг. в ХАО организована система преподавания художественного ремесла. Народные мастера обучали традиционной хакасской вышивке на занятиях в кружках декоративно-прикладного искусства. В Хакасии, в разных видах народного искусства работало несколько сот мастеров, которые являлись либо самоучками, либо унаследовали навыки художественного ремесла от родителей. С 2000-х гг. кафедра декоративно-прикладного искусства Института Искусств ХГУ им. Н.Ф. Катанова занимается проектированием и изготовлением изделий с национальной тематикой.

В настоящее время в Республике Хакасия высоко ценится мастерство хакасских вышивальщиц, которые хранят секрет изготовления национального костюма.

В современных вышитых изделиях хакасов сохраняется структура древнего древовидного орнамента средневековья — древовидные композиции в виде вытянутых фигур из расщепленных пальметт, отходящие от центральной фигуры завитки-листья, композиции сердцевидной формы, пальметты, трилистники. Одним из самых распространенных мотивов остается мотив вьющегося побега, который является основой сложных орнаментальных композиций. В работы включен древний комплекс, включающий в себя криволинейные мотивы: мотивы, спирали, «рога барана», арки. Геоме-

трические мотивы сохранились на манжетах, по краю воротников, на бордюрах по низу платья в традиционной хакасской одежде. Вышиваются они и в современной национальной дизайнерской одежде [3].

В современных работах древние орнаменты подвергаются трансформации, но остаются основной формой обобщения и типизации. Остаются основные признаки этнической дифференциации. По характеру орнаментальных мотивов отличаются группы кызыльских, качинских и сагайских орнаментов. Кызыльские орнаменты узнаются по крупным цветочным мотивам. Мелкие утонченные линии узора из стилизованных трилистников, пальметт, сердцевидных элементов и роговидного орнамента у качинцев. Сагайские узоры отличают крупные детали растительных стебельчатых цветков.

Сохраняется преемственность в создании национальных узоров. На основе старинных образцов мастерицы вышивают новые композиции. Узоры на ткань по-прежнему переносят с трафаретов: непрерывный узор (*туяхульгу*) и (*алынчаульгу*). Современные трафареты вырезаются из бумаги. Создание ульгу по-прежнему остается особым видом творчества и доступен одаренным людям. Вырезать узор, с листа, без предварительного рисунка довольно сложно. Традиционная техника вышивки тамбуром и гладью остается неизменной. Орнаментальные узоры выполняются тамбуром (созирткен) или гладью (толдырып), косой сеткой (орбе), цветными нитками по бархату, шерсти. Используются варианты вышивки чеек, в современных условиях меняется ее техника выполнения. В большей степени для полос берется готовый шнур — сутаж. Крайне редко используется технология скручивания нитей. Вышивка чеек требует внимательного к себе подхода, а именно сохранения и возрождения этой уникальной технологии [4].

Отличительной особенностью хакасской вышивки является цветовой колорит. Вариации размещения контрастных ярких и чистых цветов на вышитых изделиях многочисленны и разнообразны. Цветовые пятна гармонично разложены по принципу контраста теплых и холодных оттенков. Цветовая гамма создается разноцветными нитями мулине и шелка [5].

Остается традиция украшать вышивкой особо значимые предметы быта, детали одежды. Особой популярностью пользуются декоративные сумочки для телефонов. Бисером вышиваются традиционные пого и современные сувенирные нагрудные украшения, кисеты, декоративные сумочки. Традиционное Пого всегда было гордостью хакасских женщин. Шитье нагрудного украшения представляло собой большую трудоемкую работу, которую искусно и художественно могли выполнить только народные умельцы, мастера по вышивке орнаментов [6].

Художественные изделия народного искусства требуют не только большого мастерства и умений, но и длительного периода времени для выполнения изделия и дорогостоящие материалы. В традиционном обществе для изготовления праздничной, узорами расшитой одежды, брали только самые лучшие материалы: хорошо выделанная кожа, войлок, бархат, плис, кораллы, жемчуг, разноцветные шелка. Уникальные художественные вещи, выражающие традиции и местный колорит во все времена высоко ценились, а создавали их талантливые мастера.

В настоящее время хакасская вышивка является ярким примером самобытной культурной традиции, имеет в своей основе этнолокальные различия, неповторимый и узнаваемый стиль. В вышивке сохраняются, выработанные многими поколениями мастериц, свои национальные колористические особенности в цветовом решении, оригинальная система национального орнамента, который отличается лаконичностью и целостностью композиционного строя. В орнаменте вышивки отражаются особенности мировоззрения кочевников, сохраняется преемственность в развитии декоративного художественного творчества.

Быстрый темп современной жизни ускоряет и темп изготовления вещей. Становится популярным изготовление мелкой сувенирной продукции, на которую не требуется больших материальных и временных затрат. Сегодня материалы для рукодельного творчества в широком ассортименте продаются в магазинах. Доступные материалы и универсальность тамбурной техники позволяют быстро выполнять сувенирную продукцию. Несмотря на разнообразие художественных практик по изготовлению сувенирной продукции, производство сувениров не складывается в самостоятельную отрасль ремесла. С созданием в Хакасии массового производства предметов традиционной культуры, а тем более предметов народного искусства всегда возникали сложности. Хороших мастеров, работающих на заказ, всегда было очень мало. В настоящее время в Хакасии отсутствует производственная структура по изготовлению художественных изделий.

В Тыве возрождаются и развиваются традиционные центры художественных промыслов. В конце XIX в широкое развитие получила мелкая пластика из природного материала, агальматолита и дерева. Богатые залежи этого камня и его природные свойства обусловили развитие камнерезного промысла. Природные качества агальматолита определили характер пластической формы скульптуры. Агальматолит имеет широкий спектр цветных оттенков. Это мягкий камень и легко режется ножом. Стилистика тувинской пластики своими корнями уходит в искусство древнетюркской эпохи и отличает-

ся выразительностью и обобщенностью. В небольшой скульптурке из агальматолита гармонично соединяются монументальность и декоративность. У исследователей народного искусства до сегодняшних дней сохраняется интерес к традиционной тувинской пластике.

Уникальный промысел продолжает активно развиваться и в настоящее время. Камнерезное искусство обрело всеобщее признание. Мелкая скульптурная пластика находится в коллекциях Национального музея Республики Тыва, художественных музеев городов России. Тувинская пластика признана частью «золотого фонда» художественного наследия республики, символом тувинской этничности и провозглашена национальным достоянием. Камнерезный промысел Республики Тывы «Колыванский камнерезный завод им. И. И. Ползунова», художественный цех которого выполняет различные изделия из камня: чаши, вазы, шкатулки, мозаика.

В целом тувинское камнерезное искусство имеет давние традиции и характеризуется устойчивостью этнического канона. Уникальное творчество тувинских мастеров общепризнано и авторитарно, оно оказывает влияние на развитие камнерезного искусства всего Саяно-Алтайского региона.

В Республике Тыва сохраняются центры художественных промыслов на которых работают мастера, специализирующиеся на шитье национальной одежды, изготовлении традиционных музыкальных инструментов, росписи сосудов, сундуков, изготовлении кожаных сосудов и ювелирных изделий. В сельской местности развиты домашние ремесла: обработка металла —ковка, литье, чеканка, гравировка и инкрустация из полудрагоценных камней; обработка кожи — аппликация, тиснение по коже; обработка дерева и камня — резьба по дереву и камню. Мастера, занимающиеся кузнечным ремеслом, изготавливают предметы конской упряжи, из кожи делают сосуды для кумыса, чепраки, национальную обувь.

Экспериментальное предприятие «Суй-Белек» объединило резчиков по камню, дереву; мастеров по шитью традиционной одежды и мастеров кожевенных изделий. В с. Кызыл-Даг один тувинский центр народного искусства. Мастера этого центра возродили традиционные технологии по обработке металла и кожи. Большой популярностью пользуются музыкальные инструменты сделанные в этом центре. В Кызыле организованы ряд предприятий по выпуску изделий из меха, тканей с национальной вышивкой, дерева и камня.

Активно возрождаются народные промыслы и в Республике Алтай. Государственное учреждение «Торгово-выставочный центр народных художественных

промыслов РА «Энчи» ведет работу по осуществлению республиканской целевой программы, направленной на сохранение и возрождение народного искусства народов Алтая. В разных районах республики работают мастера по обработке дерева, изготавливающие изделия из бересты, кедра, лозы; мастера, сохраняющие традиционные технологии по обработке шерсти, выделки шкур и меха и изготавливающие традиционные изделия из войлока — войлочные узорные ковры, сырмаки; мастера, восстанавливающие технологии изготовления традиционной кожаной и деревянной утвари; мастера изготавливающие музыкальные инструменты и национальную одежду. Известны мастера, работающие с разными технологиями и материалами: это изделия из лозы, соломки, изделия с росписью по дереву, ткачеством и керамикой.

Мастерская художественных изделий «Кезер», в переводе с алтайского «Резной». В г. Горно-Алтайске представляет образцы деревянной резьбы. Основанием возникновения промысла стала деревянная сакральная скульптура и куклы-бабки алтайцев. Самобытные образы традиционной антропоморфной скульптуры легли в основу создания современных изделий. Ассортимент производства насчитывал триста различных образцов и вариантов оберегов, талисманов, скульптур. Кекпек — одно из самых популярных и интересных изделий, алтайская матрешка. Кекпек у алтайцев это малая баранья кость. В центральной частью является кость-бабка. С древних времен на территории Южной Сибири человек использовал кости животных для скульптуры. Только алтайцы сохранили традицию использования кости-бабки, как готовой формы для куклы. Самобытность и неповторимость «Кезерского» стиля, обусловили природные материалы: кедровая щепка и кость используются для создания пластического образа. Творчество мастеров «Кезера» отличает целостность, органичность и обобщенность формы; образный строй имеет вневременной характер, а коллективный характер производства изделий говорит о связи современного и традиционного искусства алтайцев.

Статус народного промысла имеет известный в России художественный центр «Турина гора» в г. Барнауле. Предприятие выпускает керамические изделия из белой майолики, фаянса, шамотных масс. В настоящее время ассортимент промысла разнообразен — это поточные изделия (кашпо, сервизы, вазы, кружки); парковая керамика, декоративные скульптурные композиции, панно. В основе традиционных форм изделий лежит региональный этнографический и археологический материал. Интерес к народному искусству древних народов Южной Сибири и традиционному искусству современных алтайцев определяет три сложившиеся творческие направления мастеров «Турина гора». Это археологиче-

ская и этническая архаика, скульптурная пластика и краеведение.

Мастерская «Алтай Каури» представляет авторские сувенирные изделия из разных материалов в этностиле. Здесь представлены работы металла, керамики, текстиля, дерева, кожи. Камнерезные промыслы славятся своими изделиями из агальматолита на тему алтайской архаики.

Образ родной земли запечатлен в изделиях разных форм и материалов: дерево, кожа, ткань, камень. Широко практикуется изготовление амулетов и оберегов, содержащих универсальные, соединяющие славянские и тюркские традиции. Это обереги — защитники дома, семьи, сохранение здоровья, богатства. Традиционные технологии сохраняются в изготовлении войлочных ковров — сырмаков, кожаных сосудов — тажууров; традиционной одежды алтайцев.

На территории Республики Алтай в развитии художественного процесса соединяются традиции славянской и тюркской культуры, формируя новый художественный

стиль. Также возрождаются старинные уникальные технологии обработки кожи и шерсти по изготовлению войлочных ковров. Ремесленные традиции проявляются в творчестве индивидуальных мастеров и на предприятиях, которые сохраняют коллективный опыт творчества традиционный характер изготовления изделий.

Древние традиции народного искусства народов Южной Сибири продолжают развиваться в творчестве современных народных мастеров. Народные художественные промыслы и ремесла отличаются большим разнообразием по своему стилю и форме организации. В изготовлении изделий декоративно прикладного искусства сохраняется традиция использования доступных природных материалов. В орнаментальном оформлении изделий современного народного искусства отражаются особенности мировоззрения кочевников, сохраняется преемственность в развитии декоративного художественного творчества. В целом современное народное искусство воспринимается в контексте сохранения и возрождения этнических ценностей национальной культуры и художественного наследия народов Южной Сибири.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вайнштейн С. И. История народного искусства Тувы. — М.: Наука, 1974.
2. Павлова Е. Ю. Народные художественные промыслы Саяно-Алтая в контексте этнокультурного развития России (конец XIX — начало XXI века). — Новосибирск: Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2012.
3. Кызласов Л. Р. Король Г. Г. Декоративное искусство средневековых хакасов как исторический источник. — М.: Наука, 1990.
4. Киштеева О. В. Орнаментальные мотивы вышивки хакасского женского сикпена. // Орнаментика в артефактах традиционных культур. — СПб.: ИПЦСП-ГУТД, 2016.
5. Коновец Т. А. Цвет в орнаменте традиционной вышивки хакасов. // Орнаментика в артефактах традиционных культур. — СПб.: ИПЦСПГУТД, 2016.
6. Коновец Т. А. Традиционный женский нагрудник Пого как пространственно-временная модель мира хакасского народа // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2015. № 8. — С. 42–45.

© Коновец Татьяна Анатольевна (konovets-t-a@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

