

Бакиева Ольга Афанасьевна
Ol'ga Bakiyeva

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры изобразительного искусства
институт психологии и педагогики ТюмГУ
Ph. D., associate Professor of fine arts
Institute of psychology and pedagogics, Tyumen state University

ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ТЮРКСКИХ НАРОДОВ - КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ (на примере татарской и чувашской вышивки)

**Ornamental art of the turkic peoples - cultural heritage of russia
(on the example of tatar and chuvash embroidery)**

Ключевые слова: орнаментальное искусство, татарская и чувашская вышивка, декоративно-прикладное искусство сравнительный анализ, колористика, семиотика, символика, функции орнамента.

Key words: ornamental art, Tatar and Chuvash embroidery, decorative arts comparative analysis, colour, semiotics, symbolism, the function of ornament.

Аннотация. В статье рассматривается орнаментальное искусство тюркских народов, как неотъемлемой культуры России. Орнаментальное искусство наиболее смыслодержущая, эстетически насыщенная форма традиционной культуры. Потому что именно в орнаменте находит отражение мировосприятие народа, основные концепты мироустройства. В процессе сравнительного анализа орнаментального искусства (на примере татарской и чувашской вышивки) в отдельности и во взаимосвязи, возможно, выявить искусствоведческую, этнографическую и этнокультурную информацию, которую необходимо использовать для решения ряда воспитательных задач в деле патриотического духовного воспитания молодежи.

Abstract. The article discusses the ornamental art of the Turkic peoples, as an integral culture of Russia. Ornamental art is most meaningful, aesthetically saturated form of traditional culture. Because in the ornament reflected the worldview of the people, the basic concepts of world order. In the process of the comparative analysis of ornamental art (on the example of Tatar and Chuvash embroidery) separately and in conjunction, perhaps, to identify art historical, ethnographic and ethno-cultural information to be used for solving some educational problems in the Patriotic spiritual education of youth.

Россия – многонациональная страна, в которой проживают более 180 народов, в это число входят коренные и автохтонные народы.

Одним из таких являются - тюркские народы, которые проживающие сегодня преимущественно на территории Поволжья, Урала, Южной Сибири и Алтайского края и представляющие собой достаточно самобытные, сплоченные национальные

общности.

На протяжении многих веков различные тюркские народы тесно проживают со славянами России. Культурные связи этих народов многообразны и проникают во все сферы жизни. Исторически так сложилось, что эти два этноса определенным образом оказывали влияния и до сих пор влияют друг на друга.

Тюркский народ, представителями которого являются татары, чувашы, башкиры, тувинцы, хакасы, алтайцы стал общей платформой для многих народов России и Ближнего зарубежья, сложившихся в нации со своим языком и художественной культурой.

Орнаментальное искусство является наиболее смыслодержающей, эстетически насыщенной формой традиционной культуры, в которой находит отражение мировосприятие народа, основные концепты мироустройства. И поэтому с помощью этого искусства, возможно, выявить не только историю духовной отдельно взятой нации, но и этнической общности в целом.

В нашем исследовании будут рассматриваться орнаментальное искусство двух очень близких по далекому историческому прошлому и совершенно разных народов в их дальнейшем самоопределении; орнаментальное искусство чувашского и татарского народов.

Известно, что наиболее ярким проявлением орнаментального искусства является вышивка. Поскольку вышивка - один из древнейших и популярнейших видов женского ремесла, который отражает многообразие орнаментальных мотивов, была распространена повсеместно, потому что не требовала сложных приспособлений, обходилась тканью, нитью и иглой. И благодаря этому была любима как татарским, так и чувашским народами.

Археологические материалы подтверждают единство культуры и искусства чувашей и татар (казанских) при сохранении отдельных черт, связанных с их происхождением, а также раскрывающих имевшие у них место контакты с земледельческими народами Средней и Передней Азии, древнего Ирана и Китая. Эти исследования дали основание ученым говорить о том, что искусство этих народов находило выражение во всех формах проявления их материальной культуры и имела в целом прикладной характер [2].

Стоит отметить также, что, по мнению большинства исследователей проэтносом казанских татар и чувашей являются болгары. И остаются неоспоримым фактом, что эти два этноса проживали на территории Волжской Булгарии не одну сотню лет.

Однако, по мнению ряда исследователей, предки чувашей, связываются с гуннами, появившимися в крае до волжских болгар (середина VIII в.), минуя районы Северного Кавказа и Приазовья. Этим объясняется отсутствие в их культуре салтовских истоков, как и устойчивое сохранение в искусстве архаизированного орнаментального комплекса, почти целиком отсутствующего в искусстве волжских болгар и казанских татар. Корни его уходят в искусство восточно-азиатских народов первой половины I тыс. н. э. [2]

Внутренняя структура орнамента татар и чувашей имеет изобразительное, прикладное и семантическое начало. Узор всегда имеет прикладную сторону, он

жестко связан с функцией предмета, на который он наносится, с его формой, материалом.

Так, например в татарском декоративно-прикладном искусстве вышивка (чигү) наиболее ранние из сохранившихся образцов являются вышивки золотыми и серебряными нитями в технике глади с сюжетными и орнаментальными мотивами как геометрического, так и растительного орнамента (XIV – первой половиной XV в.) Использовались также шерстяные и металлические нити, а с конца XIX в. – гарус. До второй половины XIX в. вышивали иглой, позднее и крючком, использовали специальные вышивальные приспособления кьергә – пяльцы.

А наиболее древним излюбленным материалом чувашских вышивальщиц являются нити растительного и животного происхождения, бисер. Узоры из бисера назывались «женская вышивка», повторение бисерных узоров в технике скани и зерни мастеров-ювелиров – «мужская вышивка». С зернью они связывали понятие родинки (сув.-булг. Тура пали – знак Бога) на человеческом теле [3]

Кроме того и в 18, и 19 вв. значительное распространение имела вышивка шелками. На базарах и бродячими торговцами тогда продавался шелк сырец, который пряли, а затем красили сами чувашки. Красили в старину только нитки для вышивания, сам же холст, из которого шили одежду, оставался белым. Пестрядинная одежда низовых чуваш появляется в употреблении значительно позже, в конце 18 в., и получает особенно широкое распространение, начиная с середины 19 в.

Как видим, что материалом для нанесения орнаментального узора на ткань у татар и чувашей отличались, это связано, скорее всего, с оседлым или кочевым образом жизни, а также с существующим экономическим положением и торговыми отношениями народов.

Техника выполнения вышивки может свидетельствовать об уровне мастерства и владения этим искусством.

Наиболее популярной у татар, как и у других тюркских народов, была вышивка в технике «тамбур» (элмә) (в региональных вариантах – татар чигүе). Она подразделяется на низкий тамбур, собственно элмә, шитый крупными стежками, и высокий тамбур, шитый мелкими стежками, – күперткән элмә, иногда – уреп чигү, создающий рельефную поверхность за счет использования толстых нитей из крученого шелка. Татарские мастерицы применяли универсальный тамбурный шов, выкладывая цепочкой тончайших петель контуры узоров и заполняя ими внутренние поля.

Кроме того, тесно связана с вышивкой техника «ушковой» аппликации – тырнак алмалау. В ней орнамент создавался из мелких кусочков шелка треугольной формы, сшиваемых в крупные рельефные цветочные узоры, которые дополнялись цветным бисером и мелким жемчугом. Эта техника является уникальной, не встречающейся в искусстве других народов.

Для чувашских мастериц характерна односторонняя вышивка. Орнаментальные мотивы вышивальщицы наносили с филигранной точностью односторонним швом по счету ниток. Основной орнамент часто исполнялся нашивкой широкими полосами маренового цвета и сопровождался мелким узором.

Надо отметить, что мастерство вышивальщиц во многом определялось

уровнем эстетического развития и искусства в целом, а также необходимости и спроса на орнаментированные изделия. В этой связи в искусстве вышивки огромное значение имел орнаментальный мотив. По мнению некоторых исследователей существуют универсальные мотивы характерные для всех народов.

Как отмечает в своем исследовании А.М. Буткевич, что в орнаменте представлены все кажущиеся процессы бытия, которые сливаются в единое целое, которое человек воспринимал в синкретической слитности с Космосом. В древних орнаментах бытовали универсальные мотивы и композиции: круг – бесконечность, круговорот бытия, вечность; круг с крестом внутри – колесо – солнце, небо – круг, время – год; квадрат – земное начало, ось мира; квадрат с крестом внутри – центр, поле, плодородие. Валюта – образ мирового древа; ломаная линия – грозные силы природы, молния; волнистая линия – вода. Орнаментальные знаки являются носителем понятийного смысла, в котором заложена своеобразная знаковая система «письменные послания» предков о смысле бытия, о законах по которым необходимо жить в мире и согласии с окружающим Миром [1].

Для татарской вышивки характерен растительный орнамент в ленточной, букетной и сетчатой композициях, в розеточных и шахматных построениях с цветочными мотивами, традиционно изображались тюльпаны, колокольчики, незабудки, маки, гвоздики, васильки, цветы шиповника, ромашки, астры, хризантемы, георгины, пионы, розы, «турецкие» огурцы и гранаты. В орнамент также включались стилизованные изображения птиц, мотыльков, бабочек, пчел, петухов, голубей, а также трилистники, пальметты, цветов с сердцеобразными лепестками, многолепестковые розетки, вьюнки, интегральные спирали, «древо жизни».

Как видим, что в татарском орнаменте различные формы и мотивы в одних случаях имели по традиции определенное смысловое содержание, связанное с магическими, тотемистическими и другими представлениями, в других — в той или иной мере реалистично отражали окружающую природу. Орнаменты-символы вводились в общий декоративно-художественный строй, связанный не только с «магическими» задачами, но и с определенными эстетическими запросами времени, развитием в искусстве принципа декоративности. Это способствовало слиянию смыслового содержания мотива, формы с его декоративной ролью в композиции [2].

Для орнаментации чувашские мастерицы использовали космогонические и мифологические образы устройства окружающего мира и все мотивы узоров относились не к художественным символам, а к магическим, отражающим сложные картины мироздания (ромбы, розетки, квадраты, крестообразные и спиралеобразные формы и т.д.). Но даже такие, казалось бы, простые символы могут связывать большой круг явлений и понятий чрезвычайной сложности, так как они раскрывают содержание различных уровней реальности, так и отношения между ними (взаимосвязи). Треугольник (вискётеc) один из наиболее мощных универсальных символов. Все виды движения в мире происходят под воздействием трех сил: положительных, отрицательных, на-правляющих (нейтрализующих). Треугольник вершиной вверх у саваро-булгар и древних египтян является одним символических образов Творца-Бога (Тура), также мужским и солнечным знаком

символизирующим огонь, духовную жизнь, сердце, гору, восхождение, благополучие, пламя и жар. Перевернутый треугольник считается лунным и символом женского начала [3,79].

Солнце (Хёвел) - источник жизни на нашей планете, по праву занимает первое место в ряду природных символов. Все самое важное и значительное у многих народов связывалось с солнцем. Оно символизирует жизненную силу, божественную созидательную энергию, вечную молодость и страсть. А в качестве источника света оно представляет истину, знание, интеллект, олицетворяет ворота божественного всевидящего ока и изображается в виде круга с точкой в центре. У суваро-булгар этот символ в числе самых распространенных и встречается повсеместно. Также символом Солнца у них являлась верхняя часть женского украшения сюльгама (сулёкама).

Наряду с общеизвестными символами встречаются редкие символы, характерные для чувашей.

Например, Рука солнца (Хёвел аллаппи) - кисть руки с пятью пальцами, солнечные лучи, живительная сила с Небес. В шумеро-митской мифологии рука - атрибут Великой Матери, как подательницы благ и защитницы. В древней ближневосточной графике и резьбе рука олицетворяет защиту, помощь, благословение или, наоборот, карающую силу божества. Символ силы, могущества, крепости.

Замок (Qара, Qарасгу) - символ тайны, закрытости. Открытый ключом замок - выход физической или эмоциональной энергии [3, 104].

У суваро-булгар изготавливались небольшие бронзовые замочки в виде стилизованных фигурок коз, быков, собак, коней, барса. Данные изделия, безусловно, являлись оберегами. Они имели также культовый характер, о чем убедительно свидетельствуют изображения магических узоров на их корпусах и часто встречающиеся мотивы циркульного круга с точкой в центре, символизирующего Солнце и открытое око Бога.

Фигуры орнамента напоминают изображения коней, растений, человеческих рук, которые часто сопровождаются символами "пахотной земли". Для вышивки характерны черты монументальности.

Из вышеизложенного следует, что орнаментация в искусстве вышивки во многом является результатом сформировавшегося мировосприятия этноса и наряду с декоративной функцией осуществляет информационную и защитную функции.

Немаловажное место в искусстве вышивки играет колористика. Колористика - самый элементарный конкретно-чувственный признак повседневной, праздничной, траурной одежды. Свой язык цвета народ воплощал в образы.

В татарской вышивке наиболее популярными были голубой, синий, фисташковый, зеленый, золотисто-желтый, фиолетовый, малиновый, красный и белый цвета. Символика этих цветов раскрывает широчайшую палитру эмоционального восприятия окружающего мира – цветущую степь, голубизну неба, природу. Кроме того, надо отметить, что комбинация цветовых сочетаний во многом отражала гармонию цвета.

Основными цветовыми сочетаниями в чувашской вышивке являются белый и

красный цвета. При этом оттенки красного имели широкий диапазон звучания; от темно-бардового до светло-алого цвета. Известно, что красный цвет символизирует огонь, солнце, плодородие, власть и силу. Чувашская вышивка отличается дисциплинированностью, приучает глаз к гармоничному расположению цветов, используя их минимальный набор, жесткой выдержкой структуры.

Таким образом, колористка указывала и на место проживания человека и на образ жизни: полыхающие красные тона орнаментов – центральная, черноземная полоса России, яркая красочность палитры – кочевой характер, стремящийся к переменам и обновлению.

Подводя итоги сравнительного анализа искусства татарской и чувашской вышивки в отдельности и во взаимосвязи, который является не только средством получения искусствоведческой, этнографической этнокультурной информации, но и может являть собой мощный стимул для решения ряда воспитательных задач в деле патриотического духовного воспитания молодежи. Решить эти задачи, возможно используя орнаментальное искусство, с его множеством функций: познавательной, ритуальной, этической, эстетической, информативной, декоративно-художественной, воспитательной и др.

Учитель изобразительного искусства чаще всего использует в своей работе эстетическую функцию орнамента, которая развивает в учащемся чувство прекрасного через процесс созерцания и творения прекрасного. Творческие задания по выполнению орнаментальной композиции позволяют ученику обратиться не только к историческим культурным традициям, но и познакомиться с такими видами творческой деятельности как декоративная стилизация, дизайн-проектирование и др.

Информационная функция несет в себе комплекс знаний и смысловых значений, с помощью которых можно «прочитать» орнамент. Эта функция может быть использована для развития навыков «чтения» орнамента, умению отделять и определять орнамент от других орнаментов. Информативными являются как сами знаки, так и цветовая символика, а также сочетание символов.

Наиболее известна в современном декоративно-прикладном искусстве декоративно-художественная функция. Она наиболее ярко выражена и действенна для нашего времени. Потому что узор всегда имеет прикладную сторону, он жестко связан с функцией предмета, на который он наносится, с его формой, материалом. Поэтому в педагогическом процессе чаще всего используется эта функция. Эта функция способствует развитию интереса, трудолюбия, усидчивости, сосредоточенности, аккуратности, кропотливости, любви к своему труду, развитие глазомера, умению чертить орнамент.

Таким образом, «многофункциональность» орнаментального искусства определяется многообразием содержательных, сущностных и функциональных характеристик, эстетических свойств, основанных на формах и образах действительности. Все эти функции данного вида искусства являются развивающими, поэтому педагогам необходимо использовать их в педагогическом процессе художественного образования. Кроме того опора на традиции должна обрести современные формы и функции, с тем, чтобы сохранить актуальность и интерес для молодежи, а значит не формально, а реально, способствовать духовному

развитию личности в процессе изучения орнамента.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что особенности колористики, орнаментации, техники в декоративном искусстве народов - все содержит в себе огромный потенциал духовного наследия наших предков. Задача педагогов - использовать этот творческий потенциал разных народов в деле формирования этнокультурных знаний у подрастающего поколения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2003. - 272 с.
2. Валеев Ф. Х., Валеева-Сулейманова Г. Ф. Древнее искусство Татарии.— Казань: Татарское кн. изд-во, 1987.— 166 с.
3. Ю.Ю.Ювенальев, С.Ю. Ювенальев Культура суваро-булгар. Этническая религия и мифологические представления. Чебоксары, 2013. – 128 с., илл.