

НОВАЯ ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРНАМЕНТОВ В ТЕКСТИЛЕ КАЗАХСТАНА

NEW LIFE OF NATIONAL ORNAMENTS IN TEXTILES OF KAZAKHSTAN

Н.Р. МУСАЕВА, Ринат А. МУСАЕВ, Равиль А. МУСАЕВ, А.Е. ЕСИМОВА, Н.П. ТАНКИШ
N.R. MUSSAYEVA, Rinat A. MUSSAYEV, Ravil A. MUSSAYEV, A.E. YESSIMOVA, N.P. TANKISH

(Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан)
(M. Auezov South Kazakhstan State University, Republic of Kazakhstan)
E-mail: kikamus@mail.ru; rinat2109@mail.ru; kalymbetova@mail.ru

Тенденция к использованию особенностей национального костюма в практике художников-модельеров, наметившаяся еще в 70-е годы XX в., в настоящее время становится все более значимой.

Народный казахский костюм, наряду с яркими красками, смелыми сочетаниями, резкими контрастами, привлекает и орнаментом – своеобразными древними письменами казахов. Орнамент является основным языком, средством декоративно-прикладного искусства. Наши предки ткали, вышивали, прорисовывали, вырезали, чеканили и т.д. на предметах своего обихода, на одежде орнаменты-обереги. Оригинальные узоры в итоге становились не только оберегами, но и украшениями.

The tendency to use the features of the national costume in the practice of fashion designers, which began in the 70-s of XX century, is now more significant.

The national Kazakh costume, along with bright colors, bold bizarre combinations, and sharp contrasts attracts and ornament - these peculiar ancient Kazakh characters. Ornament is the main language of decorative arts. Our ancestors weaved, embroidered, painted, cut, molded, minted and embossed household items, clothing and other ornaments-amulet. The original patterns in the end became not only an amulet.

Ключевые слова: национальный костюм, знак, орнамент, смысл орнамента, эстетический вкус, композиция.

Keyword: national costume, sign, ornament, sense of ornament, aesthetic taste, composition.

В современной моде, наряду с инновационными направлениями, усиливает свои позиции этностиль. Многие дизайнеры в своих работах используют изюминку национальной одежды.

Национальный костюм – это историческая память, можно даже утверждать, что он заключил в себе менталитет народа.

Возникший как рукотворный предмет утилитарного назначения, национальный костюм стал выражением эстетических чувств народа и превратился в высокохудожественное произведение.

Наши прадеды обладали огромным художественным вкусом и знали толк в одежде. Традиционную национальную одежду шили с учетом экономических и климатических условий. У казахов была нижняя (сорочка, штаны, жилетка, какекэй) и верхняя (чапан, теплый жилет, пальто с мехом из кожи, стеганое пальто из ткани) одежда. Одежда женщин состояла в основном из платья, короткого и удлиненного жилета, разного вида головных уборов. Поверх платья надевался камзол из парчи, расшитой тамбуром, золотой и серебряной канителью. Костюм так красив, что кажется сотканным из воздуха и солнца.

Мужчины отдавали предпочтение одежде из замши, причем великолепной выделки. Особенно нарядными шили для мужчин чапаны, а для женщин камзолы. Их материал и украшения отражали возможности владельца. Например, чапан для богатых людей шили из парчи с бобровым воротником.

В настоящее время шьют и выставляют на продажу чапан из разноцветного шелка с орнаментом на бортах и рукавах, вышитые золотыми нитями. У казахского народа существует традиция дарить чапан уважаемым людям, гостям, старшим по возрасту.

Одним из интересных элементов, связывающих традиционное и инновационное в современном текстиле, является орнамент.

Орнамент, как удивительный и чарующий вид искусства, обладает некой таин-

ственностью и внутренним светом. Это язык и своеобразная идеализация, передающие знания о природе и устройстве мира.

Казахский национальный орнамент имеет четыре основных устойчивых компонента – круг, S-образный, крестообразные и треугольные элементы. Именно их различные сочетания и модификации лежат в основе орнаментальных мотивов.

Круг – символ солнца, полнолуния, плодов, неба. S-образный компонент выражает растительность, животный и птичий мир. Крестообразный компонент является одним из средств выразительности. А треугольный компонент связывается с почитанием духов – предков – аруахов. Такая структура орнамента обусловлена культом вселенского космического божества тенгри.

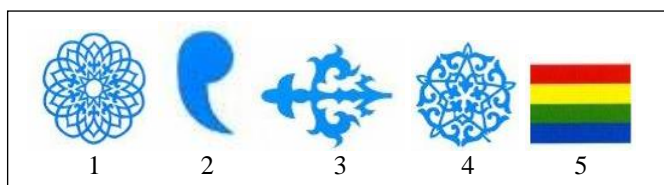
Существует около 230 видов орнамента. Их делят на 3 основные группы (рис. 1) [1].

Все богатство, красота, многообразие, смысловые возможности орнамента особо функционально и колоритно сконцентрированы в казахской юрте. Казахская юрта, по своему устройству до деталей соответствовавшая бытовавшей в народном сознании структуре мира, – это не только практичное, удобное жилище, но и источник вдохновения, творчества.

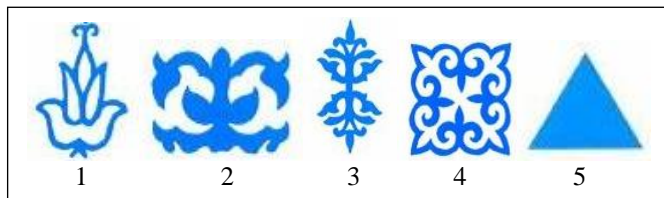
К сожалению, юрта ушла в небытие, вместе с ней ушли и творческие изыскания мастериц, конструировавших внутреннее и внешнее убранство юрты. Алаша, сырмаки, тускиизы, текеметы – носители необычных орнаментов, тоже потеряли свое почетное место. Их заменили ковры из различных материалов, это – массовое производство, и говорить о творческих, креативных началах личности не приходится.

Люди, которые шили лоскутные одеяла (кұрақ көрпе) для юрт из различных кусков (лоскутков), вкладывая в них свою душу, тоже уходят. Надеемся, со временем все это заново возродится. Эти традиции складывались тысячелетиями, и мы начнем их возрождать.

1. *Космогонические*: 1 – күн- Солнце; 2 – күн көзі-свет, глаз Солнца; 3 – аймүйіз-лунный рог; 4 – айтанба-знак Луны; 5 – шолпан- Венера.

2. *Социосимволические*: 1 – райхангүл; 2 – құсқанат-крылья птиц; 3 – семсер ұшы-острие меча; 4 – байлық-богатство; 5 – тұмарша-изображение амулетов и оберегов.

3. *Конкретно знаковые*: 1 – мүйіз-рога; 2 – қошқар мүйіз-бараньи рога; 3 – арқар мүйіз-рога архара; 4 – сынық мүйіз-надломленные рога; 5 – сынар мүйіз-двойной рог; 6 – кырық мүйіз-сорок рогов; 7 – өркеш мүйіз-горбовидные рога; 8 – су-вода; 9 – қосалқа-галоп; 10 – тіс-зубы

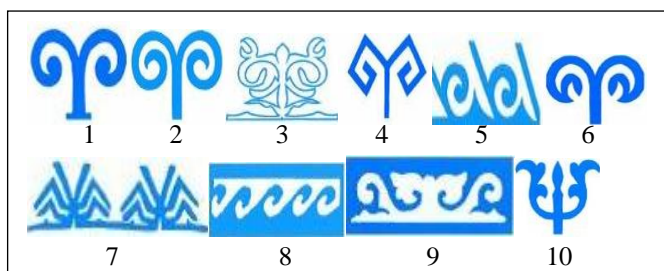

Рис. 1

Выбор нарядов с элементами национальной одежды, украшений, аксессуаров с этническим орнаментом – не только следование моде, но и своеобразное возвращение к истокам, способ самоидентификации. Процесс глобализации идет полным ходом, космополитизм набирает обороты, Интернет стирает границы и рубежи, люди становятся все больше похожими друг на друга. Тем сложнее процесс самоидентификации, естественный и необходимый для любого.

Нам важно чувствовать себя частью целого – культуры, народа, иметь твердую основу, историческое прошлое, знать свои корни. Недаром человека, забывшего свои исторические истоки, прошлое, называют манкуртом.

Используя в образе национальные мотивы, человек подсознательно или осознанно выражает свое уважение к культуре этого народа, свое восхищение, озвучивая свою дружелюбность и любовь к этой стране, проявляя патриотизм.

Возвращение к национальным истокам дополняется и интересом современного

человека к таинственным началам человеческого бытия.

"...И орнамент видится нам своего рода инструментом, способным стать и целью, и средством для подобного самопознания.

Имея в виду скрытое во внутренней структуре орнамента мифическое содержание, а также приспособленную для восприятия отшлифованную тысячелетним опытом применения в качестве наглядной модели форму, мы осмеливаемся объявить орнамент, знаковым эталоном" [2].

А. Малаев обозначил контуры орнамента как особую знаковую систему. Именно в таком направлении изучает и практикует казахские национальные орнаменты космоэнипсихолог Елена Гомер.

Каждый орнамент несет свою смысловую нагрузку и ауру.

Орнамент "қошқар мүйіз" (бараний рог) – это орнамент сырмака. Сырмақ – это один из войлочных предметов домашнего обихода. В юрте занимает ведущее место.

Этот орнамент нельзя использовать в головных уборах, обуви.

Бараний рог олицетворяет бегущую волну, ветер, богатство и благополучие, почет и славу.

Е.Р.Шнейдер, изучив "бараний рог", пришел к выводу, что в основе его лежит не рог животного, а изображение "древа жизни", как одной из важнейших категорий мироустройства.

Автор приводит рассказ старой казашки об этом узоре: "По ее словам, истинный смысл этой фигуры уже давно и почти всеми забыт, и название – "қошқар мүйіз", "қос мүйіз" (бараний рог) не правильно, так как узор изображает не рога, а символизирует собой священное дерево Мекки, ветки которого привозят с собой паломники. Крестовина же – "учетверенная пальметта с роговыми отростками", по ее словам, это то же, но учетверенное дерево – для красоты". Такое толкование ему пришлось слышать только от нее. "Изображение этого символа, насчитывающего не одну тысячу лет, настолько разнообразно и дано так много вариаций, что нужна отдельная большая кропотливая работа, основанная на строгом семантическом анализе. Требуют выяснения взаимоотношения этих мотивов и в древности, и в настоящее время у разных народов. Самостоятельного появления или наоборот их заимствования. Пути и время миграции" [3].

Гармоничность, равновесие и глубочайшее обобщение казахского народного орнамента вбирают в себя отношения "человек и мир", свидетельствуют об органической взаимосвязи мира человека и мира Вселенной [4].

Орнамент со своей внутренней энергией связывает человека с космосом, помогает ощутить некий приток жизненных сил, способствует пробуждению духа, духовно-нравственному развитию.

Елена Гомер изучила возможности семи орнаментов, а 19 орнаментов ею еще исследуются. Здесь мы излагаем семь изученных ею орнаментов и придерживаемся предложенного автором порядка (4, 8).

Е.Гомер свои знания о казахских орнаментах почерпнула из рассказов старейших жителей далеких ауылов, сельской местности. Беседуя с ними, она старалась узнать смысл тех или иных узоров. Поэтому у нее сложилась своя оригинальная, никем пока не занятая тропа.

В существующей литературе орнамент изучается вместе с прикладным искусством как важнейшая его составляющая. Обычно орнамент описывает, детально разлагает их на составные части. Анализирует композиционную структуру каждого орнамента.

В последнее время наметился семиотический и семантический анализ орнамента как феномена культуры.

Существующие орнаменты придумал и осуществил человек. Форма и структура его сохранились, но внутренняя сила, создавшего его человека исчезла. Когда человек создавал орнамент, им руководила некая динамическая воля, некая рукотворная сила.

Выводы и предложения Е.Гомер очень оригинальны. Их можно умело использовать при конструировании текстильных изделий.

В настоящее время в Казахстане сложилась и усиливает свои позиции тенденция создания оригинальных текстильных изделий с учетом национальных мотивов. Инновационно-национальный почерк изготовления модной одежды наметился у казахских дизайнеров А. Кауменовой, К. Нуркадиловой, Б. Асановой, А. Девятко, С. Шабунина и др. Они уже накопили определенные знания об орнаментах. Им известно предназначение отдельных орнаментов.

Казахский орнамент берет свою основу из наблюдений наших предков за природой. Есть орнаменты, которые предназначены только для домашнего обихода, для посуды, есть орнаменты для ковров и их нельзя использовать в одежде. Есть даже орнаменты, которые нельзя помещать выше человеческой головы.

1. **Орнамент здоровья** – способствует улучшению здоровья. Помогает развитию верности, мужества, решительности, отваги

5. **Орнамент любви** – способствует душевному покою, восприятию других и окружающей среды с любовью. Ощутите энергию нежности, счастья и благополучия. Избавьтесь от страха, тоски, неопределенности

2. **Орнамент семьи** – способствует гармонизации семейно-бытовых отношений, усиливает дружбу, единство во взаимоотношениях, делает устойчивым психоэмоциональное состояние, помогает преодолеть застенчивость, решить личные проблемы

6. **Орнамент творчества** – способствует раскрытию внутренних сил и таланта. Избавляет вас от внутренней обиды и несвободы

3. **Орнамент, способствующий удаче, успехам.**

Помогает достигать поставленной цели, избавиться от негативных мыслей и преград, усиливает вашу веру в свои внутренние силы, делает вас более твердым и устойчивым

7. **Орнамент защиты** – защищает вас от недоброжелателей, блокирует неприятные воспоминания, нежелательную информацию

4. **Орнамент достатка** – усиливает энергию карьерной активности, достижения успеха в работе. Удваивается внутренняя жизненная сила. Достаток и душевный комфорт становятся равными

В данном контексте представляют интерес предложения Е.Гомер, совершенно правильно утверждающей о внутренней энергетике каждого орнамента.

Для реализации рекомендаций Е.Гомер под номерами 2,4 вполне уместно изготовление из войлока красочных текемет, алаша, сырмаков и тускиизи, баскур [5].

Текемет – это кошма, используемая во внутреннем убранстве дома. На ее поверхности делают аппликацию из разноцветного орнамента.

Алаша – узорчатая подстилка, вытканная на ручном станке из разноцветной хлопчатобумажной и шерстяной ткани.

Сырмак – стеганная подстилка с нанесенным на нее орнаментом или каймой, покрытой узором.

Тускииз – предмет внутреннего убранства дома, используемый для украшения стен. Обычно его располагают над кроватью.

Эти предметы в основном обеспечивали внутреннее убранство юрты. Сейчас в условиях изменения климата, окружающей среды необходимо возродить это национальное ремесло. Всегда можно найти возможность для использования названных выше войлочных изделий.

ВЫВОДЫ

Баскур – широкая домотканая шерстяная лента с орнаментом, предназначенная для украшения интерьера юрты или для наружного покрытия ее стыков. В настоящее время, немного видоизменив широкую ленту, можно наносить на нее орнамент под №7 по классификации Е.Гомер и использовать в качестве шарфа или палантина. Этот орнамент может быть нанесен на различные амулеты, обереги.

Орнамент №5 можно использовать при изготовлении коржина. Коржин – изделие хозяйственного назначения, связанное из шерсти. Он сейчас в быту отсутствует, но применяется в качестве сумки, заполняемой подарками при свадебном обряде сватовства.

Орнаментами под №3, 6 следует украсить дамские сумочки, клатчи, подарочные предметы, платки, палантины, носовые платочки, шарфики.

Красочность, богатство, притягательность орнаментов органически связаны с цветным колоритом. Каждый цвет имеет свою смысловую нагрузку. Например, цветом мудрости, чистоты, доброты является белый; неба – возвышенного, прекрасного – синий; огня, солнца, радости, жизни – оранжевый и красный; зрелости и силы – коричневый; степи – золотистый и охристый.

Игра цветом и различных линий обеспечивает полноту и красоту каждого орнамента.

Недавно в Алматы прошел IV Международный конкурс Creative World, посвященный 70-летию Академии моды "Сымбат". Многие дизайнеры костюмов и модельеры-конструкторы в своих новых работах использовали казахский национальный орнамент. И они не прогадали. Яркие, впечатляющие узоры никого не оставили равнодушными.

Орнамент – это значимый признак высочайшего эстетического чутья и уникальный пласт культурного опыта, один из наиболее устойчивых показателей этнической культуры. Он является наиболее характерной и ясно сложившейся формой художественного творчества народа.

Постоянное проявление орнаментальных форм обеспечивает самосохранение народа и идентичности при всех изменениях в нормативно-ценностных и смысловых сферах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шкляева С., Муратаев К. История искусств Казахстана. – В 3-х т. – Т.1. Прикладное искусство. – Алматы: "Өнер", 2011.
2. Малаев А.К. Орнамент как феномен культуры: семиотический и семантический анализ: Дис.... докт. философ. наук. – Алматы, 2008.
3. Капекова Г.А. "Өрнек жолы" – Путь орнамента. – Алматы: Асыл сөз баспасы, 2014.
4. Гомер Е. Ою-өрнек магиялық мазмұнға ие // Оңтүстік Рабат. – 2017, №13.
5. Культура Казахстана. Энциклопедический справочник. – Алматы: ТОО "Аруна LTD", 2010.

REFERENCES

1. Shkljaeva S., Murataev K. Istorija iskusstv Kazahstana. – V 3-h t. – T.1. Prikladnoe iskusstvo. – Almaty: "Öner", 2011.
2. Malaev A.K. Ornament kak fenomen kul'tury: semioticheskij i semanticheskij analiz: Dis.... dokt. filosof. nauk. – Almaty, 2008.
3. Kapekova G.A. "Örnek zholy" – Put' ornamenta. – Almaty: Asyl sez baspasy, 2014.
4. Gomer E. Oju-örnek magijalyk mazmұnға iе // Öntystik Rabat. – 2017, №13.
5. Kul'tura Kazahstana. Jenciklopedicheskij spravochnik. – Almaty: TOO "Aruna LTD", 2010.

Рекомендована кафедрой технологии и конструирования изделий легкой промышленности. Поступила 31.08.17.