

ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ КЫРГЫЗСКИХ УЗОРОВ И ОРНАМЕНТОВ

Эралиева Ы. С. (Бишкек, Кыргызстан)

Аннотация: История кыргызских узоров и орнаментов уходит корнями в древние века, свидетельствуя о тяге народа к красоте и гармонии. Это не просто какие-то фигуры и рисунки, они имели глубокий смысл и зашифрованные послания. Этнокультура народа сохранила архаичные знаки в узорах и пополнилась современными элементами орнамента. История кыргызских узоров активно исследовалась в советское время. Многие этнографы, историки, художники изучили, описали и проанализировали узоры, окружавшие быт кыргыза. Исследования продолжаются и в постсоветское время, глубоко и обширно рассматривается история, значение узоров и мастерство, фантазия создателей красоты в гибких линиях и знаках.

Ключевые слова: узор, орнамент, краска, ковер, одежда, этнокультура, история, вышивка, мастер, философия

PHILOSOPHY AND HISTORY OF KYRGYZ PATTERNS AND ORNAMENTS

Eralieva Y. S. (Bishkek, Kyrgyzstan)

Abstract: The history of Kyrgyz patterns and ornaments goes back to ancient times, testifying to the people's craving for beauty and harmony. These are not just some figures and drawings; they had a deep meaning and encrypted messages. The ethnic culture of the people has preserved archaic signs in patterns and has been replenished with modern ornamental elements. The history of Kyrgyz patterns was actively studied during the Soviet and times. Many ethnographers, historians, artists have studied, described and analyzed the patterns that surrounded the life of the Kyrgyz. Research continues in the post-Soviet era, deeply and extensively examines the history, the meaning of patterns and craftsmanship, the imagination of the creators of beauty in flexible lines and signs.

Keywords: pattern, ornament, paint, carpet, clothing, ethnoculture, history, embroidery, craftsman, philosophy

Этнокультурные ценности народа, состоящие из материальной и духовной сторон, гармонично соединяются в узорах и орнаментах. Кыргызские узоры и орнаменты как элемент этнокультуры имеют богатую древнюю историю и глубокую философию, перенесенную сквозь пространство и во времени для передачи потомкам. Как известно, узор – это рисунок, являющийся сочетанием линий, красок, теней [3, с. 769]. А орнамент – живописное, графическое или скульптурное украшение, узор из сочетания геометрических, растительных или животных элементов [3, с. 427]. Трудно представить национальную одежду, предметы быта без узоров и орнаментов,

которые выполнены разной техникой. Они имеют сакральное значение: защищают детей, домашний очаг, приносят удачу. В них сокрыто мировоззрение народа, чувствуется тяга к красоте и гармонии. Переходящие из одного изгиба в другой бесконечные линии рассказывают историю, культуру, обычаи и традиции, быт народа. Узоры и орнаменты, запечатленные в домашней утвари, одежде, на воинских доспехах, конских снаряжениях, в войлочных деталях юрты, туш кийизах, шырдаках, на женских ювелирных украшениях, на бешиках являются источником не только восхищения мастерством творцов, но и материальным объектом изучения и общенародным культурным достоянием. Об истории, красочности и разнообразии кыргызского узора писали М. В. Рындин, А. Н. Бернштам, С. М. Дудин, М. С. Андреев, М. Ф. Гаврилов, Б. В. Вейрман, В. Н. Чепелев, А. А. Ромм, А. А. Бабринский, А. Ниалло, С. М. Абрамзон, Н. Зеланд и др. Кыргызская вышивка упомянута в трудах В. В. Бартольда, В. К. Розвадовского, Г. Бардашева, А. В. Каульбарс, Ф. А. Фильструп, К. И. Антипиной. Позже кыргызские узоры стали объектом исследования А. Н. Монолдорова, Н. Т. Карымбаева, Ш. Мамбеталиевой, Э. С. Сулайманова, К. Ж. Малтаева, М. Атабаевой и др.

Орнаменты на одежде, на туш кийизах описаны и оценены в трудах М. С. Андреева «Орнамент горных таджиков верховьев Аму-Дарья и киргизов Памира» (Ташкент 1928), М. В. Рындиной «Киргизский узор» (Фрунзе 1943) и «Киргизский национальный узор» (Ленинград--Фрунзе 1948), С. М. Абрамзона «Киргизский национальный узор» (Москва 1950), Ю. Д. Баруздина «Кара-Булакский могильник» (Фрунзе 1961), К. И. Антипиной «Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов» (Фрунзе, 1962), Ч. Т. Сатыбалдиева «Традиционное вышивание кыргызов во второй половине XIX – начала XX» (Ош, 2009), Н. И. Осмонова «Символическая вселенная человека традиционной кочевой культуры» (Бишкек, 2016) и т. д. Художник – этнограф С. М. Дудин в начале XX века собрал богатую коллекцию кыргызских узоров для Государственного русского музея. М. В. Рындиным в течение десяти лет напряженного творческого труда во всех регионах Кыргызстана были собраны лучшие образцы орнаментов. Художник выделил в кыргызском узоре 173 основных элемента, которые в сочетании с другими элементами представляют свыше 3500 орнаментальных сюжетов. Эти основные 173 элемента разбиты на четыре группы: 1) животный мир – 98 элементов, 2) растительный мир – 20, 3) ландшафты и явления природы – 14, 4) предметы быта – 39 и религии – 45.

Г. Л. Чепелевицкая описала вышивки вещей как «жабык баш» – лента опоясывающая стык и подпорок дымохода юрты, «эшик тыш» – накидка на дверь, «ашкана башы» – укрепление верха плетеной циновки (чий) и проанализировала технику и технологию изготовления туш кийизов и их локальных особенностей [5, с. 8].

Всеми исследователями и собирателями элементов кыргызского узора была дана высокая оценка его красоты и содержания. Например, С. М. Абрамзон дает такую оценку: «Богатство киргизского узора и состоит, на наш взгляд, в глубоком, органичном сочетании реалистических элементов (а иногда и сюжетов) с прекрасно разработанной «формотворческой», декоративной стороной, при известном наличии и мужских элементов» [1, с. 226].

О повествовательном свойстве кыргызского узора А. Н. Бернштам пишет так: «В немногосложных фразах рисунка содержится эпическая содержательность повествования. Вышивальщицы, как манасчи (сказитель эпоса «Манас»), ткнут эпический «текст» орнамента, и поэтому они довели его многообразие элементов до астрономических цифр. По своему семантическому объёму 3500 образцов уже известных комбинаций киргизского узора фактически не уступают пятистам тысячам строк эпоса Манас [4, с. 10].

Ю. Д. Баруздин в книге «Кара-Булакский могильник» описал орнамент в виде стилизованных лепестков, расположенных в шахматном порядке, выполненных тамбурным швом – илме. Таким видом нанесения орнамента пользовались для украшения деталей мужской одежды [5, с. 127]. Илме более красочно и обильно наносилось на женскую одежду начиная с «кеп такыя» (головной убор) до «белдемчи» – вышитая юбка поверх платья. Также повсеместно использовались орнаментальный мотив «кыял» – мечта, имеющий много вариаций – начиная с прямых отростков и заканчивая сложными извилистыми завитками. О. Б. Наумова в статье «Женские рубахи – платье киргизов» описывает виды вышивок деталей платья. Узор вышивки был геометрическим и использовали швы «шевеге», «кой терме», «басма», «терскайык» [6, с. 162]. Также женское платье украшалось тесьмой или вышитой полоской однотонной ткани.

Ткани для одежды и вышивки кыргызские мастерицы изготовляли из шерсти или хлопка. Узоры и сложные орнаменты создавались в процессе изготовления ткани. Орнамент на ткани «беш кеште» имеет геометрический характер – ромбы, зигзаги, крючкообразные угловатые выступы. Основные орнаментальные мотивы ткани «беш кеште»: кайкалак, чууртма, жарты шак, кекилик каш, ийрек, тор кеште, пашайы көчөт, бүтүн шак, таракча чаян [2, с. 62].

Во всем богатстве и многообразии кыргызские узоры удивляют сокрытыми в них образами и глубоким философским смыслом. В узорах мастера и мастерицы передают и любовь к природе, к ближним, восхищение окружающей красотой, желание оберегать детей, быстротечность жизни.

Кыргызские узоры и орнаменты передают и изображают:

1) образы сказочных и религиозных существ (Умай эне, Усмоюл, Кумайык, Талооту, Тулпар, Казылык Огорок) [7];

2) образы природы (Тоолор – горы, суу, дарыя вода, река, булак – источник, күн – солнце, күн нуру – солнечный луч, толгон ай – полная луна, жарым ай – полумесяц, жанырган ай – новый месяц, булут – облако айлампа – круговорот, жалын – пламя, от – огонь, жылды – звезда, асман – небо, жылдыздуу асман – звездное небо...);

3) образы людей (киши – человек, беш манжа – пять пальцев, мандаш токунуп отурган киши – сидящий человек, чабандес – всадник, кишинин башы – голова человека, жоокер – воин, колдун наары – мелкие линии на ладонях и пальцах, каш – бровь, ээрин – губа...);

4) образы растений (гүл – цветок, алма гүлү – цветок яблони, кызгалдак – мак, атыргүл – роза, кара куурай гүл – цветок конопли, пахта – хлопок, калемпир – перец, мисте – фишашки, жүзүм – виноград, балыр – водоросль, кылкан чөп – ячмень, листок – жалбырак, жалбырактуу бутак – ветка с листьями, мажүрүм тал – плакучая ива...);

5) образы птиц (бүркүт – орёл, көгүчкөн – голубь, бөдөнө – перепелка, ак куу – белый лебедь, булбул – соловей, чабалекей, карлыгач – ласточка, тоту куш – попугай, улар – горная индейка, кыргоол – фазан, турна – журавль, илегилек – аист, балапан – птенец...);

6) образы диких и домашних животных (волк – карышкыр, түлкү – лиса, жолборс – тигр, илбирс – барс, сүлөөсүн – рысь, коён – заяц, тыйын чычкан – белка, аргымак – скакун, бугу – олень, аркар – горный козёл...)

7) повествовательные узоры (бөдөнөнүн жумурткалуу уясы – гнездо перепёлки с яйцами, охота орла на лису – бүркүттү түлкүнү алышы, кош кол – две руки, беш манжа – пять пальцев, тегерете отурушкан оймокчон төрт аял – четыре женщины с напёрстками, сидящие кругом [7], ачылып келе жаткан гүл – раскрывающийся бутон цветка, аркардын ашатылган териси – обработанная шкура аркара, кереге жасап жаткан кишилер – люди, делающие кереге, кулжаны муунтуп жаткан жылаан – змея душит дикого козла, терчинин боз үйү, олжолуу мергенчилик – удачная охота...).

8) узоры – благопожелания (тумар – оберег, наристеге бакыт алып келүүчү тумар – оберег для младенца, аттын такасы – подкова лошади, кулжа мүйүз – рога горного козла...).

Узоры наносились и на ала кийизы и шырдаки – на коврах из войлока. Разноцветными мотками шерсти или войлоком изображались узоры из мотивов животного мира. В северных регионах Кыргызстана из шерстяных ниток ткачи изготавливали таар – дерюги, в южных районах ткачи – мастерицы изготавливали яркие красочные ковры с узорами на растительную тематику. К. И. Антипина в описании кыргызского ковра написала, что отличительной чертой является богатство узоров и красок. «Киргизские ковровые изделия отличаются высокими художественными достоинствами, не выходящими за рамки скромности и изящной простоты [2, с. 80]. В кыргызских коврах нет чрезмерной пестроты в красках и орнаментах. Узоры имеют узенькую окантовку контрастного цвета, чередуется цвет фона и узора, есть ритмичность в расположении орнаментальных мотивов. Это дает общую гармонию и художественную симметрию. Орнаменты различны, чаще – это округленные розетки, ромбы с ответвлениями, изображения цветов, веток с листьями [2, с. 82]. Из цветов чаще всего вышивают или ткнут бутоны роз (атыргул), маки (кызгалдак), иногда изображают птицу, сидящую на веточке среди цветов.

Особого внимания требует приданое невесты и ее свадебная одежда. Для украшения головного убора невесты – шөкүлө – использовали бисер, шелковые нити и драгоценные камни. Чыптама, чапан, платье тоже вышивались красивыми узорами. В приданое обязательно готовили ала кийиз, шырдак, ковер, вышитые по краям теплые одеяла – жууркан, подушки и т.д. В советское время на туш кийизах начали изображать вождей революции, знаменитых политиков, писателей. Популярны были панно с портретом В. И. Ленина, И. В. Сталина, Юрия Гагарина, Токтогула, Чингиза Айтматова. В традиционную композицию кыргызских узоров под влиянием времени были внесены советская пятиконечная звезда, серп и молот, значок октябрят и комсомольцев. После распада Советского Союза в узорах и орнаментах возрождаются древние элементы, они украшают национальную одежду, изделия из кожи, сундуки, кованные изделия для украшения фасадов.

В регионах Баткенской области, в Алайском районе мастерицы сохранили древнее ремесло предков. Они ткнут изумительно красивые красные ковры с цветочной композицией. Такие ковры украшают каждый дом, являясь ценной вещью в приданом невесты. На севере страны до сих пор популярны сложные по своей технике изготовления – шырдаки. Ковры и шырдаки идут на экспорт, конечно, цветовая гамма меняется с учетом предпочтений потенциальных покупателей. Для европейского потребителя выбирают постельные тона, а для

внутреннего рынка по - прежнему готовят на красном фоне. Кыргызы любят красный цвет, который олицетворяет жизнь, молодость, успех.

В век глобализации и взаимопроникновения культур кыргызский орнамент не теряет свои позиции, он становится еще ярче и краше. Он по-прежнему украшает внутреннее убранство дома и национальную одежду. Кыргызский узор на символе белоснежных гор – ак калпаке и на музыкальных инструментах. В гардеробе любого кыргыза есть вышитые чапаны, чыптама, элечек, топу, даже автомобили красуются вышитыми чехлами и тумарами. Национальные узоры украшают спортивную одежду олимпийских команд. Кыргызский узор – это код народа, зашифрованный в гибких и строгих линиях, ярких и сочных красках. Это философия жизни народа, считающий себя детьми Солнца и почитающий Природу – мать. Науке предстоит открывать еще не изученные линии и узоры, разгадывать зашифрованные послания предков.

Литература

1. *Абрамзон С. М.* Кыргызский национальный узор / Советская этнография. Издательство академии наук СССР, 1950. 240 с.
2. *Антипина К. И.* Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. Фрунзе, Изд-во АН Кирг.ССР, 1962. 286 с.
3. *Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.* Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В.Виноградова. 4-е изд., дополненное. М.: ООО «А ТЕМП», 2013.874с.
4. *Рындин М. В.* Кыргызский национальный узор [«Кыргызский народный повествовательный узор»] / Материалы собраны и обработ. худож. М. В. Рындиным. Киргиз. филиал Акад. наук СССР и Гос. Эрмитаж. Ленинград; Фрунзе: Тип. Гос. Эрмитажа, 1948 (Л.). 102 с.
5. *Сатыбалдиева Ч. Т.* Традиционное вышивание кыргызов во второй половине XIX –начала XX века (На примере юга Кыргызстана). Ош, 2009. 165 с.
6. Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1989. 255 с.
7. История Кыргызстана и кыргызов. URL: https://kghistory.akipress.org/unews/un_post:2156 (дата обращения: 11.05.2021).