

А.Ю. Мальчик,
директор Центра германистики
Кыргызско-Российского Славянского
университета, искусствовед
(г. Бишкек, Кыргызстан)

КЫРГЫЗСКИЙ ОРНАМЕНТ В ПРИКЛАДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ И ИСКУССТВЕ КНИГИ XX в.: ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО

Национальный орнамент Кыргызстана – неотъемлемая часть отечественной истории и культуры. Основу кыргызского орнамента составляют знаки-символы, узорные мотивы, для разработки которых источником послужили явления и предметы окружающего мира, переосмысленные творческой мыслью и фантазией народных мастеров разного времени в соответствии с их представлениями о красоте и гармонии. На протяжении столетий народные мастера сохраняли и обогащали приемы нанесения орнаментальных узоров, постепенно совершенствуя форму, колорит и структуру орнаментальных композиций.

Особая страница в развитии национального орнамента Кыргызстана открывается после победы Октябрьской революции и установления советской власти. Переход кыргызского народа на оседлый образ жизни приводит к обновлению древней орнаментальной системы прикладного искусства. Наряду с традиционными мотивами орнаментов, таких, как мюйюз ('рога'), кыял ('мечта, фантазия'), карга тырмак ('когти ворона') и многими другими, народные мастера стали использовать в своих изделиях новую символику, имевшую идеологическое значение: *пяतिकонечную звезду* – олицетворение интернационального братства и единства тружеников пяти континентов земного шара, *серп и молот*, которые символизировали неразрывную дружбу работников индустрии и сельского хозяйства [6, табл. XXXIX; 1, с. 260–261]. В 1950-е гг. народные мастерицы часто вышивали птиц в подражание мотивам украинской и русской вышивок, соединяя их с элементами старинного кыргызского узора, а также создавали мотивы вышивки с новой советской эмблематикой: герб Киргизской ССР; голубь мира, окруженный цветами; рукопожатие как символ дружбы народов и др. [4, с. 8].

Помимо кыргызского прикладного искусства, традиционный орнамент в 1930–60-е гг. начали также применять при оформлении

выпускаемых местными издательствами книг, газет, журналов, плакатов. Обложки книг в твердом и мягком переплетах, развороты и титульные листы часто украшались кыргызскими роогообразными и растительными мотивами: – кыргызско-русский и русско-кыргызский словари (под ред. К. К. Юдахина), кыргызские народные сказки, стихотворные сборники Т. Сатылганова, Т. Молдо, Т. Уметалиева, А. Токомбаева, повести и романы Т. Сыдыкбекова, Ч. Айтматова, Т. Касымбекова и других писателей. Важную роль в распространении знаний о кыргызском орнаменте и прикладном искусстве сыграло хорошо иллюстрированное пятитомное издание «Трудов Киргизской археолого-этнографической экспедиции» (1956–1968). Широко использовался кыргызский орнамент и в архитектуре: им украшали новые общественные здания – клубы, театры, библиотеки, новые жилые дома. Как важный элемент народный орнамент появился на изделиях легкой промышленности [2, с. 9].

Качественно новый этап в развитии национального орнамента наступил в 1969 г. после открытия Объединения народных художественных промыслов (ОНХП) «Кыял». Характерной чертой объединения стало участие в его работе народных мастеров из разных регионов республики и профессиональных художников-прикладников. Привлеченные в «Кыял» народные мастера проводили традиционную линию в создании произведений народного искусства, а профессиональные художники стремились придать предметам прикладного искусства кыргызов новое эстетическое звучание, переосмыслить многовековые народные традиции [5, с. 88–89].

Открытие ОНХП «Кыял» стимулировало выпуск книг, альбомов и журналов, в которых использовался и пропагандировался кыргызский орнамент и декорированные им изделия прикладного искусства. В 1970–80-е гг. были изданы богато иллюстрированные альбомы «Киргизские сувениры», «Киргизский узор», «Объединение народных художественных промыслов “Кыял”». В этот же период вышло трехтомное издание героического эпоса «Манас» (вариант С. Орозбакова) с иллюстрациями художника-графика Т. Герцена, широко использовавшего в своей работе традиционный кыргызский орнамент [3, с. 15].

Наши исследования показали, что для орнамента в работах народных мастеров ОНХП «Кыял» 1970–80-х гг. характерны *растительные, геометрические, зооморфные мотивы* и их

сочетания, а также *советская эмблематика* (до 1991 г.). Народные умельцы преимущественно использовали традиционные *растительные узоры*, часто встречающиеся в новое время. В их числе: «волна» с завитками – кыял, пальметты, полупальметты и узколепестковые розетки – гюль, круглые розетки с цветком внутри – тогуз дёбё, мотивы граната (анар), миндаля (бадам) и др. Данные растительные мотивы распространены в различных видах кыргызского прикладного искусства – в вышивке, изделиях из металла и дерева, отчасти в циновках из чия, произведениях из ворса и кожи, безворсовом ткачестве.

Среди *новых растительных мотивов* выделяется мотив розы, украшающий произведения ворсового ткачества и вышивки. Своей оригинальностью обращает на себя композиция килема, выполненного А. Бердибаевой (Ляйлякский район, 1976). Центральное поле ковра занимают шесть двенадцатиугольников, в которые вписаны ромбы с мотивом «кочкор мюйюз». От ромбов отходят семь бутонов роз. Цветовая гамма килема определяется красными, синими, черными и зелеными тонами.

Как и в ворсовом ткачестве, в вышивке мотив розы является либо центральной частью композиции, либо – составным элементом сложных композиционных построений. В частности, подзор А. Адыловой (Тонский район, 1985) включает шесть ромбов, вокруг которых сгруппированы десять цветков, напоминающих подсолнухи. В центре каждого ромба красными и зелеными нитями вышита роза на стебле. Подзор выполнен мелким крестом, не характерным для традиционной кыргызской вышивки.

В композиции полотенца Т. Ыйманкуловой (Ат-Башинский район, 1968) мотив розы, напротив, занимает второстепенное место. На полотенце изображена ваза с восьмилепестковым цветком и двумя нераскрывшимися бутонами. Лежащие по обе стороны вазы две розы, как и нераскрывшиеся бутоны, даны в зеркальной симметрии. Цветочно-растительные мотивы, навеянные русским и украинским прикладным искусством, вышиты крестом красными, зелеными и бордовыми нитями.

Как и во второй половине XIX – начале XX в., *геометрические мотивы* имели широкое распространение, образуя орнаментальные композиции с растительными и зооморфными узорами. На ковровых изделиях, циновках из чия, в вышивке и предметах из дерева часто встречаются круги (айчык), треугольники (тумар), простые и ступенчатые ромбы (омуртка ‘позвонок’, кереге кёз ‘отверстие в решетке юрты’), зигзаги (ийрек), квадраты (кишинин

башы ‘голова человека’, чымын канат ‘крылья мухи’) и другие мотивы геометрического характера. В войлочных коврах, изделиях из чия, войлочных сумках для вещей мастериц К. Сейталиевой, Ы. Молдокабыловой и М. Есеналиевой геометрические мотивы неразрывно связаны с растительными и зооморфными видами декора: мюйюз, тёрт мюйюз, тогуз дёбё, ийрек и др.

В *зооморфном орнаменте* также преобладают традиционные мотивы. Это прежде всего крупные рогообразные узоры – кочкор мюйюз (‘рог барана’), теке мюйюз (‘рог козла’) и их различные вариации: рогообразные завитки, скомпонованные в крестообразные фигуры (тёрт мюйюз) или включенные в круги, овалы и ромбы (‘табак оюу’); завитки с развилками и отростками – карга тырмак (‘когти ворона’), ала бакан. Среди других мотивов, которые можно отнести к зооморфному орнаменту, – парные миндалевидные фигуры – куш канат (‘крылья птицы’). Перечисленные зооморфные мотивы присутствуют во всех видах прикладного искусства кыргызов.

Новые формы зооморфного орнамента представлены обобщенными изображениями зверей и птиц на предметах ворсового ткачества и вышивки. Традиционные и инновационные мотивы соединила в своем килеме мастерица А. Суюналиева (Кетмень-Тюбинская долина, 1973). Центральное поле ковра разбито на девять прямоугольников, в которые вписаны четыре стилизованных горных козла, два верблюда и различные вариации узора кочкор мюйюз, имеющие геометрический характер. Бордюр ковра составляют повторяющийся мотив кёёкёр и схематичная фигура человека. Основная колористическая гамма изделия выдержана в красных, синих, желтых и оранжевых тонах.

Исключительно разнообразны изображения птиц на туш кийизах, кузгу капах, подзорах и полотенцах. Поперечную часть туш кийиза Б. Омуракуновой (Тонский район, 1975) украшают вышитые по черному фону семь павлинов, отделенные друг от друга цветочными мотивами. Павлины и декоративные цветы исполнены желтыми, зелеными и белыми нитями.

На треугольном выступе своего туш кийиза С. Осмонова (г. Нарын, 1978) белыми нитями вышила контуры двух ласточек. Зеркально противопоставленные друг другу птицы разделены цветочно-растительным узором.

Популярный в послевоенное время образ голубя мира органично вошел в орнаментальную композицию футляра для зеркала А. Садыбакасовой (Иссык-Атинский район, 1983). Изображение птицы

вышито белыми нитями в центре клапана кузгу капа, по краю которого тянется узор кыял. Цветовая гамма кузгу капа традиционна: вышивка белыми, желтыми, красными и зелеными нитями нанесена по синему бархату.

Советская эмблематика распространена исключительно в вышивке народных мастериц 1970–80-х гг. Символы советского периода обычно включены в композиции, состоящие из традиционных узоров кыргызского орнамента.

Полотенце, вышитое З. Мукамбетовой (Тюпский район, 1975), образует орнаментальная композиция, заключенная в четырехугольник. Внутри четырехугольника изображены две крупные розетки в виде мотива тогуз дёбё, а над ними серп и молот. Сам четырехугольник украшен условно переданными листьями и цветами. Вышивка выполнена по синему сатину красными, белыми и желтыми нитями.

Другой пример переосмысления советской эмблематики – аяк кап, созданный мастерицей Г. Сырдыбаевой (Джумгалский район, 1980 г.). Четыре пятиконечная звезды, вышитые красными нитями, и четыре узора мюйюз зеленого цвета скомпонованы вокруг круглой розетки топу тала.

На произведениях профессиональных художников-прикладников 1970–90-х гг. орнамент, в основном, представлен растительными и зооморфными мотивами, а до 1991 г. также советской эмблематикой. Среди *растительных узоров* наиболее часто встречаются различные варианты мотива кыял, который украшает калпаки, деревянные скульптурки и шахматные фигурки. В произведениях из дерева, создаваемых цехом точеных изделий, мотив кыял имеет второстепенное значение, являясь декоративным элементом в национальных костюмах скульптурных фигурок. В вышивке и росписи узор дается черным цветом, контрастируя с белым полем головного убора и светлым костюмом скульптурок.

Не характерными для кыргызского орнамента являются кленовые листья, украшающие лакированные шкатулки из орехового капа (автор В. Петров, начало 1980-х гг.). Реалистично трактованные листья, сделанные из другой породы дерева, врезаны в фон заподлицо.

Наглядным примером переосмысления традиционного кыргызского орнамента может служить циновка из чия, созданная по эскизу художника Ш. Мамбетаиповой (1975). Изображенные в центре композиции две пасущиеся лошади окружены условно переданными деревьями и кустарниками, которые своими

очертаниями напоминают узор мюйюз. Колористическая гамма выдержана в приглушенных зеленых и черных тонах.

Самый популярный *зооморфный мотив* – узор мюйюз и его разновидности. Данный вид декора широко распространен на металлических подносах, сумках из кожи и чия, в росписи подставок для деревянных скульптурок, миниатюрных юрт, шахматных досок, комузов, деревянных кёёкёров и миниатюрных скульптур, а также на калпаках. К *новым видам зооморфного орнамента* принадлежат узоры и стилизованные изображения животных, украшающие изделия из орехового капа, металла и циновки из чия. В центр крышки лакированной шкатулки из орехового капа инкрустированы восемь рогообразных фигур, соединенных в круг (автор В. Петров, начало 1980-х гг.). Данный узор является современной интерпретацией узора мюйюз.

Оригинальны стилизованные изображения черепах, бабочек и беркутов, верблюдов и собак, включенные в композиции циновки из чия (автор Б. Кошоев и Ш. Мамбетаипова, начало 1980-х гг.). Рисунки выполнены нитями красного, синего светло-коричневого и желтого цвета.

Советскую эмблематику можно встретить на изделиях ОНХП «Кыял» 1970–80-х гг. Пятиконечная звезда и серп и молот, выписанные красным цветом, включены в композицию расписных платков, соседствуя с кыргызскими цветочно-растительными мотивами. Эскизы платков были разработаны художником Т. Лысенко (конец 1970-х – начало 1980-х гг.). В 1978 г. под руководством художника Л. Болсаевой были подготовлены модели калпаков к Олимпийским играм 1980 г. в Москве. Эмблема олимпиады, состоящая из пяти колец и силуэта Московского университета, выполнена тамбурным швом. Вышитая черными нитями символика четко читается на белом войлоке, соответствуя традиционной цветовой гамме мужских головных уборов.

В 1990-х гг. появились произведения художников прикладников, в которых нашли свое место флаг и герб независимого Кыргызстана. Художник А. Абдылдабекова является автором сувенирных панно из чия, точно воспроизводящих атрибуты национальной государственности.

Таким образом, в XX в. наряду с традиционными мотивами кыргызского орнамента (мюйюз, карга тырмак, кыял, куш канат и т.п.), распространенными в прикладном искусстве и печатных изданиях, мастера прикладного искусства применяли и новые виды

декора. В вышивке появляется мотив розы, декоративные цветы, свойственные русскому и украинскому искусству, голубь мира, павлины, попугаи, ласточки. В ворсовом ткачестве в орнаментальные композиции включают схематичные фигуры горных козлов, верблюдов, людей, мотив розы. Профессиональные художники-прикладники, работавшие в ОНХП «Кыял» также вводили в свои работы инновационные мотивы: кленовые листья, вариацию на тему узора мюйюз (в шкатулках из орехового капа), изображения черепах, беркутов, бабочек, собак, деревьев (в циновках из чия) и т.д. До распада СССР в произведениях народных мастеров и художников-прикладников ОНХП «Кыял» нередко встречается советская эмблематика (серп и молот, пятиконечная звезда, эмблема Олимпиады-1982, гербы СССР и Киргизской ССР). Символы советского времени в прикладном искусстве украшают, в основном, вышивку (туш кийизы, полотенца), а также расписные платки и калпаки. Все перечисленные орнаментальные мотивы нашли отражение в иллюстрированных книгах и альбомах по кыргызскому орнаменту и прикладному искусству: «ОНХП “Кыял”» (1980) и «Киргизский узор» (1986). С обретением независимости некоторое распространение получили небольшие панно из чия, изображающие флаг и герб независимого Кыргызстана.

1. *Агзамходжаев, А.* СССР – социалистическое государство советских народов / А. Агзамходжаев, Ш. Уразаев. – Ташкент : Узбекистан, 1972.

2. *Антипина, К. И.* Народные традиции в современной материальной культуре и прикладном искусстве Киргизии / К. И. Антипина, А. Джумагулов, К. Мамбеталиева. – М. : Наука, 1964.

3. *Герцен и современники: сб. материалов о жизни и творчестве.* – Бишкек, 2007.

4. *Иванов, С. В.* Декоративно-прикладное искусство киргизского народа / С. В. Иванов, Е. И. Махова. – М. : Изд-во вост. лит., 1960.

5. *Мальчик, А. Ю.* История кыргызского народного прикладного искусства: эволюция кыргызского орнамента с древнейших времен до XX в. / А. Ю. Мальчик. – 2-е изд. – Бишкек, 2009.

6. *Рындин, М. В.* Киргизский национальный узор / М. В. Рындин. – Л. ; Фрунзе, 1948.