

RU

Декоративно-прикладное искусство народов Северного Кавказа (карачаевцев и балкарцев)

Султанова А. М.

Аннотация. Цель исследования – выявление и определение главных путей становления и развития основных видов традиционного искусства карачаевцев и балкарцев. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые объектом изучения стал феномен традиционного искусства карачаевцев и балкарцев в аспекте его художественного своеобразия, так как декоративно-прикладное искусство карачаевцев и балкарцев раскрыто и исследовано не полностью. В результате прослежена эволюция традиционных художественных видов народного искусства, выявлены художественно-ремесленные приемы мастеров в народном творчестве, установлена специфика ремесел, показаны их разновидности.

EN

Applied and Decorative Art of the North Caucasus Peoples (the Karachays and the Balkars)

Sultanova A. M.

Abstract. The study aims to identify and specify the principal ways of formation and development of the main traditional arts of the Karachays and the Balkars. Scientific novelty of the study lies in the fact that the phenomenon of traditional art of the Karachays and the Balkars has for the first time become an object of study in the aspect of its artistic originality, since applied and decorative art of the Karachays and the Balkars has not been explored and studied in a sufficient manner. As a result, the researcher has traced evolution of traditional artistic types of folk art, identified artistic and craft techniques used by masters in folk art, determined specific nature of crafts, and shown their varieties.

Введение

Актуальность разработки темы. Формирование национальных особенностей, национального характера культуры происходит на протяжении значительного исторического периода под влиянием целого ряда факторов. Национальное своеобразие и национальные особенности восприятия мира находят яркое отражение в искусстве [7, с. 291].

Декоративно-прикладное искусство карачаевцев и балкарцев является неотъемлемой частью духовной и материальной жизни народа. Длинный и сложный исторический путь этноса повлиял на развитие народного искусства, которое постоянно совершенствовалось. Совершенствование происходило как по пути накопления определенных традиционных приемов и навыков, так и посредством выборки новых художественно композиционных принципов, которые складывались в копилку народных традиций карачаево-балкарских мастеров. Передаваясь из поколения в поколение, все эти принципы, приемы и средства стали неотъемлемой частью творчества народных мастеров, однако до настоящего времени не подвергались всестороннему изучению и обобщению так, чтобы можно было выстроить единую упорядоченную систему богатого художественного наследия народа декоративно-прикладной направленности. Особенно важным представляется необходимость решения этой проблемы на современном этапе, когда промышленное производство с его фабричными изделиями почти полностью вытеснило ремесло народных умельцев.

В настоящее время наблюдается повышенный интерес представителей современного поколения к национальным традициям и этнической составляющей в культуре. Рост национального самосознания требует обращения к истокам народной культуры, изучения и восстановления образцов народного искусства, впитавшего в себя исторический, нравственный и духовный опыт народа.

Возрождение древних народных ремесел и промыслов, интенсивно начавшееся в последнее время, ставит перед нами ряд исследовательских задач: 1) определить тенденции развития и основные стилистические

особенности декоративно-прикладного искусства; 2) исследовать художественно-функциональные и композиционные связи орнаментального декора с формой предмета, утилитарным назначением и местом в бытовом укладе предметного мира карачаевцев и балкарцев.

Теоретической базой исследования послужили научные концепции отечественных исследователей, внесших определенный вклад в дело изучения материальной культуры и традиционных ремесел карачаевцев и балкарцев: И. М. Мизиева, К. Т. Лайпанова, И. М. Шаманова, М. Д. Каракетова, Х.-М. А. Сабанчиева.

Методология исследования строится на оценке различных факторов. В работе применены следующие методы: сравнительный, описательный, ретроспективный, структурно-функциональный.

Практическая значимость исследования заключается в том, что его результаты могут быть использованы при дальнейшем комплексном изучении декоративно-прикладного искусства карачаевцев и балкарцев, а также в образовательном процессе – при подготовке цикла лекций по истории декоративно-прикладного искусства кабардинцев и балкарцев.

Тенденции развития и основные особенности декоративно-прикладного искусства

Начиная с древних эпох, декоративно-прикладное искусство органично входило во все сферы жизни и бытовой уклад карачаевцев и балкарцев. Войлочные ковры «кийизы», вышивка, теснение и аппликация по коже, резьба по камню, художественная обработка дерева, кости, металла и другие виды художественной обработки материалов постепенно стали основными видами народного искусства.

Номенклатура природных ресурсов, используемая в прикладном искусстве Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, как известно, богата и разнообразна – это дерево, камень, металл, кожа, шерсть и кость. Камень, дерево и металл были материалом для мужчин, кожа, шерсть, ткани были материалом для творчества женщин. Женщины с глубокой древности занимались выделкой кожи, овчины, катали войлок, создавали узоры, ткали сукно, занимались шитьем, вышивкой.

Высокий уровень развития скотоводства обеспечивал широкое распространение такого ремесла, как обработка шерсти. Особое развитие получили узорные *войлочные ковры «кийизы»* (см. Рисунок 1), которые ценились во все времена благодаря многовековому искусству их выделки. Войлочные ковры балкарцев и карачаевцев делятся на несколько типов (мозаичный войлок с геометрическим узором, аппликативный войлок, выкроенный или узорный войлок), различающихся технологией производства, которая, в свою очередь, задает характер и тип используемых орнаментальных композиций [10, с. 83].

Войлоки использовались не только в интерьере жилища, но и служили постелью, применялись во многих традиционных обрядах, выступали одним из главных составляющих приданого.

Рисунок 1. Аппликативный войлочный ковер

Среди женских художественных ремесел *шитье золотом* занимало второе место, так как вышиванием украшали женские костюмы, головные уборы, мелкие предметы быта – футляры, кисеты (см. Рисунок 2), сумочки и различные вещи, используемые в быту.

Рисунок 2. Кисет. Вышивка золотыми нитями

Существовало три вида вышивки: 1) «шов в прикреп»; 2) формирование орнамента посредством толстой золотой нити, галуна или шнура; 3) «гладь».

В орнаментальных темах вышивок карачаево-балкарских мастериц преобладали геометрические, растительные и символические мотивы, включающие солярные знаки, роговидные элементы, изображения птиц и «богинь плодородия». Орнаментальные композиции, как правило, строились по центральной оси симметрии.

Характерной особенностью золотошвейных изделий является художественное взаимодействие декора с фоном, решенное на контрастном соотношении. На темном фоне золотошвейный орнамент доминирует над фоном и достаточно убедительно выявляет форму и ритм пластических мотивов.

Помимо золотошвейных элементов, карачаевцы и балкарцы плели **басонные** изделия из золотых и серебряных ниток (шнуры, галуны, кисти, шарики, фигурные подвески и т.д.), которые использовались для украшения национального платья, женских сумок, кожаных ножен шашек и т.д. Галун или шнур часто служили для окантовки вышитого узора, выполненного швом «в прикреп».

Художественно-функциональные и композиционные связи орнаментального декора с формой предмета, утилитарным назначением и местом в бытовом укладе

Большое место при полунатуральном характере хозяйства карачаевцев и балкарцев занимали **отделка кожи** и изготовление из нее различных предметов, необходимых в быту. Кожаная обувь, кисеты, кошельки, сумки, бурдюки, атрибуты военного снаряжения и принадлежности конской сбруи зачастую весьма примечательны в смысле законченности дизайна, как правило, они отмечены функциональностью форм и колористической выдержанностью [2, с. 4]. В обиходе карачаевцев и балкарцев широко применялись различные предметы из кожи, украшенные аппликацией и тиснением. Небольшие поверхности предметов домашнего обихода, сделанных из тонких кож, декоративно украшали способом холодного и горячего тиснения, а способом аппликации – обувь, кисеты, сумки, намазлыки и т.д. [11, с. 76].

Деревообрабатывающее производство в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии являлось одним из высокоразвитых и самобытных ремесел. Это было связано с тем, что большая часть территории их проживания была покрыта лесами из промысловых и поделочных видов растений. С древнейших времен изделия из дерева получили достаточно широкое распространение в быту горцев. Из дерева изготавливали посуду (см. Рисунок 3), сундуки, музыкальные инструменты, мебель, различные орудия труда, брочки, арбы, корыта, основы седел и др.

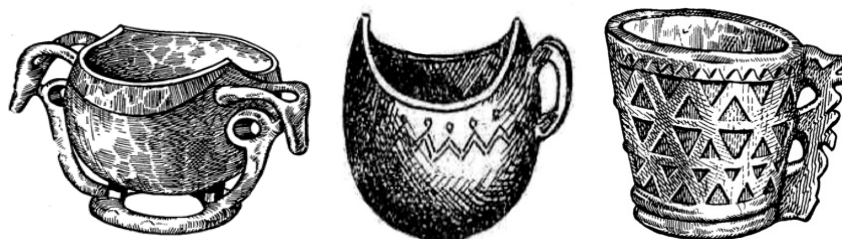

Рисунок 3. Деревянные чаши для напитка конца XIX века

Мебель, посуда и другая утварь отличались пластичностью и хорошими пропорциями, так как внимание мастера акцентировалось не на резных узорах, а на формах предметов. Главной техникой изготовления деревянной посуды являлось выдалбливание. Искусство мастера состояло в том, чтобы вырезать всю деревянную композицию без единого клееного шва – целиком из куска дерева. Исключалась любая склейка [3, с. 69].

Наиболее распространенными изобразительными мотивами при резьбе по дереву были всевозможные знаки солярного культа – розетки, звезды, круги, треугольники, а также рогообразные узоры. Традиционными техниками были контурная, трехгранновыемчатая и плоскорельефная резьба.

В некоторых случаях деревянные изделия отделывали рогом – надевали роговые наконечники на деревянные вилы, роговую ручку – на нож и т.д. [9, с. 67]. Археологические находки костяных предметов (пряслиц, гребней, ножей для шлифовки изделий, иглоков, охотничьего инвентаря и др.) свидетельствуют о развитости этого ремесла [8, с. 87]. На обработку шли кости и рога диких и домашних животных. Из них вырезались ложки, наборы для поясов, газыри для черкесок, пороховницы (от оруна) [4, с. 187], красочные бокалы, инструменты для изготовления тесьмы, галунов, различные украшения. Изделия в основном покрывались резными зооморфными и растительными орнаментами.

Развитию металлообработки способствовало богатство мест проживания карачаевцев и балкарцев залежами железных руд, меди, свинца, золота и серебра.

Кузнечное дело – наиболее ранняя отрасль металлообработки у карачаево-балкарского народа. Кузнецы использовали методы холодной и горячейковки и плавки. Мастера по металлу выковывали железные вилки для извлечения мяса из котла, очажные цепи, уздечки и стремяна для лошадей, клейма для таврения скота, ножи, топоры, котлы, ажурные светильники для лучин и др.

Несмотря на то, что все кузнечные изделия носили сугубо утилитарный характер, предметы отличались совершенством работы, красотой отделки, лаконичностью и изяществом. Кузнецы украшали свои изделия кручеными ручками, разными фигурками и узорами [5, с. 118].

Наряду с изготовлением предметов хозяйственного обихода были известны и востребованы оружейное и ювелирное ремесла. Ювелирное искусство достигло у балкарцев высокого уровня благодаря наличию месторождений благородных металлов – золота и серебра. Но к началу XX века художественная обработка металлов потеряла свое значение в силу целого ряда причин [1, с. 7].

К произведениям народного искусства можно отнести и каменные могильные памятники (сын таш) (см. Рисунок 4). Пространство таких плит, вытесанных из местных пород камня, покрывалось вязью арабско-графичных письмен, резным растительным и геометрическим декором (зачастую довольно плотным). Использовались не только трафареты, привнесенные с Востока (как правило, через Дагестан), но и авторские задумки мастеров резьбы по камню, воплощавшие замысел техникой контурной и рельефной резьбы. В таком же стиле нередко оформлялись и семейные каменные коновязи (ам илкичле), на которых были высечены фамильные тамги, иногда даже родословия [6, с. 125].

Рисунок 4. Резная надгробная стела

В резном камне карачаевцев и балкарцев сохраняется графическое построение внутренней плоскости деталей орнамента, что придает узору резного камня большую пластическую целостность и красоту.

Заключение

Таким образом, мы приходим к следующим выводам.

1. Традиционная культура карачаевцев и балкарцев формировалась и развивалась в условиях повседневного быта и была связана, прежде всего, с созданием определенных материальных благ.
2. Стилистические особенности изделий декоративно-прикладного искусства карачаевцев и балкарцев были сформированы под непосредственным влиянием этногенеза, а также условий труда и быта.
3. Природный материал не просто служил сырьем для создания художественных изделий, но в значительной мере определял их образность. Природа подсказывала многообразные решения. Из нее черпались зооморфные и растительные мотивы орнамента.
4. В процессе производства изделий происходит гармоничный синтез ремесла и художественного творчества.
5. Традиционные изделия карачаево-балкарских мастеров отличаются глубоким чувством материала, строгостью и емкой образностью силуэта, монументальностью, лаконичностью в пластических формах, органическим единством утилитарного назначения вещи и ее художественного оформления, прочностью, красотой и совершенством.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в комплексном изучении, прежде всего, эволюционных процессов художественных видов народного искусства в современных условиях, основных факторов сохранения приемов старых мастеров-ремесленников. Интересными будут сюжеты сравнения специфических ремесел карачаевцев и балкарцев с художественным народным искусством других народов Кавказа.

Список источников

1. Аккиева С. И. Художественное творчество балкарцев в XIX - начале XX века // Изобразительное и декоративно-прикладное искусство народов Северного Кавказа: история, теория, педагогическая практика. Карачаевск: КЧГПУ, 2000. С. 6-8.
2. Живая связь времен: декоративно-прикладное искусство Кабардино-Балкарии: альбом / отв. ред. В. Котляров. Нальчик: Изд-во М. и В. Котляровых, 2007. 192 с.
3. Жиров А. Н. Деревообработка у народов Северного Кавказа // Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты. 2014. № 13. С. 68-72.

4. Карачаевцы. Балкарцы / отв. ред. М. Д. Каракетов, Х.-М. А. Сабанчиев; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; Карачаево-Черкесский государственный университет им. У. Д. Алиева. М.: Наука, 2014. 815 с.
5. Койчуев А. Д. Карачай: вопросы истории, культуры и религии: монография. Ставрополь - Карачаевск: КЧГУ, 2006. 258 с.
6. Лайпанов К. Т., Хатуев Р. Т., Шаманов И. М. Карачай с древнейших времен до 1917 года: историко-этнографические очерки. Черкесск: Аланский Эрмитаж, 2009. 270 с.
7. Магомедова П. Н. Народная художественная культура в системе профессионального образования студентов в вузе // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 2 (58). С. 288-294.
8. Мизиев И. М. Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XIII-XVIII вв. Нальчик: Нарт, 1991. 190 с.
9. Невская В. П. Социально-экономическое развитие Карачая в XIX веке (дореформенный период). Черкесск: Карачаево-Черкесское книжное издательство, 1960. 160 с.
10. Султанова А. М. Орнаментальный декор в традиционном искусстве карачаевцев и балкарцев. Нальчик: Эльбрус, 2016. 120 с.
11. Шаманов И. М. Искусство народных промыслов карачаево-балкарских мастериц // Народные художественные промыслы Северного Кавказа: традиции и современность: сборник статей / сост. А. Д. Магомедов, М. Г. Газимагомедов; Даг. фил. АН СССР, Ин-т истории, яз. и лит. им. Г. Цадасы. Махачкала: ДФ АН СССР, 1988. С. 67-78.

Информация об авторах | Author information

Султанова Аминат Мурадиновна¹, к. иск.

¹ Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова, г. Нальчик

Sultanova Aminat Muradinovna¹, PhD

¹ Kabardino-Balkar State University named after Kh. M. Berbekov, Nalchik

¹ asultanova2801@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 24.06.2020; опубликовано (published): 09.04.2021.

Ключевые слова (keywords): декоративно-прикладное искусство карачаевцев и балкарцев; ремесло; войлочные ковры «кийизы»; басонные изделия; applied and decorative art of the Karachays and the Balkars; craft; “kiyiz” felt carpets; passementerie.