

*Е.Ю. Личман
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры теории и методики музыкального образования
Павлодарского государственного педагогического института*

ЗНАКИ - СИМВОЛЫ ТРАДИЦИОННОГО КАЗАХСКОГО ИСКУССТВА

Традиционное искусство казахов, не оперирующее тематическими категориями, тем не менее, наполнено конкретным и ярким содержанием. Речь идет об универсальных, доступных восприятию каждого зрителя закономерностях внешнего мира, которые формулируются народным искусством. Сегодня расшифровка их эмоционально-смысловых значений и использование их в качестве выразительных средств в современном искусстве становятся особенно органичными.

Искусство открывает мир в красоте и многообразии его проявлений. Красота выявляется через предметную деятельность человека, носит конкретно-исторический характер. На протяжении столетий казахское искусство обогащается знанием. Художественное познание, в том числе деятельность – формы освоения мира и активного включения в него человека. Познание мира искусством та форма человеческой деятельности, в которой происходит художественное освоение действительности и передача видения мира посредством символов, знаков, образов.

Особенностью казахского искусства является слияние его составляющих – движения и статики, единство кочевой и оседлой жизни, где проявляется следующее своеобразие – движение, обновление. А также законы тяжести, равновесия, ритма, цвета, которые выражали из поколения в поколение движение, борьбу и перепетийность. Традиционная картина мира во всей своей полноте находит выражение в символике традиционного казахского искусства.

Древние кочевые народы, жизненной необходимостью которых была борьба за собственные территории, а основное занятие составляла охота и скотоводство, определило

тематический диапазон изображаемых явлений. Жизнь кочевого общества была такова, что человек подолгу находился наедине с самим собой и природой, уход за многочисленными отарами овец был столь труден сколь и уединен, поэтому жизненное ощущение кочевников глубоко связано с осознанием гармонической взаимосвязи мира человека и природы, это ощущение охватывало всю жизнь человека, начиная с момента его рождения. Глубинным смыслом этой взаимосвязи проникнута вся жизнь, она закреплена в обычаях, обрядах, орнаментальных узорах, наскальной живописи.

Национальное мироощущение кочевника выросло на осознании природного мира, которым для казаха является земля – это горы и степи, высота – широта. Вечное небо, горы и степь – универсальные первообразы, поле деятельности древних. Со степью у казахов была связана вся жизнь, она составляла для человека противоречивые чувства страха и восхищения, которое выразилось в реалистических, символических и абстрактных образах скифского искусства. Универсальным первообразом стал зверь.

Если углубиться в предысторию, то мы обнаружим, что «звериный стиль», был широко распространен среди кочевников, включая сюда не только усуней и саков, но и скифов Причерноморья. Используемый саками звериный стиль, сформировался под влиянием южных традиций, с которыми саки познакомились во время походов в Азию и Иран. Именно тогда отсюда к сакам пришли образы льва, льва-грифона. Эти образы вписались в число местных животных, среди которых были олень, баран, верблюд, снежный барс, тигр, орел. Все перечисленные образы не были только украшениями. Саки вкладывали в них определенное содержание.

Саки, как и другие народы, поклонялись силам природы, солнцу, ветру, грозе, грому, которые представились им в образе богов, а боги воплощались в фантастических зверей, птиц, животных, таких как крылатые кони, кони-грифоны. Конь в мифологии саков связывался, с солнцем и огнем. В постоянном движении, естественном состоянии тюрков, скакун, достигающий звезд, - символ покорения пространства, овладения миром.

Верховное божество Митра, который сотворил мир, выезжал, согласно «Авесте», на четверке лошадей. К коням имели отношение боги Сурья, Яма, Агни, Индра. Изображения крылатых коней на головном уборе царя из кургана Иссык - это солнечная колесница. Изображения хищных орлов тоже были символами бога солнца. Орел означает широту и прозорливость. Для степняков это символ свободы, независимости. В представлении индоиранских народов солнце предстает в виде колесницы с одним колесом, которую мчат по небу четыре коня или четыре орла. Сакские племена почитали птиц, умеющих парить в поднебесье, обожествляли архаров и крылатых коней. В интеллектуально-художественном смысле так называемое «звериное искусство» саков служит возвеличиванию человека и его лучших стремлений к совершенствованию, оно зовет к почитанию Матери-природы.

Саки имели свое понятие об устройстве мира (космоса). Порядок в космосе представлялся понятием арта, который ассоциировался с Солнцем, движением солнечной колесницы. Порядок в космосе, гармония, организаторами, в которых были боги Митра, Варуна, Индра, модель мира представлялась как сочетание трех миров - подземного мира - низа; середины - земли, и верхнего неба. У мира было четыре стороны - правая, левая, передняя и задняя.

Примером символического представления саков о космосе является головной убор сакского царя из Иссыка. Орнаменты на нем разделены на три вертикальных яруса. Колпак по кругу обрамляет изображение цепи золотых гор и деревьев. У подножия гор помещены «земные звери»: тигры, козлы. На вершинах птицы, крылатые тигры. Орнаментальный фриз означает мировой горный хребет, по представлениям саков, окружавший мир со всех сторон. Орнамент символизирует трехчастную организацию мира снизу вверх: подземный мир - земля - небеса. На четырех крестообразно расположенных точках кольцевых фризов помещены изображения зверей - охранителей сторон света; востока и запада, севера и юга. Впереди головного убора имеется солнечная

эмблема - символ всего космоса в целом: четыре крылатых коня и четыре золотых стрелы. Это своеобразный знак власти над всеми тремя мирами и четырьмя углами света, которые солнце обходит на своем пути. Переднюю сторону саки считали восточной стороной света, заднюю - западом. Возложение такого колпака-короны осмысливалось как передача вождю власти над всем мифологическим Космосом. Вождь олицетворял ось вселенной, ее центр, и все символы на его одежде это мифологическое представление. В целом, сакский, или сакско-скифский «звериный стиль» сложился как закономерное выражение мировоззрения сакских племен, как воплощение в изобразительном искусстве их мифологии, как особая знаковая система для выражения идеологии кочевников.

Мотивы «звериного стиля» становятся традицией, питающей все этапы развития казахского искусства. История создания казахского орнамента также опирается на «звериный стиль», который был широко распространен среди кочевников. И хотя тератологические формы изобразительны, а казахский орнамент схематичен, органическая связь между ними существует. Заключается она в том, что при отсутствии изобразительности казахский орнамент обладает одним из существеннейших композиционных принципов звериного стиля – взаимопроникновением и взаимосвязью мотивов, их динамическим равновесием.

В казахском орнаменте условный язык опирается на реалистическое миропредставление. При всем богатстве и разнообразии красочного мира орнаментального искусства в нем совершенно явственно угадываются уже знакомые по древним памятникам Казахстана мотивы геометрического, зооморфного и растительного орнамента. Структура казахского орнамента многообразна. Большое место в ее создании играла схематизация тех или иных предметов или понятий быта и знаковые изображения явлений природы. Отсюда традиционные названия отдельных мотивов: «бараньи рога», «птичий глаз», «верблюжий след» и т.д. Ряд исследователей казахского орнамента изучали его именно в этом плане. Раскрытие же общего эмоционального и философского

содержания орнамента представляет определенный интерес.

Расшифровка семантики отдельных элементов казахского орнамента подтверждает его реалистическую основу. Солнце, небо, луна, степь, деревья, цветы – вся красота окружающей человека природы передавалась мастерами символически, в виде декоративно-орнаментальной переработки.

Орнамент формировался на основе искусства древних скотоводческих племен: саков, усуней, гуннов, тюрков, канглы, кипчаков. В своих главных чертах он отражает их художественное мышление. В основном это были космогонические мотивы: айшик-гуль - лунный цветок, жулдыз-гуль - звездный цветок, шыккан кун - восход солнца; зооморфные мотивы: кошкар муийз - рог барана, марал муийз - рог оленя, контуры животных; растительные мотивы: стебли, листья, цветы, плоды; геометрические фигуры. Узоротворчество возникло в процессе трудовой деятельности, общения человека с окружающей средой. Богат и самобытен язык народного орнамента: каждый узор может рассказать свою историю, где всегда исходными мотивами для нее являлись осмысленные и переработанные формы флоры и фауны. Наиболее распространенными из них были узоры в виде головы, рогов, копыт животных, лапок и клювов птиц и др.

Мотивы казахского орнамента чрезвычайно многочисленны и сохраняют черты разных эпох и стилей не только по форме, но и по технике выполнения. Основные узоры делятся на космогонические, зооморфные, растительные, геометрические и т.д. Наиболее многочисленными являются зооморфные узоры, связанные с древней мифологией и первобытным искусством. Узоры в виде головы, рогов, копыт животных, крыльев являются основными в казахском орнаменте.

Несмотря на утрату ныне смыслового значения многих орнаментальных мотивов, основные узоры, преобладающие в прикладном искусстве казахов зооморфного и растительного мотивов, такие, как: бараний рог, пара рогов, шея горного барана, верблюжий след, птичьи крылья, дерево, листья и т.д., - являются отражением

ментальности древних скотоводов и земледельцев, обусловленной культивированием природы, как источника их материальных и эмоционально-духовных потребностей.

Как и форма, цвет орнамента является выражением определенных понятий и представлений. «Например, синий цвет - символ неба, поклонения небу; красный - огня, солнца; белый - истины, радости, счастья; желтый - знание, мудрость, разума; черный - земли; зелёный - весны, молодости».

Интересным свидетельством давних традиций декоративно-прикладного искусства, сохранивших отдельные образы полузабытых мифов и поверий народа, является семантика орнаментов – смысловое значение узоров. Старые мастера еще помнят древнюю символику, вкладываемую в название некоторых орнаментов. Знаки кошкар муийз (бараний рог) и ашатуяк (раздвоенное копыто) обозначают материальное благополучие скотовода; если одежда украшалась туетабан (верблюжий след), то это означало, что одежда сшита для дальней дороги; если человек желал кому-то счастья, свободы и независимости, то дарил вещь со знаками кусмурын (птичий клюв), кусканат (птичье крыло). Девушки и теперь носят «кусмурын жузик» или «шынжырлы блезию» - браслеты на цепочке, где одно кольцо - это «птичий клюв», другое - «птичье крыло».[1]

В орнаменте казахский народ решил одну из сложнейших задач, проблему своеобразного художественного синтеза, выразившего отношение ко вселенскому миру, являясь в то же самое время художественно-эстетическим средством оформления своей жизненной среды. Содержание орнамента дает возможность понять мудрое отношение к жизни и миру в целом.

Осмысление материальных условий своеобразия жизнестроения, конкретно-исторического опыта древних кочевых народов – ключ к пониманию специфики искусства, выявлению его подлинно глубинного смысла. Бесконечный путь кочевника измеряется временными циклами, пробегами коня (простор степной в пятимесячный путь шириной). Ориентация в пространстве определяется относительно четырех сторон земли.

Движение определяется по солнцу, направлением на восток. Пространственные характеристики строятся по вертикали – небо- земля; по горизонтали – восток (вперед), запад (назад), юг (вправо), север (влево). Степь кочевник представлял в форме круга, охватывающее ее как целое, как реальность самого бытия с человеком в центре. Мир как безмерность в форме круга, как символ гармонии лежит в основе эпических представлений. [2]

Это также наглядно отражено в казахском орнаменте. Основной фонд его составляют знаки-символы. Так космос ассоциируется с трехуровневым пространством и получает графическое выражение в ушбурьш (треугольнике) Δ , семантика которого прочитывается следующим образом: пусть будут чистыми небо, земля, вода и жизнь человека продлится долго. Донгелек (Круг) – аналог природных форм, например солнца, олицетворение вечной жизни. Солнце - источник энергии, поэтому является символом долголетия, богатства и изобилия. Человек не вечен. Приход в мир и уход человека из жизни измеряется временем. А время определяется для кочевника движением солнца. Восход и заход солнца, одно измерение - день. В мире самой совершенной формой считается форма шара. А круг как самый близкий к этому совершенству элемент, особо ценится у кочевников. Круг в особом почете и уважении у восточных кочевников. Это символ жизни, вечности. Шимай (мотив спирали), в нем содержится философское понимание мирового пространства. Согласно представлениям кочевников, жизнь не есть прямая линия, ибо в ней неизбежны трудные повороты, спады, подъемы. Свое представление о строении мира наш предок передал также в торт кулак (крестовине) +, символизирующей четыре стороны света и содержащей пожелание: куда бы ты не держал путь – удачи тебе. [3]

Таким образом, освоение искусством мира обогащало и расширяло представления об окружающем. Вначале мир воспринимался через зверя, реалистический образ которого в дальнейшем становится условным в орнаментализме. Далее мир оживал в зооморфных

образах. Художественный вымысел, вера в сверхчуждое, все переплеталось в мифологии. Позднее появились легенды о необходимости сохранения богатств мира. Мотив единства с миром становится ведущим в искусстве кочевников. После того как миф покинул эпос, все явственнее стало проявляться самостоятельное творческое начало, личностное и индивидуальное видение мира, где природа становится объектом собственно-художественного рассмотрения, освоения. Художник воссоздает образ природы такой, какой ее творят воображение, фантазия и мировоззрение. Следуя определенным канонам, он сознательно нарушает законы чередования основных элементов и ритмов линий, что является выражением духа исканий новых форм и их отношений. Вместе с тем абстрактные формы искусства предстают связанными, соотношенными с мировоззрением, символикой, средой и ритмом культуры предшествующих эпох.

Использование знаний относительно времени носит волновой характер, предпочтение отдаётся то материальной, то духовой стороне жизни, что и подтверждается через различные формы изобразительного искусства на протяжении всей известной нам его истории. Развитие изобразительного искусства происходит по тем же законам, что и становление интеллекта. Особая значимость изобразительного искусства присуща той его части, где «наличествует» знаковость, способная нести «знамение», символ, - то «стратегическое» важное обобщение, которое выражает суть явлений и их причастность как к материальной, так и к духовной стороне жизни.

Литература:

1. С.Толенбаев, М.Омирбекова Способы создания казахского орнамента. – Алма-Ата: Каганат ЛТД; Казахстан, 1993. - 48 стр.
2. Кочевники. Эстетика: Познание мира традиционным казахским искусством. – Алматы: Гылым, 1993.-264с.

3. Б.Д. Кокумбаева Введение в культурологию: Учебное пособие по курсу «Теория и история мировой и отечественной культуры». – Павлодар: ПГУ им.С.Торайгырова, 2000.-149с.