

ВИЗУАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ КАЗАХСКОГО ХАНСТВА

Кожахметова Алтын Бахытовна

преподаватель кафедры дизайн, НОУ Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем, Казахстан, г. Уральск

Тохтабаева Шайзада Жапаровна

д-р истор. наук, доцент кафедры дизайн, НОУ Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем, Казахстан, г. Уральск

The visual and artistic heritage of the Kazakh Khanate

Shaizada Tokhtabaeva

Dr. history. Sci., Associate Professor, Chair of Design, NOU, Kazakhstan University of Innovative and Telecommunication Systems, Kazakhstan, Uralsk

Altyn Kozhakhmetova

lecturer of design department, NOU of Kazakhstan University of Innovative and Telecommunication Systems, Kazakhstan, Uralsk

Аннотация. Важнейшее место в культурном наследии казахского этноса занимает творческая продукция народных мастеров прошлых эпох. Созданные ими художественные произведения: войлочные, тканые, вышитые полотна, кожаные, костяные, деревянные изделия, ювелирные украшения представляют собой подлинные сокровища декоративно-прикладного искусства. Лучшие изделия декоративно-прикладного искусства казахов отражают этническое представление о красоте мира.

Abstract. Creative works of folk artists of the past eras take the most important place in the cultural heritage of Kazakh ethnos. Artistic works created by them like felt, woven, embroidered linens, leather, bone, wood, jewelry are genuine treasures of decorative and applied arts. The best works of decorative and applied arts of Kazakhs reflect the ethnic idea of the beauty of the world.

Ключевые слова: прикладное искусство; украшения; ковры; мебель; кожа; орнамент.

Keywords: applied art; jewelry; carpets; furniture; leather; ornament.

В области материальной культуры (наскальные гравюры, каменные скульптуры *балбал*, архитектурные памятники, артефакты прикладного искусства), сохранившейся на территории страны Великой степи важнейшее место занимает

наследие казахских мастеров и ремесленников, передававших художественно-технические наработки на протяжении 550 лет.

Традиционное приное декоративное прикладное искусство казахов, связанное с эстетическим преображением предметного мира, хотя носит художественно-визуальный характер, тем не менее оно содержит в себе духовно-интеллектуальный опыт, связанный с обычаями, обрядами, этноэстетикой, символикой, философией. Это искусство (ювелирное, кузнечное дело, кошмовальное, ткачество, вышивка, тканевые мозаичные изделия, художественная обработка кожи, дерева и кости), представляющее собой одну из форм художественного самовыражения этноса, емко и глубоко отражает суть национального своеобразия, культурно-цивилизационную идентичность. Оно сыграло важную формообразующую роль в сложении мировоззренческих представлений казахов, развитии этнической культуры. Самобытность казахского народного прикладного искусства во многом обусловлена особенностями хозяйственно-культурного типа, где сочетались преобладающее кочевое, полукочевое скотоводческое хозяйство и земледелие, развивавшееся главным образом в Семиречье, Южном Казахстане. Образная структура произведений художественных ремесел казахов, формировавшаяся на базе древних, средневековых эстетических основ и творческих идей нового времени, обогащалась также за счет влияния иных культурных традиций [1]. Народное искусство казахов, обладая художественной самодостаточностью, могло оплодотворяться, не покоряясь культурным влияниям и не теряя самобытности. Это было возможным благодаря динамике художественной фантазии и мощной силе творческого потенциала народных мастеров, способных впитать новшество, переработать, талантливо интерпретировать и гармонично связать воспринятое с местными традициями. Племена, жившие на территории Казахстана, имели широкие торговые связи с Россией, Кавказом, Поволжьем, Средней Азией, Китаем, Ираном, Византией, Египтом и т. д. Художественному взаимообмену традиций казахов и других народов способствовали географическое расположение территории Казахстана между Европой и Востоком, прохождение через казахские степи Великого Шелкового пути, а также вхождение населения Казахстана и других народов в общие государственные образования в средневековье.

Художественные ремесла, базировавшиеся на основе переработки животноводческого и природного сырья, имели характер домашних промыслов. Были женские виды занятий (кошмовальное, ткачество, вышивание, тканевое мозаичное дело құрақ) и мужские (обработка кож, дерева, кости, ювелирное и кузнечное дело). В обработке шкур и кож принимали участие и женщины, что имеет место в традиционном быту до сих пор.

Характерной особенностью женских домашних промыслов является коллективность и синкретичный характер их творчества. Мастерницы в одном лице совмещали разные виды деятельности: кошмовальное, ткачество, вышивание. Более того, создание войлочных, тканых изделий требуют участия усилий коллектива. Исключение составляли мужские ремесла. Металлообработчики (кузнецы и ювелиры) чаще работали в одиночку, передавая по наследству технические навыки, а также инструментарий. Их деятельность имела характер профессиональной ремесленности, однако они в силу кочевого образа жизни не могли объединяться в специальные цеха и группы, как, например, в Средней Азии.

Сферой деятельности мастеров был весь предметный мир, начиная с одежды, жилища и кончая средствами передвижения. В условиях кочевого хозяйства у казахов была минимизирована предметная обстановка жилища; осуществлялся жесткий отбор самого необходимого. Наиболее приемлемыми стали практичные, удобные в использовании, небьющиеся и легкие для транспортировки мебель, разнообразная бытовая утварь, изготавливавшиеся из дерева, кости, кожи, металла. Из-за экономии жилищного пространства народом была изобретена система подвесных сумок для посуды, пиал, мелких вещей, постельного белья и т. д., которые выполнялись из декоративного войлока, тканого, вышитого полотна.

В представлении казахов дом - это не только основа жизнеобеспечения, но и место, где должны царить гармония духовности и зрелищной красоты. Будучи преимущественно кочевниками, казахи придавали особое значение эстетике домашнего интерьера с выраженной колористической щедростью. В связи с этими установками юрта являлась своеобразным музеем, где предметы быта, предназначенные для практических целей,

одновременно играли эстетическую роль и отображали в художественной форме мифопоэтическое представление о мире. Купол юрты декорировался разноцветными кистями и тканями орнаментальными полосами, ассоциирующимися со звездами и млечным путем. Стены увешивались разнообразными полотнами, среди которых особо выделялись красочные вышитые ковры, словно привносящие в дом аромат цветочных полей. Полы устилались узорными войлочными коврами и цветными тканями паласами. Многообразие красок и ритмическое богатство орнамента изделий, дизайнерское мастерство казахек на фоне вибрирующей светотеневой воздушной среды юрты образовывали декоративный синтез необычайного совершенства. Изделия прикладного искусства занимали особое место не только в художественном конструировании традиционной предметной среды, они фигурируют до сих пор в качестве смысловых акцентов во многих обычаях и обрядностях, связанных с важными жизненными событиями [2].

Почти все предметы быта декорировались орнаментом, расцвечивались красками, что одухотворяло изделия и придавало им особый эстетический облик. В основе художественных средств был орнамент, отображающий философско-эстетическое мировосприятие казахов. Он – своеобразный “язык”, выполнявший в прошлом познавательную, коммуникативную, художественно-эстетическую, этнознаковую, магико-религиозную роли. В казахском орнаменте можно увидеть самые разнообразные художественные мотивы, передающие в стилизованном виде космические объекты, деревья, стебли, цветы, образы животных: птицы, барана, оленя, змеи, рыбы и их части (когти, крылья, голова, хвост, рога).

Орнамент развивался по пути не конкретного воспроизведения реальных объектов, а передачи его опоэтизированной сущности в сжатой предельно стилизованной форме. Это было своего рода кодировкой реального объекта через визуальный символ. Знаковое содержание богатейших казахских орнаментальных мотивов (геометрических, космогонических, зооморфных, растительных, архитектурно-бытовых и антропоморфных) находится в опосредованной связи с древней мифологией, тотемистическими, анимистическими и фетишистскими представлениями, подвергавшихся с течением времени фольклоризации.

Существенным декоративным средством являлся и цвет. Каждому из применяемых цветов спектра в силу символического значения придавался определенный смысл. Так, красный цвет ассоциировался с огнем, жизненной силой, белый – с молоком, чистотой, желтый – с солнцем, зеленый – с растительным миром, синий – с небом, культом “Көк тенгри».

Важное место в прикладном искусстве занимало художественное оформление женского и мужского костюма, по которому можно было судить о родоплеменной, территориальной принадлежности, имущественно-социальном уровне человека, о его возрасте, семейном положении. Казахская одежда отличалась туникообразностью покроя, монументальностью и обобщенностью силуэтной линии, отсутствием конструктивных излишеств и детализации. Шилась она из войлока, жеребьих шкур, замши, выделяваемой из козлиной кожи, а также покупных тканей. На обувь шла как коровья кожа, так и мягкая козлиная. Казахская одежда состоятельных людей отличалась декоративной насыщенностью. С помощью орнамента и цвета акцентировались конструктивные особенности одежды, оживлялись масштабы объемов. Женский свадебный костюм с высоким коническим головным убором (60 см и выше) отличался некоторой громоздкостью и пышностью декоративного оформления.

Наиболее распространенный вид прикладного искусства казахов – кошмовальное, отличающееся своеобразием декора [3]. Войлок, изготовлявшийся из овечьей шерсти осенней стрижки, являлся основным бытостроительным материалом. Им покрывали юрту снаружи, утепляли пол и стены внутри жилища, а также изготовляли из него разнообразного назначения чехлы, подвесные сумки для домашней утвари, а также попоны для коня и верблюда.

Ткачество, существовавшее по всему Казахстану, в зависимости от территории бытования, имело свои технико-декоративные особенности. Всего существовало шесть способов тканья (ворсовое, безворсовое ткачество, смешанная техника и т.д.), с чем связано цветовое и орнаментальное решение [4, с. 48-64]. Из овечьей шерсти весенней стрижки ткались ворсовые настенные ковры, безворсовые паласы, широкие ленты для декора купола юрты, а также

разнообразные сумки и прочие вещи хозяйственного назначения.

Вышивка бытовала повсеместно, но наибольшего расцвета в XIX достигла в Восточном и Юго-Восточном Казахстане. Вышивали казашки на полотнах домашнего производства, а также замше, войлоке и привозных тканях: сукне, шелке, хлопчатобумажной ткани, бархате. В качестве нитей использовались шерстяные, хлопчатобумажные, шелковые, серебряные, золотые нити, а также канитель, кроме этого применялись жемчужные, перламутровые, коралловые, бирюзовые бусины, бисер.

Существовало несколько технических приемов вышивания: тамбурный шов, петельный «верхошов», гладь в «прикреп», вышивание крестом. Орнамент в данном виде творчества удивительно разнообразен и самодостаточен, ему присуща особая сказочность и фееричность красок.

Наиболее полнокровно казахское вышивальное искусство выражено в настенном ковре *тұс киіз*, вешаемом над кроватью. В этом ковре, можно сказать, художественная фантазия женщин достигала своего апогея. Исключительный по живописному разнообразию [4, с. 67-70] *тұс киіз* зрительно организовывал декоративный ритм юрты и являлся своеобразной пространственной доминантой.

Важное место в казахском быту занимали изделия из меха, шкуры, кожи диких и домашних животных. Из них шили одежду, обувь, головные уборы, а также изготавливали детали конского снаряжения, изделия домашнего интерьера, посуду и всевозможные чехлы для аксессуаров предметного мира.

Высокоценимые шкуры снежных барсов и тигров обычно вставлялись в качестве центрального поля в настенные ковры *тускииз*, играя акцентную декоративную роль не только в ковре, но и в интерьере дома.

Гораздо шире по сравнению с мехом использовалась кожа, в художественной обработке которой казахи добились высокого мастерства. Самой нежной и мягкой, приятной на ощупь считалась козья кожа. Из нее делали замшу тонкой выделки, окрашивали в желтый, горчичный, краснокирпичный цвета. Из такой замши шили мужской халат - *шапан*, штаны - *шалбар* для имущих людей, батыров. Замшевая одежда часто расшивалась полихромной вышивкой в разной степени интенсивности. Для обтяжки деревянного седла и изготовления конской сбруи используется бычья или верблюжья (шейная часть) кожа, как наиболее прочная. Кожаные подседельники, как правило, оживляются крупным тисненым узором и посеребренными металлическими пластинами. Поэтическое осмысление народом коня предопределило превращение его амуниции в яркое произведение прикладного искусства [5, с.130-133].

Мастера *ағаш уста* – резчики по дереву владели гравировкой, трехгранно-выемчатой, плоскорельефной резьбой. Высоко ценилось в народе мастерство по изготовлению юрт. Казахская традиционная мебель: кровати, посудные шкафы, лари для хранения продуктов, сундуки, вешалка для одежды декорировались резным узором, инкрустацией или аппликацией резной костью, резным посеребренным орнаментированным металлом [4, с. 88-95].

Металлообработчики – ювелиры *зергер*, кузнецы-*ұста* располагали специально оборудованной мастерской *шеберхана*, под которую приспособляли придворную пристройку, а при кочевых условиях в летний период они работали во дворе под тентом. Главной продукцией мастеров были ювелирные изделия для женщин. Мужчины носили лишь перстни-печатки, кулон, гигиенический набор *тіс шүкугыш* и наборные пояса. В целом казахские ювелирные изделия отличаются большим разнообразием категорий, типов, подтипов и вариантов. Выделяются художественные особенности металлических изделий Западного, Северного, Центрального и Восточного Казахстана, а также Южного Казахстана, Семиречья и Жетысу [5, с. 135-208]. Присутствие украшений в женском наряде: состав, художественный уровень исполнения обуславливалось, как функционально-эстетическими, престижными соображениями, так и магическими представлениями. В целом, лучшие образцы продукции казахских традиционных ремесел и домашних промыслов представляют

собой уникальный художественный вклад в общечеловеческое культурное наследие.

Список литературы:

1. Тохтабаева Ш. Ж. Центрально-азиатские взаимосвязи в декоративно-прикладном искусстве казахов // Восточный Туркестан в цивилизационных процессах Центральной Азии. Алматы, 2007.
2. Тохтабаева Ш. Ж. Символика предметов традиционного быта казахов // Известия КН МОН РК. - 2014. - С. 23-28
3. Тохтабаева Ш. Ж. Кошмовойлочное искусство казахов. - Алматы: Китап, 2014. - (40, 3 п.л.).
4. Тохтабаева Ш. Ж. Шедевры Великой степи. - Алматы: Дайк-Пресс, 2008. -(30.62 п.л.), илл.
5. Тохтабаева Ш. Ж. Серебряный путь казахских мастеров. - Алматы: Дайк-Пресс, 2005. - 560 с.