

УДК 37.02

ИЗУЧЕНИЕ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОРНАМЕНТА НА УРОКАХ ИЗО

Сапиев А.С.,
старший преподаватель, КГПИ
Чимшинхан Н.Е.,
студентка 4 курса, КГПИ
г. Костанай, Казахстан

Аннотация

Аталмыш мақала ұлттық ою – өрнектерді зерттеу мәселесіне арналған. Қазақ халқының ою-өрнектері гарыштық, зооморфтық, өсімдік тектес, геометриялық өрнектер арқылы танытылған. Мақалада қазақ халқының ұлттық ою-өрнектерінің пішімін құратын элементтер түрік халқының белгі-бейнелерімен сипаттас. Қазақ халқының ұлттық ою-өрнектерінің өзіндік ерекшеліктері көрсетілген. Бейнелеу өнері сабағында оқушылардың қазақ халқының ұлттық ою-өрнектерін жасаудың қиын да қиынды тәсілдерін меңгерту маңыздылығы айқындалды.

Аннотация

Статья посвящена проблеме изучения казахского национального орнамента. Рассмотрен исторический ракурс данного вопроса, представлена классификация казахского орнамента, состоящая из космогонических, зооморфных, растительных и геометрических узоров. Изучены знаки-символы тюркского народа, определяющие главные формообразующие элементы казахского орнамента. Описаны своеобразные черты казахского национального орнамента. Подчеркивается важность репродуктивного освоения школьниками сложных и трудоёмких приёмов выполнения казахского орнамента на уроках ИЗО.

Abstract

Studying ornament, save and send from generation in generation heritage folk. Using and development of the ornament in everyday life. In these ornament possible to see history and culture, which ed with antiquities else. Studied signs symbols of Turkish people, defining the main formative elements of Kazakh ornament. Describes the unique features of the Kazakh national ornament. As a result, stresses the importance of reproductive development of pupils difficult and time-consuming methods of implementation of Kazakh ornament in aesthetic education of the younger generation.

Түйінді сөздер: қазақ ұлттық ою – өрнек, қазақ өрнегінің таптастыру, қазақ ою өрнекті жасау барысында гарыштық өрнектер, жануарлар өрнектері, өсімдік өрнектері, геометриялық өрнектер.

Ключевые слова: казахский национальный орнамент, классификация казахского орнамента, космогонические орнаменты, зооморфные орнаменты, растительные орнаменты, геометрические орнаменты, приемы создания казахского орнамента.

Key words: Kazakh national ornament, classification of Kazakh ornament, cosmogonic ornaments, zoomorphic ornaments, floral ornaments, geometric ornaments, techniques for creating Kazakh ornament.

1. Введение.

Орнамент в культуре Казахстана издревле составлял основу художественного восприятия мира казахского народа. Его строгость и вместе с тем теплый зримый колорит отражают мироощущение в гармонии с природой, ее повторяющимися ритмами и законами.

Искусство во все времена являлось составной и неотъемлемой частью бытия кочевников. Именно это определило непрерывность традиций художественного творчества, передаваемые из поколения в поколение каноны, несущие в себе сакральный смысл, духовные ценности традиционной культуры казахского народа. В культуре любого народа орнамент является одним из первых опытов отражения художественного восприятия мира, способов самоидентификации народа и символов традиционной культуры народа, его души.

Орнаментом называется совокупность ритмически повторяющихся узоров, сочетаний линий, форм, в целом создающих декоративный эффект. Сюжетное содержание и название орнаментов менялось и совершенствовалось согласно особенностям уклада и быта казахского народа. В настоящее время, обретая качественно новое богатое содержание и новаторские черты, искусство создания орнаментов превратилось в духовное и материальное достояние казахского народа.

2. Материалы и методы.

В статье использованы историко-сравнительный метод, метод системного анализа.

3. Обсуждение.

Изучение казахского орнамента с точки зрения науки насчитывает более полутора века. Первые письменные упоминания о казахском декоративном искусстве и орнаменте относятся к началу XVI века. По свидетельству Ибн Рузбихана, писавшего в 1509 году, казахи производили разноцветные войлоки с необыкновенными узорами. В трудах европейских путешественников, посещавших различные районы Казахстана до второй половины XIX века, содержались некоторые общие сведения о декоративно-прикладном искусстве казахов. Однако почти все эти работы носят сугубо этнографический характер. Описывая быт, жилище, одежду, утварь, домашние художественные ремесла, авторы не много места уделяли орнаменту. Так, английский путешественник Дженкинсон (XVI в.), описав его прием правителем Мангышлака Тимур-Султаном, отметил некоторые особенности кочевого жилища: «Султан обитал в степи, но не в замке и не в городе: он сидел, когда я был у него, в маленьком круглом домике из камыша, обитом снаружи войлоком, а внутри коврами».

Во второй половине XIX века в изучение Казахстана активно включилось Русское географическое общество, и особенно его Западно-Сибирский отдел. С этого времени изучением памятников древности Казахстана стала заниматься Археологическая комиссия. В 1889 году по разрешению комиссии в Западном Казахстане проводил раскопки А.Н. Харузин. В конце 90-х годов XIX века в связи с возросшим интересом к изучению древностей появляется ряд научных обществ, осуществлявших учет археологических памятников и их первичное изучение. По Северному и Западному Казахстану подобной работой стала заниматься Оренбургская ученая архивная комиссия, проводившая также большую работу по учету и охране памятников. Особо следует отметить работу И. А. Кастанье «Древности Киргизской степи и Оренбургского края», в которой дается обзор археологических раскопок в Оренбургской губернии и казахской степи.

В последние десятилетия опубликован ряд трудов различных авторов, посвященных искусству и орнаментам среднеазиатских и центральноазиатских народов. В них уделено огромное внимание истории и теории орнамента, происхождению и развитию отдельных мотивов, публикуется обширный материал по орнаментам из различных местонахождений — петроглифов, древних захоронений, остатков архитектурных памятников. Среди всех этих разнообразных публикаций следует отметить исключительно большое значение трудов С.В. Иванова. В его работах наиболее полно на сегодняшний день охвачены многие важные проблемы изучения орнамента, а также, благодаря широчайшему охвату орнаментального искусства народов Центральной Азии и севера Азии и проникновению в глубокую историческую перспективу, показана его роль как специфической формы общественного сознания и полноценного исторического материала. С.В. Иванов не только глубоко развил историко-сравнительный метод, блестяще обоснованный на материале русского прикладного искусст-

ва В.А. Городцовым и А.А. Бобринским, но и практически первым использовал в изучении орнамента системный метод, не называя его прямо.

Методом системного анализа Иванов С.В. выделил исходные элементы орнамента и законы их компоновки, в результате которой возникают более сложные формы – мотивы и композиции. Выявление геометрических закономерностей построения орнаментов в соответствии с законами математической симметрии (А.В. Шубников) придало историческим выводам Иванова С.В. конкретность и точность научных фактов. Методы анализа орнамента, разработанные им, успешно применяются и развиваются многими советскими искусствоведами и археологами, работы которых в подавляющем большинстве отличают историзм и стремление рассматривать явления искусства в теснейшей связи с практической и духовной жизнью общества.

Важный вклад в изучение искусства Казахстана внесли ученые и путешественники Европы – В. Воеводич, А. Хедона, путешественник Дженкинсон, Р. Карутц, С. Дудин, В. Радлов, М.В. Рындин и другие. Ученые изучили понятие «казахский национальный орнамент», дали ему характеристику, однако не раскрыли его истинную внутреннюю национальную сущность. Труды ученых, изучавших орнаменты и узоры, объединили в энциклопедии М.Ш. Омирбековой «Казахские орнаменты» (Омирбекова М.Ш., 2005). В книгу вошли более двух тысяч орнаментов прошлых и современных видов.

Орнаментом украшали произведения прикладного искусства. В ходе археологических раскопок на территории страны выяснилось, что в соответствии с уровнем развития каждой эпохи менялись особенности стиля создателей орнаментов. До сих пор с научной точки зрения не доказаны тотемные и магические символы и смысловые значения многих орнаментов. В настоящее время учеными обнаружено около 2000 видов орнаментов.

Национальное орнаментальное искусство сложилось из геометрических, растительных, животных, космогонических узоров. Основные узоры в казахском орнаменте можно разделить на космогонические, зооморфные, растительные и геометрические (см. *Табл. 1*).

С космогоническими казахскими орнаментами тесно связаны орнаменты, являющиеся символическим изображением природы. Земля и вода – главные стихии, им поклонялись как священным. В казахском орнаменте волнистые кривые линии, зигзаги, которые назывались су, обозначают воду, реку, течение. Такой узор, как "девять холмов" ("тогыз тобе"), – один из древнейших узоров, встречающийся на ювелирных изделиях гуннов и сарматов, использовался также и в резьбе по дереву, и в аппликации по коже. К этой же группе относятся узоры "речные долины" («арна гуль»), купола архитектурных сооружений («кумбез, холмы, тобе»), "оросительные каналы" («арык») и другие.

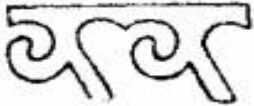

Зооморфные узоры наиболее многочисленные в казахском орнаменте. Они отражают мир древней мифологии и первобытного искусства. Узоры в виде головы, рогов, копыт животных, крыльев и лапок птиц являются основными в казахском орнаменте. Из них составляются множество производных. Кроме того, на их основе разработаны многочисленные кривые и волнистые линии, спирали и завитки.

Геометрический казахский орнамент широко используется в архитектурном декоре, ковровых изделиях, в резьбе по дереву и камню, в тиснении по коже. Это квадрат, ромб, четырехугольники, треугольники, разделенные по диагонали, шестиугольники, восьмиугольники, фигуры из квадратов и треугольников, параллелограммов. Для геометрических узоров в казахском орнаменте характерно равновесие между отдельными элементами, пропорциональное деление фигур, вписанных в композицию. Растительные узоры казахского орнамента делятся на основные и производные. К основным относятся узоры "агаш гуль", "алма гуль", "сакык гуль", "кызгалдак гуль" и другие.

Среди традиционных и наиболее распространенных орнаментальных мотивов чаще всего встречаются трилистники, пальметки в сердцевидном обрамлении, волнистый стебель с полупальметками, отходящими от него, солярные знаки, S-образный завиток и роговидная

спираль. С помощью этих мотивов создается богатый орнаментальный декор. Все перечисленные мотивы развиваются из одного элемента – рогообразного завитка. Этот элемент, близкий по закону построения к логарифмической спирали, имеет ярко выраженную тенденцию к развитию. В зависимости от контекста он может изображать и рог барана, и листок растения, и водный поток, и крыло птицы.

Таблица 1. Классификация казахского орнамента

Зооморфный	Растительный	Космогонический	Геометрический
Мүйіз 	Ағаш 	Шеңбер 	Сүйір
Қосмүйіз 	Жапырақ 	Шимай 	Ирек
Қыңырмүйіз 	Үшжапырақ 	Төртқұлақ 	Төртгүл
Қазмойын 	Өткізбе 	Шұғыла 	Балдақ
Табан 	Шиыршық 	Жұлдыз 	Қармақ
Өркеш 	Гүл 	Айшық 	Тұмарша
Өрмекші 	Жауқазын 	Бітпес 	Шынжары

Растительные композиции с вертикальной осью симметрии, символизирующие древо жизни или райский сад поздней мусульманской традиции, спиралевидный завиток, трилистник, сердцевидный знак – эти древнейшие и всеобъемлющие знаки-символы не просто сохранялись в отдельных деталях орнамента, а составляли главные формообразующие его элементы. Именно их символический характер, выраженный многозначительными и предельно лаконичными формами, сообщает казахскому орнаменту отвлеченность от конкретных деталей, характерную для передачи универсальной картины мира. Главным в космогонической картине мира была идея движения. Движение предполагает преодоление сопротивления, и это выражено в системе орнамента, которая материализовалась в равновесии узора и фона орнамента.

Динамизм казахского орнамента, его способность покрывать большие плоскости, не утрачивая ясности и структурности, ярко выраженная тенденция к развитию за пределы ограничивающих его рамок – эти качества придают ему своеобразные черты.

В орнаментации предметов быта и интерьеров юрты сказалось умение народных мастеров согласовывать декор вещи с ее формой. Принцип соподчинения формы предмета ее композиционному и цветовому решению декора, то есть единства утилитарных и эстетических свойств, лежит в основе развития всего прикладного искусства и говорит о глубине традиций, основанных на преемственности технических и художественных приемов и навыков, передаваемых из поколения к поколению.

Цветовой фон интерьера у казахов является главным, а предметы обихода и детали становятся второстепенными. Это стало одной из специфических особенностей орнамента тюркских народов.

В художественной вышивке, в металлических украшениях одежды и конской сбруи чаще всего используются S- и X-образные фигуры, имеющие общие корни с искусством тюркских и монгольских народов.

В изображениях многих орнаментов проскальзывает содержательный смысл, скрытая, иносказательная характеристика животных, зверей или птиц. Для него характерны асимметричность композиции, плоскостность рисунка, четкость крупных форм, объединенных цветом и ритмом. Эти орнаменты обладают неповторимой композицией, уникальным неповторимым колоритом и своеобразным ритмом, а также только им присущим философским содержанием.

Орнамент выполняли на различном материале: орнамент войлочных изделий, орнамент безворсовых и полуворсовых тканых изделий, орнамент ворсового ковроделия, орнамент чиевых циновок, орнамент вышивки, орнамент тиснения и инкрустации по коже, орнамент ювелирных изделий, орнамент резьбы и росписи по дереву, орнамент резьбы по кости и костяной инкрустации, орнамент резьбы и росписи по камню.

Так, в убранстве интерьера юрты главную роль играли узорчатые войлоки: текемет и сырмок. Текемет – войлок с вваленным рисунком, главным образом белого и черного, а также желтого, розового и коричневого цветов (техника инкрустации). Для этих войлоков характерно сочетание белого и коричневого цветов в центре поля, красной ткани и белого войлока – в кайме. При этом мотивы фона и каймы повторяют друг друга. В орнаментике разнообразных тканых ковров и дорожек используются чередующиеся орнаментированные полосы. Для пестрых узорных безворсовых ковров характерно наличие каймы с рисунком, отличающимся от узоров поля. Фон ковров – красный, реже оранжевый и синий, узоры – многоцветные. А изделия из дерева (мебель, двери юрт, посуда, музыкальные инструменты) украшались преимущественно плоским рельефом, выжженным и расписным орнаментом, главным образом растительного характера. Отделка деревянных изделий осуществлялась ажурными костяными пластинами с растительным рисунком, в который вплетались мотивы рогов барана. В то же время ювелирные изделия украшались растительным и геометрическим орнаментом.

Традиции народной художественной культуры во всем мире сегодня вызывают повышенный интерес не только в среде специалистов и профессионалов. Причина возрождения интереса к орнаментике сегодня кроется в потребности культурной самоидентификации в условиях глобализации. Ученые пытаются понять и актуализировать издревле заложенный смысловой и культурный код национального орнамента (Рис. 1). Всегда интересно посмотреть, например, каким образом современные художники Казахстана интерпретируют древний орнамент в своем творчестве, как художественные традиции прошлого новаторски преломляются в их произведениях. Искусство орнамента становится все более притягательным именно потому, что оно является духовным наследием наших предков (Байдильдин, 2010).

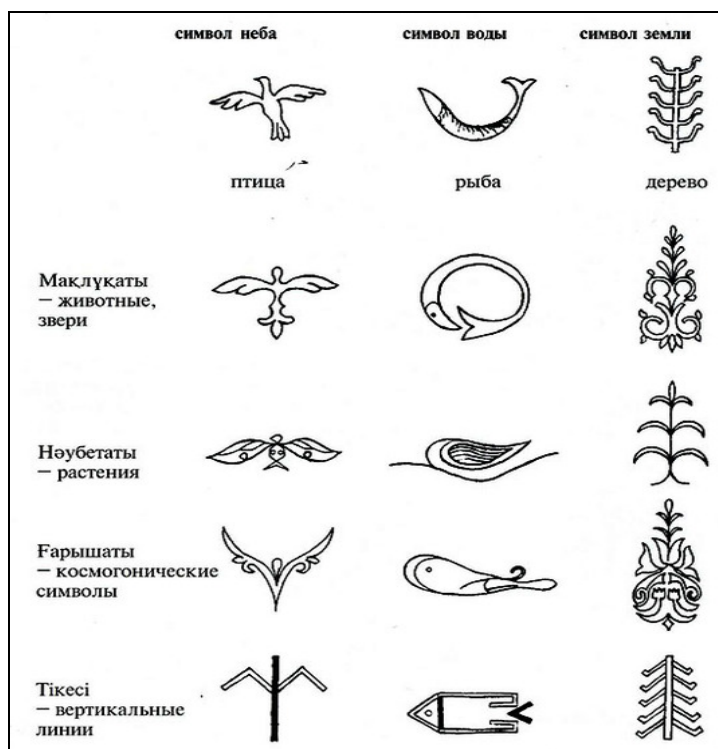

Рис. 1. Тюркские символы в казахских орнаментах

Декоративно-прикладное искусство – особый мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Особое место в Программе по изобразительному искусству в общеобразовательной школе уделяется знакомству с основами декоративно-прикладного искусства, где важное место занимает искусство орнаментики. Дети в процессе обучения на уроках ИЗО, технологии, в ходе кружковой работы создают полезные и красивые изделия с использованием казахского орнамента, что способствует их духовному развитию, формирует эстетический вкус. Эти занятия призваны научить детей не только репродуктивным путём осваивать сложные и трудоёмкие приёмы выполнения орнамента, но и понимать красоту природы и окружающего мира, формировать у учащихся нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное в жизни и искусстве.

4. Выводы.

В настоящее время систематизированы основные приемы создания казахского орнамента (разработана классификация казахского орнамента, принципы плоскостной композиции, методы изготовления шаблонов, дано описание инструментов и приспособлений, применяемых при вышивке изделий; способы увеличения (уменьшения) и перевода рисунков), а также разработаны методические рекомендации по использованию казахского орнамента как на уроках, так и во внеурочной деятельности учителя ИЗО, направленные на развитие творческих способностей школьников, их эстетическое воспитание.

Список литературы

- Байдільдин Ш. Санаулы ғұмырымдағы саналы ойларым. – Астана, 2010. – 371 б.
Омирбекова М.Ш. Энциклопедия. Казахские орнаменты. – Алматы кітап, 2005. – 284 с.