

ВЫСТАВКА ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА КАЗАХСКОГО НАРОДА

13—25 декабря 1958 г. в Москве, в связи с декадой искусства и литературы Казахстана, в помещении выставочного зала Союза Советских художников СССР была открыта выставка Декоративного искусства казахского народа. Необходимо отметить, что это была первая из выставок, организованных в Москве во время декад национального искусства и литературы, которая была специально посвящена народному декоративному творчеству. Раздел прикладного искусства обычно являлся до сих пор небольшой частью общей выставки изобразительного искусства той или иной республики.

На выставке были представлены художественные изделия преимущественно из коллекций Центрального музея Казахстана. Демонстрировались почти все виды традиционного народного искусства казахов: ковры войлочные, ворсовые, безворсные и вышитые; орнаментированные изделия из войлока и шерсти; образцы узорного ткачества и плетения; мебель и различные бытовые предметы из дерева, украшенные резьбой, росписью и костью; конская сбруя с тиснением по коже и металлическими накладками; старинные костюмы; женские ювелирные украшения и другие произведения народного творчества, связанные с убранством жилища, утвари и одежды.

Внимание посетителя выставки привлекала прежде всего большая, из восьми решеток (канат), покрытая белыми кошмами юрта (рис. 1а) *. Через дверь юрты, украшенную резьбой и яркой росписью, посетители могли войти внутрь юрты. У стены напротив входа, как обычно в казахском жилище, были установлены сундуки, окованные жстью или украшенные резьбой и росписью, на которых лежали сложенные орнаментированные кошмы, одеяла и поверх них подушки в вышитых чехлах (рис. 1б).

С правой стороны стояла казахская кровать типичной для Казахстана формы, с пологими спинками; лицевая стенка ее покрыта тонким узором из кости. У кровати висел шелковый полог (шымдык) с вышивкой гладью в национальном стиле, а в углу юрты стоял обычный в каждом казахском хозяйстве кожаный сосуд для сбивания кумыса (саба) с деревянной мутовой (испек), ручка которой украшена костяными орнаментированными пластинками. В левой части юрты была развешена старинная нарядная одежда. Внимание привлекали оригинальные вешалки (адал бакан) для сбруи и одежды в виде стоячих шестов с крючками, украшенных рельефной резьбой, росписью и насечкой по металлу.

Разнообразные по узорам тканые полосы (бау, баскур) крепили остов юрты, с купола свисали яркие шерстяные кисти (аяк бау), на стенах висели орнаментированные сумки из войлока (аяк кап). Пол был устлан войлочными коврами (сырмак).

В юрте каждый предмет имеет свое традиционное место; кроме утилитарного значения, он является произведением народного искусства. Художественные изделия, входящие в убранство юрты, составляли гармоничный национальный комплекс.

Осматривая юрту, москвичи, не бывавшие в Казахстане, наглядно знакомились с назначением предметов, представленных на выставке, с традиционными формами декоративного искусства, сложившимися в течение веков в условиях скотоводческого хозяйства и полукочевого образа жизни народа. Следует напомнить, что юрта, являясь в прошлом основным видом народного жилища, в настоящее время продолжает бытовать как временное летнее жилище колхозников-животноводов.

Небольшой вводный раздел выставки знакомил зрителя с древними истоками современного народного искусства Казахстана.

Большой бронзовый котел на трех ножках, имеющих вид горных козлов с загнутыми рогами, и другие культовые предметы из бронзы, найденные в Семиречье и относящиеся к культуре древних саков I тысячелетия до н. э., отличаются тем, что в их формах и скульптурных украшениях преобладают образы животных, реальных и фантастических. Изображения животных, типичные для искусства саков Семиречья — древних обитателей территории Казахстана, нашли отражение в сильно стилизованных орнаментальных мотивах различных видов казахского народного искусства более позднего времени.

Основное место среди экспонатов выставки занимали, соответственно их роли в быту, орнаментированные изделия из войлока: постилочные ковры (сырмак и текемет), настенные ковры (тускииз), сумки для одежды и посуды, подвешиваемые к решетчатым стенам юрты (аяк кап), а также чехлы для сундуков (сандык кап).

Наиболее полно на выставке были представлены войлочные ковры — сырмак с вышитым узором из цветного войлока, аппликацией тканями, нашивкой цветного шнура и узорной строчкой.

Для казахских кошм характерно сочетание белого и коричневого войлока на центральном поле, красной ткани и белого войлока в кайме. В местах соединения войлока двух цветов прокладывается шнур, чаще красного цвета, подчеркивающий узор.

Большое количество выставленных образцов кошм, относящихся преимущественно к северным и восточным областям Казахстана, позволяет выделить несколько типов, отличающихся вариантами построения орнамента и техники выполнения. Для одного типа характерна единая свободная композиция узора, развивающегося по обе

* Публикуемые в статье снимки — работы З. А. Зеликмана (рис. 1, 10—12) и Ю. А. Агриропуло (рис. 2—9).

Рис. 1. Юрта, экспонированная на выставке: а — внешний вид; б — внутреннее убранство

стороны вертикальной оси. На ковре из белого войлока (рис. 2) узор выполнен коричневым войлоком; изящный мелкий орнамент каймы, выполненный аппликацией из красной ткани, контрастирует с крупным узором центрального поля. Другой образец ковра дает яркое представление об одном из основных законов построения казахской орнаментики, который состоит в том, что мотивы фона и узора повторяют друг друга; при выделке ковра данного типа это достигается тем, что из кошм двух цветов вырезают по трафарету узоры одинаковой формы и размера и сшивают их, чередуя между собой. Орнамент ковра представляет собой сочетание затейливых коричневых и

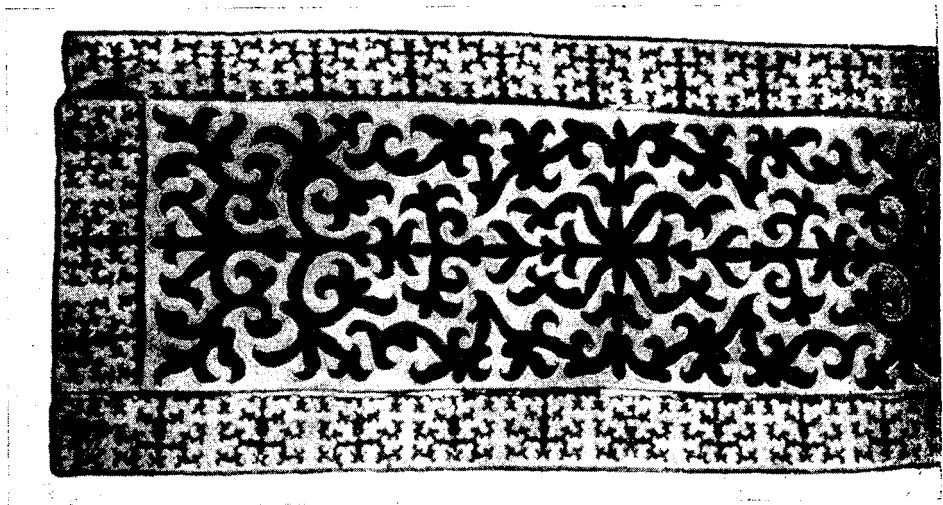

Рис. 2. Войлочный ковер «сырмак» из Восточно-Казахстанской обл.

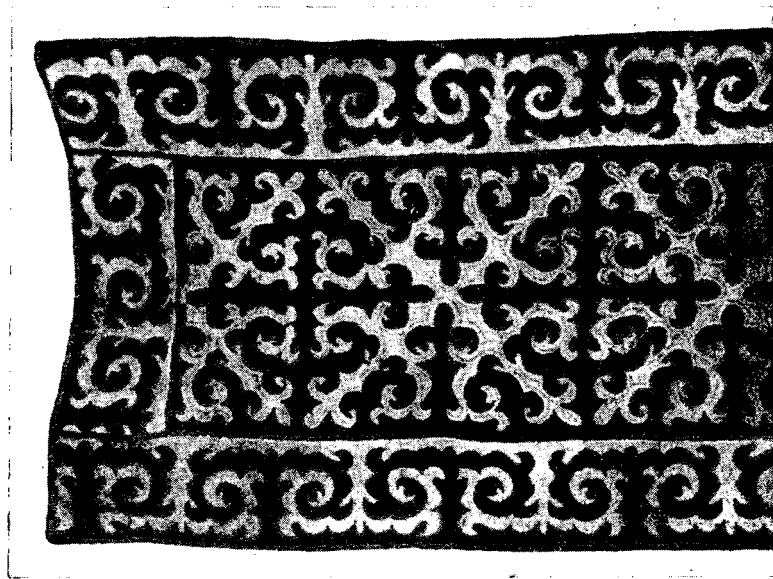

Рис. 3. Войлочный ковер «сырмак» из Семипалатинской обл.

белых завитков, как бы входящих друг в друга. В кайме мы видим те же завитки в других вариантах, выполненные той же техникой инкрустации (рис. 3). В данном ковре использованы войлоки только двух цветов, с окантовкой узора красным шнуром.

На выставке были также представлены войлочные ковры, в которых цвета распределены по принципу негативного и позитивного изображения. Сырмак вдоль короткой

стороны делится на две равные части: в одной белый узор расположен на коричневом фоне, в другой — коричневый узор на белом фоне.

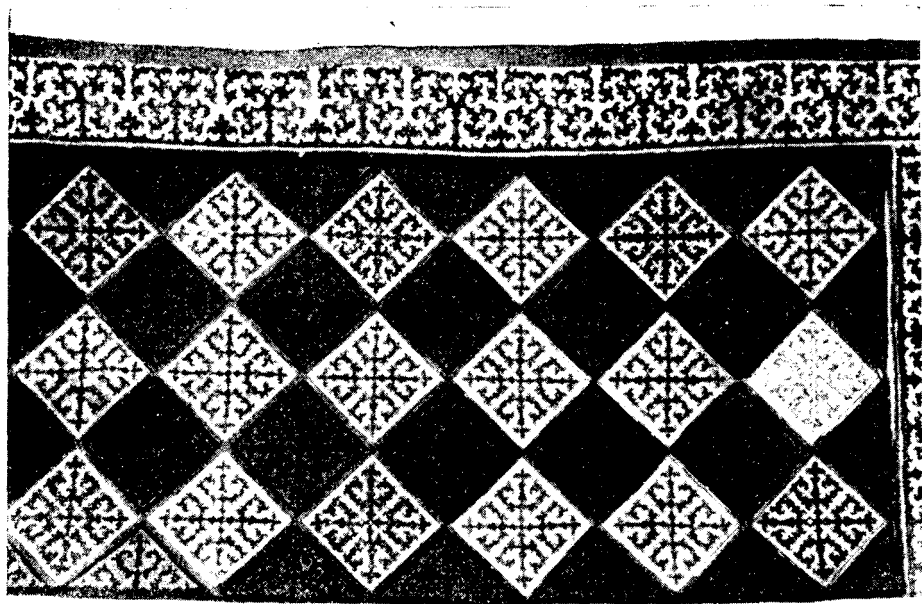

Рис. 4. Войлочный настенный ковер «тускииз» из Павлодарской обл.

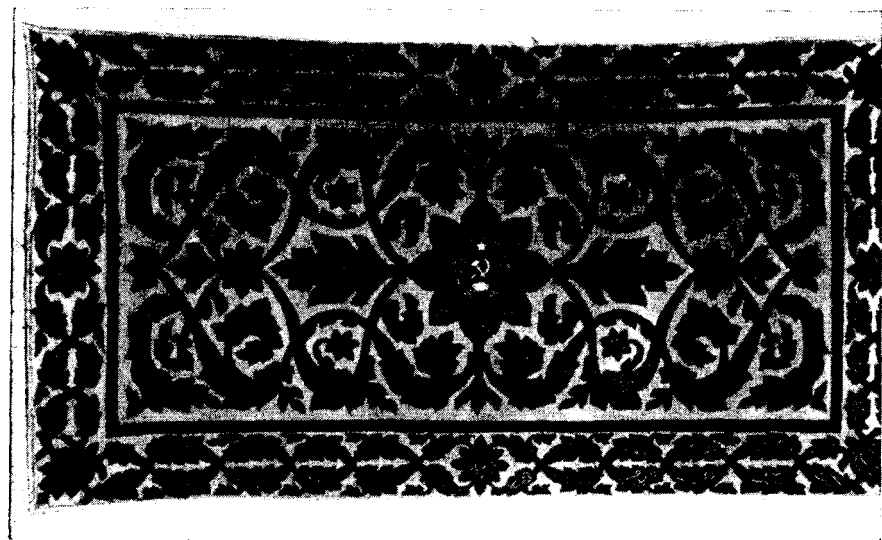

Рис. 5. Настенный ковер из цветного сукна «мауты текемет». Работа современных мастериц Хадичи Бекмухаммедовой и Мубины Ниязовой (Западно-Казахстанская обл.)

В коврах юго-восточных районов Казахстана встречается сочетание красного и синего войлока, что типично также для соседних киргизских районов. Узорные войлочные ковры, выполненные в иной технике, так называемые «текемет», в которых узор образуется в результате валяния войлока с наложенной в соответствующих местах окрашенной шерстью, были, к сожалению, показаны лишь несколькими образцами, не дающими полного представления об этом виде орнаментированных кошм.

Производство войлочных ковров сырмак и текемет, являющееся одним из наиболее древних в Казахстане, повсеместно распространено там и теперь. Невозможно найти жилище, особенно в сельской местности, где бы эти прекрасные изделия не вносили в его убранство особый национальный колорит. В советское время, с переходом казахов на оседлый образ жизни и переселением в благоустроенные дома, войлочные ковры не утратили своего практического значения.

Своеобразный вид декоративных изделий из войлока — большие настенные ковры тускииз¹ с аппликацией из ткани. На выставке были представлены два прекрасных

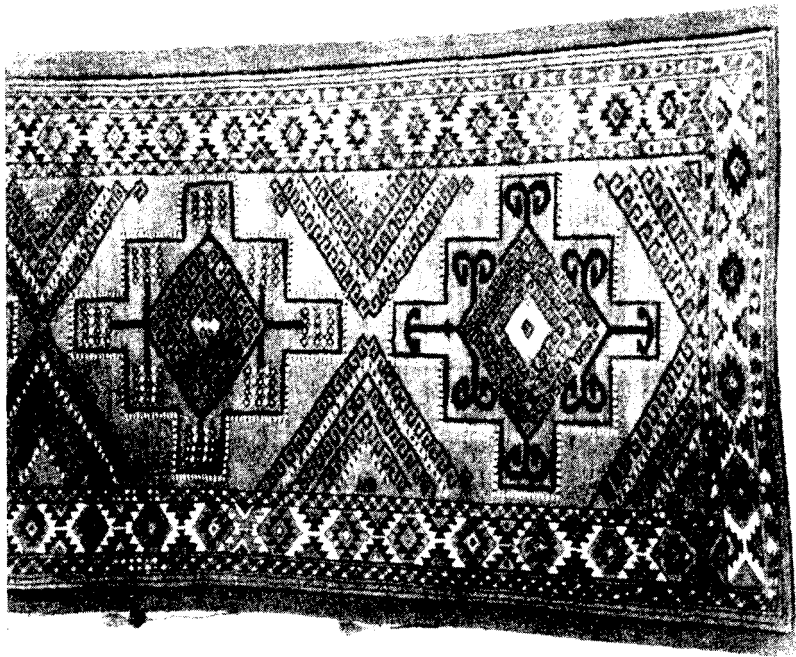

Рис. 6. Ворсовый ковер «туктиклем». Работа современной мастерицы Бибайши Румановой (Южно-Казахстанская обл.)

аринных образца этих изделий. Все поле их разделено на небольшие квадраты из двух цветов войлока, чередующихся в шахматном порядке, в каждом из которых расположен фигурный мотив из завитков. На ковре из Павлодарской области узор в квадратах одинаков; он выполнен аппликацией из красной ткани по белому и коричневому войлоку (рис. 4). Тускииз отличается тонкостью узора и строгой расцветкой. Второй скииз, из Кокчетавской области, поражает разнообразием мотивов узора, богатством расцветки, сочетанием различной техники выполнения (золотошвейная и тамбурная шитье, аппликация).

Среди современных тускиизов особыми художественными достоинствами отличаются работы известной народной мастерицы Рымжан Барлыбаевой.

Своеобразны художественные изделия из западных областей Казахстана. В прежние времена здесь изготавливали декоративные полосы для украшения юрты, так называемые «салма», выполненные техникой инкрустации из тонкого сукна ярких цветов — зеленого, красного, желтого, синего, черного. Используя старые традиции, народные мастерицы Хадича Бекмухаммедова и Мубина Ниязова выполнили в 1958 г. два парных настенных ковra «мауты-текемет» с однотипным растительным узором, но разной расцветкой. В одном ковре желтые стебли выделяются на ярко-синем фоне, в другом — синий с красным узор расположен на желтом фоне (рис. 5). Очень удачно, гармонично в середину центральной растительной розетки вписан на одном ковре герб Казахской ССР, на другом — пятиконечная звезда с серпом и молотом.

¹ Настенные ковры (тускииз) встречаются в Казахстане двух видов: войлочные с аппликацией тканью и вышитые шелками по ткани. В некоторых тускиизах вышивка сочетается с аппликацией. В XIX в. бывали и тускиизы кожаные с тиснением.

Необыкновенно разнообразны по орнаменту и технике исполнения тканые и казахских мастериц. Среди них выделяются паласы «такыр-килем»² из Кызылской и Южно-Казахстанской областей с характерным чередованием широких и орнаментированных полос, а также имеющие повсеместное распространение пестрые безворсные ковры «алаша». Такыр-килем и алаша обычно вешают на иногда застилают ими пол в парадной части жилища.

Очень красивы широкие тканые полосы «баскур», служащие для скрепления ревянных частей юрты и для ее декоративного оформления. Техника их выполнения различной. Особенно интересны полосы с ворсовым узором по гладкому фону, напоминающие подобные изделия туркмен и каракалпаков.

Рис. 7. Старинное женское седло «аель ер токым»
(Семипалатинская обл.)

До настоящего времени очень мало изучены ворсовые ковры Казахстана. Поэт, особый интерес представляли выставленные образцы таких ковров. На одном из них относящемся, вероятно, к XIX в., изображены три крупных ступенчатых медальона красного и синего цвета. По всей поверхности ковра расположен узор в виде горизонтальных стержней с отходящими от них по обе стороны роговидными завитками. Такое своеобразие придает ковру игра различных оттенков красного цвета поперечных полос поля ковра. В хороших традициях выполнен ковер современной работы молодой мастерицы из Южно-Казахстанской области Бибайши Румановой (рис. 6). По тем же красному фону его расположены крупные ступенчатые медальоны с многоцветными деталями.

Оригинальны узорные плетеные циновки из степной травы «чий». Такими узорами циновками окружается решетчатый остов юрты. Снаружи их закрывают кошами, а изнутри их красочные узоры видны через просветы решеток юрты. Циновки меньшей длины служат ширмой, отделяющей хозяйственную часть юрты (ашхан). Техника изготовления циновок заключается в том, что каждый стебель травы оплетают в отдельности цветной шерстью с таким расчетом, чтобы при скреплении их вместе получился определенный узор. Обычно преобладает геометрический орнамент, в особенности мотив ромба со спиральными завитками. Узор выполняется шерстью синего, коричневого, белого и желтого цвета по красному фону. Яркие циновки придают казахскому жилищу праздничный вид. Циновки описанного типа бытуют и в Киргизии.

На выставке было показано несколько хороших образцов циновок современной работы. В современном быту казахов, когда основным их жилищем стал обычный дом, производство циновок значительно сократилось. Между тем традиции этого оригинального искусства, которые живы и поныне, могли бы быть использованы и теперь в применении к предметам, приспособленным к новому, современному быту (жалюзи на окна, настенные ковры, ширмы и др.). При этом возможна замена шерстяных ниток шелковыми или бумажными.

Вышивка различных видов издавна известна у казахов. Ею украшали предметы убранства жилища и одежды. На выставке можно было познакомиться с типичными для Казахстана настенными коврами тускииз, вышитыми тамбуром по бархату. Бол

² Термин «такыр-килем» — название безворсного ковра — происходит от тюркского слова «такыр» — ровный, гладкий.

шой интерес представляют показанные на выставке старинные богатые мужские и женские костюмы и головные уборы, украшенные золотошвейной вышивкой. Помимо старинных предметов золотошвейной работы, были экспонированы изделия известных современных народных мастериц-вышивальщиц Халимы Есереповой и Нурзады Тойкиной.

В настоящее время вышивка шелками является одним из наиболее распространенных видов народного творчества в Казахстане. Помимо традиционных швов — тамбуром (біз-кесте) и гладью (басма-кесте), там за последние десятилетия широкое распространение получила вышивка крестом (джермеме-кесте). Этим швом вышивают по белой ткани пологи и подзоры для кровати, наволочки и полотенца, занавеси на окна и другие бытовые предметы. Вышивка крестом, заимствованная у русского и украинского населения, получила в Казахстане своеобразную национальную интерпретацию.

Значительной областью народного искусства казахов искони являлась художественная обработка металла и кожи. На выставке были представлены парадные женские

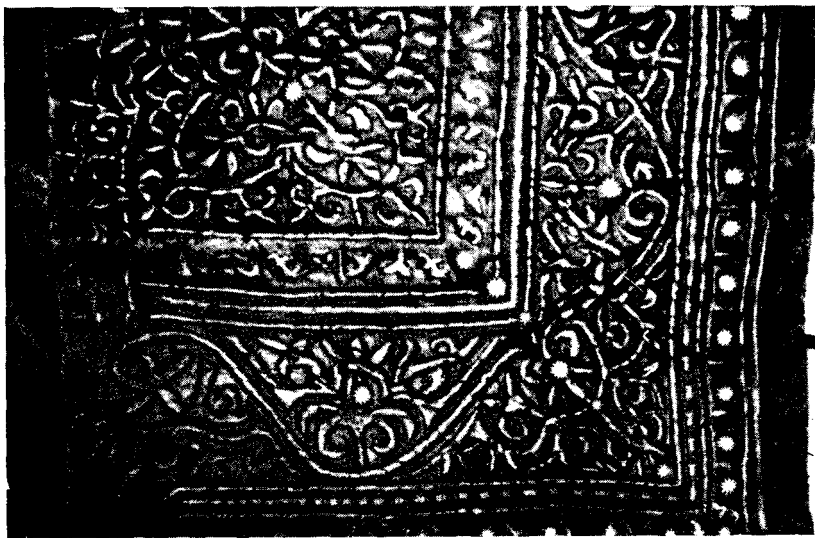

Рис. 8. Настенный ковер тускиниз. Тиснение по коже (Талды-Курганская обл.).

и мужские седла и принадлежности сбруи, покрытые фигурными посеребренными бляхами, украшенными гравировкой, насечкой, штамповкой и цветными камнями (рис. 7). Были показаны также мужские и женские кожаные пояса с бляхами аналогичной работы.

Ювелирные изделия были представлены большим количеством экспонатов. Национальным своеобразием отличаются широкие браслеты, соединенные цепочками с двумя-тремя перстнями, массивные нагрудные украшения из нескольких фигурных медальонов (онир жиек), большие двойные перстни, соединенные между собой и надеваемые на два пальца, прикрытые сверху общим овальным щитком, наконечники, пуговицы оригинальной формы, пряжки для женской одежды и др. Эти изделия украшены рельефными узорами в виде зубцов и треугольников, выполненных зернью, с вставками сердолика или цветного стекла.

В условиях полукочевого образа жизни казахи-скотоводы выделяли самые разнообразные предметы из кожи, украшая их тиснением: различной формы сосуды для кумыса (торсык), потники (токум), сундуки (жаглан). Особый интерес посетителей выставки вызывал уникальный кожаный тускиниз с прекрасным рельефным тисненным узором и металлическими накладками (рис. 8).

Изделия из дерева характеризовали еще одну область народного творчества. Большим разнообразием и изяществом форм отличаются фигурные гладкие ковши для кумыса (ожау), вытаскиваемые со всеми деталями, с подвесными колечками, из одного куска дерева. Много изобретательности вкладывают мастера в изготовление этих ковшей, служащих для разливания и питья кумыса — любимого напитка казахского народа. На одном из ковшей вырезано имя современного мастера — резчика по дереву Шахи Мустафина. Интересны также деревянные лари для хранения продуктов (кебеже), украшенные глубокой рельефной резьбой в сочетании с росписью (рис. 9).

На выставке обращали на себя особое внимание посетителей предметы, отделанные узорными костяными пластинками. Мелкий белый орнамент в виде гибких растительных завитков четко выделяется на темном фоне. Так украшали лицевую стенку

старинной деревянной кровати, шкафчики, сундучки, ручки мутовок для сбивания мяса и другие бытовые предметы, а также народные музыкальные инструменты. Достоянием продолжателем этого вида искусства является народный мастер, заслуженный деятель искусств Казахской ССР Камар Касымов. Домбра его работы с богатым вкусом инкрустирована костью и перламутром (рис. 10). На выставке была показана и другая работа мастера — деревянная папка с инкрустацией перламутром костью.

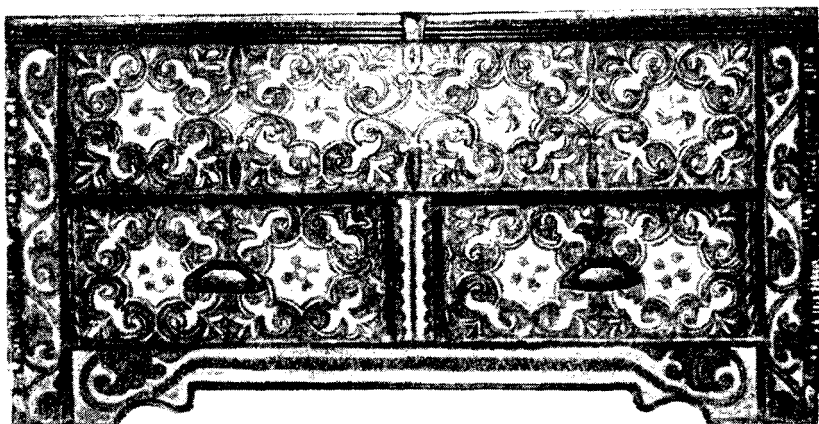

Рис. 9. Ларь «кебеже» для хранения продуктов. Рельефная резьба с росписью (Западно-Казахстанская обл.)

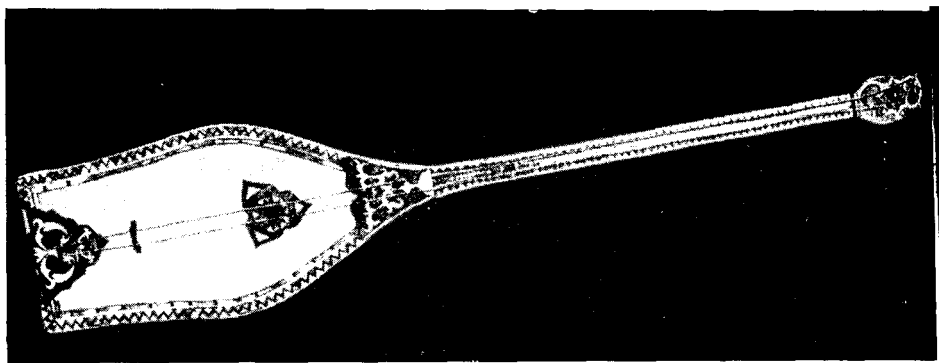

Рис. 10. Народный музыкальный инструмент «домбра». Инкрустация костью и перламутром. Работа современного мастера Камара Касымова

Орнаментальное богатство казахского народного творчества используется в наше время и в новых для Казахстана художественных промыслах. На выставке было показано много керамических ваз разной формы, выполненных алма-атинской научно-экспериментальной керамической станцией. В дореволюционном Казахстане керамического производства не было. Алма-атинская керамическая станция организована свыше 20 лет назад, и ее изделия получили широкую известность. Казахская орнаментика нашла применение и в этих изделиях, хорошо выполненных технически. Нужно, однако, сказать, что в последние годы формы сосудов не всегда получаются удачными, вазы перегружены орнаментом, плохо связанным с формой предмета, а сюжетные изображения не входят органически в оформление этих ваз.

В другом новом художественном промысле Казахстана — производстве гобеленов — сюжетно-тематические изображения занимают основное место.

ис. 11. Гобелен «Амангельды Иманоз», выполненный по эскизу художника Канаша Тельжанова. Работа мастериц алма-атинской артели «Ковровщица»

ис. 12. Вышитое панно, выполненное по эскизу народного художника Казахской ССР Абылхана Кастеева

Среди многочисленных гобеленов, созданных за последнее двадцатилетие в Казахстане, можно считать одним из наиболее удачных экспонированный на выставке гобелен «Амангельды Иманов» (рис. 11). Он выткан по эскизу молодого казахского художника К. Тельжанова народными мастерицами алма-атинской артели «Коммунистка». С большой силой в гобелене воспроизведен образ прославленного героя гражданской войны. Амангельды изображен как сказочный батыр, на белом мчащемся впереди своего отряда, на фоне красного развевающегося знамени. Узкая полоска каймы с легким изящным национальным орнаментом оттеняет изображение центрального поля.

Гобелен «Советский Казахстан», исполненный по эскизу художника М. Кенесбаева, нельзя признать удачным. Недостатки гобелена заключаются главным образом в композиционной неслаженности. Фигуры переднего плана соединены друг с другом механически и не связаны с пейзажным фоном.

Интересным опытом создания декоративного изделия можно считать панно, выполненное по эскизу народного художника Казахской ССР Абылхана Кастеева, на котором изображены отары колхозных овец на фоне казахстанских гор (рис. 12).

Выставка казахского народного искусства показала, что древнее орнаментальное творчество продолжает жить и развиваться в новых, социалистических условиях. Теперь, как и прежде, широкие народные массы являются создателями прекрасных художественных изделий, которые находят применение в современном быту. Особое успешно развивается производство узорных кошм и тканых декоративных изделий, также художественная вышивка. Но такие виды ремесел, как узорное плетение, художественная обработка металла, кожи и дерева, в наше время почти не развиваются. Между тем традиции этих видов искусства еще живы, и следовало бы обратить внимание на возрождение этих забытых художественных промыслов. Оригинальная казахская резьба по дереву могла бы найти широкое применение в современной архитектуре. Что касается использования кости в художественных изделиях, то следует отметить интересный опыт создания специальных костяных чехов, изготовляющих мелкую скульптуру, при мясокомбинатах в Алма-Ате и Семипалатинске. Образцы изделий были представлены на выставке. Нам кажется, что традиционная орнаментальная резьба по кости может также найти применение в украшении различных предметов современного быта (шкатулок, рамок и др.).

Следует отметить, что за последние годы в Казахстане наблюдается некоторый сдвиг в организации художественных промыслов. Большое значение в этом деле и постановление Совета министров Казахской ССР в 1957 г. о развитии народного прикладного искусства в республике. В 1957—1958 гг. проходили слеты народных мастеров, конкурсы на лучшие художественные произведения, республиканские и областные выставки. Лучшие народные мастера приняты в Союз Советских Художников Казахстана.

Необходимо отметить превосходную организацию выставки казахского народного прикладного искусства во время декады казахского искусства и литературы в Москве и выдающуюся роль в этом деле Центрального музея Казахстана, проработавшего большую работу по сбору и показу экспонатов выставки. Следует отметить точную научную паспортизацию выставленных вещей и их описание в каталоге выставки³.

К декаде были подготовлены и изданы красочный альбом по истории казахского национального костюма⁴ и другие работы по прикладному искусству⁵, которые демонстрировались на выставке.

Большое внимание организаторы уделили обслуживанию посетителей выставки. Объяснения давали специально подготовленные экскурсоводы. Консультации по бытовому прикладному искусству казахов давали директор музея С. С. Есова, научные сотрудники Н. А. Орозбаева, М. Г. Кенжегалиева, а также приехавшие на декаду народные мастера и мастерицы К. Касымов, Х. Есерпова.

Высокую оценку получила выставка казахского прикладного искусства на общесоюзном, организованном Союзом художников СССР.

Е. И. Махова, Г. Л. Чепелевецкая

³ «Казахское прикладное искусство», Каталог, М., 1958.

⁴ «Казахский народный костюм», Алма-Ата, 1958 г., составители С. С. Есова, Н. А. Орозбаева.

⁵ Т. М. Басенов, Прикладное искусство Казахстана, Алма-Ата, 1958; его же, Казахский народный орнамент, Альбом, М., 1958.