

Н. И. Каплан, В. А. Барадулин

ЯКУТСКИЕ НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИИ В ЯКУТСКУЮ АССР
В 1967 ГОДУ)

Летом 1967 года по просьбе правительства Якутской АССР и по договору с Министерством местной промышленности республики в Якутию была направлена экспедиционная группа Научно-исследовательского института художественной промышленности. Целью экспедиции было выявление возможностей восстановления и дальнейшего развития якутских народных художественных промыслов, а также разработка предложений и рекомендаций по организации в республике производства национальных изделий и сувениров¹.

Во время экспедиции ее участники в каждом районе и населенном пункте выясняли сырьевые ресурсы и то, как их в дальнейшем можно использовать при организации производства художественных изделий и сувениров. Выяснялось также наличие мастеров народного искусства, владеющих декоративной обработкой тех или иных материалов; широко проводилось фотографирование предметов народного декоративного искусства.

Одним из основных художественных промыслов в Якутии в недавнем прошлом было изготовление декоративной посуды и утвари из дерева.

В традиционных якутских деревянных изделиях различается несколько групп. По способу изготовления — резные и столярные, по характеру орнамента — с контурной и рельефной геометрической резьбой.

Резные изделия — это чороны, чаши — кытыйанар, горшки — балхахнар, черпаки — удьаялар, ложки — хамьянар. Все они выполнены из целого куска дерева (березы, лиственницы, сосны).

Искусство изготовления деревянной посуды и утвари стало исчезать по существу не более четверти века назад. Это подтверждается, во-первых, тем, что у населения много деревянных сосудов в хорошей сохранности, и, во-вторых, наличием в районах специалистов-мастеров в возрасте 55—65 лет, владеющих мастерством изготовления чоронов и других сходных с ними сосудов.

Мастера-якуты не знали токарного станка, хотя чороны и горшки производят впечатление токарных изделий. Все чороны, чаши и другие подобные изделия в прошлом выполнялись вручную с помощью топора, специального ножа, сверла, инструментов для выдалбливания «изт», напоминающих токарные крючки.

¹ Экспедицию возглавляла старший научный сотрудник кандидат искусствоведения Н. И. Каплан. В проведении экспедиции приняли участие художники и научные сотрудники И. Л. Карахан, Н. И. Виноградова, Н. В. Назаренко, В. А. Барадулин.

Маршрут экспедиции, разработанный заранее при консультации специалистов и согласованный с местным (якутским) руководством и научными работниками Якутской АССР, проходил по центральным районам республики, где в основном сосредоточено собственно якутское население: Ленинский район — раб. пос. Нюрба, Мархинский совхоз, пос. Кангалассы; Сунтарский район — с. Сунтар, Тойбохойский совхоз, с. Тойбохой; Олекминский район — г. Олекминск, с. Тяня; Аалданский район — с. Хаттыстыр, г. Томмот, пос. Заукуланка; Мегино-Кангаласский район — с. Майя; Намский район — с. Намцы, пос. Хоммустар; Чурапчинский район — с. Чурапча; Сыланский наслег — с. Усун-Кюөл.

С помощью этих старинных несложных орудий, обыкновенно сделанных также вручную, мастера выполняли чрезвычайно благородные по пропорциям и пластичные изделия, формы которых вполне могут соперничать с античными.

Для чоронов и аяхов не типичен ярко выявленный узор текстуры древесины. Они часто сделаны из древесины березы, у которой нет хорошо выявленного узора текстуры.

Характерной орнаментацией чоронов являются горизонтальные полосы — пояски, заполненные мелким резным геометрическим орнаментом типа жгутиков или плетенки;

Рис. 1. Чороны XVIII—XX в.; пос. Марха Ленинского района, школьный музей

иногда пояс, особенно у горловины, состоит из чрезвычайно тонко выполненных правильных вертикальных выступов — бороздок. Основной декоративный эффект производит контраст рельефных орнаментированных поясков и гладких просветов. Только при более внимательном рассмотрении можно заметить разнообразие элементов резного орнамента, который постоянно варьируется, чем достигается огромное разнообразие чоронов, при первом беглом взгляде производящих впечатление совершенно одинаковых.

Красота текстуры древесины выявляется в вещах, сделанных из сосны, лиственницы. В них меньше орнамента, больше свободных плоскостей. Сюда относится большая группа вещей, очень напоминающих русскую деревянную и металлическую утварь XVII столетия как по своим формам, так и по распределению орнамента. В них в дереве повторяется характерная для металлических изделий ложчатая разделка поверхности тулова. С прекращением применения их в быту как праздничной ритуальной посуды старинные чороны, сохраняющиеся во многих семьях, используются как декоративные кашпо, вазы для цветов и просто для украшения интерьера. Строгость их форм и лаконизм орнаментации не входят в противоречие с убранством современного городского жилого интерьера. Происходит такой же процесс, что и в бытовом применении русских хохломских изделий; сугубо бытовая хозяйственная сторона использования предметов постепенно сходит на нет и одновременно возрастает их декоративное значение.

С возрождением традиции проведения весеннего праздника Ыссах появился интерес к чоронам и у широких слоев якутского населения, так как чороны ставят на верхушки сэргэ — декоративных столбов-коновязей, непременной детали праздничной церемонии.

Деревянные чороны разных размеров и подобные им сосуды могут служить характерными якутскими сувенирами. Их размеры могут быть доведены до минимальных. Обработка вручную, разумеется, должна быть заменена обработкой на токарном станке. Для их изготовления рекомендуется древесина лиственницы, которой в Якутии больше всего. Древесина лиственницы интересна своим природным розовато-золотистым цветом и характерным рисунком текстуры с частым и правильным чередованием годовых слоев. Она хорошо поддается окраске и морению, приобретая эффектный золотистый или темно-коричневый цвет.

Очень декоративны большие якутские ложки-черпаки, служившие как для размещения, так и для разливания кумыса во время Ыссах. Ложки-черпаки, так же как и чашки-кытыйя, среднего и малого размеров, обыкновенно сделаны из капо-корня (уджурхая — якутск.). Красота такого черпака — в выразительной пластике самой формы. Чашеобразный глубокий черпак вырезан из одного куска дерева вместе с длинной рукоятью, изогнутой дугой, которая, соединяясь с поддоном чаши, «вытекает» из нее, становится широкой, плоской. Она нередко украшается по внешней поверхности достаточно сложным и трудоемким геометрическим орнаментом, выполненным в технике контурной, трехгранно-выемчатой резьбы.

К столярным изделиям относятся всевозможные круглые, квадратные, прямоугольные коробки, а также изделия цилиндрической формы. К вырезанному из ствола и выдолбленному цилиндру прикрепляется дно, в результате чего получается открытая широкая коробка-маттач. Декоративный эффект создает светлый на темном фоне графический орнамент, выполняемый в технике контурной резьбы.

На второе место по степени распространенности после художественной обработки дерева можно поставить якутское искусство художественной обработки металла — кузнечное и ювелирное дело.

По большей части те мастера, которые знают художественную обработку дерева, одновременно являются и кузнецами, мастерами чеканки и гравировки, а также и ювелирами. Якутские кузнечные и ювелирные изделия, в особенности последние, в прошлом расходились по северу Сибири, их можно найти у эвенков, долган, эвенов, даже у народов Дальнего Востока.

Рис. 2. Кумысная посуда: чаша, черпаки, ложки, XIX—XX в.; пос. Нюрба Ленинского района, школьный музей

Большинство якутских ювелирных изделий делалось из сплава серебра с медью, свинцом, цинком; само серебро часто было низкопробным, так называемым польским.

Изделия якутских ювелиров, сохранившиеся главным образом в музейных собраниях, поражают своей красотой, пластикой, композиционным разнообразием. В их числе кольца мужские и женские, серьги в виде прорезных узорных гравированных пластин с подвесками, но особенно замечательны сложные женские украшения «кэмин кэбиньер». Обычно такое украшение состоит из гладкого или витого обруча типа русской нашейной гривны, к которому на цепях подвешивается целая система разнообразных гравированных пластин. Сами цепи состоят из совершенно одинаковых квадратных или прямоугольных ажурных прорезных звеньев, которые можно соединять с помощью колец в цепи любой ширины и длины. Они спускаются по поверхности одежды и заканчиваются легко колеблемыми при движении звенящими подвесками.

Для якутского ювелирного искусства типичны плоские пластины прямоугольной, круглой и трапециевидной формы, на которые нанесен гравированный рисунок в виде тончайших веточек, геометрических узорных поясков и отводок. Такие пластины являются составными элементами украшений мужского и женского костюма. Нашитые на полоску кожи или ровдуги (оленья или лосевая замша), они служат широкими нарядными мужскими и женскими поясами.

Таковыми же пластинами отделялись конское седло и упряжь, поскольку конь играл важнейшую роль в быту и в праздничных церемониях.

Несомненно, что оригинальность и красота якутских ювелирных изделий обеспечили бы им не только спрос в самой Якутии и за ее пределами, но и возможность экспорта за рубеж.

К широко распространенным в прошлом женским художественным ремеслам Якутии относятся гладьевая и тамбурная вышивка и аппликация. Эта техника применялась для оформления отдельных деталей женского и мужского костюма, например джаббака — декоративного навершия женского головного убора, мягких сапог из ровдуги, рукавиц мужских и женских, всякого рода сумок и кисетов.

Особенным богатством отделки и высокой декоративностью отличались кычмы — боковые украшения конского седла и чепраки.

Кычмы и чепраки — это роскошные декоративные панно трапециевидной формы, центральная часть которых из ровдуги, сукна или бархата, размером 50 × 30 см, окружена каймой также из бархата или сукна шириной 15—18 см. Всю середину покрывает обычно многоцветная вышивка. Орнамент в виде симметрично разворачивающегося в обе стороны от средней линии растительного мотива, с условно изображенными бутонами и листьями, иногда в виде пальметты. Сходящиеся в центре побеги образуют фор-

му в виде сердца или лиры. Народные мастера Якутии говорят, что этот мотив является символом коня — что это орнаментированный след конского копыта; существует также мнение, что это условное изображение коровьих рогов.

Растительные мотивы вышивки выполняются контур-тамбурным или стебельчатым швом, а середина стебля заполняется гладью, стежки которой ложатся поперек стебля.

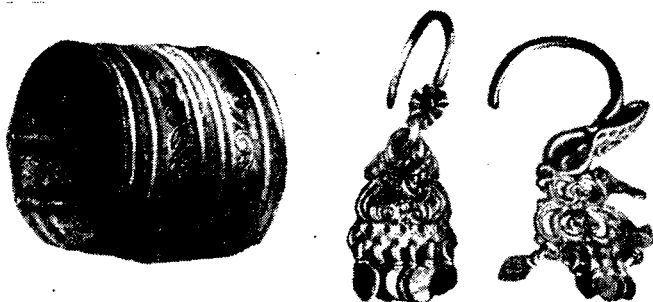

Рис. 3. Серьга 9 × 9 см, серебро, литье, гравировка; браслет 7 × 7 см, серебро, гравировка; Тихобой, музей

Якутская вышивка необычайно легка, благородна, даже изысканна. Бледно-голубые, золотистые, охристые тона шелка красиво сливаются с фоном из ровдуги, или контрастно выделяются на ярко-красном сукне.

Средина кычмы, кроме того, обильно украшена металлическими бляшками разного размера, к краям ее пришиты подвесные бляхи, бубенцы, кисточки из бус, сукна и меха и т. п.

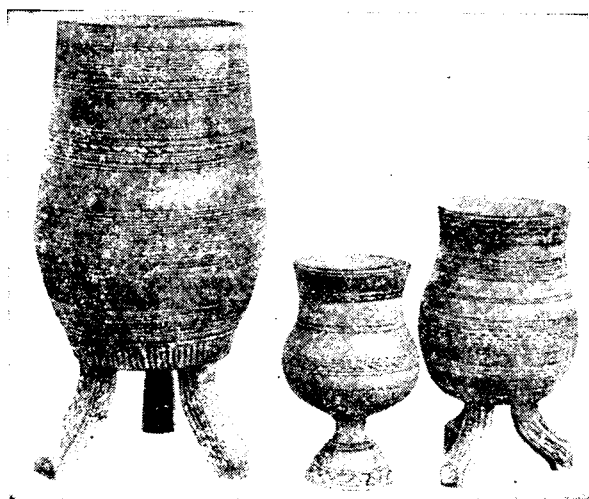

Рис. 4. Резной орнамент на деревянных изделиях

Якутские кычмы и чепраки, как и многие декоративные произведения искусства других народов (например, отошедшие в прошлое русские резные и расписные прялки или дагестанское холодное оружие), в связи с историческими изменениями в жизни народа ушли из быта. Но правильно ли, если они будут навсегда потеряны для национальной художественной культуры? Достаточно ли будет сохранить лучшие образцы этих изделий для потомства в музейных коллекциях? Но как сохранить орнамент и технику исполнения, если самого предмета больше нет в быту? Очевидно надо стремиться к тому, чтобы народный орнамент и уникальная техника его исполнения перешли на новые современные изделия, выполняемые из того же материала, но имеющие применение в настоящее время.

Орнамент, приемы орнаментации, техника исполнения якутских кычмов и чепраков могут быть применены при изготовлении настенных ковров и панно, диванных подушек и всякого рода предметов, дополняющих современный костюм. Для этого

необходимы поиски, смелое экспериментирование якутских художников и специалистов-вышивальщиц.

Изготовление изделий из бересты в недавнем прошлом было также очень широко распространенным женским искусством. До сих пор берестяные изделия существуют в быту, в особенности ведерки, туески для сбора ягод и грибов, для хранения и переноски молока и кумыса.

По своему внешнему декоративному оформлению якутские берестяные туеса и коробки сильно отличаются от аналогичных изделий других народов. Они не оформляются ни росписью, ни резными накладками. Для изготовления якутского берестяного туеса или коробки прежде всего делается из бересты основной цилиндр, на который надеваются свободно скользящие широкие кольца тоже из бересты, которые укрепляются на основном цилиндре с помощью обручей из прута тальника или лозы, разделенного вдоль. В свою очередь, эти обручи из прута искусно оплетаются черным или темно-коричневым конским волосом, образующим своеобразный орнамент на поверхности изделия. Дно и крышки туеса или коробки также делаются из бересты и лозы с таким же оплетом.

Берестяные изделия нередко украшаются еще подвесками из бисера, бус, лоскутов цветного сукна, тканей или кусочков меха.

Одним из районов, в прошлом славившихся изготовлением берестяных изделий, является Чурапчинский район. Это народное искусство сохранилось здесь до сегодняшнего дня. В селе Усун-Кюэль, центре Сыланского наслега, живет известная в Якутии и еще сравнительно молодая мастерица (1927 г. рождения), Федора Григорьевна Пудова.

По специальности Пудова — учительница. В своей школе в селе Усун-Кюэль, она обучила учениц шитью берестяных изделий. Надо приложить совсем много усилий, чтобы на этой базе сформировалась мастерская по изготовлению берестяных сувениров в характере традиционных якутских изделий.

Якутская традиционная резьба по кости представлена шкатулками и девятисторонними ларцами с четырехскатными откидными крышками. На стенках этих шкатулок и ларцов на фоне тончайшей сетчатой резьбы изображены сцены из якутского эпоса «олонхо», празднование Ыссеха, старый быт якутов и т. д. Однако эти изделия в настоящее время уже полностью стали достоянием прошлого. Мастера народного искусства работают над скульптурой малых форм из мамонтового бивня, скорее станкового, чем декоративного плана, предназначенной для экспонирования на выставках и для приобретения музеями.

Однако для производства художественных изделий-сувениров из кости нужны образцы изделий не уникального и станкового, а декоративного и массового характера.

Участники экспедиции побывали в селах ряда оленеводческих районов Якутской АССР, где по-прежнему широко распространено изготовление бытовых художественно оформленных изделий из оленьего меха, камуса (шкурки с ног оленя), оленьей и лосевой замши — ровдуги.

Этот промысел и в настоящее время продолжает развиваться, поскольку одежда из меха, меховые унты, ковры-кумаланы, сумки, обшитые оленьим мехом, находят и сегодня многочисленных потребителей.

Изготовление художественных изделий из оленьего меха, камусов и ровдуги — дело перспективное, так как поголовье оленей в совхозах и колхозах республики из года в год увеличивается.

Унты с отделкой цветным сукном и с вышивкой бисером изготавливаются по индивидуальным заказам во многих районах, например на бытовом комбинате поселка Нюрбы Ленинского района, в промкомбинате с. Чурапча и в ряде других. Ковры-кумаланы делают мастерами колхозов и совхозов для продажи и для подарков.

На территории Якутской АССР имеются большие запасы цветных глин. Якутские гончары не знали гончарного круга. Традиционные якутские народные керамические сосуды вылеплены от руки и украшены простейшими узорами в виде ямок, черточек и т. п.

Однако совершенно неправильны и должны быть признаны просто антихудожественными опыты воспроизведения деревянных чоронов в фарфоре, хотя эти образцы имеются в музеях как положительный пример современного якутского декоративного искусства.

Рис. 5. Унты, работа мастериц быткомбината с. Чурапча, 1967 г.

Очевидно, выработка форм и типов современной якутской керамики потребует от местных художников и мастеров серьезной экспериментальной работы.

В недавнем прошлом большой интерес представляло искусство плетения из конского волоса, изготовление ковров-пинюков, головных уборов и т. п. С ростом коневодства в республике, что планируется на ближайшее будущее, реальным и очень интересным станет развитие этого искусства.

Рядом с плетением из конского волоса стоит плетение из лозы, луба, камыша, в прошлом также широко развитое.

Экспедицией собран большой материал для дальнейшей работы по восстановлению и развитию художественных промыслов Якутской АССР (в виде подлинных образцов предметов народного декоративного искусства, цветных зарисовок и фото).

Участники экспедиции во время пребывания в Якутской АССР разработали и внесли на рассмотрение Совета Министров Якутской АССР предложения по развитию художественных промыслов республики и по организации производства национальных изделий-сувениров.

Предложения предусматривали восстановление, в первую очередь, якутского народного искусства резьбы по дереву, изготовления берестяных изделий, резьбы по кости; оказание всесторонней помощи новым организованным в Якутске производствам национальных художественных изделий из дерева и кости — при Горпромкомбинате и из оленьего меха и камуса — при Кожзаводе (финансирование, снабжение сырьем, материалами и оборудованием, подбор кадров); организацию производств (цехов по изготовлению национальных изделий и сувениров) в поселках Нюрба, Сунтар и в г. Олекминске; поиск мастеров народного искусства, взятие на учет Домом народного творчества, Министерством культуры, Министерством местной промышленности всех мастеров, владеющих в той или иной мере народными художественными ремеслами, с тем, чтобы в дальнейшем привлекать этих мастеров к изготовлению национальных художественных изделий и сувениров; подготовку молодых мастеров якутского народного декоративного искусства (резчиков по дереву и кости, специалистов по шитью берестяных изделий, по национальной вышивке) на базе художественного училища в г. Якутске; упорядочение торговли национальными художественными изделиями и сувенирами, открытие в г. Якутске специализированного магазина «Якутский сувенир».

Большая часть этих предложений легла в основу постановления Совета Министров Якутской АССР о развитии художественных промыслов республики и об организации производства национальных изделий-сувениров, принятого уже после отъезда участников экспедиции из Якутии.

Народное декоративное искусство, художественные промыслы Якутской АССР до настоящего времени живы, и это создает предпосылки для их успешного восстановления и дальнейшего развития.
