

УДК 745.52

ТКАЧЕСТВО – ТРАДИЦИОННЫЙ ВИД ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Дробышева Н.В.

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, e-mail: nataliaart@list.ru

В данной статье представлены результаты исследования культуры народов Северного Кавказа на примере декоративно-прикладного искусства. Своеобразный характер декоративно-прикладного искусства народов Северного Кавказа был определен и сформирован конкретными историческими условиями, в тесной связи с религией и регламентирован суровыми условиями окружающей среды. Традиции искусства Северного Кавказа наиболее ярко прослеживаются в изделиях дагестанских ткачей. Материальные и духовные предпосылки возникновения и развития ткачества характеризуются наличием на большей части региона разнообразной сырьевой базы, сложившимися богатыми культурными традициями, уходящими корнями в глубокую древность, а также их преемственностью, основанной на коллективном характере творчества и духовном единении общины. Более того, художественная схема народного северокавказского орнамента фиксирует насущные проблемы и условия жизни коллектива, отражает его историческую память, этническую, национальную специфику отношений человека и природы. Орнамент, используемый в декоративном решении ковровых изделий народов Северного Кавказа, характерен целым рядом признаков: геометричность начертания элементов, свободная композиция, простота, лаконичность. Именно эти характеристики резко отличают его от искусства стран ислама и от искусства Европы.

Ключевые слова: Северный Кавказ, Дагестан, декоративно-прикладное искусство, традиция, ковроткачество, декор, орнамент, композиция, цвет

THE CARPET WEAVING AS A TRADITIONAL TYPE OF APPLIED AND DECORATIVE ART IN THE CULTURE OF THE NORTH CAUCASUS

Drobysheva N.V.

The Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: nataliaart@list.ru

This work shows the result of researching cultural traditions of nations from North Caucasus as in the example of Applied and Decorative Art. Unique character of Applied and Decorative Art of nations from North Caucasus was defined and formed by specific historical terms, religion, and environmental conditions. Traditions of the North Caucasus art are mostly shown in products of Dagestan's weavers. Material and moral prediction of beginning and succeeding in carpet crafts characterized by having material in the most part of the region. It was formed by rich cultural traditions, also on their continuity, based on collective character of creation and moral union of community. Furthermore, traditional system North Caucasus's ornament fixes urgent problems and living conditions of collective, shows its historical memory, ethnic, national specific of human and nature relationship. Ornament that is used in decorative decision of carpet wave of nations from North Caucasus characterized by: geometric tracing of elements, free composition, simplicity, pithiness. Exactly this features differs it from Islam's and Europe's art.

Keywords: North Caucasus, Dagestan, Applied and Decorative Art, tradition, carpet weaving, decor, ornament, composition and color

Реалии современного российского общества констатируют сложность и неоднозначность процессов развития Северо-Кавказского региона. Он отличается полиэтничностью, богатством неповторимых культур, разнообразием языков, неоднородным укладом жизни. А известная интенсивность политической ситуации в регионе актуализирует задачу изучения всех проявлений культуры, стабилизирующих жизнь в регионе. Нам видится, что одним из потенциальных путей выхода из кризиса является восстановление традиций, сохранившихся в памяти людей, в описаниях современников, в произведениях искусства. Из всех видов искусства максимальной ценностью в этом смысле обладает декоративно-прикладное искусство, имеющее древние корни и выявляющее этническое своеобразие и мировосприятие народа. И здесь следует отметить, что из всего культурно-национального своеобразия народов

Северного Кавказа наименее изученным остается именно декоративно-прикладное искусство.

Согласно историческому развитию северокавказского региона, можно отметить, что оно (декоративно-прикладное искусство) было связано с бесконечной войной и постоянной борьбой за выживание. Мы полагаем, что собственно формирование искусства и культуры народов Северного Кавказа шло, прежде всего, подчиняясь этим факторам. И, как следствие, оно сурово и даже аскетично, оно не знает систематичности, так как ее нет ни в горном ландшафте, ни в трудовой деятельности людей, живущих в этих условиях. К основным характеристикам декоративно-прикладного искусства народов Северного Кавказа многие исследователи относят его предельную простоту и естественность, прямоту выражения мысли. Более того, любое изделие кавказских мастеров отличает присутствующий

в них художественный образ. Во многом раскрытию образа способствует и веками выработанная форма, и четкий, пропорциональный силуэт, и традиционный орнамент изделия. Местный орнамент – это не просто декор или украшение. Северокавказское орнаментальное искусство вплоть до конца XIX века сохранило свой архаичный характер, основанный на древнейших представлениях о мироздании. Система народного северокавказского орнамента фиксирует насущные проблемы и условия жизни коллектива, отражает его историческую память, этническую, национальную специфику отношений человека и природы. Орнамент народов Северного Кавказа характерен целым рядом признаков: геометричность начертания элементов, свободная композиция, простота и лаконичность, но не однообразность. Именно эти характеристики отличают его от искусства стран ислама и от искусства Европы.

Традиционный дагестанский орнамент, как правило, основывается на чередовании или простом сочетании геометрических фигур: розеток разных видов, треугольников, ромбов, крестов, спиралей, двуспиралей и т.п. Примечательно, что в результате культурно-политических и хозяйственно-экономических связей, которые имели место на Кавказе с соседними странами – Ираном и Турцией, искусство мусульманского Азербайджана, христианских Армении и Грузии было сильно подвержено влиянию соседних стран, но только не горная область Большого Кавказа, включающая в свою восточную часть Дагестан, Чечню, Ингушетию и Северную Осетию. Вековая устойчивость горской культуры не поддавалась этому воздействию, хотя и была сильно поколеблена в XIX веке, в период религиозного подъема, побуждавшего кавказских горцев видеть себя частью мусульманского мира. Из истории известно, что с приходом ислама начинается строительство мечетей, имеющих типично «мусульманский» облик, но этого не произошло на Северном Кавказе, например, дагестанские мечети не приобрели купола. Ислам, пришедший на смену языческим и христианским верованиям, перестроил духовную часть жизни горцев, но не изменил принципы их материальной культуры и, в частности, не преодолел местных традиций народного декоративно-прикладного искусства.

Таким образом, своеобразный характер декоративно-прикладного искусства народов Северного Кавказа формировался и определялся в контексте исторических условий, в тесной связи с религией и был регламентирован суровыми условиями окру-

жающей среды. Традиции орнаментики Северного Кавказа наиболее ярко прослеживаются в изделиях дагестанских ткачей.

Далее рассмотрим имеющий мировую известность вид декоративно-прикладного искусства Дагестана – ткачество, а точнее – ковроткачество. Ковроделие на Северном Кавказе является древним и распространённым занятием. Наше предположение не будет казаться абстрактным, если принять во внимание следующие факты: во-первых, это повсеместно сложившееся и развитое овцеводство, а значит, постоянное наличие собственной сырьевой базы; во-вторых, достаточно сложные климатические условия, определившие необходимость утепления жилища; в-третьих, незанятость женской части населения около 8 месяцев в году сельскохозяйственными работами и, наконец, близкое соседство со странами, где ковроделие уже являлось традиционным и сложившимся искусством, это страны Ближнего Востока и Закавказья. Подчеркивая всеобъемлющий характер ковроделия, отметим, что формировалось и развивалось оно в определенных рамках традиционных для каждого отдельного региона.

Основываясь на самых древних традициях, ковроткачество прошло долгий путь развития, сегодня имеет самое обширное признание и является объектом изучения многих исследователей и различных школ. Нами выделяется несколько групп ковровых изделий всего Северного Кавказа, самыми значительными из которых принято считать ковры Южного Дагестана (первая группа), а также Центрального и Северного Дагестана (вторая группа). Основными критериями классификации являются: техника исполнения, цветовая гамма и орнаментика коврового изделия. Первая, наиболее многочисленная, подразделяется еще на три подгруппы: ковры селений Ахты и Микрах, ковры Дербентского района и табасаранские ковры. Эти подгруппы представлены ворсовыми коврами, гладкими односторонними сумахами, двухсторонними паласами и многочисленными небольшими ковровыми изделиями (сумки-хуруджины, наседельники, подушки и торбы). Вторую группу большей частью составляют гладкие двусторонние ковры, а также циновки и войлоки. При всем многообразии техник и узорных мотивов абсолютным приоритетом обладают ворсовые ковры «ахты», «микрах», «дербент» и «табасарани». Добротность, качество и красота этих ковров достигается высокой техникой исполнения. Так, ковры ахтинской и микрахской группы имеют самую высокую плотность, равную 211,6 тысяч узлов на

1 кв. метр, и очень короткий ворс. Ковры Дербентского и Табасаранского районов имеют более низкую плотность – от 90 до 136 тысяч узлов на 1 кв. метр и более высокий ворс. Ковры с коротким ворсом мягкие и шелковистые, так как длина ворса диктует упругость и некоторую жесткость. Важным составляющим моментом специфики южно-дагестанских ковров, безусловно, является характер узоров. Так, структура композиции орнаментального рисунка ахтынских и микрахских насчитывает 15 основных разновидностей схем и бесчисленное множество их вариантов. Самый распространенный рисунок – «гасан-кала». Схема декоративного решения такого ковра строго центрична, так как в основе своей имеет трехмедальное или шестимедальное построение. Центральные медальоны всегда самые яркие и максимально насыщены цветом, имеют четкие и определенные очертания. В целом в цветовой гамме ковров преобладают синие и красные оттенки, но популярны белый и розовый. Отметим, что перечисленные схемы узора являются характерными и для табасаранских изделий, причем названия узоров идентичны. Однако имеются и другие схемы, например, традиционные узоры «аг-гюль» – белый цветок, «алма-гюль» – яблоневый цвет, «патнуси» – грозди винограда, «куш-гюль» – орлы и розы и так далее. Весьма излюблен узор «джакул» – кукла. Такое оригинальное название орнаментальный мотив получил из-за присутствия большой фигуры в центре ковра, напоминающей по своим контурам силуэт человека. Колорит «джакулов» строится на интенсивных красных и синих цветах в сочетании с белыми, черными и золотистыми оттенками, причем черный цвет используется только для обводки деталей, а фон всегда светлее центральной фигуры.

В дагестанских коврах XIX века можно встретить уникальный узорный мотив с не менее оригинальным названием – «пляска джигитов». Отличительной особенностью декора такого ковра – являются изображения условных человеческих фигур в характерных позах горского танца, размещенных в пределах основного поля. Несмотря на маленький масштаб, они привлекательны своей декоративностью и лаконичностью решения. В целом для ковров характерны: яркий, красочный и интенсивный колорит, многорядная широкая кайма с декоративными элементами в виде столбиков, соединяющих медальоны и кайму.

Особый интерес для нас представляют и односторонние безворсовые ковры – «сумахи». Их традиционно изготавливают на юге Дагестана лезгины и кюринцы. Такое

название, вероятно, происходит от названия одноименного селения Шемахи (азербайджанское самоназвание) в Азербайджане, расположенного недалеко от границы с Дагестаном, где с давних времен ткались большие, плотные, безворсовые ковры. Как правило, сумахи являются напольными коврами и именно этой функцией определяются их главные особенности. Во-первых, «сумахи» – очень большие (от 4,5 до 12 кв. метров), теплые и мягкие ковры, их лицевая сторона – гладкая и плотная, а изнанка – мохнатая, она покрыта длинными шерстяными нитями, не пропускающими холод каменных и земляных полов, традиционных для дагестанских жилищ. Во-вторых, из-за высокой плотности ткачества сумахи не собирают пыль, а значит, обладают хорошими гигиеническими качествами. В-третьих, ковры такого типа имеют не только практические, но и художественно-декоративные достоинства. Довольно строгий, геометрический узор состоит из нескольких основных ромбовидных медальонов и большого количества мелких переходных элементов. Вся сложную композицию замыкает широкая многорядная кайма. Узору придается контурность и графичность. Некоторая сухость рисунков смягчается очень «тонким», гармоничным колоритом. Общая цветовая гамма собрана на «нюансах» и состоит из нежных синих, серо-голубых, белых, молочных оттенков. Фон чаще всего имеет мягкий терракотовый цвет.

При сравнении сумахов XVIII–XIX веков можно убедиться в устойчивости орнаментальных мотивов. Интересно, что фактически все декоративные элементы сохранились и в современных коврах. Такое необычайное «долголетие» рисунка объясняется географической отдаленностью многих селений, что и диктует локализацию местных культурных традиций. Важно подчеркнуть, что при абсолютном постоянстве основных композиционных схем сами рисунки сумахов имеют неограниченное количество вариантов, в результате чего встретить два одинаковых ковра невозможно.

Особые отличительные черты имеют курахские, касумкентские и ахтынские сумахи. Для их декоративного решения характерна чрезмерная перегруженность схематичными изображениями птиц или геометрическими мотивами. Несмотря на кажущуюся симметрию основных композиционных масс орнамента, почти все элементы декора различны по силуэту и цвету. Гармоничность узора достигается общим равновесием рисунка и цветовым решением, также этому способствует широкая выразительная кайма с чередующимися

однотипными элементами, различающимися только по цвету. Такая уравновешенная кайма благородно контрастирует с избыточным деталями центром.

Ковры-сумахи ткуются и в западной части Дагестана. Любопытно, что визуально они очень похожи на табасаранские и ахтынские ворсовые ковры. Так, в основу построения их композиции положены три или шесть медальонов, а рисунок «гасанкала» – наиболее используемый мотив, но встречаются и меандры, кресты, восьмиконечные звезды и розетки. Главной отличительной чертой ковров этой группы являются специфические декоративные элементы в виде отростков (обычно темно-синего цвета), идущих от основного мотива и распространяющихся по всей поверхности ковра. Кайму составляют несколько полос разной ширины, но одной цветовой гаммы. Все агульские ковры отличаются особой тонкостью исполнения деталей. Это становится возможным благодаря высокой плотности ткачества – на сорок нитей основы приходится 50–60 нитей утка.

В художественном отношении особо выделяются изделия лезгин, аварцев и кумыков, которые представляют собой вытянутые вдоль паласы довольно больших размеров от 3,5 до 15 кв. метров с узором из очень ярких и красочных полос, сформированных небольшими, но многочисленными элементами. Схема узора строится на многократном повторении шестиугольных розеток, формирующих своеобразные вертикальные полосы, а образующееся при этом свободное пространство занимают мелкие детали узора. Обрамляющая весь узор кайма очень узкая и сдержанная, построена на чередовании геометрических элементов, например, треугольников и ромбов. Колористика паласов удивляет своей яркостью и красочностью, она обладает невероятным количеством контрастных сочетаний: оранжевых и светло-зеленых, темно-синих и ярко-красных, голубых и насыщенно-вишневых. Паласы являются основным украшением жилища, поэтому их количество в комнате иногда достигает 5–6.

В Тляртинском районе ткуют паласы «чули», имеющие черный фон. В ковровых изделиях Дагестана такое решение фона более не встречается. Вероятно, здесь ска-

зывается влияние традиций ковроткачества северо-западного Азербайджана.

Завершая размышления о специфике и характере ковроткачества в Дагестане, считаем необходимым выделить определенные материальные и духовные предпосылки возникновения и развития этого вида искусства.

– Наличие на большей части региона разнообразной сырьевой базы.

– Сложившиеся богатые культурные традиции, уходящие корнями в глубокую древность.

– Преемственность традиций, основанная на коллективном характере творчества и духовном единении общины.

Список литературы:

1. Алиханов Р.А. Кубачинский орнамент. – М., 1963. – С. 106
2. Буткевич Л.М. История орнамента. – М., 2004. – С. 220
3. Каган М.С. О прикладном искусстве. – Л., 1961. – С. 160
4. Кильчевская Э.В., Иванов А.С. Художественные промыслы Дагестана. – М., 1959. – С. 176–180
5. Уткин П.И. Народные художественные промыслы. – М., 1992. – С. 159
6. Чирков Д.А. Декоративное искусство Дагестана. – М., 1971. – С. 236–238

References

1. Alihanov R.A. Cubachinskiy ornament. M., 1963. pp. 159.
2. Butkevich L.M. History of ornament. M., 2004. pp. 220.
3. Kagan M.S. About Applied and Decorative Art. L., 1961. p. 160.
4. Kilchevskaya E.V., Ivanov A.S. Dagestan's art crafts. M., 1959. pp. 176–180.
5. Utkin P.I. National art crafts. M., 1992. pp. 159.
6. Chirkov D.A. Dagestan's decorative art M., 1971. pp. 236–238

Рецензенты:

Пищулина В.В., д.архитектуры, профессор, декан факультета архитектуры и градостроительства Южного федерального университета, заведующая кафедрой истории архитектуры, искусства и реставрации, г. Ростов-на-Дону;

Штомпель Л.А., д.филос.н., профессор, заведующая кафедрой философии и социологии архитектуры и искусства факультета дизайна и искусства Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону.

Работа поступила в редакцию 18.06.2013.