

ОТКРОВЕНИЯ ПРОБУЖДЕННОГО ВОЙЛОКА

В статье рассматривается новый уровень современных проблем кыргызского декоративно-прикладного искусства, особенно вопросы теории, традиции и новаторство инновационного решения.

Декоративно–прикладное искусство – прошлое в настоящем. Живая традиция, неизменно сохраняющая цель преемственности поколений, народов, эпох.

На новый уровень современных проблем народное декоративно-прикладное искусство выдвинуто веком завоевания космоса, научно технического прогресса и экологического кризиса. На протяжении всей истории человечества народное искусство было существенной частью культуры национальной и мировой. Народ не только сила, создающая все материальные ценности, он – единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных.

Эпоха спада общественного интереса к нему, когда оно нередко становилось «презренным», сменяют эпохи пристального внимания, что имело всегда свои исторические причины и что есть факт неубывающей жизненной силы народного творчества. Имея ярых противников, оно всегда имело и пламенных защитников.

Отсюда проблема народного искусства, ее постановка представляет свою историю. Но в ней определяющим оказывалось не столь научная разработка понятия предмета и вопросов его теории, сколько взгляд на него как на часть общей проблемы традиции и новаторства инновационного решения. Его актуальность остро стала ощущаться во время перестроечного десятилетия, когда наука и общественность и искусство оказались перед фактом возрождения народного творчества, фактом, неожиданным для тех, кто считал, что народное искусство - давно временем перевернутая страница прошлого. Жизнь показала, что декоративно–прикладное искусство не только живет, развивается, но и с каждым годом растет потребность в нем во всем мире.

Со стремительной силой возрастает интерес к кыргызскому декоративно-прикладному искусству, народному творчеству в эпоху суверенности Кыргызстана, в аспекте общих вопросов духовной культуры в современном мире, охраны природы, экологии окружающей человека среды. Однако, проблемы художественной практики и научного изучения еще не получили должного решения в современное время, и в первую очередь, вопросы теории.

Актуальность современного кыргызского декоративно-прикладного искусства заключается в том, что оно активно влияет на формирование художественных вкусов, обогащает духовное наследие и выразительные средства. Поставленная проблема требует от исследователя соединения художественного, культурного, исторического аспектов изучения кыргызского декоративно-прикладного искусства, поскольку оно утверждается в культуре не индивидуально-субъективном, а в духовно-ценностном содержании.

Мы кратко остановимся на войлочных изделиях, которые сопутствовали кыргызский народ почти с его истоков. Они преданно служили его предкам и служат поныне. Его роль велика в становлении кыргызского народного искусства, т.к. ни одна кыргызская семья не оставила его без внимания, начиная с утилитарных вещей, он вправе стал занимать достойное место на достаточно престижных выставках с произведениями искусства – живописи, скульптуры, графики. Изделия из войлока стали привлекать к себе пристальный интерес не только соотечественников, но и гостей, туристов из ближнего и дальнего зарубежья. Многие из них желают приобрести изделия из войлока и увезти к себе на Родину, как частицу памяти о Кыргызстане, как воплощение в традиционном материале и его инновационного решения в отличие от орнаментального.

В такой ситуации войлочные изделия призваны так же занять в системе современной культуры свое место, соответствующее его сущности. Должна возрасти научная

ответственность в решении её проблем. Ответственность личная и ответственность общая перед лицом истории. Только с позиции такой ответственности можно подойти к продуктивному решению, в первую очередь, вопросов условий, стимулов её развития. «Традиция сама по себе не может быть созидательной силой. Это как химическая реакция: чтоб возникло нечто новое, традиция должна быть катализатором, но не должно открыто проявляться в конечном продукте» (Кензо Танге). Он очень тонко отметил реальность.

В войлочных произведениях, которые я выполняю и хочу выполнить, есть свой кыргызский, национальный темперамент и неповторимый характер от традиционного орнаментального решения оно стало сюжетно тематическим. Точно так же как вышивка, роспись – украинская, узбекская, литовская и русская, хотя и объединены они одной системой мироведения и несут близкий друг другу образ народного мышления и восприятия, - тем не менее каждая имеет свое национальное выражение. «Человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое место в мире, человек лишенный исторического опыта своего народа и других народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днем» [1, с.2].

Реальная жизнь сама «демонстрирует» разные пути художественного ремесла, особенно войлока, как будто специально для того, чтобы дать нам наглядное представление о достоинствах и недостатках каждого из них и об их месте в современном мире, чтобы снова соединиться со своими корнями, но в инновационной форме, чтобы принести конкретную пользу населению Кыргызстана.

Традиции никогда не перечеркивали возможность обновлениями изобразительного языка. Наоборот, в любом авангардном проявлении они вспыхивали с новой силой. Это заблуждение утверждать, что двигаясь вперед, нужно стремиться освободиться от прежних достижений, природа войлочного искусства, как и любое другое искусство не может не развиваться, не меняться. Здесь не должно быть схем, законов, предписания. И даже чей-то опыт, чьи-то открытия, пусть самые впечатляющие, самые убеждающие – все это индивидуально. И цена в нем прежде всего, личность творца.

Но традиции этого увлекательнейшего исполнения войлочных изделий свидетельствуют о наличии необходимых предпосылок, как надо быть внутренне подготовленным. Здесь требуется высокое мастерство и душевная тонкость. Только тогда мобилизуешь всю свою энергию весь творческий запал с тем, чтоб переживания, размышления вылились в произведение.

Принадлежность современной эпохи своему времени возможна не только на пути живописи, архитектуры и скульптуры, но и в декоративно-прикладном искусстве – это «ориенталистический» взгляд на окружающий мир. Сопричастность художников к национальной культуре заключена в более глубоком процессе – не в повествовательной иллюстративности, формальном изображении этнической и географической принадлежности, не в прямом изображении восточной экзотики, - а в глубоком осмыслении миропонимания, глубинном постижении многовековой культуры народов в целом и для постижения внутренней сути национального как эстетического феномена, необходимо обладать не только суммой интеллектуальных знаний, но и мерой интуитивного чувствования – ощущать «времен связующего нить» [2, с.48].

Труд, сохранивший изначальный смысл, труд по законам красоты, сохранивший связь с природой, единство и целостность выразить скрытую в природе и природных материалах целесообразность.

Утилитарность. Практическая предназначенность была свойственна декоративно-прикладному искусству с самого его происхождения, определяла соответствующие практические цели, форму и содержание его предметов. Каждая его разновидность, каждый промысел рождались в ответ на бытовые нужды, хозяйственные потребности. Последним предопределялось и чрезвычайное его разнообразие и богатство. Изготавливаемые для бытовых и хозяйственных целей предметы в руках мастеров

превращались в произведения искусства, и здесь давали себе знать сила и глубина духовной, эмоциональной жизни народа, его незаурядная художественная одаренность, его размышления о красоте окружающего мира.

То единство искусства и быта, которого достигли наши предки, стало их заветом для нас сегодня. Так, весь быт кыргыза от его жилища и обстановки до утвари и орудий труда оказывался в сфере искусства, которую мы сегодня называем декоративно-прикладным искусством. Именно сейчас, когда история обнажила все стороны своего существования, 2200-летие Кыргызской государственности у кыргызов есть чем гордиться и возрождать.

Тесное всецелое срастание произведений народного декоративно-прикладного искусства с окружающей жизнью, родной природой – прочность этого соединения, которая обуславливается их правдивостью, смысловой точностью, глубоким эстетическим содержанием, отображением в них существующих идейных и нравственных представлений о человеке, обществе, жизни и характерных чувствований своей эпохи.

Единство материала и технического приема, отвечая на разнообразные потребности повседневной жизни, народное декоративно-прикладное искусство естественно, встречало и технически осваивало различные материалы и технологии. Дерево, глина, камни, ткань, металл, соломка, кость, а так же шерсть подвергались особой обработке и вызвали длинный ряд своеобразных и тонких технических приемов, навыков и сноровок. Последние, в свою очередь, видоизменялись и варьировались в пределах обработки материала, соответственно применяясь к тому или другому типу и характеру изделий. Причем мастером никогда не нарушались производственные свойства обрабатываемого материала. Так проявляет себя уже другой принцип – постоянная неразрывная связь материала и техники его обработки.

Традиционность в единстве материала и приемов в изделиях возникало не сразу, оно являлось одним из результатов действия такой существенной особенностью народного декоративно-прикладного творчества, как обязательная преемственность, передача традиционных форм и опыта, которая помогла ему самому стать как бы живым организмом и сложившимся национальным характером. Эту проблему нельзя отделить от развития искусства, поскольку как проблема традиции и современности она составляет сущность развития. Но каков механизм взаимодействия традиционного и современного? Какова значимость этого взаимодействия традиционного и современного для развития? Следование традиции заключается не в бездумном подражании и не в «использовании» каких-то элементов, а в понимании, в чувстве традиции в жизни ее. Только в таком случае традиция становится частью современного, обогащает и одухотворяет его и это, прежде всего, касается художественного языка, его поэтики, содержания в образе [3].

Современность, таким образом, может проявляться через не только плакатные решения, а в человечески теплом, интимном звучании образа предмета, которая определено спецификой, индивидуальностью, с любовью. И с какой любовью умело найти свое решение в традиционном образе, сюжете бытовом, историческом уметь открыть свой эмоциональный план изображения, изобретения.

Итак, проблема традиций и современности имеет все возможности решаться многоаспектно, в разных линиях, начиная от сюжетов традиционных, бытовых, исторических, развиваясь в современном выражении нашей действительности. Дело вовсе не в невозможности отразить средствами традиционного направления современную действительность, а в подходе к решению сюжета, изделия, изнутри самого искусства, исходя из его возможностей, из его предметной специфики и присущей ему эстетики, но в нем всегда таится неоткрытая возможность, что я обнаружила, занимаясь войлочной техникой, в которой органично сочетаются традиционное и современное, старое и новое, что утверждает факт развития.

Ценность традиционного искусства неизменно велика. Будучи тесно связанным с историей формирования культуры того или иного народа, оно содержит в себе огромный опыт, кропотливый настойчивый труд многих поколений и поэтому и сегодня не утрачивает своего значения, являясь своего рода сокровищницей, из которой своевременное искусство черпает лучшие средства художественной выразительности. Прекрасное наследие оставили кыргызские народные умельцы в искусстве украшения

изделий из дерева, чия, кожи, металла, в искусстве плетения и вышивания. Хотя в этих изделиях, относящихся как изделия из шерсти, к наиболее древним видам кыргызского искусства и выявляется большое творческое разнообразие и различие в технических приемах, но, развиваясь в одно историческое время, они становились ограничено взаимосвязанным, в них выработался единый самобытный художественный стиль.

Декоративно-прикладное творчество кыргызов, как и любого другого народа, тесно связано с их бытом, условиями жизни.

Эта связь находит свое проявление во всех видах традиционного искусства и, в частности, в изделиях из шерсти. Плавность узорных линий, их четкость и орнаментальная согласованность придают предмету образность и живописность. Большое разнообразие и оригинальность орнамента, выразительность по расположению, интенсивность и контрастность цветового решения гармония цвета, фона и орнамента - это великолепное решение войлочных кыргызских ковров (ала-кийизов).

Наличие их в юрте, в каждом доме – всегда большая радость, ибо они создают в нем своеобразный уют, покой. Войлочные изделия - ала-кийизы были когда-то одним из повседневных занятий кыргызской женщины свидетельствующим о большом ее терпении, высоком чувстве красоты трудолюбии и настойчивости упорстве в его исполнении. Простыми средствами мастерицы добивались большого художественного эффекта. Подобные ала-кийизы, безусловно, являются уникальными и историческими памятниками, характеризующими культуру женского национального искусства.

В эволюции кыргызского народного прикладного искусства происходят сложные процессы. В настоящее время рельефно выявляются его историческая миссия – быть неиссякаемым источником развития и дальнейшего совершенствования прикладного искусства не только народного, но и профессионального.

В русло профессиональной культуры начинают переходить искусство ювелира, мастеров по дереву, коже и войлоку.

Мотивы кыргызского орнамента широко используется в текстильной и кожевенной промышленности, эстетические ценности, замечательные достижения народных художников их умения и знания не должны забываться. Наоборот, они достойны глубоко изучения и внедрения в строительство новой культуры, нового быта независимого суверенного Кыргызстана.

Литература

1. Айтматов Ч.Т. Буранный полустанок (И дольше века длится день) Роман – газета, №3 (937), 1982.
1. Акматалиев А. Көркөм кол өнөрчүлүк. –Фрунзе: Мектеп, 1984.
2. Алышбаева А. Ж.. Сулайманова Д. У. В мире орнамента. - Кыргызстан, 1982.
3. Нешумов Б.В. Основы декоративно-прикладного искусства в школе. -М.: Просвещение, 1981.
4. Монолдоров Ш.К. Кыргыздын улуттук оюм-чийимдери. –Бишкек: Кесип, 1995.