

TRADITIONAL ARTISTIC CULTURE
OF THE KAZAKH PEOPLE
IN THE CONTEXT OF ARTISITC
LIFE OF THE PAVLODAR
PRIIRTYSHE IN 40-80's
OF THE 20th CENTURY

N. Denisova, Associate Professor
Pavlodar State Pedagogical Institute,
Kazakhstan

The author considers the development of arts and crafts of the past and present on the example of Pavlodar Priirtishye region in 40's-80's of the XX century on the basis of analysis of history of traditional artistic culture of the Kazakh people.

Keywords: tradition, artistic culture, arts and crafts of the Kazakh people.

Conference participant

ТРАДИЦИОННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА КАЗАХСКОГО НАРОДА
В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ ПАВЛОДАРСКОГО
ПРИИРТЫШЬЯ 40-х – 80-х ГОДОВ
XX ВЕКА

Денисова Н.И., доцент
Павлодарский государственный педагогический институт,
Казakhstan

В статье на основе анализа истории традиционной художественной культуры казахского народа освещено развитие декоративно-прикладного искусства прошлого и современности на примере Павлодарского Прииртышья 40-х-80-х годов XX века.

Ключевые слова: традиции, художественная культура, декоративно-прикладное искусство казахского народа.

Участник конференции

В любом социокультурном контексте важнейшим качеством культуры наряду с новациями является традиционность, поскольку традиции представляют собой необходимое условие существования любой социальной и культурной системы, образуя «коллективную память» общества и обеспечивая самоидентичность и преемственность его развития.

Начало XX века для казахского народа стало временем кардинальных трансформаций, связанных с изменением традиционной социально-экономической и политической системы, вычлениением художественной сферы из целостного континуума казахской традиционной культуры и поворотом к урбанизированной культуре. Художественная жизнь казахского традиционного общества вплоть до 20-х гг. XX века представляла собой органичное единство (синкретизм) со всем жизнебытием казахского народа и не была отдельной сферой общественных отношений.

Традиционная художественная культура казахов оказалась удивительно стойкой, несмотря на глобальные перемены и коллизии начала XX века, связанные со сломом традиционного уклада жизни, деформацией традиционных отношений личности и общества, приведшими к разрушению всеобъемлющей целостности «макрокосм – социальный космос – личность». В совершенно новых для казахского народа социокультурных условиях традиционная художественная куль-

тура стала единственной духовно-цивилизационной константой, объединившей нацию, не позволившей ей раствориться в унифицированном социалистическом облике и создавшей условия для сохранения национальной идентичности и самобытности. Казахскому народу удалось бережно сохранить национальную самобытность, особенно ярко представленную в декоративно-прикладном искусстве (прежде всего, искусство орнамента, а также в традиции кошмоделия, ковроткачества, художественной обработки кости, дерева и камня, художественной обработки меха и кожи), в музыкальной традиции и в искусстве слова.

Традиционная художественная культура казахского народа на протяжении многих веков представляла собой особый социокультурный синкретизм – с выделенными, но не отделенными друг от друга сферами жизнебытия человека, поскольку художественная практика была гармонично включенной в повседневную деятельность и поведение человека, свидетельствуя о неотчужденности художественной практики от конкретного индивида [1, с.82].

Казахская народность, сложившаяся на рубеже XV – XVI вв., стала преемницей и наследницей материальной и духовной культуры племен, издревле обитавших на бескрайних просторах Казахстана. Как отмечает Ш.Ж. Тохтабаева, хронологический анализ декоративно-прикладного ис-

кусства казахов «выявил ряды ассоциативных связей с геометрическим орнаментом керамики, а также некоторыми конструктивными решениями украшений эпохи бронзы, «звериным» стилем ювелирного искусства саков, полихромными украшениями усуней, декоративными приемами инкрустационных гуннских ювелирных произведений, а также с искусством кимако-кыпчаков» [2, с. 6].

Начиная с периода Казахского ханства, основными направлениями казахского декоративно-прикладного искусства становятся: орнаментальное искусство, кошмоделие, ковроткачество, вышивка, обработка металла и ювелирное искусство, деревообработка, резьба по дереву и кости, кожевенное искусство.

Как один из наиболее древних и до сих пор развивающихся видов художественного творчества, декоративно-прикладное искусство казахского народа, будучи национальным по своей природе, порождаясь из обычаев и народных верований, одновременно является летописью жизни конкретной личности (его деяний, стремлений, чувств, замыслов) и отражением стиля всей эпохи. Материальной основой декоративно-прикладного искусства, с древних времен развитого у казахов были домашние производства, связанные с обработкой продуктов животноводства, растительного сырья, металлов. Огромное большинство изделий домашнего производства и ремесла, имеющих ту или иную

декоративную отделку, непосредственно использовалось в быту, имело определенное утилитарное назначение, поскольку в народном сознании прикладное искусство было неотделимо от всего бытового уклада. Основным и наиболее устойчивым к изменениям элементом декоративно-прикладного искусства казахского народа по праву является орнамент. В условиях устной акустической культуры (термин Б.Д. Кокумбаевой) орнамент, наряду с музыкальной традицией, выступал в качестве одного из основных средств фиксации, сохранения и передачи знаний и мудрости народа.

Ковроткачество в Казахстане имеет глубокие корни. Им занимались в основном женщины. Ворсовые ковры, требующие много времени, труда, притом не одной женщины, ткали и ткнут в основном на юге Казахстана, в Семиречье. Возможно, это обусловлено оседлым и полuosедлым образом жизни в прошлом значительной части населения этих мест. Безворсовое ковроткачество, имевшее в прошлом большое распространение на территории Павлодарского Прииртышья и Западного Казахстана, связано с кочевым образом жизни насельников степей.

Практика развития безворсового ковроткачества и вышивки получила широкое развитие в Павлодарской области и в 40-е – 80-е гг. XX века. Самобытные образцы декоративно-прикладного искусства казахского народа представлены в ковровых и войлочных изделиях экибастузской школы мастериц Злихи Тулегеновой, Кайныш Оразбековой, Кымбат Сартымбековой и Сакен Куспековой. Экибастузские мастерицы, подчиняя своему замыслу тот или иной рисунок, всегда подчеркнuto следовали сложившимся на протяжении веков композиционным приемам, стараясь использовать вариации исходного узора. Преобладающими цветами в коврах, ковровых изделиях и одежде традиционно являются мареново-красный, индигово-синий, желтый и небесно-голубой – все они были близки к природным краскам. Каждый цвет и оттенок несет в себе определенное значение. Например, синий – это цвет неба, белый – знак радости, хорошего настро-

ения и счастья, желтый обозначает знание, красный – соответствует огню и солнцу, черный символизирует землю, ее плодородие [3].

В отличие от южных, оседлых регионов Центральной Азии вышивка (кесте) не получила в Казахстане столь сильного развития, однако составляла немаловажную часть в традиционных занятиях казахской женщины. Вышитыми растительными орнаментами покрывались элементы одежды: рукава, вороты, подола платьев, головные уборы, а также полотенца, покрывала и настенные ковры. Следует отметить, что, начиная с 40-х гг. XX в., в связи с активным притоком эвакуированных переселенцев русской и украинской национальностей, казахская традиция вышивания в Павлодарском регионе обогатилась техникой вышивки крестом (орыс креш).

В процессе взаимодействия кочевников с культурами сопредельных народов, на основе древних традиций развивалось казахское ювелирное искусство, достигнув высокого развития. Оно было профессиональным, что предопределялось спецификой производства. Казахские ювелиры (зергеры) работали индивидуально, их мастерство передавалось по наследству. В совершенстве владея различными техниками (литье, чеканка, гравировка, штамповка, филигрань), зергеры создавали золотые и серебряные украшения, потрясающие своей красотой и изяществом.

Ювелирное искусство в Павлодарском регионе представлено творчеством мастеров баянаульской школы. По словам старожиллов Баянаульского округа мастерские по изготовлению ювелирных изделий процветали и в XVIII веке, как, например, мастерская двоюродных братьев Олжабая и Едыге. В XVIII веке в этих краях жил знаменитый мастер Булан, который воспитал целую династию баянаульских умельцев, самыми одаренными были Кунбас, Ибрай и Абдрахман. Продолжателем художественных традиций Булана в XIX веке был мастер золотых дел и резчик по дереву Кулмагамбет Байбақы-улы. Он принимал участие в выставках, которые проводились в Омске в 1868 году и в Петербурге в 1876 году [4, с.140].

Большой популярностью в 50-е – 60-е гг. пользовались ювелирные изделия народного умельца Есалинова Абдыкарима (1887, Баянаульский район, Павлодарской области – 1969, Таволжан Успенского района). Увлечение ювелирным мастерством приходит к нему по наследству от деда и отца. Участник I слета народных мастеров Казахстана (1957 г.) на многих республиканских и областных выставках его зергерские работы отмечены призами и грамотами. Его изделия экспонировались в музеях Павлодара [5].

Отличаясь оригинальностью и неповторимостью, резьба по дереву в казахской традиции, дополненная росписью, представлена такими разновидностями как: сквозная, плоскостная, объемная. Резными в прошлом были двери, верхняя цилиндрическая часть остова, низ купольных жердей юрты, ее обруч, а также кебеже (ларь), абдре (сундуки), тосекагаш (кровать), жастыкагаш (изголовье подушечное), асадал (шкаф разборный для хранения посуды, скатертей, салфеток), музыкальные инструменты, посуда, ожау, саптыаяк (черпаки), тос-таганы (миски), кубы (маслобойни) и многое другое. В дошедших до нас отдельных изделиях народных мастеров, представлены почти все виды резьбы. Как отмечает А.Х. Маргулан, в орнаментах деревянных предметов широко применялись растительные узоры: цветы, переплетение листьев, веток, а также геометрические – в форме квадратов, треугольников, ромбов, звезд и т.д., зооморфные же узоры почти не встречаются в предметах из дерева [6, с.55]. Резчик по дереву использует листовые породы деревьев с хорошей текстурой, которые легко обрабатываются. Многие вещи (кровати, лари, сундуки и шкатулки) делаются из яблони и ореха и украшаются орнаментом.

Искусство резьбы по дереву было широко распространено в северо-восточном районе Павлодарской области, где имелись большие лесные массивы. В 40-е – 80-е гг. XX в. ярким примером продолжения традиции художественной обработки дерева в Павлодарском регионе является Баянаульская школа мастеров-резчиков по дереву. В изме-

нившихся социально-экономических условиях ведущей формой деревообработки становится изготовление музыкальных инструментов, получившее наибольшую востребованность в начале 40-х годов в связи деятельностью по реконструкции казахского традиционного инструментария, осуществлявшейся в лаборатории-мастерской при Казахской консерватории им. Курмангазы (г. Алма-Ата). Выдающийся баянаульский мастер музыкальных инструментов, «казахский Страдивари», Камар Касымов (1893 – 1966) внес огромный вклад в развитие и усовершенствование казахских музыкальных инструментов. Им созданы кобыз-бас, кобыз-контрабас и кобыз с грифом, а также новые виды домбры. Каждый свой музыкальный инструмент он инкрустировал оригинальным авторским орнаментом. В 1959 году правительство Монгольской Народной Республики, высоко оценив его вклад в усовершенствование и изготовление монгольских народных музыкальных инструментов, наградило Камара орденом «Алтын гаде» и Почетной грамотой, а также занесло его имя в Почетную книгу граждан аймака Баян-Олгей.

В исследуемый период в Павлодаре получает развитие и русская традиция резьбы по дереву, талантливо представленная деятельностью таких мастеров как Степан Петрович Нохрин, Вячеслав Васильевич Шарапов, Николай Иванович Фейст. С.П. Нохрин, обосновавшись в Павлодаре в 1957 году, в 1959 году начал со строительства своего первого дома с резными наличниками и балконом. Затем был возведен сказочный терем, с башенкой, смотровой площадкой. Здесь уже виден стиль «нохринской» резьбы – геометрический, строго выдержанная симметрия линий, узоров. Начиная с 1965 года С.П. Нохрин создает по месту нового места жительства (г. Павлодар, ул. Мира, д.17) резную арочную аллею Мира. Сооружал он ее 16 лет, на собственные средства, безвозмездно. Сделал 6 арок, 3 беседки, множество скамеек, вазонов под цветы, лавочек. Главная резная арка – 3 мера в высоту и около 5-6-ти метров в длину посвящена павшим воинам в Великую Отечественную войну. Есть

арки: Московская, Ленинградская, им. 250-летия Павлодара и другие. Аллея Мира является памятником народного зодчества [7].

Творчество В.В. Шарапова можно охарактеризовать как «деревянная скульптура». Материалом служили корни и сучья деревьев. Особенно удавались мастеру героические сюжеты, а также фантастические и сатирические образы людей и животных. Среди ярчайших работ: «Мать на могиле сына», «Медуза Гаргона» и др. Будучи на пенсии, им созданы в жанре сатиры «Нахал», «Плут», «Обида» и др. [8].

Н.И. Фейст – известный мастер по изготовлению резной мебели, в свободное от работы время он мастерил комоды, буфеты, тумбочки, этажерки, подцветочницы с затейливыми ножками и узорами, без единого гвоздя. Смастерил точные макеты пассажирских парашютов для детского сада, клуба, конторы завода. Настоящими произведениями искусства были сделанные им ставни, ворота, двери и косяки. Свой второй собственноручно построенный дом обставил мебелью собственного изготовления, терпеливо и тщательно обработав все дерево под дуб (у него была разработана своя технология). Печную трубу на крыше дома украсил красивейшим ажурным кожухом с необычной кукушкой. Эта кукушка каждый раз куковала, как только затапливали печь [9].

Продолжателями вековой традиции декоративно-прикладного искусства Прииртышья является семейная династия народных мастеров Сагандыковых из Павлодара, которая известна не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Их работы, выполненные в дереве или в металле (образцы национальной посуды, редкие ювелирные украшения, атрибуты военного снаряжения казахских воинов) стали в нашей стране неким узнаваемым брендом. В Павлодарском Прииртышье Бахыт Жалелович и его сын Саид – практически единственные мастера, знающие секреты казахских народных ремесел.

Творчество Б.Ж. Сагындыкова представлено резьбой по дереву, художественной обработкой металла и плетения кожи. Со своими изделиями

мастер участвовал в многочисленных выставках республиканского, областного и городского масштабов. Отдельные его работы находятся в США, Франции, Германии, Италии, Турции и частных коллекциях именитых людей Казахстана. Одна из выставок в Павлодарском художественном музее экспонировала произведения Б.Ж. Сагындыкова: мебель для юрты (резьба по дереву, фурнитура ручной работы из латуни), седло, мужские и женские пояса, утварь, чашки, сосуды (дерево, мельхиор). Работы из кожи были представлены Тленбековой Б.К. (супругой мастера) – корзин. Сагындыков Саид представил вооружение казахского воина XVII века (шлем, кольчуга, пика, боевой топор, щит) [10].

Ботагоз Каримжановна Тленбекова, хранительница семейного очага Сагандыковых. По образованию она, как и муж, – геолог, в 1966 году окончила Алматинский политехнический институт, участвовала в геологоразведочных экспедициях в Жезказгане, Караганде и Павлодаре. Именно этот опыт и подтолкнул их к более тщательному изучению истоков народной культуры. Тогда им посчастливилось обрести чувство сопричастности к тайне глубины веков, чтобы распознать предметы материальной культуры древних кочевников как систему знаков, сохранивших на себе отпечаток тысячелетней истории построения картины мира.

Б. Тленбекова провела несколько персональных выставок в Павлодаре (по казахскому национальному орнаменту, по лоскутной мозаике и по технике вязания крючком, когда выставила кружевные платки и салфетки). Для выполнения больших работ (панно, покрывала или ковры) Б. Тленбекова изучила огромное количество литературы, наскальные рисунки, в том числе и обнаруженные в родном Прииртышье. Так появилась серия работ «Эхо Баяна», посвященная Баянаулу – земле, которая родила и воспитала не одну плеяду талантливых людей. В совершенстве владея языком орнамента, Б. Тленбекова наряду с традиционным набором орнаментальных мотивов в своих работах широко использует авторские приемы и орнаментальные узоры [11].

Таким образом, художественные традиции казахского народа нашли яркое отражение в художественной жизни Павлодарского Прииртышья 40-х – 80-х гг. XX века, воплотившись в творчестве экибастузской школы мастериц З. Тулегеновой, К. Оразбековой, К. Сартымбековой и С. Куспековой, в творчестве мастеров баянаульской школы А. Есалинова, К. Касымова, в творчестве народных мастеров Сагандыковых из Павлодара. Также получает развитие и русская традиция резьбы по дереву (творчество С.П. Нохрина, В.В. Шарапова, Н.И. Фейста) и др.

Обобщение выше изложенного позволяет сделать следующие выводы:

1. Художественные традиции казахского народа удерживая на основе преемственности важнейшие начала и стороны исторического опыта, получили свое широкое развитие и в новых социокультурных условиях, сложившихся в Павлодарском регионе в 40-х – 80-х гг. XX века.

2. Традиции декоративно-прикладного искусства казахского народа в полной мере обладают естественным и безупречным механизмом адаптации в изменяющихся объективных условиях их бытования.

3. Характерной особенностью декоративно-прикладного творчества павлодарских мастеров является синкретичный характер творческой на-

правленности. Мастерицы, создавая орнаментальное, цветное решение с учетом их символики, могли изготовить и войлочный и тканый и вышитый ковер. Исключение составляли мужские ремесла, но и здесь мастер мог работать и по коже, и дереву и кости, что свидетельствует об универсализме таланта мастеров.

4. Казахское народное прикладное искусство является неиссякаемым источником творческого вдохновения для профессиональных художников европейского направления, которые, умело развивая и используя веками выработанные формы и приемы, декоративные мотивы, найденные народными мастерами много веков назад, создают свои произведения.

5. Сохранение художественных традиций казахского народа на глубинном ментальном уровне и их трансляция в условиях новой культурной парадигмы стало одной из ведущих тенденций развития художественной жизни Павлодарского Прииртышья в 40-е – 80-е гг. XX века.

References:

1. Гулякина, Н.Е. Социально-философский анализ музыкального творчества в казахской культуре. – Алматы: Институт философии и политологии Комитета науки МОиН РК, 2010. – 132 с.

2. Тохтабаева, Ш.Ж. Традиции декоративно-прикладного искусства // Перспективы сохранения и развития традиционного казахского народного творчества в современных условиях. – Алматы, 2010. – С.5-16.

3. Режим доступа: www.etnography.freenet.kz

4. Павлодар. Энциклопедия / ред. Демеуов Б. и др. – Павлодар: Дом печати, 2008. – 400 с.

5. Архив Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина. Ф.1. Оп.1. Дело №13-Е. Е-1

6. Маргулан, А.Х. Казахское народное прикладное искусство // Том 1. – Алма-Ата: Онер, 1986. – 256 с.

7. Архив Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина. Ф.1. Оп.1. Дело № 9-Н. Н-1

8. Архив Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина. Ф.1. Оп.1. Дело № 17-Ш. Ш-1

9. Архив Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина. Ф.1. Оп.1. Дело №7-Ф. Ф-1

10. Архив Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина. Ф.1. Оп.1. Дело №14-С. С-1

11. Режим доступа: <http://www.izvestia.kz/taxonomy/term/57>

