

Амиргазин К.Ж., доктор педагогических наук, доцент, профессор Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 644045, Омск, улица Марка Никифорова, д. 5, Россия. e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Amirgazin K.Zh., doctor of pedagogical sciences, associate professor, professor of the Siberian Institute of traditional applied art – branch of the Higher school of folk arts (academy), 644045, Omsk, Mark Nikiforova Street, 5, Russia. e-mail: kz_ohpk@mail.ru

Изобразительные основы и методика формирования орнаментальной композиции в традиционном прикладном искусстве Казахстана
Visual basics and methods of forming an ornamental composition in the traditional applied art of Kazakhstan

Аннотация. В статье исследуется казахский орнаментальный декор, который рассматривается как носитель идей традиционной художественной культуры и духовного развития. Раскрыто происхождение и способы построения орнаментов, их цветовая гамма и применение в разных материалах. Определены пути сохранения и развития традиций орнаментальной системы казахского орнамента «ою-өрнек». Раскрыты особенности обучения студентов формированию орнаментальной композиции.

Ключевые слова: орнамент, узор, кочевник, традиция, традиционное прикладное искусство, изображение, творчество, орнаментальная композиция, виды орнамента.

Abstract. The article examines the Kazakh ornamental decor, which is considered as a carrier of the ideas of traditional artistic culture and spiritual development. The origin and methods of constructing ornaments, their color scheme and application in different materials are revealed, ways of preserving and developing the traditions of the ornamental system of the Kazakh ornament "oyu ornek" are determined. The features of teaching students to form an ornamental composition are revealed.

Keywords: ornament, pattern, nomad, tradition, traditional applied art, image, creativity, ornamental composition, types of ornament.

Формирование казахского орнаментального искусства «ою-өрнек» теснейшим образом связано с использованием утилитарно бытовых предметов прикладного искусства и укладом повседневной жизни кочевников Великой степи. Орнамент – это особая сфера и вид декоративного искусства, который развивался на протяжении многих тысячелетий во всех мировых цивилизованных культурах. Для того, чтобы осмыслить и понять происхождение орнаментального искусства, необходимо провести

исторический, искусствоведческий обзор и научно-исследовательский анализ орнаментальных систем.

Одной из основных проблем рассмотрения формирования орнамента «ою-өрнек» является недостаточно разработанная научно-теоретическая база. В связи с этим, наша задача прочесть главные идеи художника-творца, изучить заложенные в них традиции, стили и формы орнаментальных знаков «ою» «өрнек» и неповторимость художественно-выразительных композиционных мотивов и символов, используемых на войлочных коврах.

Орнамент «ою-өрнек» представляет из себя визуальную знаковую систему, которая используется в предметах традиционного прикладного искусства Казахстана. «Ою-өрнек» со всеми особенностями, присущими национальному колориту, так или иначе подчиняется общим закономерностям композиции и гармонизации, симметрии и ритму [2, с. 274].

Стили, символы, композиционные мотивы и структура построения орнаментов каждого народа имеет свои особенности, сильно различаются, но есть общие каноны. В прикладном искусстве орнамент рассматривается как носитель идеи традиционной художественной культуры и духовного развития. Все это можно обнаружить в изделиях прикладного искусства разных народов, в композициях предметов, связанных с построением конструкции рисунка, свойств орнаментального ритма, пропорции, симметрии, раппорта из ткани, использование искусства цвета.

Изобразительный мотив орнамента, состоящий из геометрических фигур, растительного и зооморфного стиля, широко использовался в архитектуре, монументальном искусстве, фресках, мозаиках и декоративном оформлении предметов прикладного искусства, вышивке, производстве текстильных изделий, ювелирном и гончарном деле, кузнечном ремесле (рис. 1)⁴⁶.

Рис. 1. Использование орнамента «ою-өрнек» в интерьере казахской юрты. Музей Международного университета. г. Астана

⁴⁶ Рис. 1-7 – фото из архива Сибирского института традиционного прикладного искусства – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академии)».

Орнаменты могут быть греческие, восточные, мусульманские, европейские, китайские, японские, индийские, турецкие, русские, казахские и т.д. В орнаменте неповторима форма узоров и рисунков. Прекрасные орнаментальные узоры, созданные древними художниками, имеют исторические названия, соответствующие народным традициям и обычаям. Среди известных названий разновидностей орнамента до наших дней дошли и сохранились следующие орнаменты: «меандр» – пример геометрического орнамента с характерными спиральными завитками; «арабеска» – арабский орнамент с геометрическими, растительными и каллиграфическими мотивами. «Ою-өрнек» – традиционный вид узоров и мотивов казахского орнамента, в настоящее время в эпоху возрождения культуры и искусства Казахстана приобретает огромную популярность в республике [6, с. 163].

Слово «ою» в переводе с казахского языка обозначает выдалбливать, резать, а «өрнек» – узор. Есть выражение «ою-өрнек» оямын, то есть вырезаю орнамент или узор. Слово «ою» по традиции применяется для характеристики «сырмака» – войлочного ковра. Технологический узор «өрнек» вышивали разноцветными нитями, создавая «тускийз» – настенный ковер из шерсти. Сочетание слов «ою ойыу» означает, что используют двухцветный войлок черного и белого цвета для вырезания орнамента «кошкар муйз» (бараны рога) или сынар муйз (один рог) в зооморфном стиле. Вырезанные элементы «ою» соединяют между собой шерстяными пряжами или нитками методами аппликации или интарсии, в итоге получается двухцветный, красивый мягкий войлочный ковер – сырмак.

Казахский орнамент является уникальным видом искусства, который занимает особое место в изделиях материальной культуры казахов. Слово «ой» на казахском языке означает мысль, а сочетание слов «ой ойлау» – мыслить, думать или идею. Этот орнамент ассоциируется в сознании номадов – представителей кочевых племен – как бескрайние просторы Великой степи, с философским пониманием пространства и времени. Это породило спонтанное придумывание стихов – импровизацию, что отражалось в устном творчестве акынов – кочевых сообществ Евразии. Так же, как акыны, народные мастерицы создавали абстрактные композиции орнаментов «ою-өрнек», мгновенно вырезанные «ою» легко трансформировались в войлочные ковры «сырмаки» и «текметы» [1, с. 61].

Орнамент «ою өрнек» обладает геометрическими формами, состоящими из отдельных элементов: квадрата, круга, полукруга, овала, спирали, ромба, треугольника, креста и их различных комбинаций.

И все же, орнамент «ою» и «өрнек» можно разделить на две группы, они имеют разное происхождение и отличаются друг от друга. Но в традиционном прикладном искусстве «ою» и «өрнек» сосуществуют, дополняя друг друга, перемешиваясь, переплетаясь как единое целое. «Ою» используется в декоре как орнамент, состоящий из отдельных геометрических элементов и фигур. «Өрнек» – это узор, в котором применяются геометрические, космогонические и растительные виды орнамента, такие как, зигзаги, линии, штрихи, полосы, спирали, ленточный,

«битпес», веревочный узор. Плоский или рельефный фон украшаемой поверхности становится элементом композиции орнамента, подчеркивая текстуры материала своим национальным колористическим ярким цветом, тональным отношением.

Основным доминирующим элементом орнамента является форма, конструкция, цвет, пропорция, стиль и подчиненность орнаментального украшения перечисленному. Мотивы и сюжеты орнамента могут быть разными, например, растительные, зооморфные или геометрические. В мотивы могут быть включены очертания человеческого тела, флоры и фауны.

В казахских орнаментах солнце обозначается кругом, горы – треугольником, бесконечность и развитие – зигзагами. Знаки-символы «ою-өрнек» со временем утратили магическую силу и выразительность, четкость в композициях прикладного искусства, и в данный момент рассматриваются только с точки зрения ценности художественного творчества, эстетической культуры [4, с. 78].

Орнаментальное искусство («ою-өрнек») сыграло значительную роль в оформлении интерьера юрты, в формировании красоты предметов быта и прикладного искусства. Оно имело знаковый, символический и магический характер, выступая в качестве оберега (от «сглаза» и от «злых духов»). Знаковый смысл орнамента можно рассматривать как своеобразный символ культурно-исторического наследия казахского народа, который отражает эстетическую, этническую и художественно-выразительную орнаментальную систему [7, с. 447].

Орнамент формирует красоту изделий прикладного искусства, создает сложную композиционную систему художественного образа, сюжетов, стилевых и своеобразных языковых особенностей и порождает через («ою», «өрнек»), новый смысл в знаковых системах орнаментальных культур. Рассматривая формирование орнаментального искусства, следует подчеркнуть, что орнамент как целостная система материальной культуры впитывает в себя художественно-творческую и эстетическую культуру; народные традиции; трудовые навыки ремесла и мастерства. Таким образом, при разработке композиции орнамента художник всегда должен учитывать художественно-выразительные средства и их сочетания с формами предметов прикладного искусства.

В орнаменте, как и в народных мифах и сказках, таятся смыслы и знаки, идущие из глубины веков и «ою-өрнек» – не исключение. В орнаменте казахов преобладает трансформированный окружающий мир Великой степи. Ценность орнамента в простых изделиях народного искусства сопровождается единством красоты, формы и конструкции. В традиционном прикладном искусстве орнамент и декор изделия не может существовать в чистом виде, он работает в сочетании пользы и красоты.

Орнамент в качестве декора и украшения играет огромную роль в создании утилитарных предметов традиционного прикладного искусства. Материальная культура позволяет узнать семантику художественного народного орнамента, связанную с народными историческими традициями,

верованиями, символами и делает орнаментальные композиции ценными. Орнамент обогащает любые виды прикладного искусства, создает эстетику, комфортную выразительную среду. Орнамент может быть цветным, плоским, рельефным, горельефным, объемным. Ни один вид традиционного прикладного искусства не обходится без декора и орнамента.

Для того, чтобы получить необходимую информацию и проанализировать виды растительного, геометрического, зооморфного орнамента обратимся к трудам ученых: М.К. Эшера, А. де Морана, К.Т. Ибраевой, А.Х. Маргулана и М.С. Муканова. Неоценимый вклад в теоретическую и методологическую разработку изучения проблем народного творчества внес выдающийся ученый-этнограф и фольклорист академик А.Х. Маргулан. В работе Т.К. Басенова «Орнамент Казахстана в архитектуре», автор последовательно и обстоятельно рассказывает о зарождении и развитии казахских орнаментов, их разновидностях и использовании в архитектурном искусстве [3, с. 95].

Изучив труды ученых, студенты Сибирского института традиционного прикладного искусства Высшей школы народных искусств (академии), обучающиеся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», проанализировали происхождение и способы построения орнаментов, их цветовую гамму и применение в разных материалах и видах традиционного прикладного искусства. На практических занятиях были разработаны композиции линейного узора «өрнек», схематические конструкции цветовой гаммы, применяемые в коврах, с точной передачей пропорций, ритма, динамики орнаментов. Перед студентами была поставлена непростая задача по формообразованию орнаментальной композиции, что предполагает развитие творческого потенциала индивида, развитие образного мышления и навыков художественно-выразительной и творческой деятельности.

Проведенные исследования позволили выделить несколько этапов процесса формирования орнаментальной композиции.

Первый этап включает знакомство с декоративными произведениями, анализ цвета, формы, линии, ритма, текстуры и т.д (рис. 2).

Второй этап заключается в создании идеи орнаментальной композиции на бумаге или в графическом редакторе. На этом этапе происходит разработка нескольких вариантов орнаментальной композиции (рис. 3).

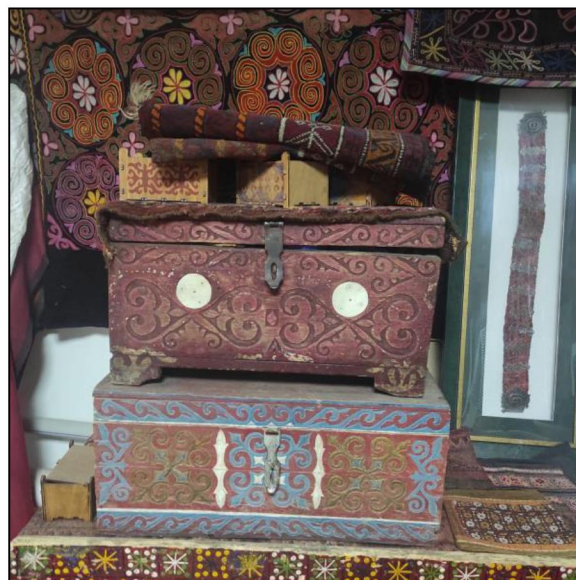

Рис. 2. Предметы декоративно-прикладного искусства с использованием орнаментальной композиции. Музей Международного университета. г. Астана

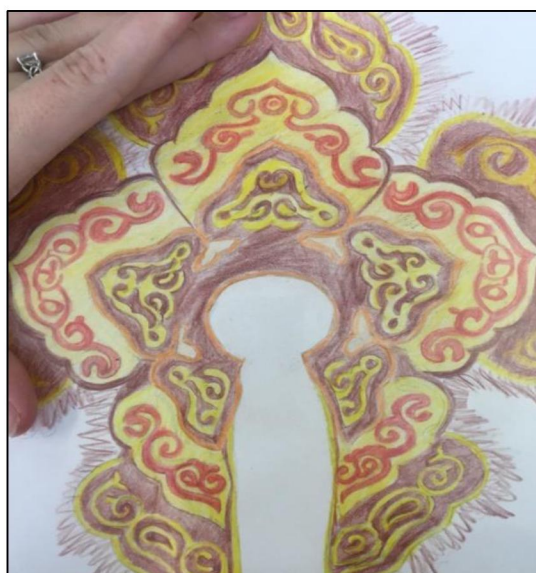
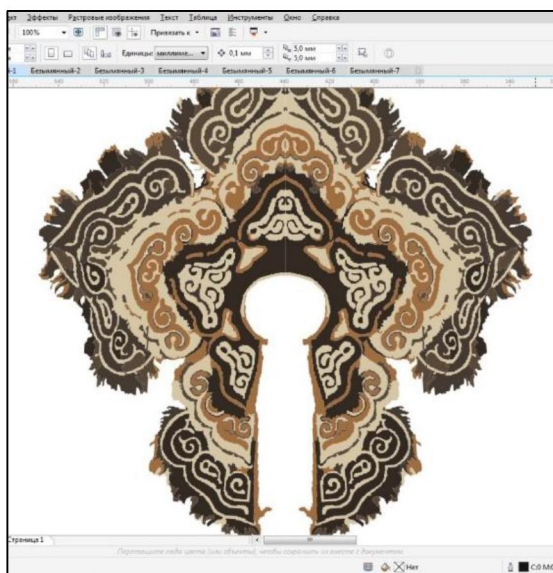

Рис. 3. Этап создания эскизов

Третий этап включает работу с цветом, выбор подходящих текстур для создания более интересной орнаментальной композиции.

Одно из самых важных качеств декоративно-орнаментальной композиции – цельность. Цельность композиции заключается в неразрывности частей, непрерывности, единстве. Проработка деталей и создание целостной завершенной композиции проекта происходит на четвертом этапе.

Все этапы могут сочетаться и дополняться в зависимости от конкретной методики обучения формированию орнаментальной композиции будущим художникам традиционного прикладного искусства.

Основной задачей обучения формированию орнаментальной композиции студентов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», было раскрытие содержания композиции казахского орнамента «ою и орнек», а также применение орнаментов с учетом фактуры войлочных ковров «сырмак» и «текемет» (рис. 4).

На начальном подготовительном этапе студентами были изучены и проанализированы история возникновения орнамента, технологические приемы, типы и виды орнаментальной композиции «ою орнек». Получив достаточную информацию об изготовлении казахского орнамента «ою

Рис. 4. Войлочный ковер с использованием композиции казахского орнамента «ою и орнек». Методический фонд выпускных квалификационных работ студентов Сибирского института традиционного прикладного искусства

орнек», студенты на практических занятиях активно включались в разработку орнамента из разноцветного войлока. В процессе обучения студенты освоили простые способы получения орнамента зооморфного, геометрического и растительного характера, создали новые оригинальные узоры зооморфного типа.

Таким образом, у будущих художников традиционного прикладного искусства сформировались технические навыки разработки композиции орнамента, студенты освоили конструктивные приемы построения рисунка на плоскости и объемной формы предметов традиционного прикладного искусства (войлочные ковры «сырмак» и «текемет», узор «сынар муйз» и изделия из кожи «торсык» и «шыны кап»). В итоге, уникальные системы орнаментальной композиции, разработанные символы и декоративные образы, удачно найденные мотивы, студентам дали толчок для дальнейшего творческого развития в области прикладного искусства (рис. 5-8).

Рис. 5. Эскиз орнамента для клапана сумки

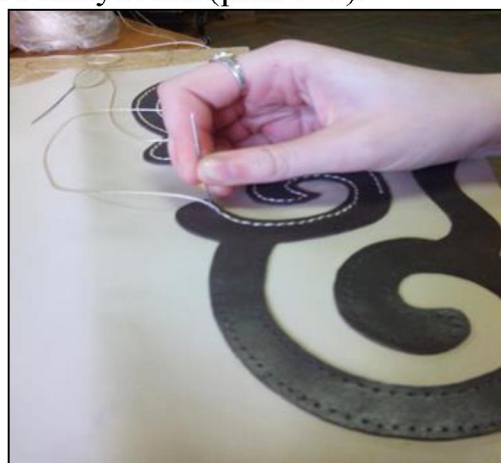

Рис. 6. Прошивка клапана сумки

Рис. 7. Прошивка пояса

Изучение орнаментального искусства, проводившегося на факультативных занятиях, является наиболее приемлемой инновационной формой и средством для успешного формирования творческого мышления, развития художественно-эстетической культуры молодежи и творческой активности студентов.

Специфика казахского орнамента, его художественная красота, эстетика позволяет развивать у студентов такие качества как чувство материала, творческое воображение, интуицию; способствует формированию образного мышления, навыков разработки и выполнения орнаментальной композиции в изобразительной деятельности [5, с. 99].

Следует заметить, что создание орнамента – сложный творческий процесс, исключающий использование готовых рецептов. Построение орнамента подчиняется строгой логике, которая лежит в основе композиции орнамента. Содержание орнамента и процесс его построения представляют собой единую систему создания орнамента. Отсюда чрезвычайно важно выполнять на высоком уровне качества фор-эскизы, проектировать композиции. Все это способствует самореализации, личному творческому росту, развитию профессиональных интересов, направленных на перспективу развития художественно-профессиональной деятельности.

Рис. 8. П.Ю. Паз. Комплект, состоящий из сумки и пояса с использованием казахского орнамента

Литература

1. Асанова А.Е. Казахский орнамент как условно-символическая форма отражения идей бытия / А.Е. Асанова // Дизайн. Материалы. Технология. – 2012. – № 1 (21). – С. 58-65. – EDN JZHSFF.
2. Агатаев С.З. Символика и смысловое значение орнаментов Казахстана / С.З. Агатаев // Сборник научных статей Института социальных исследований ИнГУ / Ингушский государственный университет, Институт социальных исследований. – Магас: ООО «КЕП», 2016. – С. 273-275. – EDN XDQRIN.
3. Басенов Т.К. Орнамент Казахстана в архитектуре / Т.К. Басенов; Академия наук Казахской ССР. – Алма-Ата: Академия наук КазССР, 1957. – 98 с.
4. Канаева Т.К. Казахский орнамент как отражение современного казахстанского дизайна / Т.К. Канаева // Проблемы художественной антропологии: материалы Международной научно-практической конференции, Тара, 28 мая 2015 года. – Тара: Омский государственный технический университет, 2015. – С. 76-80. – EDN VMYSYZ.
5. Матальцкий С.Н. Казахский национальный орнамент в художественно-педагогической практике / С.Н. Матальцкий // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 5-7 (73). – С. 98-101. – EDN MAENDK.
6. Разакбергенова А.Е. Казахский национальный орнамент /

А.Е. Разакбергенова // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и тенденции развития: сборник материалов V Международной научно-практической конференции аспирантов, магистрантов и студентов / Ответственный редактор С.Ю. Широкова. – Стерлитамак: Башкирский государственный университет, 2019. – С. 162-164. – EDN HYUUQT.

7. Тозыякова А.А Семантика и мотивы казахского орнамента / А.А. Тозыякова // Молодежь – Барнаул: Материалы XX городской научно-практической конференции молодых ученых, Барнаул, 05-12 ноября 2018 года / Главный редактор Ю.В. Анохин. – Барнаул: Алтайский государственный университет, 2019. – С. 445-448. – TDN HLDLJS.

References

1. Asanova A.E. Kazaxskij ornament kak uslovno-simvolicheskaya forma otrazheniya idej by`tiya / A.E. Asanova // Dizajn. Materialy`. Texnologiya. – 2012. – № 1 (21). – S. 58-65. – EDN JZHSFF.

2. Agataev S.Z. Simvolika i smy`slovoe znachenie ornamentov Kazaxstana / S.Z. Agataev // Sbornik nauchny`x statej Instituta social`ny`x issledovanij IngGU / Ingushskij gosudarstvenny`j universitet, Institut social`ny`x issledovanij. – Magas: ООО «КЕР», 2016. – S. 273-275. – EDN XDQRIH.

3. Basenov T.K. Ornament Kazaxstana v arxitekture / T.K. Basenov; Akademiya nauk Kazaxskoj SSR. – Alma-Ata: Akademiya nauk KazSSR, 1957. – 98 s.

4. Kanaeva T.K. Kazaxskij ornament kak otrazhenie sovremennogo kazaxstanskogo dizajna / T.K. Kanaeva // Problemy` xudozhestvennoj antropologii: materialy` Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Tara, 28 maya 2015 goda. – Tara: Omskij gosudarstvenny`j texnicheskij universitet, 2015. – S. 76-80. – EDN VMYSYZ.

5. Mataly`czkij S.N. Kazaxskij nacional`ny`j ornament v xudozhestvenno-pedagogicheskoj praktike / S.N. Mataly`czkij // Aktual`ny`e nauchny`e issledovaniya v sovremennom mire. – 2021. – № 5-7 (73). – S. 98-101. – EDN MAENDK.

6. Razakbergenova A.E. Kazaxskij nacional`ny`j ornament / A.E. Razakbergenova // Sovremenny`e texnologii: aktual`ny`e voprosy`, dostizheniya i tendencii razvitiya: sbornik materialov V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii aspirantov, magistrantov i studentov / Otvetstvenny`j redaktor S.Yu. Shirokova. – Sterlitamak: Bashkirskij gosudarstvenny`j universitet, 2019. – S. 162-164. – EDN HYUUQT.

7. Tozy`yakova A.A Semantika i motivy` kazaxskogo ornamenta / A.A. Tozy`yakova // Molodezh` – Barnaulu: Materialy` XX gorodskoj nauchno-prakticheskoj konferencii molody`x ucheny`x, Barnaul, 05-12 noyabrya 2018 goda / Glavny`j redaktor Yu.V. Anoxin. – Barnaul: Altajskij gosudarstvenny`j universitete, 2019. – S. 445-448. – TDN HLDLJS.