

УДК 745.52

ФОРМА И СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА В ТВОРЧЕСТВЕ МАСТЕРОВ ВОЙЛОЧНОГО ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА

Мади Гулназ Максаткызы,

магистрант 2 курса, Казахская национальная академия искусств имени Темирбека
Жургенова, Казахстан, Алматы

Аннотация

В статье рассказывается о ведущем виде казахского народного декоративно-прикладного искусства войлоковальние, а также изделиях из войлока и его мастерах. В данной научно-исследовательской работе анализируется происхождение, история развития, характерные особенности казахского войлочного ремесла, современное войлочное мастерство, их современный стиль. Изделий из войлока они покрывают стены домов, укладывают их на пол и шьют из него одежду. Техника изготовления войлочных изделий оставалась неизменной, а подвижными были только декоративные техники с различными местными традициями. Сохранение этих этнических традиций в одежде и повседневной жизни говорит не о возвращении в прошлое, а о желании обогатить современную культуру. Статья будет полезна всем, кто интересуется декоративно-прикладным искусством.

Ключевые слова: искусство войлока, казахские мастера войлока, современный стиль, изделие, бренд, кочевники, эстетика, дизайн.

THE FORM AND CONTENT SPECIFICS IN THE WORK OF THE MASTERS OF FELT ART OF KAZAKHSTAN

Madi Gulnaz Maksatkyzy,

2nd year Master's student, Temirbek Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts, Kazakhstan,
Almaty

ABSTRACT

The article tells about the leading form of Kazakh folk decorative and applied art felting, as well as felt products and its masters. This research paper analyzes the origin, history of development, characteristic features of the Kazakh felt craft, modern felt craftsmanship, their modern style. They cover the walls of houses with felt products, lay them on the floor and sew clothes from it. The technique of making felt products remained unchanged, and only decorative techniques with various local traditions were mobile. The preservation of these ethnic traditions in clothing and everyday life does not mean a return to the past, but a desire to enrich modern culture. The article will be useful to anyone who is interested in decorative and applied art.

Keywords: felt art, Kazakh felt Masters, Modern style, product, brand, nomads, aesthetics, design.

Одним из самых популярных видов казахского традиционного искусства является валяние. На сегодняшний день искусство художественного валяния является одним из самых актуальных вопросов. О экологически чистых и натуральных материалах, их полезных свойствах люди знали давно, изделия из художественного войлока с каждым днем привлекают современных людей. Актуальность данной темы также подтверждается тем, что она становится популярной с каждым днем. Теперь люди снова заинтересованы в том, чтобы сделать что-то своими руками. Такой творческий процесс, как валяние, позволяет создавать различные предметы, которые могут преобразить любой интерьер, украсить одежду или сделать неповторимый подарок близким людям. Войлок глубоко укоренился в корнях культуры кочевых казахских племен. Он использовался не только как товар, но и в повседневной жизни кочевников. Казахи жили в юртах, украшенных цветными войлочными коврами и предметами быта, спали на войлоке, носили войлочную одежду, укрывали лошадей. Он спас от жары и холода, защищая от злых духов и вражеских стрел. Войлочное дело относится к виду нетканого текстильного производства на основе натуральной шерсти и изготавливаемых из нее высококачественных произведений искусства. Поскольку овцеводство преобладает из-за кочевого образа жизни, в связи с этим, благодаря богатству овечьей шерсти, производство изделий из неё занимает лидирующие позиции в творчестве казахского народа. Этот материал поражает своими удивительными природными возможностями: он легкий, теплый, мягкий и приятный на ощупь. Это воздухопроницаемый материал, который, если его обработать специальной жидкостью, не пропускает дождевую влагу, теплый зимой и прохладный летом. В частности, в этом войлоке, являющемся своеобразным художественным этнокодом, наиболее ярко и плодотворно выражена коллективная художественная мудрость казахского народа в области декоративно-прикладного искусства. Наряду с практическими, художественно-эстетическими ценностями в войлочных изделиях сосредоточена символическая роль, связанная с традициями казахского народа.

Искусство валяния передавалось из поколения в поколение. В настоящее время в Казахстане происходит возрождение этого ремесла. Во всем мире высоко ценится натуральность, экологичность, легкость и удобство войлока, а польза овечьей шерсти для здоровья велика. Войлочные изделия, напоминая народу о своих корнях, наглядно демонстрируют культурные ценности казахов. В ходе опроса и сбора ценных произведений войлочного искусства со всех областей Казахстана было установлено, что многое из того, что использовалось в быту и обычаях казахов, до сих пор используется, производство войлочных изделий, необходимых для брака, передавалось из поколения в поколение. Общая технология изготовления войлока прижилась в эпоху бронзы, и ее использование в быту для кочевых казахов стало национальным брендом. В первой половине XX века насильственная коллективизация полностью изменила привычный образ жизни полевых тружеников, превратив войлок из жизненно важного практического материала в преимущественно художественный [1].

В целом реальный бытовой спрос на него исчез, остались лишь определенные декоративные функции с нагрузкой «национального цвета». При этом войлок как «этнический» материал никогда полностью не исчез из жизни казахов, но остался на орбите традиционного ковроделия, которое, в свою очередь, приобрело чисто прикладной характер. В последней четверти века (в период независимости) отдельные дизайнеры

использовали его при создании модных коллекций пальто, палантинов, шарфов, болеро, головных уборов и т. д. Что было очень положительно воспринято за рубежом благодаря их ярко выраженной национальной идентичности.

В настоящее время в Казахстане и по всей Центральной Азии валяние является одним из самых модных художественных искусств с практически безграничными возможностями. Можно сказать, что казахские мастера, которые до сих пор продолжают работу по изготовлению изделий из войлока, демонстрируют этот вид ремесел миру и по-другому возрождают это искусство. Один из таких мастеров – Айгуль Жансерикова. Основоположник войлочных изделий, бренда Aigul Line, этнодизайнер. Айгуль Жансерикова 20 лет назад начала популяризировать искусство валяния. Она в 2009 году после завершения деятельности программы Central Asian Mounting Partnership (CAMP) решает открыть войлочную мастерскую [2].

Постепенно она стала возрождать традиционные вещи, прежде всего ковры, одеяла, подушки, то есть специализироваться на интерьерном направлении. А линия войлочной одежды и аксессуаров была запущена позже. По словам Айгуль Жансериковой первые продукты, которые она производит, были восприняты людьми скептически как возвращение в прошлое. Иностранцы же наоборот восприняли такие продукты с интересом, потому что они долгое время использовали синтетику. Они были рады покупать натуральные продукты, особенно если они были из материала, который был износостойким и обладал терморегулирующими свойствами. Но есть важный момент: иностранец никогда не покупает неутилитарный продукт. То есть, если это сувенир, он обязательно должен быть с легендой, историей или определенным значением; если это что-то, то он просто использует это. Среди иностранных гостей, как правило, существует особый спрос на предметы интерьера, такие как ковры.

Айгуль Жансерикова была первой в Казахстане, которая превратила войлок в дизайнерский материал и способствовала «войлочному буму» в стране. По её мнению, Казахстан должен ассоциироваться у иностранцев с шерстью, а не с нефтью. Ведь он лежит под ногами в каждом доме, в каждой деревне. Это возобновляемый ресурс, связанный с нашей историей, образом жизни и традициями. У нас есть возможность открыть свои собственные текстильные фабрики, натуральные изделия: ковры, одежда, аксессуары, технический войлок и т. д., есть все возможности наладить производство, соответственно создать новые рабочие места, тем самым развивать сельское хозяйство и текстильную промышленность. А если остановиться на оригинальных нарядах из дизайнерского, креативного войлока, актуальных в наше время. Глядя на эти необычные модели одежды (рис. 1), сразу чувствуется символ патриотизма казахского народа. То есть сразу видно, что одним из самых характерных казахских прикладных ремесел является орнамент. Благодаря этому орнаменту Айгуль Жансерикова обновила старинные ремесла Казахстана. Национальный орнамент-это что-то уникальное, это возможность отождествить нацию, это наш колорит.

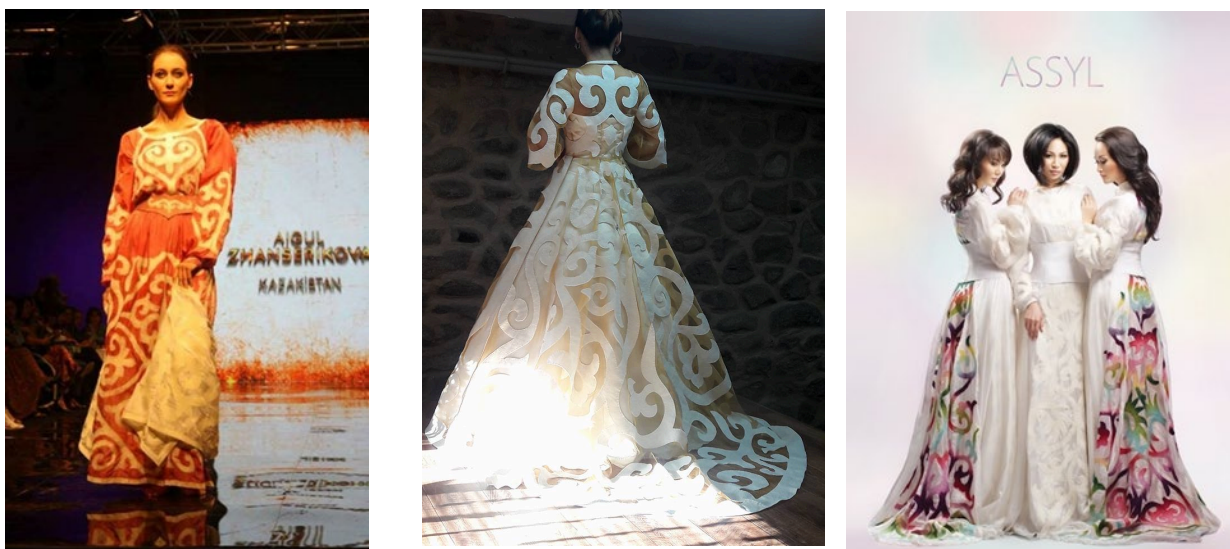

Рисунок 1. Айгуль Жансерикова. Выкройки одежды.

Войлок-высшее искусство казахов, представляющее нашу национальную культуру. Чтобы сделать изделие из фетра, надо очистить шерсть, покрасить ее, положить несколько рядов шерсти и сделать из нее изделие, это непростая задача. Сегодня неудивительно, что войлок завоевал Европу и Америку. Но наших корнях давно заложена эта мощная культура кочевников, которая сейчас отражена в современных изделиях из войлока.

Не обошлось и без рукодельниц, которые самостоятельно рассматривают и пробуют различные способы изготовления изделий из войлока. Еще одна из них - Гульжанат Кабижанова. Изначально мастер занималась только батиком, затем технологическим поиском колористических эффектов. Искусство войлока началось у неё самостоятельно, некоторое время она, экспериментируя и, наконец, объединив традиционные казахские и новые зарубежные технологии, решила работать в смешанной технике, добавив шерсть и шелк. Как художественное новшество, батик перевел шелковые узоры на войлок. Шерсть служит холстом; импровизация, неожиданные открытия обогатили идею. Конечно, шелк и шерсть требуют своих условий, но оба материала натуральные и хорошо ладят друг с другом. Гульжанат Кабижанова часто слышит, что ее стиль близок к европейскому, но она всегда стремится вдохнуть новую жизнь в символический язык казахского орнамента в своих работах, чтобы стилизованная форма передавала художественное содержание глубже, тоньше. Глядя на работы Гульжанат Кабижановой, можно сказать, что её работы разнообразны: интерьерные панели (рис.2), дизайнерские решения, инновационные

Рисунок 2. Г.Кабижанова. Панель интерьера

композиции или интерпретация народных традиций на тему дерева и природных элементов. Древние наскальные рисунки очень хорошо построены на богато украшенном войлочном основании. В его видении стремление к космосу-это кочевая тема, как караван и бесконечное шествие во времени и пространстве. Гульжанат Кабижанова занимается как художественной, так и педагогической деятельностью. Она любит войлок за его «стойкость» к экспериментам и безграничные возможности для творчества. Художник говорит, что чувствует свою генетическую связь с войлоком как некую частицу национальной

культуры. Его панельные картины глубокие и оптимистичные по содержанию, красочные и декоративные по форме. В соответствии со стилем решения плоского ковра Гульжанат создает обобщенные, символические образы, в которых ведущая роль отводится цвету. При работе с материалом она оценивает творческий процесс. Она всегда полна импровизации и неожиданных находок. Здесь очень важно почувствовать материал и технологию. В своих работах она объясняет вопросы сохранения, развития и переосмысления национальных традиций, важных для современного искусства. Декоративное искусство, приносящее красоту и радость в жизнь, близко к ее духу. Художник окончила художественно-графический факультет КазНПУ им. Абая [3].

С тех пор творчество находится в состоянии самовыражения. Область её интересов-изобразительное искусство, прикладное искусство, дизайн и преподавательская деятельность. Для неё очень важно созидание, новое творение. Она фокусируется на картинах и интерьерных панелях, но любит экспериментировать в области дизайна одежды, особенно её привлекают темы в национальном казахском стиле. Для общности профессиональных и жизненных интересов у художника есть своя специфика и своя творческая сфера.

Ещё одна из выдающихся мастеров - войлочная художница Майра Нурке, которая не только демонстрирует свое искусство своим мастерством, но и сопровождает свои изделия стихами. Гармония её стихов и войлочных композиций просто потрясающая. Чтобы преодолеть свою лексическую слабость, она обращается к войлоку. Творения мастера Майры ощущают не только фонетику бытия, смысл которой неизвестен, но и его цвет, тип и символическую структуру [4].

Трудно сказать, как сложится судьба Майры Нурке в будущем, но теперь можно с уверенностью сказать, что в ее литературной премии нет необходимости сомневаться. Поэзия Майры манит своим хаосом как японского альпинария. Майру называли настоящей турецкой женщиной, которая воскресила войлок, традиционный прикладной материал казахов. В её произведениях гармонично сочетаются современное и древнее, национальное и общечеловеческое. Известный художник А.А. Садыханов сказал о творчестве Майры такие слова: «Творения Майры прекрасны и правдивы! Она сказала, что превратит обычную шерсть в красочную поэзию. Мастера войлока говорят, что создание картины из войлока - сложный физический труд. Но на выставке об этом не подумаешь. Майра добавляет в композицию финики, кнут, кусочки куриных божеств (это камни с дырочками, которые в изобилии встречаются в горах), которые легко, естественно, элегантно сплетены, но они могут сочетать неподходящие цвета, какими бы ограниченными они ни были! Смелость, новаторство, вкус».

Что повлияло на интерес казахских мастеров к войлоку? Здесь, помимо художественных качеств этого материала, есть два важных фактора - естественность войлока и экологичность; и его этническая принадлежность. Сегодня стало модным наличие украшений и аксессуаров из войлока, что, на наш взгляд, может существенно повлиять на укрепление национальной идентичности. Возможно, именно здесь возникает бессознательная ностальгия, проникающая в глубины этнической и культурной памяти. Современная мода на войлок, по мнению У. Курлинкуса, схожа с интуиционистской тоской по «ностальгическому дизайну», часто наблюдаемой в мире [5].

Из года в год в Казахстане в моде изделия из войлока. Следует отметить, что особый интерес к ним проявляет молодежная аудитория (от 15 до 30 - 35 лет) [6].

Опрос мастеров, специализирующихся на художественной обработке войлока, показывает, что, помимо обычных панелей, небольших войлочных ковров и одежды, выгоднее создавать украшения и аксессуары. Поскольку интерес к закупкам постоянно

растет, растет конкуренция, что выгодно и мастерам в данный момент, так как мотивирует их постоянно улучшать свои навыки и качество продукции, прилагая творческие усилия.

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы. Войлок сегодня является модным художественным материалом не только для повышения своей экологичности и удобства в Казахстане, а также в Центральной Азии, но и как способ восстановления этнической и культурной памяти. Живопись, скульптура и дизайн раскрывают его удивительное пластическое разнообразие и красоту; растущая мода на дизайнерский голос привела к серьезной конкуренции, призывая мастеров улучшать качество продукции, ее функциональность, эстетику и смысловую нагрузку декораций.

Список литературы:

1. Тоқтабаева Ш. Ж. Қазақтың киізден бұйым жасау өнері. Кошмовойлочное искусство казахов. Felt art of Kazakhs/рук. Проекта Э.Баталова – Алматы: Алматыкітап баспасы, 2014. – 248 б.
2. Aigul Line имеет наибольшее количество сертификатов «Знак качества ЮНЕСКО» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://aplp.kz/aplp/shevia/too-aigulline/>
3. Кабижанова Г.: Я художник-педагог[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://businessfm.kz/culture/gulzhanat-kabizhanova-ya-hudozhnik-pedagog>
4. Обо мне / MAIRANURKE [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://mairanurke.wixsite.com/mairanurke/obo-mne>
5. Май Мэки. Картины из шерсти и войлока. Интересные проекты, новая техника. – Издательская группа «Контэнт», 2012. – 128 с.
6. Татаева А.Е., Султанова М.Э., Шайгозова Ж.Н. Войлок в современном дизайне украшений и аксессуаров: особенности формирования воплощения модных трендов // Изв. вузов. Технология текстильной промышленности. – 2021, №2 (392). С.130 - 134.

References:

1. Toktabayeva Sh. Zh. Kazaktyn kiizden buyym zhasau oneri. Koshmovoylochnoe art of Kazakhs. Felt art of Kazakhs/hands. E.Batalov's project – Almaty: Almatykitap baspasy, 2014. – 248 b.
2. Aigul Line has the largest number of UNESCO Quality Mark certificates [Electronic resource]. – Access mode: <http://aplp.kz/aplp/shevia/too-aigulline/>
3. Kabizhanova G.: I am an artist-teacher[Electronic resource]. – Access mode: <https://businessfm.kz/culture/gulzhanat-kabizhanova-ya-hudozhnik-pedagog>
4. About me / MAIRANURKE [Electronic resource]. – Access mode: <https://mairanurke.wixsite.com/mairanurke/obo-mne>
5. May Mackie. Paintings made of wool and felt. Interesting projects, new equipment. – Publishing group "Content", 2012. – 128 p.
6. Tataeva A.E., Sultanova M.E., Shaigozova Zh.N. Felt in the modern design of jewelry and accessories: features of the formation of the embodiment of fashion trends // Izv. vuzov. Technology of the textile industry. – 2021, No. 2 (392). pp.130 - 134.