

ВОЙЛОК КАК НЕРАЗГАДАННЫЙ КОД ПРОШЛОГО – МОСТИК В БУДУЩЕЕ

Тентиева Чолпон Жумабековна
Искусствовед, глава отдела маркетинга и
развития Кыргызского национального музея
изобразительных искусств им. Г. Айтиева.
Кыргызстан, г. Бишкек.
ch.tentieva@gmail.com

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы истории развития художественной обработки войлока в Кыргызстане на примере работ из коллекции Кыргызского национального музея изобразительного искусства им. Г. Айтиева. Акцентируется внимание на творчество Джумабая Уметова, который возродил древнейшее ремесло среднеазиатских народов войлока и чия как новой области декоративно-монументального искусства. Продолжая традиции Уметова, работают на качественно новом уровне такие мастера, как Токтогул Касымов, Райгуль Акматова, Галина Турдиева. Современное декоративное искусство выросло на основе народного творчества. Сохраняя традиции, художники Кыргызстана развивают декоративно-прикладное искусство, внося новые темы, решения, осваивая новые виды, материалы и техники, формируя облик нового интерьера.

Ключевые слова: изобразительное искусство Кыргызстана, войлок, Джумабай Уметов.

Библиографическое описание для цитирования:

Тентиева Ч. Ж. Войлок как неразгаданный код прошлого – мостик в будущее // Искусство Евразии. – 2017. – №3(6). – С. 20-26. DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.03.003 [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/821476/9/>

Войлок – материал, рожденный в глубокой древности, в кочевой среде, несет в себе удивительную энергетику таинственного и «доброе». Ведь самой ранней формой материи является нетканый текстиль, к которому можно отнести войлок. Древнейший войлок, возраст которого около 4 тысяч лет, – величайшее творение прототюрков; найден в Синцзяне, в погребениях могильника Гу-Му-Гоу в районе озера Лобнор. Там обнаружены также войлочные шапки конической формы [2]. Войлочные шапки конической формы до сегодняшнего дня являются головным убором кыргызов и некоторых тюркских народов.

Что же для нас войлок сегодня? Подарок из глубокой древности, предметы этнографической экспозиции или модный материал современности? Однозначно, войлок – это материал, который сегодня вдохновляет художников, дизайнеров (одежды, интерьера и др.), архитекторов мира, влюбляя в себя, в том числе и непрофессиональных художников, образуя большие гильдии ремесленников мира, он с нами до сегодняшнего дня. «Потенциал» этого удивительного материала полностью не раскрыт до сих пор, спустя многие

тысячелетия, каждый раз трансформируясь и адаптируясь к новым требованиям жизни, чувствуя тренды, удивляет особой гибкостью.

Современное декоративное искусство выросло на основе народного творчества. Сохраняя традиции, художники Кыргызстана развивали декоративно-прикладное искусство, внося новые темы, решения, осваивая новые виды, материалы и техники, формируя облик нового интерьера.

Интерес к войлоку в советский период был возрожден первым художником-прикладником Джумабаем Уметовым. Он, используя древнейшие технологии изготовления традиционных ала-кийизов (войлок, техника вваливания), чиев (тростник, декорированный цветной шерстью), начинает работать с войлоком как с холстом и красками.

Рис. 1. Дж. Уметов. «Весенние мотивы». 1976. Бишкекский музей изобразительных искусств.
Источник: <http://knmii.kg/narodno-prikladnoe/>

Дж. Уметов впервые на поле войлока создавал сюжетные картины, повествовательные произведения с глубоким смыслом, так как в народном творчестве все войлочные ковры были орнаментированы, и это воспринималось как элемент декора. Хотя еще в начале XX века каждая мастерица умела закладывать в орнамент информацию и считывать ее, ведь орнамент был в то время повествовательным узором мысли, носителем древнейшей традиции, надежды и пожелания наших предков... Их устойчивая, канонизированная форма была сформирована тысячелетиями, украшая народное творчество, отражая жизнь народа в разное время.

Можно констатировать, что творчество Джумабая Уметова – это «сотрудничество» традиций и инноваций, которые преобразовались в произведениях искусства. Далее приведем мнение современников художника.

Творчество народного художника Киргизской ССР – яркое, самобытное явление современной художественной жизни. С его именем связано возрождение древнего ремесла среднеазиатских народов войлока и чия как новой области советского декоративно-монументального искусства. Действительно, кошму, которой издревле устилали юрту, он поднял как панно на стену. Влияние синтеза искусств на пластическое мышление художника сказалось на своеобразном «гобеленном» взрыве начала 60-х годов, который обнажил

богатейшие пласты еще неиспользованных возможностей этого вида текстиля в его контактах с архитектурой [1, стр.4].

Художнику была близка философия творчества, особый декоративный язык Анри Матисса, который говорил: «Значительность художника измеряется количеством новых знаков, которые он введет в пластический язык». В творчестве двух художников есть некое сходство в построении композиции, использовании «чистого» цвета, простоте форм и т.д.

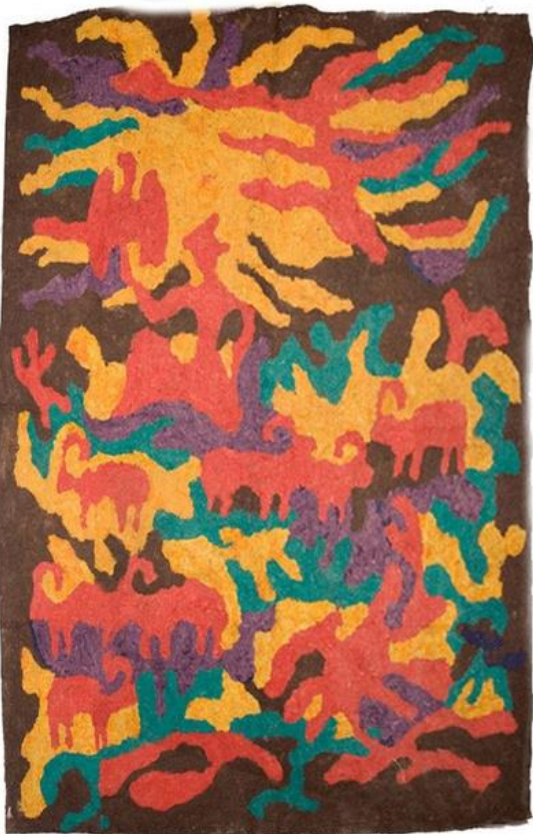

Рис. 2. Дж. Уметов. «Джайлоо». 1978.
Источник: <http://knmii.kg/narodno-prikladnoe/>

Рис. 3. Т. Касымов. «Баатырф». 1981.
Источник: <http://knmii.kg/narodno-prikladnoe/>

Достижение Джумабая Уметова в том, что «архаичный» материал стал обсуждаем в высокопрофессиональных кругах искусствоведов и критиков. Это наглядный пример, когда история «под ногами» стала плодотворной почвой для современного творчества. Общеизвестно, что в советский период был «культ» изобразительного искусства (традиции европейской школы живописи, скульптуры и графики, ДПИ) и предвзятое отношение к традиционным ремеслам, когда народное творчество было всего лишь частью этнографии и истории народа, но не произведением искусства. Время, когда художник-прикладник часто себя чувствовал простым ремесленником из-за отношения в обществе, работа в традициях народных промыслов считалась несерьезным увлечением. Сила личности помогла изменить некий ход истории, появились последователи, художниками был освоен народный метод, было найдено новое направление, и это, конечно же, мотивировало на поиск новых форм и т.д.

Рис. 4. Дж. Уметов. «Созерцание». 1980. Источник: <http://knmii.kg/narodno-prikladnoe/>

На примере работ из коллекции Кыргызского национального музея изобразительного искусства им. Г. Айтиева с 60-х годов можно увидеть хорошую динамику роста, увлечение разными стилями в искусстве, применение различных методов, одним словом, современность задышала на войлочных пластах. Продолжая традиции Уметова, но выходя на качественно иной уровень, работают такие мастера, как Токтогул Касымов, Райгуль Акматова, Галина Турдиева. Их войлочные панно наполнены древними символами, пронизаны философскими суждениями о судьбе, предназначенности бытия. Используя все возможности войлока как гибкого материала для воплощения своих творческих идей, эти художники наполняют их глубоким сюжетным содержанием, мы видим в них изобразительный ряд, что дает нам возможность их восприятия как глубокой живописной картины.

Монументальное войлочное панно Токтогула Касымова (рис. 3) создано по мотивам былины о кыргызском Кожомкул баатыре (богатырь; 1888-1955). Здесь запечатлен момент, когда богатырь перенес свою лошадь через горный заснеженный перевал на своих плечах. Ала-кийиз «дышит» героизмом и патетикой момента.

Монументальная работа Р. Акматовой «На Иссык-Куле» (рис. 5) завораживает и уносит с собой в вихрь и динамику танца. Все полотно подвержено вихревому движению, оранжевые мазки войлока, как язычки пламени, горят, оттеняя контур вихря и движения – неиссякаемый круговорот мыслей и ощущений.

Если говорить о сегодняшней ситуации в Кыргызстане, то около 90% ремесленников работают с войлоком. Созданы студии, объединения ремесленников, есть профессионалы – художники-прикладники. В вузах популярно направление дизайна одежды и интерьера, за последние 15-20 лет рост самоидентификации приводит к возрастанию необходимости работы «самобытных» дизайнеров. Популярны проекты по возрождению традиционных знаний материальной культуры кыргызов, в последнее десятилетие множество проектов, при поддержке доноров, направлено на исследование наследия кочевой культуры.

Рис. 5. Р. Акматова. «На Иссык-Куле». 1984. Источник: <http://knmii.kg/narodno-prikladnoe/>

Рис. 6. Р. Акматова. «Разногласия». 1989. Источник: <http://knmii.kg/narodno-prikladnoe/>

Как доказательство вышеприведенных слов – инсталляция «Молчание войлока» (рис. 7): скромная, скупая и бессодержательная красота природных форм, отмеченная астрономическими «знаками вечности», раскрывает пространство и открывает новые горизонты целостного восприятия ландшафта во всей полноте. Войлок стал объектом, средством выражения новых форм искусства нынешнего времени.

Рис. 7. В. Руппель. «Молчание войлока». 2014. Фото из архива Тентиевой Ч.Ж.

Обращение к традиционному искусству, подпитываемое живым народным творчеством, общением с носителями, помогает понимать и распознавать секреты прошлого, ценить корни и быть невидимым мостиком будущего для следующих поколений. Будущее войлока можно с уверенностью описать в позитивных тонах, он умеет увлечь и влюбить в себя раз и навсегда.

Литература

1. Джумабай Уметов. В мире орнаментов. – Фрунзе: «Кыргызстан», 1982. – 159 с.
2. Wang B.H. Excavation and preliminary studies of the ancient mummies of Xinjiang in China/Human mummies. – Wein; NY, 1996. – P 59-69.

Статья поступила в редакцию 02.03.2017 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.03.003

FELT AS AN UNSOLVED CODE OF THE PAST – A BRIDGE TO THE FUTURE

Tentieva Cholpon
Gapar Aitiev Kyrgyz National Museum
of Fine Arts,
Art critic, Head of Marketing Department.
Kyrgyzstan, Bishkek.
ch.tentieva@gmail.com

Abstract

The article discusses the history of felting in Kyrgyzstan based on the works from the collection of Kyrgyz National Museum of Fine Arts by G. Aytiev. The special attention is paid to works made by Jumabai Umetov, who revived the ancient craft of the Central Asian peoples connected with felt and cane as a new field of decorative and monumental art. Continuing Umetov's traditions such high-level masters as Toktogul Kasymov, Raigul Akmatova, Galina Turdieva work at a qualitatively new level. Modern arts and crafts art grew up from the folk art. Keeping traditions, introducing new themes, solutions, mastering new materials and techniques, forming the new appearance of interior the artists of Kyrgyzstan develop arts and crafts.

Keywords: fine arts of Kyrgyzstan, felt.

Bibliographic description for citation:

Tentieva Ch. J. Felt as an unsolved code of the past – a bridge to the future. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2017, No 3(6), pp. 20-26. DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.03.003. Available at: <https://readymag.com/u50070366/821476/9/> (In Russian).

References

1. *Dzhumabai Umetov. V mire ornamentov* [Jumabay Umetov. In the world of ornaments]. Frunze, 1982, 159 p.
2. Wang B.H. Excavation and preliminary studies of the ancient mummies of Xinjiang in China/Human mummies. Wein; NY, 1996, pp. 59-69.

Received: March 02, 2017