ИСКУССТВО РАБОТЫ С ГЛИНОЙ: ВЫРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

Панкай Гупта

Институт комплексных гималайских
исследований Университета штата
Химачал-Прадеш.
Индия, г. Шимла.
pkrmahajan@yahoo.co.in

Виджай Кумар Шарма

Институт комплексных гималайских
исследований Университета штата
Химачал-Прадеш.
Индия, г. Шимла.
vrdrattan@yahoo.com

Аннотация

В настоящей статье предпринимается попытка представить редкое искусство изготовления глиняных кукол и игрушек жителями штата Химачал в Гималаях. Рассматриваются вопросы интерпретации этого вида народного искусства; дается обзор и анализ данных художественных форм. Авторы статьи, кроме того, размышляют о культурной и экологической значимости искусства.

Ключевые слова: народное искусство Индии, история индийской керамики, народные индийские праздники, Кангра.

Библиографическое описание для цитирования:

Гупта П., Шарма В.К. Искусство работы с глиной: выражение культурной и религиозной индивидуальности // Искусство Евразии. – 2016. – № 1 (2). – С. 52-59.
DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2016.01.005 [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/501557/15/>

Введение

Оперативные руководящие принципы для осуществления Конвенции о всемирном наследии говорят о том, что «культурное и природное наследие принадлежит к числу бесценных и незаменимых достояний не только каждого народа, но и человечества в целом. Потеря, из-за повреждения или исчезновения, любого из его объектов означает обеднение наследия всех народов мира».

Культурное наследие является гениальной иллюстрацией человеческой цивилизации, начиная с самой древности, и передается от одного поколения к другому. Оно представляет жизнь этносов, их обычаи, философию и другие достижения нации. Культурное наследие объединяет человечество многими различными способами. Некоторые способы просты, другие нет. Помимо очевидных для всех экономических расчетов и интересов, связанных с культурным наследием, оно очаровывает путешественников и любителей искусства и, кроме того, вносит свой вклад в копилку человеческого знания. Археологические памятники, исторические поселения, религиозные сооружения и жертвенники раскрывают перед нами давно минувшие дни, системы верований, демонстрируют технологический и творческий блеск нации. Это подтверждает связь между прошлым и настоящим и возрождает для нас достижения прошлого.

Культурное наследие, как и все, принадлежащее прошлому, очень хрупко и, если мы не принимаем меры, легко утрачиваем. «Наследие» означает то, что унаследовано из прошлого и может быть передано следующим поколениям. Понятие «культурное наследие» складывалось на протяжении последних нескольких десятилетий. Первоначально оно означало совокупность художественных и антикварных шедевров, но теперь используется более широко и включает все, что имеет непреходящую значимость для людей.

Народное искусство является выражением традиционных культур мира. Искусство скульптуры или работы по камню, глине, металлу, мрамору, дереву является одним из самых ранних в Индии. Искусство работы с глиной распространяется вместе с цивилизацией, и оно так же старо, как и история человечества. Лепка из глины обладает неповторимой привлекательностью. Ее религиозная коннотация и использование ее предметов в ритуальных церемониях показывают глубокий смысл и многогранность этого искусства.

Историческое прошлое

Искусство работы с глиной и изготовления керамики имеет славное прошлое и является одним из самых знаковых и «материально осязаемых» искусств во всем мире. В Египте глиняные горшки держали в печи для обжига, впоследствии они полировались или покрывались, опять же, тонким слоем глины. Точно так же древнегреческие сосуды широко известны своей особой формой и отделкой, иллюстрирующей повседневную жизнь людей и истории богов, богинь и героев. Немецкие гончары известны как открыватели керамики. Она требовала более тонких глин и более высокой температуры в печи. Нежный, прозрачный фарфор был первоначально создан в Китае. Посуда «раку» – другой тип керамики – была разработана в Японии, где чайные чашки были смоделированы вручную из очень грубой глины. В Индии первые образцы керамики были найдены при раскопках ранних поселений Мехргарха и долины Инда. Давно сложившееся народное искусство работы с глиной в Индии является одним из самых хорошо развитых и по многим аспектам непревзойденных во всем мире. Археологические раскопки показывают, что мастера, изготавливающие глиняную посуду, были умелыми уже в период неолита. Художники Хараппского периода были знатоками различных методов керамики. Вильгельм Рау (1972) обнаружил ссылки на гончарное искусство в ведических рукописях. За длительный период индийский стиль работы с глиной претерпел существенную

эволюцию, при этом ряд различных стилей, по сути, явился модификациями первоначального единого стиля. Появление этого направления народного ремесла-искусства связано с цивилизацией долины Инда, и с тех пор разные методы изготовления изделий из глины, как керамика, фаянс и фарфор, развивались на протяжении веков. В то время как глиняная посуда, хотя и часто весьма декоративная, имеет, прежде всего, утилитарную значимость, другие виды изделий из глины, такие как различные формы скульптуры, занимают важное место в мире искусства. Во время правления Ашоки были распространены многочисленные скульптуры животных, особенно львов. Сам Будда не изображался в виде человека вплоть до II века до нашей эры.

Таким образом, работа с глиной широко практикуется в Индии на протяжении веков. Глиняные фигурки людей, животных, птиц и т.д. использовались и в качестве объектов религиозного поклонения, и как игрушки, и как украшения, и как этнические атрибуты [3]. Создание глиняных игрушек и включение сцен из повседневной жизни в религиозные праздники знаменовало неуклонное движение к натуралистическим приемам в искусстве работы с глиной во многих областях [2]. Глиняные фигурки в качестве этнографических сувениров были представлены на многих выставках второй половины XIX века [1]. Народное искусство местных общин процветало в Индии на протяжении многих эпох не только в области работы с глиной, но и живописи, художественного литья. Его развитие мотивировалось религиозными ритуалами и убеждениями, спросом на ярмарках и фестивалях, запросом на местных идолов и т.д. Изготовление оружия, масок, кухонной утвари и др. соседствовало с развитием изобразительного искусства. Люди, живущие в регионе Гималаев, унаследовали доарийскую культуру, которая раскрывается в народном искусстве. Гималайский регион, будучи местом встреч разнообразных религиозных групп и традиций, хранил свои местные культуры и, следовательно, народное искусство. Местные художники и ремесленники, творчество которых можно разделить на три основных типа – ритуалистическое, утилитарное и служащее для личного самовыражения, – удовлетворяли потребности горных общин, проживающих в отдаленных и труднодоступных районах.

Искусство изготовления глиняной игрушки

Глина является естественным материалом, который содержит мелкозернистые минералы группы каолинита, монтмориллонита или других слоистых алюмосиликатов, но может содержать и песчаные и карбонатные частицы, щелочные металлы и т.д. Глина аналогична пластику; затвердевает при сушке или обжиге. Индия имеет самые старые традиции изготовления глиняных игрушек, и первая такая игрушка, обнаруженная археологами, это изображение матери и ребенка, символизирующее материнскую любовь. Эти игрушки были предназначены не только для игры, но и для передачи важных местных традиций, для исторических повествований и моральных поучений, для создания и трансляции мифологических представлений и символов, ритуалов и духовных практик и так далее. В Индии, в штатах Западная Бенгалия, Махараштра, Бихар, Андхра-Прадеш, Раджастан, Пенджаб и Харьяна, существуют богатые традиции изготовления глиняных игрушек. В Западной Бенгалии, помимо общепринятых глиняных изображений богов и богинь, художники изготавливают фигурки святых, изображения хижин, домашних животных, крестьян, танцующих

фигур, которые сделаны с большим мастерством. Изображающие Кришну фигурки, изготовленные в селении Нагар в округе Надия Западной Бенгалии, являются лучшими в этом роде и всегда демонстрируются среди других игрушек из глины. Жители этого селения используют глину, привезенную с берегов реки *Чурни*; их фигурки в основном представляют деревенские сцены и образы божеств. Бихар также славится этим искусством; здесь особенно популярны фигурки слонов, а также группы танцоров. Люди в селении *Кондапали* в штате Андхра-Прадеш используют смесь коровьего навоза, опилок и глины и разрисовывают игрушки яркими, блестящими красками. Этот вид искусства занимает свое особое место среди других. Изображения бога Ганеши, популярные на фестивале *Винаяка Чатуртхи* (Vinayaka Chaturthi)¹, и богини Дурги на фестивале *Навратри* (Navratri)² высоко ценятся.

Есть мифы и легенды, связанные с созданием изображений богов из глины. Например, в Западной Бенгалии считается, что изображение богини Дурги является незавершенным без глины, взятой с крыльца дома проститутки. При этом глина должна быть взята из рук проститутки по завещанию или благословению. Считается, что когда люди посещают проститутку, они оставляют свои достоинства и чистоту за дверью, и таким образом почва на крыльце становится чистой и добродетельной. Все такие ритуалы и обычаи напоминают нам, что равновесие Вселенной поκειται на взаимоподдержке; одно нуждается в поддержке другого, и все во Вселенной основано на взаимозависимости.

Рис. 1 и 2. Глиняные фигурки.

¹ Винаяка Чатуртхи – индуистский праздник, отмечаемый в честь слогоголового бога Ганеши. Праздник отмечается как всей общиной, так и каждой семьей. На уровне общины празднование включает в себя установку глиняных изображений Ганеши в общественных местах и последующее коллективное поклонение. В домах также устанавливаются изображения Ганеши для поклонения; в конце праздника они погружаются в водоемы.

² Навратри – фестиваль, посвященный поклонению индуистской богини Дурги. Слово Navratri на санскрите означает «девять ночей» (Нава – девять, и ратри – ночи). За эти девять ночей и десять дней люди поклоняются девяти формам богини.

В дополнение к известным и типичным художественным формам игрушек или изображений богов есть также оригинальные формы, которые ограничены небольшими общинами и утрачиваются постепенно из-за отсутствия интереса к ним со стороны новых поколений. Эти формы, в частности, необычайно распространены среди некоторых общин, проживающих в штате Химачал, в районах Биласпур, Солана, Шимла, Манди и Кангра. Хотя в основном их делают женщины, но мужчины также принимают участие; однако, ни один из них не является профессиональным художником. Эти изображения изготавливаются особенно интенсивно во время праздников, и после ритуальных церемоний их погружают в воду, закапывают в лесах или просто отдают детям.

Ралипуджа – один из красочных фестивалей, проводимых в Кангре, во время которого изготавливают глиняные изображения. Молодые незамужние девушки делают маленькие глиняные фигурки бога Шивы и его супруги Парвати, помещают их на доску и творят молитвы в течение одного месяца. В конце месяца совершаются ритуалы свадеб. В последний день эти фигурки торжественно выносят в паланкине и доставляют на берег реки, где они погружаются в воду. Весь фестиваль организован как церемонии бракосочетания с приглашением гостей. Во время фестиваля девушки молятся богине, чтобы она благословила их найти добродетельного мужа.

Харийали Тидж – еще один праздник, который отмечается в августе или сентябре. За пятнадцать дней до фестиваля глиняные фигуры Шивы и Парвати украшаются цветами. Это день поклонения богу Шиве, и он связан с благосостоянием семьи. Женщины готовят глиняные игрушки и изображения Шивы и Парвати, которым поклоняются в течение двух дней, а затем они погружаются в реку. Часть фигурок отдают детям. Место, где должна проводиться *пуджа*, тщательно промывают и штукатурят с коровьим навозом. Для церемонии также делают «*фанголи*», то есть украшения на полу с помощью пасты из рисовой муки.

Глиняные изображения богов, куклы и игрушки занимают основное место в этом ремесле. Хотя глиняные изображения используются в религиозных церемониях, но другой целью является использование их как игрушек для детей. Они в основном имитируют повседневную жизнь. Женщины делают птиц, животных, богов, богинь, цветы и деревья, фрукты и т. д. Весь процесс изготовления глиняных изделий включает сбор сырья, подготовку материала, формовку, сушку и раскраску. Красота этих изделий заключается в их изящной и выразительной форме.

Рис. 3. Фигурки божеств из глины.

Материалы для изготовления глиняной игрушки включают глину, хлопок, воду, мелкие бамбуковые палочки, рисовую муку, натуральные краски и кисти. Традиционная техника требует сбора глины из соответствующего места. Кроме того, глина собирается в особый день. При этом семья, изготавливающая изделия, как правило, сама не занимается сбором глины. Время, дата и место сбора также принимаются во внимание. Мастер соблюдает все религиозные ограничения в течение всего времени работы, например, воздерживается от употребления в пищу мяса, не носит обувь и т. д.; женщины во время критических дней не участвуют в процессе. Глину обычно собирают в лесу. Большие куски глины растираются в порошок, его просеивают через марлю и сушат. При подготовке глины для формовки к ней добавляют хлопок вместе с водой. Эту массу далее непрерывно бьют железной палкой или молотком так, что хлопок распределяется равномерно по глине. Хлопок придает прочность глине, и изделия держат форму. Маленькие палочки используются, чтобы сделать каркас изделия. Антропоморфные фигуры лепят с надлежащей одеждой, украшениями и ювелирными изделиями. Птицы обычно – воробьи или павлины, животные – лев, корова, лошади или слоны. Во время Харийали Тидж чаще всего делают воробьев различных типов, с одним или несколькими клювами, от двух до восьми. После того, как глина сформована, изделие сушат на солнце. Так как эти изделия должны быть использованы для ритуальных церемоний и рассматриваются как некая замена самих богов, то обжиг в печи здесь не применяется. Антропоморфные фигуры сзади плоские, а на фронтальной поверхности выпуклые, со всеми деталями, обычно от 3 до 5 дюймов в высоту, но также может быть до 1 фута. Эти изображения богов рассматриваются как воплощение связи между душой и Богом.

После того, как изделия высушены, они покрываются пастой из рисовой муки. Изначально все фигуры окрашены в белый цвет, а затем наносятся краски для придания красоты и разнообразия. Затем изделия вновь сушат на солнце, и во время религиозных обрядов они хранятся на украшенном подиуме. После богослужения фигуры бога Шивы и Парвати погружают в воду, а глиняные игрушки в виде птиц и животных распространяются среди детей.

Химачал имеет пеструю историю и является местом встреч нескольких рас и племен, и их взаимодействие оставило свой отпечаток на его истории и культуре. Народное искусство главным образом утилитарно и декоративно, но не художественно в строгом смысле слова. Это искусство наивного стиля, где не соблюдаются современные правила пропорции и перспективы. Занимаются им, как правило, самоучки. Искусство изготовления глиняных изделий в штате Химачал отражает как традиционные формы и социальные ценности, так и новые веяния.

Культурные и экологические коннотации

Изготовление глиняных изделий – не такой легкий процесс, как может показаться. Глина принимает форму в течение нескольких дней. После церемонии изображения богов погружаются в реку или море. Погружение означает их возвращение в стихию, где они первоначально были. Это также означает слияние богов с высшим сознанием и удаление нежелательных мыслей. Существуют культурные коннотации между женским началом и фестивалями. Древние тексты восхваляют добродетели женственности и жизненно важную роль женщин в воспитании будущих поколений. В целом, роль женщин в трансляции культурного наследия огромна для современного мира. Участие

женщин в различных сферах культуры имеет принципиальное значение. Женщины являются хранителями культурного наследия, которое включает не только искусство, но и приготовление пищи, медицинские традиции. Создание гималайскими женщинами фигурок птиц, растений, животных и т. д. подтверждает их любовь к природе и близость с ней.

Заключительные замечания

Гималайский регион имеет богатое наследие народных традиций – мифы, верования, обряды, ритуалы и традиционные ремесла, берущие начало в древности и эволюционировавшие с течением времени. Помимо своей исключительной эстетической значимости, народное искусство и культура играют активную роль в восстановлении национальной целостности, стимулируя социальную гармонию и обеспечивая сохранение базовых ценностей. Тем не менее, под влиянием всепроникающей глобальной макро-культуры народная культура исчезает. Отсюда ясна необходимость в исследовании, анализе и сохранении ее различных форм.

Литература

1. Mathur S. Living Ethnological Exhibits: The Case of 1886. Cultural Anthropology, 2000, pp. 492-524.
2. Mukharji T. N. Art Manufactures of India: specially compiled for the Glasgow International Exhibition. Calcutta, Superintendent of Government Printing, 1888.
3. Watt G. Indian Art at Delhi, 1903: Being the Official Catalogue of the Delhi Exhibition, 1902-1903, Calcutta, Superintendent of Government Printing, 1903.
4. World Heritage Centre. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Paris: UNESCO World Heritage Centre, 2005.

Статья поступила в редакцию 06.12.2015 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2016.01.005

CLAY ART: EXPRESSION OF CULTURAL & RELIGIOUS INDIVIDUALITY

Pankaj Gupta
Institute of Integrated Himalayan Studies,
Himachal Pradesh University.
India, Shimla.
pkpmahajan@yahoo.co.in

Vijay Kumar Sharma
Institute of Integrated Himalayan Studies,
Himachal Pradesh University.
India, Shimla.
vrdrattan@yahoo.com

Abstract

In the present paper, an effort has been made to focus on the rare art of making clay dolls and toys among the women folk in Himachal Himalay. It has explored the issues of connoisseurship, with emphasis on folk art. The paper provides a comprehensive account of the folk art form. The also deliberates on the cultural and ecological significance of the art.

Keywords: Indian folk art, Indian ceramics history, Indian folk festivals, Kangra.

Bibliographic description for citation:

Gupta P., Sharma V.K. Clay art: expression of cultural & religious individuality. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2016, No. 1(2), pp. 52-59. DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2016.01.005. Available at: <https://readymag.com/u50070366/501557/15/> (In Russian).

References

1. Mathur S. Living Ethnological Exhibits: The Case of 1886. *Cultural Anthropology*, 2000, pp. 492-524.
2. Mukharji T. N. Art Manufactures of India: specially compiled for the Glasgow International Exhibition. Calcutta, Superintendent of Government Printing, 1888.
3. Watt G. Indian Art at Delhi, 1903: Being the Official Catalogue of the Delhi Exhibition, 1902-1903, Calcutta, Superintendent of Government Printing, 1903.
4. World Heritage Centre. Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Paris: UNESCO World Heritage Centre, 2005.

Received: December 06, 2015.