

ОРНАМЕНТ И ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛИЗМ, КАК КОД ЭТНОКУЛЬТУРЫ

Әбуғали Нұрқанат Мерекеұлы

n.abugali@mail.ru

Магистрант 1 курса, ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Научный руководитель – Бегімбай К. М. к.п.н., профессор

Соавтор – Садыкова Ж.М. к.п.н., профессор

В данной статье рассмотрен анализ исследований семантики орнамента и цветовой палитры в культуре казахов.

Бұл мақалада қазақ мәдениетіндегі ою-өрнек пен түс палитрасының семантикасының зерттелуі қарастырылған.

This article explores the study of the semantics of the ornament and color palette in the culture of the Kazakhs.

На сегодняшний день человек может с трудом понять некогда совершенную систему традиционной кочевой культуры Великой степи. Орнамент служит защитой духовного ядра любой культуры. Он вобрал в себя энергию, эстетику тысячелетних священных традиций. Социум воспринимает «древние образцы национального ремесленного искусства» как фактологический материал, позволяющий проникнуть в историю, вглубь веков. А орнамент, в свою очередь, воспринимается не более чем замысловатый узор, созданный воображением народных мастеров. На самом деле, орнамент является особым типом символического текста, повествующий о происхождении и расцвете мира. Орнамент соотносит эстетическую уникальность и специфичное мировоззрение, сформировавшееся на заре генезиса культуры.

Семантическое ядро традиционных кочевых орнаментов составляют фундаментальные понятия Хаоса и Порядка, Пути, Поиска и Бесконечности. Помимо философских императивов, орнамент выступает в качестве этносоциального идентификатора, позволяющего безошибочно ориентироваться в сообществе. Также он выступает завершающим звеном в оформлении форм, выполненных мастером. Предмет без орнамента считался незавершенным, незначительным, поскольку выполнял только функцию утилитарную. Орнамент придавал смысл, так как объединял материальное и духовное.

Символы и знаки могут быть в культуре, как отдельные артефакты, так и иметь системный и динамический характер. Если символы и знаки имеют системный характер, то данная знаково – символическая культура называется орнаментальная. Она вбирает в себя знаково – символический ритуал культуры в определенное время в истории.

Согласно современной теории искусства все орнаменты рассматриваются как итог постоянной действующей тенденции конкретно – предметных форм. Формы заимствованы из природы и преобразованы с помощью ритмико - моторных навыков. Также многие формы взяты из мифологических представлений об устройстве мира [1].

Первые орнаменты датированы эпохой палеолита (мезинская культура). Орнамент представлял собой зигзаги. В исторических находках эпохи мезолита преобладает геометрический орнамент. А в эпоху неолита орнамент достиг большого разнообразия форм. В это время появляется орнамент спиралевидный. Орнамент с течением времени терял свое положение, утрачивались его функции такие, как: познавательные, социальные, культовые.

С древнейших времен у культуры народа были свои правила и принципы орнамента. В свою очередь, данные принципы и формы оказали большое влияние на национальные художественные традиции.

Существует несколько видов орнаментов:

- геометрический, состоящий из простых абстрактных форм (зигзаги, кресты, спирали, и так далее);
- растительный, состоящий из геометрических стилизованных мотивов (листья, плоды, цветки);
- зооморфный, стилизующий части и сами фигуры существующих, и мифических животных;
- космогонические, связанные с представлением различных культур с восприятием космоса.

Кочевая культура, несмотря на тысячелетия своего существования, в целом претерпела незначительные изменения по сравнению с оседлой. Огромные территории и обусловленная ими внутренняя свобода позволяли кочевникам создавать такие графические формы, которые не привязывали их к какому-либо определенному месту, и не ограничивали их независимость. Специфика подобного образа жизни привела к появлению драгоценного подарка, принесенного кочевниками в мировую сокровищницу искусств – уникальный звериный стиль. Динамичный и выразительный животный стиль, будучи очень богатым духовно, вобрал в себя все основные космогонические и обычные компоненты кочевой философии и общественной жизни. По словам Гуннона, «кочевники действовали особым образом в фауне, подвижной, как и они сами». В то же время оседлые культуры предпочитали динамике животного стиля стабильность растительного и минерального миров, и это закрепилось в семантике орнаментов, где растительный или геометрический мотив выступает качестве основной выразительной единицы художественного языка [2].

В казахском национальном искусстве орнамент рассматривается как носитель основной идеи художественной формы, как основа традиционности. Если в профессиональном искусстве орнамент чаще используется как приятное декоративное дополнение, то в народном искусстве он выступает, прежде всего как язык. Известный исследователь традиционного казахского искусства К. Ибраева называет орнамент «графическим фольклором», и это чрезвычайно важно для раскрытия его смысла, потому что ведь фольклор - это своего рода «краугольный камень» в основе любой культуры.

Орнамент характеризуется двумя художественными параметрами – мотивом и композиция – где «мотив - это пространственная категория в орнаменте».

К.К.Муратаев, кандидат искусствоведения, профессор, утверждает, что в орнаментальном мышлении как в особом виде абстрактного мышления заложены следующие структурные элементы: круг, S – образные элементы, крест, треугольник. Это и четыре стороны света и четыре времени года.

Орнаменты у предков казахов играли важную роль. Так у скифов был обычай орнаментировать подошву обуви. А. Кажгалиулы пишет в своем труде, что главной целью этой традиции было избегание соприкосновения с землей, так как для кочевников земля была не столь рождающее, сколько пожирающее чрево. Поэтому для скифов орнамент выполнял функцию апотропейную (охранительную). Женщины и мужчины никогда не сидели на голом полу, а именно на земле. Они сидели на войлоках или коврах, которые были украшены орнаментом. Умирая, человек становился частью земли – прахом. Но, если человек жив, то в его способностях передвигаться в пространстве. Интересная особенность, что живой человек передвигается не по земле, а верхом. Это является одной из характерных черт кочевников, потому что в основном кочевой народ передвигался верхом на лошадях, при кочевке использовали навьюченных верблюдов, а также в народных эпосах и сказаниях батыр всегда на коне. С исторической точки зрения археологические раскопки захоронения влиятельных людей скифо – сакского периода говорят о том, что конь сопровождал мертвых в иной мир.

У казахского народа каждый орнамент имел свое название и назначение. Орнамент «Туйетабан» («Верблюжий след») означает дальнюю дорогу. Таким орнаментом украшали

предметы необходимые в пути. Было найдено много исторических артефактов с данным видом орнаментов вдоль Великого Шелкового пути.

Орнамент «Иткуйрык» («Собачий хвост») подразумевает под собой близкое расстояние. Так как собака может уйти только на то расстояние, которое может преодолеть за один день.

«Кошкармуйиз» («Бараний рог») – орнамент, который отражает барана, как тотемного животного. Изображение данного орнамента означало доброту, силу. Первые и самые древние изображения бараньих рог сохранились в андроновской, бегазы – дандыбаевской культуре, в культуре саков. Бараны, как и лошади, в скифо - сакской и тюркской культуре считались небесным дарованием, которые олицетворяли верхний мир.

Орнамент «Омыртка» («Позвоночник») зачатую наносили на предметы, предназначенные для мужчин. Позвоночник является символом стойкости и смелости

«Төрт кулак» («Четыре уха») является не только зооморфным, но и космогиническим орнаментом. В основе лежит четыре пары бараньих рог и пересекающиеся линии, которые расположены по углам. Рассматривая данный орнамент с космогинической точки зрения, то данная крестовина является четырьмя частями света [3] (рис. 1).

Рис. 1 – Разновидности казахских орнаментов

«Шимай» («Спираль») является символом мирового пространства согласно мировоззрению саков. Также спираль – это, та форма, которая в непрерывном движении.

Согласно историческим данным, растительный орнамент зародился в Древнем Египте, а именно мотив и образ пальметты. Он представлял собой веерообразный листок лотоса, который прошел этап стилизации. Существовали разные изображения пальметт, например, как простых, так и с мотивом восходящего солнца.

Растительные орнаменты в казахской культуре являются символами единства, развития, а также того, что все этом мире взаимосвязано. Ремесленники Мангышлака создавали единство композиции сочетая «өткізбе» («вьющийся стебель», который переходил пальметту, «кузілмес» («роговидный завиток») переходящий в удлиненный стебель, завершаемый пальметтой или трилистником.

Схожие мотивы орнаментов казахской культуры с другими культурами объяснима. На культуру кочевников оказывало большое влияние соседних народов Поволжья и Сибири. Казахские, киргизские орнаменты украшают исторические артефакты, найденные в курганах Древнего Алтая и Кавказа. Такое сходство есть и с татарами, азербайджанцами, башкирами, осетинами и другими народами. В древности границ между степью и остальным миром не было, например, как сейчас каждое государство имеет свои границы.

Эта история, которая переплетается настолько глубоко, что разделять и огораживаться от других культур является неуместным. Истоки культуры сохранены в каждой культуре, с течением времени каждая культура или угасала, или достигала своего пика. Но она никогда не оставалась на исходной точке, она всегда была в непрерывном движении как состояние формы спирали.

Цвет как определение существует в культуре каждого народа. Он является связующим в социокультурной информации, накопленная этносом. Цвет – один из ключевых концептов культуры, одна из категорий познания мира, которая имеет равный уровень с такими категориями, как время, пространство, движение. С помощью цвета с древних времен шло осмысление окружающего мира. Так как цвет является одной из древнейших категорий культуры, то цвет приобрел и семиотическую значимость.

Символизм цвета основывается на особенности психики человека, на опыте человека, сформировавшийся через призму мифологических, религиозных и эстетических взглядов. Стоит отметить, символы цвета не статичны, они имеют свойство меняться. На смену старых смыслов приходят новые, но отголоски первоначально остаются.

В казахской культуре выделено три основных цвета: черный, белый и пестрый (қара, ақ, ала). Цветовая гамма разнообразна, но данные цвета считаются основными символами трех миров.

Белый цвет является цветом чистоты и непорочности. Многие традиции связаны с этим цветом. Например, на белой кошме поднимали избранного хана, при первом визите девушки в дом жениха сваты мазали свое лицо белым.

Основу свадебного убранства невесты была кошма белого цвета. Жених, впервые придя к отцу невесты, выпивал кумыс или айран (данные напитки имеют белый цвет). В жертвоприношении богам участвовали только белые лошади и бараны. Например, в славянских и германских культурах в храмах содержали белых лошадей. Геродот упоминал, что первые в персидском войске шли белые кони. Для мусульман белый цвет – цвет величия Аллаха. Он является символом веры, надежды и благодати.

У казахского народа такие церемонии, как рождение, свадьба, похороны, были соотносимы с процессом появления мира, света. Белый цвет своей символикой уравнивает тьму и горе в дни смерти. Например, на поминках знати закалывали белую лошадь. Если женщина пережила несколько утрат, то согласно традициям, ее приглашали в гости и дарили белое. Это могли быть и серебряные украшения, белое платье или платок. Белый цвет устанавливает гармонию в дни рождения и в дни свадеб.

Черный цвет – цвет потустороннего мира. Но, без черного цвета нет и белого. Не бывает дня без ночи. В традициях, например, пара, у которой нет детей, встречали в черной юрте, подавали черного барана, и сидели гости на черной кошме. Черный цвет имеет символ конца жизни и смерти. У тюрков черный цвет имел такие значения, как темный, мрачный, суровый, скот, крупный, обильный. «Қара» был не только цветом, но и обозначал титул человека, как великий и могучий. Также черный цвет обладает магическими свойствами. От глаза ребенку наносили метку черной сажой на лоб, данный ритуал сохранился и по сей день [4].

Несмотря на то, что, белый и черный цвета друг другу противостоят, их разделение невозможно. В мировоззрении казахов зла не бывает без добра, как дня без ночи, как света без тьмы. В этом мире все взаимосвязано, для казахов нет той битвы противоположностей, есть только их единство. Белый и черный, ночь и день – это цикл явлений, их связь неразрывна, так как в мире есть Гармония. Она проявляется во всем.

Цвет «ала» переводится как «пестрый или же как «красный». Красный цвет был цветом тюркского знамени. Красный цвет имеет двойственность в своем значении. Так как с одной стороны красный – символ огня, солнца, символ плодородия, с другой стороны это цвет крови и войны. Красный цвет нашел отражение в костюмах богатых людей, как символ

власти. Многие знаменитые певцы и музыканты отдавали предпочтение носить одеяния пурпурного или ярко – зеленых цветов.

В казахском языке есть слово «алау» - пламя, «аластау» - очищение огнем. Согласно культурологу З.Наурызбаевой, название самых высоких гор Алатау следует понимать как «горы, посредники между Всевышним и миром». Цвет «ала» является символом нашего мира, то есть серединного. «Ала» обозначает не определенный цвет, а весь спектр цветов, как символ многоликости нашего земного мира. Например, пеструю веревку давали роженице вкладывать в рот, чтобы процесс рождения ребенка шел быстрее и легче. Так как ребенок во время рождения стоит на границах трех миров. Далее традиция перерезание пут («тұсау кесер») у ребенка, после которого он начинает ходить. Его ножки обвязывали веревкой, из переплетающихся цветных ниток в виде восьмерки. Форма восьмерки является образом бесконечности Вселенной и места человека в ней.

Цветовая палитра не ограничена только тремя цветами, она многообразна и семантика их тоже. Цвет «сары» - желтый по-своему значению близок к белому цвету. Он также считается цветом верхнего мира. Желтая метка была важной частью жертвоприношения Тенгри. В некоторых областях Казахстана вдова одевала желтый в знак траура, если ее муж был убит. С другой стороны, цвет сары ассоциируется с солнцем и его лучами. Солнце – круг. У вавилонян слово «Сар» или «Сарос» означало цикл. Следует, что слово «сары» несет в себе значение цикла, который завершается не по жизненным характеристикам, а по движению солнца.

«Көк» - синий цвет. Корень «көк» у тюркских народов имеет такой же перевод – синий, точнее сине – зеленый. Л.Н.Гумилев отмечал, что это цвет и неба, и травы, это цвет стихии растительности. Он всегда был сакральным цветом тюркских народов. Синий цвет считался цветом священного Неба, где обитает Тенгри. В китайской мифологии бирюзовый цвет почитался, потому что считался также олицетворением «высшего (потустороннего) мира». Это говорит о том, что культуры между собой связаны, они оказывали друг на друга некое влияние. Но в мусульманском мире синий цвет считался цветом траура. Такого значения в казахской культуре нет, он имеет полную противоположную сторону.

Многие географические названия имеют составной корень, обозначающий цвет. Таким образом они хранят в себе информацию окружающей среды. Актау – «белые горы», Кызыкум – «красные пески», Кокшетау – «сине-зеленые горы». Сарыарка – буквально переводится как «желтая спина», в переносном смысле означает «желтоватая гряда мелкосопочника» [5].

Таким образом, орнаменты и цвета могут напомнить казахскому народу, что они определяют место, время года и традиции, а также могут формировать то, как себя чувствует человек. В целом символизм цвета и орнаментального искусства играют жизненно важную роль в казахской культуре, отражая глубокую связь с природой и духовными верованиями, сформировавшими историю и традиции страны.

Список использованных источников

1. Казахский орнамент // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. III. — ISBN 9965-9746-4-0.
2. Ибраев К. Казахский орнамент. – Алматы, 1994 – с.83-89
3. Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство. -Алматы, 1987. -126 с.
4. О.И. Ворожейкина, А.С. Бахитова, Н.Н. Ворожейкин. История возникновения казахской графики, влияние на этнодизайн современных казахстанских СМИ. КиберЛенинка. Журнал Вестник Курганского государственного университета, 2016.
5. Шевцова А. А. Казахский народный орнамент. Истоки и традиция. М.: Казахская диаспора, 2007. 240 с.