

Шкляева Людмила Михайловна

канд. искусствоведения, старший научный сотрудник

Институт языка, литературы и искусства

им. Г. Ибрагимова Академии Наук Республики Татарстан

г. Казань, Республика Татарстан

ИСКУССТВО ВЫШИВКИ ЗЕМФИРЫ БИКТАШЕВОЙ КАК ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТАТАРСКОГО НАРОДА

Аннотация: в данной статье рассматривается современное профессиональное искусство татарской вышивки в творчестве З.Н. Бикташевой. Художница создает декоративные панно, воспроизводя средствами художественной выразительности эстетические ценности татарского народа, выполненные в авторской интерпретации на основе норм традиционного вышивального ремесла, обусловленных историческими особенностями развития.

Ключевые слова: народное искусство татар, традиционная вышивка, самобытные узоры, современное декоративное авторское искусство.

Вышивка казанских татар, являющаяся одним из видов традиционного народного творчества, привлекала внимание таких ученых как П.М. Дульский (1923, 1925) [8; 9], Ф.Х. Валеев (1969, 1984) [2,3], Ф.Ф. Гулова (1980) [6], Г.Ф. Валеева-Сулейманова (1995) [5], исследующих самобытное вышивальное ремесло татарских мастерниц с искусствоведческих позиций. На современном этапе искусство татарской вышивки продолжает эволюционировать в двух направлениях, одно из них представляет народное женское занятие, передаваемое из поколения в поколение, соблюдающее преемственность и воспроизведение существующих эталонов, отобранных временем [11]. Другое – развивается в русле профессионального искусства, включающего творчество художников-прикладников, среди которых выделяются работы казанского мастера Земфиры Накиевны Бикташевой (1955 г.р.).

З.Н. Бикташева, родилась в семье известного татарского художника-портретиста Наки Бикташева, члена Союза художников СССР. Онаросла в творческой

атмосфере и воспитывалась на подлинных образцах татарской культуры. Так, в шестилетнем возрасте З.Н. Бикташева познакомилась с альбомом рисунков П.Т. Сперанского «Татарский народный орнамент», рассматривая узоры, поразившие ее воображение, девочка решила, что научится рисовать такие же красочные цветы, стебельки, листочки и букеты.

С тех пор увлечение разнообразными видами женского рукоделия сочеталось с желанием овладеть традиционными сюжетами вышивки татарских мастериц. Через десять лет, шестнадцатилетняя Земфира выполнила свое первое декоративное панно «Татарский цветок» с использованием аппликации, тамбурного шва и ушковой техники, требующей исключительно кропотливой работы.

В 1974-ом г., окончив Казанское художественное училище, поступила в мастерскую своего отца, где под его руководством работала до 1984 г. В основном писала натюрморты, отражающие национальную тематику. На полотнах изображались традиционные татарские тюбетейки, тапочки, кувшины, тканый и вышитый текстиль. Произведения З.Н. Бикташевой экспонировались на республиканских, региональных и всероссийских выставках. Персональные выставки прошли в г. Набережные Челны (1995, 1998, 2000). В 1996 году была принята в Союз художников Республики Татарстан, а в 1999-ом – награждена почетной грамотой Министерства культуры Республики Татарстан за сохранение народных традиций.

Овладев профессиональными навыками художника-живописца, З.Н. Бикташева на новом уровне обратилась к народному искусству татар, стала углубленно изучать стилевые особенности и виды самобытных техник татарских вышивок – тамбурный шов, аутентичную ушковую технику и др.

С декоративными панно художница принимала участие в международных (Казань, Москва, Нижний Новгород) и зарубежных (Турция) выставках. В 2002-м году стала членом ОВТОО «Союз художников России» в Республике Татарстан и членом Международной ассоциации изобразительных искусств (АИАП) ЮНЕСКО. 2005 год ознаменовался для З.Н. Бикташевой поощрительной премией имени Баки Урманче в конкурсе «Мой Татарстан. Мой мир»

Министерства культуры Республики Татарстан. В 2006 г. художница оформила переплет книги о Президенте Республики Татарстан М.Ш. Шаймиеве «Сердце у тебя золотое» и в 2010 г. стала участницей дней Российской культуры во Франции (произведение «Цветы России» украшало павильон Российской культуры в Каннах). В 2011 году повторно была награждена почетной грамотой Министерства культуры Республики Татарстан, в 2017-ом году ей вручили нагрудный знак Министерства культуры Республики Татарстан «За достижения в культуре». В настоящее время З.Н. Бикташева является одной из немногих, кому удается продолжать и развивать нормы национального декоративного творчества.

Произведения художницы можно сравнить с народной песней, в которой слова и музыка органично сочетаются с индивидуальной манерой исполнительницы. Рассматривая ее панно, словно слышишь традиционную татарскую мелодию, в которой ощутимо проявляется авторское звучание, повествующее о непреходящих ценностях, единстве противоположных начал, одновременности и цикличности бытия. В одном произведении соединены образы трепетных белых лепестков весенних садов Поволжья, золотых листвьев осенних дубов, и многоцветья летних лугов. Конечно, в жизни это исключено, но художница видит мир в его целостности, каким он был сотворен. В этом мире она обозначает и свое присутствие, используя в качестве олицетворения себя – майскую веточку яблони или вишни, украшенную белоснежными или нежно-розовыми соцветиями, ведь она родилась в мае. Таким образом, З.Н. Бикташева «подписывает» каждую свою работу. Образы растений, цветов и птиц в творчестве художницы, как и в народном искусстве, являются не только изображениями из мира флоры и фауны, они наделяются определенным символическим значением и воспроизводят общепринятые в тюркском мире знаки [7]. Так, дубовые листья, желуди и уточка на панно «Цветок Булгар» (2004) понимаются как образ булгарской культуры. Трилистники уnomадов издавна ассоциируются со степными тюльпанами, воспринимающимися как жизнеутверждающее возрождение [10]. Многолепестковые розетки являются воплощением Тенгри, единого для тюрков бескрайнего неба. Плоды символизируют благополучие и продолжение рода. Каждая работа

художницы содержит благопожелательную информацию в тех визуальных формах, которые отбирались и совершенствовались предшествующими мастерами минувших столетий. Следует отметить, что в целом произведения З.Н. Бикташевой воспринимаются как чудесный, райский сад, где никогда не бывает зимы, где всегда изобилие, а грозные стихии не тревожат его обитателей. Присутствие легкого ветерка или дождика обозначается летящими лепестками, каплями воды или легкими перышками птиц «Птица-весна» (2003).

На некоторых панно воспроизводится сельская идиллия: синяя гладь деревенского пруда в обрамлении зелени, плывущие по воде царственные лебеди, идущая за водой юная татарка «Лебяжье озеро» (2013). В детстве Земфира Бикташева нередко наблюдала эти картины. Она передает свои воспоминания, воссоздавая их в том виде, в каком они запечатлелись в сознании ребенка. Восхищение ощущается и в образе нарядно одетой девушки, перекинувшей через плечо коромысло с ведрами, и в облике птиц, чьи изящные головки украшают ветви цветущих яблонь. В сюжете отражены проявления сельской культуры, частью которой являлось домашнее рукоделие.

В других произведениях художницы ощущаются отголоски влияния искусства дворцовых мастерских, городских ремесленных центров, где широкое распространение получил сюжет «цветок в вазе». На работах З.Н. Бикташевой «Цветы Казани» (2004), «Цветы Татарстана» (2008) и др., сосуды разнообразных форм воплощаются из тканей с металлической нитью, имитирующими золото и серебро. В прошлом такие дорогие кувшины и вазы были доступны только вельможным особам. Изображения изделий декорированы розетками, искусно выполненными в ушковой технике. Иллюстрируя предпочтения богатой знати, художница оформляет свои работы разноцветными стразами, передающими блеск драгоценных камней. С персидской миниатюрой, принадлежностью досуга сиятельных персон, ассоциируется абрис фигурной арки, обрамляющей внутреннее поле панно, плотно заполненное узорами. Этот прием обилия орнаментальных мотивов использовался при оформлении знаменитых азербайджанских ковров,

украшающих интерьер строений именитых тюрksких правителей и их приближенных.

Мир, созданный автором, привлекает праздничностью и ирреальным многообразным великолепием. Однако, истинная гармония под силу только Создателю, потому многие художники осознанно отказываются от стремления ему подражать. В земном мире никто не вправе претендовать на совершенство своих произведений, к нему можно только стремиться. Подчиняясь этому неписаному закону, З.Н. Бикташева вносит в композицию своих работ, оживляющую их «неправильность».

Асимметричность – одно из свойств художественной выразительности в татарском искусстве, художница умело сочетает с симметричным построением. Асимметрия олицетворяет нарушение принятого порядка. В этом с одной стороны, отражается историческая судьба татарского народа, вынужденного периодически адаптироваться к кардинально меняющимся условиям проживания, а с другой стороны – в состоянии нестабильности заложено развитие по спирали. Симметрия уравновешивает происходящее, демонстрирует устойчивость и покой; в многократном повторе заложен репродуктивный смысл. Единство этих двух противоположностей, как выражение дуалистического миропонимания, свойственного тюркским народам, не случайно стало для З.Н. Бикташевой основным композиционным принципом.

Элементы композиционного построения в основном располагаются фронтально, в плоскостной манере изображения, соответствующей эстетическим нормам самобытного тюркского искусства, отрицающим воссоздание иллюзии трехмерной реальности. Художница намеренно использует темный фон основного поля, следуя традиции искусственных вышивальщиц XIX века, оформляющих намазлыки (молитвенные коврики) для мусульманской знати. Плоскость подчеркивает контур изображения, выполненного в ярком, контрастном колористическом решении. Художница усиливает эффект игры линий, подбирая нитки декоративного шва абриса, слегка интенсивнее тона основного цвета предмета. В полихромной палитре основными красками служат синий, зеленый, розовый и белый.

Фронтальность, плоскость, яркая контрастность придают произведениям З.Н. Бикташевой ощущение праздничной торжественности.

Каждая работа художницы, воспроизводящая самобытные орнаментальные мотивы и традиционные техники, олицетворяет национальную культуру, воплотившуюся в определенных композиционных приемах, ярком полихромном решении и плоскостной манере исполнения.

Список литературы

1. Валеева Д.К. Искусство волжских булгар периода Золотой Орды (XIII–XV вв.) / Д.К. Валеева. – Казань: Фикер, 2003. – 240 с.
2. Валеев Ф.Х. Орнамент казанских татар. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1969. – 203 с.
3. Валеев Ф.Х. Народное декоративное искусство Татарстана. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1984. – 188 с.
4. Валеева-Сулейманова Г.Ф. Декоративное искусство Татарстана 1920 – начала 1990-х годов. – Казань: ФЭН, 1995. – 192 с.
5. Валеева-Сулейманова Г.Ф. Национальная традиция в декоративном искусстве / Г.Ф. Валеева-Сулейманова // Татары. – М., 2001. – С. 437–465.
6. Гулова Ф.Ф. Татарская народная вышивка. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1980. – 80 с.
7. Гюль Э. Сады небесные и сады земные. Вышивка Узбекистана: скрытый смысл сакральных текстов. – М.: изд-во «Фонда Марджани», 2013. – 208 с.
8. Дульский П.М. Искусство казанских татар. – М.: Центральное издательство народов СССР, 1925. – 58 с.
9. Дульский М.П. Орнамент казанских татар // Архив НМ РТ. Из архива П.М. Дульского, папка 2 «А» Рукописи. Искусство Татарстана. – Казань: Промыслы. – 7 с.
10. Фонякова Н.А. Прикладное искусство Хазарии второй половины VIII–X вв. по материалам художественной металлообработки / Н.А. Фонякова (Чувило). – Казань: Ин-т истории АН РТ, 2010. – 168 с.

11. Шкляева Л.М. Локальные особенности современной вышивки уральских татар (по результатам экспедиции 2016 г.) // Традиционная культура тюркских народов в изменяющемся мире: Материалы I Международной научной конференции (12–15 апреля 2017 г.). – Казань: Ак Буре, 2017. – С. 509–511.