

Мартынова Наталья Владимировна

канд. пед. наук, доцент

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

г. Хабаровск, Хабаровский край

DOI 10.31483/r-75816

**ИЗУЧЕНИЕ ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ ПРИАМУРЬЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЫМ ИСКУССТВОМ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ**

***Аннотация:** автор статьи утверждает, что орнаментальное искусство коренных малочисленных народов Приамурья является неотъемлемой частью дополнительного образования Хабаровского края. Изучение орнаментальных традиций подрастающим поколением позволит сохранить народное искусство, а также сформировать понятие о культурно-исторической уникальности региона.*

***Ключевые слова:** приамурский орнамент, дополнительное образование, изучение, сохранение, коренное население, народное искусство, семантика.*

В настоящее время одна из главных миссий общества заключается в поднятии статуса народного искусства, в сохранении его значения в рамках массовой культуры. Общество в ответственной за сохранение духовной составляющей, потому что она делает осмысленным существование народа. Любой народ нуждается в собственном искусстве, поскольку через него он выражает индивидуальность, а народное искусство – это язык, помогающий понять народное мировоззрение. У коренного населения Приамурья мировоззрение отражается в орнаменте. Собственно, он и есть тот самый язык, благодаря которому происходит связь поколений. Орнамент – один из ведущих компонентов декоративно-прикладного искусства народов Амура, его художественная летопись, воплощение гармонии природы, её линейно-цветовых соотношений.

Орнаментальное украшение вещей малочисленных народов Приамурья наделялось особой семантикой, узоры выражали понятие не только о назначении вещи, но и о прекрасном, заключённом в ней. Таким образом, семантика приамурского орнамента исходит от изделия, которому он принадлежит. Амурский орнамент – результат тонкого художественного вкуса аборигенов, поскольку, обладая достаточно ограниченной палитрой цветов, несёт глубокий образный смысл. Река дала народному декоративному искусству Приамурья свои мотивы. Амур обладает извилистой структурой: если посмотреть на него сверху, то можно увидеть, как он образует спиралевидные формы. К тому же воды его имеют своеобразный серовато-чёрный оттенок, не зря его прозвали «Чёрный дракон». В видении коренных народов Приамурья река – это добрый змей, который распоряжается водой и теплом, а благодаря художественному воображению мастеров, образ реки превратился в обобщённый образ змеи. В орнаменте это передалось с помощью спирали. Таким образом, сложился неповторимый амурский орнамент, состоящий из завитков и спиралей. Из этих элементов затем формируются изображения рыб, птиц, зверей, идеи для которых также дала река. Стилизация рисунка в орнаменте – результат ещё и наблюдательности народа: повадки и характер живых существ амурские мастера умело отразили в народном декоративно-прикладном искусстве. Композиция приамурского орнамента характеризуется математической точностью. В ней отсутствуют незавершённые элементы, её части упорядочены и грамотно взаимодействуют с пространством. На примере орнаментальных композиций ковра, а также спинки свадебного халата можно увидеть, что орнамент обладает вертикальной и горизонтальной симметрией. Также стоит выделить особенности расположения орнамента на изделиях. Основное его назначение заключалось в том, чтобы защитить обладателя изделия от злых духов. Собственно, он помещается на самых «уязвимых» местах, т.е. на тех областях, через которые злые силы могли одолеть человека. Динамика композиции придаётся с помощью линии. Посредством её утолщения или сужения создаётся объём, выявляется

предметная форма, с учетом материалов изготовления изделия (береста, тальник, резьба по дереву, аппликация с вышивкой). Рисующие линии складываются в спирали, придающие линейному растительному орнаменту в полосе своеобразную динамику. Спирали между собой переплетаются, плавно переходят друг в друга, глаз зрителя находится в постоянном движении, следуя орнаментальной линии. Это характеризует ещё одно свойство орнамента – непрерывность. П.Я. Гонтмахер писал, что у народных мастеров существовал закон орнаментально-линейной неповторимости, т.е. узор не должен быть копией орнамента предыдущих и современных мастеров, обязан иметь собственное начало линии и цвета. Это объясняет художественное своеобразие орнамента народов Приамурья, его уникальность. Во времена древние каждый мастер имел свой почерк и технологию изготовления: по вышивке, росписи или резьбе на изделии можно было идентифицировать художника. Орнамент нанайцев, ульчей, удэгейцев, нивхов и других народов Приамурья подобен по своей структуре, поскольку все эти народы имеют примерно одинаковый уровень социально-экономического развития, существуют в похожих природно-климатических условиях, однако определённые различия всё же есть.

Палитра нанайского орнамента более широка, его линии более фактурны, по сравнению с орнаментами других амурских народностей, его структура сложнее. На изделиях из ткани он построен зачастую в несколько ярусов, эти произведения в некотором отношении можно назвать живописными, т.к. многообразие цвета придаёт, помимо декоративности, объём изобразительным формам. Цвет играет важную роль: он формирует эмоционально-художественное восприятие композиции. Тремя главными цветами в нанайском орнаменте выступают красный, зелёный и синий. Данные цвета символизируют гармонию окружающего мира. В технике обработки текстильных изделий главное место занимают тамбурный, обмёточный («ёлочка», «козлик») и петельчатый швы. Стоит уделить особое внимание символике нанайского свадебного костюма, феномена нанайского орнаментального искусства. Невеста являлась

воплощением Дракона, её образ нёс глубокую философию мироздания. Для более древнего костюма, амири – халата из рыбьей кожи, характерна цветовая сдержанность, обычно это чёрные спирально-ленточные композиции, возможны и симметричные антропоморфные личины-маски. Подобным орнаментальным образам характерны элементы, восходящие к рисункам петроглифов Нижнего Амура: деформированный череп, большие глаза в виде спиралей, похожих больше на концентрические круги, непропорционально большие уши, а также практически полное отсутствие подбородка. Есть версия, что Сикачи-Алянские личины на петроглифах связаны с древним культом солнца, тем более что некоторые из них окружены вертикальными отростками, будто лучами. Есть вероятность, что они имеют отношение к Солнечному Змею (Дракону), от которого, возможно, произошёл приамурский орнамент. Может, шаманы пользовались подобными масками во время обрядов, связанных с солнцем, весной, эти маски перешли на петроглифы и в дальнейшем в орнамент. Дополнительные мотивы композиции амири – зеркально-симметричные изображения змеи или дракона во всевозможных видах, рыб, лягушек, птиц. Пространство чётко организовано, поделено на три яруса – водный, земной, небесный. Тканевые халаты сикэ характеризуются более богатой цветовой палитрой.

Помимо орнаментальных бордюров поверхность сикэ покрывается мозаикой из чешуек, символизирующих чешую Дракона. На спинке изображено Родовое древо, или Древо жизни, модель мироздания. Подземный мир, мир духов – это его корни, мир земной и водный – цветущая крона, населённая живыми существами. Над всем этим господствовал мир небесный, в котором пребывали птицы и другие небесные существа. У ствола дерева обычно помещали кошку, ящерицу, паука, кукушку, которые являлись проводниками в подземный мир. Птицы же были душами ещё не рождённых детей, и чем их больше помещалось на Древе, тем лучше.

Ульчский орнамент скромнее в цветовом отношении, уже нанайского, он не имеет такого многоступенчатого построения, чаще построен в одну строчку.

В отличие от нанайцев, ульчский орнамент – это аппликации из белого полотна, положенные на синий фон. Также у ульчей наиболее распространена вышивка гладью.

Удэгейский орнамент характеризуется тонкой многоцветной линией, образующей узорчатые переплетения. В орнаменте удэгейцев преобладают растительные мотивы за отсутствием зооморфных. Возможно, это связано с территорией проживания – юг Сихотэ-Алиньского хребта покрыт непроходимой тайгой, ландшафты которой получили отражение в орнаменте декора бытовых и утилитарных изделий. Орнамент удэгейцев прозрачен, грациозен, ажурен, в вышивке наиболее распространены гладевые швы. Также стоит подчеркнуть самобытность удэгейской росписи – техники графического рисунка. Контуры геометрического орнамента пишутся тонкой чёрной или красной линией, которые выполняются заострёнными костяными палочками. Композиция строится на формах в виде треугольников, крестообразных формах, внутри заполненных спиральными элементами. Орнамент располагался на плечах, на верхней части рукава, от его проймы, вдоль спины до линии пояса, по бокам вертикально, вдоль линии бедра. В цветовой гамме используются приглушённые розовые, оливковые, золотистые, серо-голубые тона.

Нивхскому орнаменту характерна скупость цветовой гаммы и жёсткость композиции, сочетающаяся с мягкостью линий. Он графичен, в отличие от других; преобладающие мотивы – зооморфный и спирально-ленточный. Ему присуща композиционная свобода, обилие пространства между плоскостью и орнаментом, т.е. он не занимает её целиком, а только ту часть, которую необходимо орнаментально подчеркнуть. В композиции нивхского орнамента нет лишних деталей.

Объединяет орнаменты народов Приамурья не только схожий уклад жизни людей, но и то, что с помощью декоративных средств мастер способен передать состояние души, настроение, выразить чувства. В работе художника-орнаменталиста важно единство материальной формы и её духовного содержания.

ния. По мнению известного искусствоведа Г.Т. Титоровой, для традиционного узора важно не только мастерство исполнения, но и его гармония с внутренним миром творца. Как у таких малочисленных народностей может быть настолько развитое чувство прекрасного, почему их искусство в высшей степени осмыслено, продумано, как оно сочетает в себе пышность элементов и изящную строгость их исполнения? Этому вопросу посвящено немалое количество исследований. Ещё А.П. Окладников рассуждал о значении приамурских узоров, в своих трудах он задавался вопросом о столь загадочном явлении; наличие у этих небольших древних племён подобного высокохудожественного видения мира весьма интересно.

Со временем жизнь народов Приамурья изменилась, изменился и орнамент, изображение отдельных элементов утратило смысл. К тому же, современный амурский орнамент является не столько письменностью, сколько украшением. В современных условиях не нужно «зашифровывать» некое послание в орнаменте. Сейчас орнаментальное искусство – это, скорее, творчество, нежели книга.

Поколение мастеров, знающих его язык, уходит, и вместе с ними уходит и семантика, в народном искусстве наступает кризис, «дух остался, а выразить его некому» [8, с. 13]. Поэтому важно передавать молодому поколению знания и опыт, а оно обязано сохранить орнаментальные традиции приамурского искусства для потомков. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: необходимо вводить в сферу дополнительного образования Хабаровского края региональный компонент – изучение декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов, чтобы у детей и молодёжи появился интерес к её сохранению.

Первый этап изучения народного искусства Приамурья – традиционный. Он может основываться на механическом копировании работ старых мастеров, однако добиться точного сходства крайне сложно, поскольку важен синтез материального и духовного содержимого, как было сказано ранее. Несомненно,

для начинающих мастеров целесообразно начинать именно с этого подхода, это будет способствовать освоению канонов искусства народов Амура, а также закреплению знаний об основных орнаментально-композиционных принципах. На данном этапе необходимо делать большое количество зарисовок, шаблонов, изучать различную литературу, труды авторитетных учёных и исследователей культуры и искусства коренных народов, таких, как А.С. Киле, В.К. Арсеньев, А.П. Окладников, П.Я. Гонтмахер, Н.И. Каплан, Л.Я. Штернберг, С.Ф. Караба-нова, Е.А. Гаер и др.

Второй этап – импровизационный. На основе традиционных мотивов можно придумывать новые художественные образы и формы. Есть возможность создавать авторские варианты орнаментов и композиций. На данном этапе важно осознание орнаментальной семантики, философии, дабы не уйти от орнаментальных канонов. Возможно, хорошим средством для реализации данного этапа послужит традиционное вырезание орнаментов из бумаги, бересты, которая столь же пластична, тем самым, позволяет создавать изящные орнаментальные контуры.

Третий этап – новаторский, творческий. Его главная суть – эксперимент. Это переосмысление орнаментального содержания, перенос его на нетипичные, непривычные формы. При этом орнамент обретает новую проблематику, идейно-смысловую нагрузку, новые ритмы и черты. Ярким примером такого эксперимента является творчество известного нанайского художника Николая У. Его работы «Душа не родившегося ребёнка», «Камлание», «Зародыш» соединяют в себе этническое и художественное начало, живописное и декоративное видение, простоту форм и глубину замысла.

Изучение орнаментального искусства Приамурья в сфере дополнительного образования позволит выработать у подрастающего поколения любовь к малой Родине, чувство патриотизма, уважение к традициям коренных народов. За счёт взаимопроникновения культур формируется целостное её понятие, т.н. «культурная мозаика». В данном контексте Дальний Восток уникален, поскольку яв-

ляется многонациональным регионом внутри многонационального государства. Его этническое многообразие обязывает уважать традиции народов-соседей, в том числе и коренного населения. Приехав на Дальний Восток, первопроходцы принесли свою культуру, которую коренное население приняло. В свою очередь, должно быть принятие и их культуры, что обеспечит гармоничное социально-духовное развитие подрастающего поколения. В условиях этнического разнообразия коллектива обучающихся важно знакомить подрастающее поколение будущего с культурой и искусством этносов, исконно населяющих регион, это позволит сформировать понятие о территориальной и исторической самобытности, сфокусировать внимание молодёжи на развитии регионального культурного потенциала, и, возможно, снизить отток населения в западные регионы страны.

Исходя из нашего опыта, можно утверждать, что внедрение в сферу дополнительного художественного образования детей и молодежи методик по изучению духовного наследия народов Приамурья поможет укреплению этнических связей и осознанию представителями коренных народов собственной национальной уникальности, если они будут в этом заинтересованы. Если впоследствии обучившиеся будут преподавать эти методики уже своим ученикам, не обязательно из числа коренных народов, то искусство орнамента будет жить вечно. Пока существует народ, существует и его искусство. Сегодня делается многое для сохранения культуры коренных малочисленных народов, издаются пособия, пишутся книги на нанайском, удэгейском, нивхском и других языках, ведётся их активное изучение. Народные мастера участвуют в выставках различного уровня, их работы становятся частью музейных экспозиций. Благодаря изучению семантики, техники, приёмов изготовления орнамента можно понять душу региона, а также менталитет людей, населяющих его испокон веков.

Обучение молодого поколения орнаментальному искусству народов Приамурья сформирует положительный образ региона, раскроет его этническое, историческое и культурное богатство, а изучение его канонов на занятиях по

декоративно-прикладному искусству расширит круг обучающихся, заинтересованных в сохранении уникального орнаментального наследия.

Список литературы

1. Белобородова К.П. Приамурские узоры / К.П. Белобородова. – Л., 1975.
2. Гонтмахер П.Я. Золотые нити на рыбьей коже. Очерк о декоративном искусстве нивхов / П.Я. Гонтмахер. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1988. – 128 с., ил.
3. Давыдов В.Н. Агинская street, танец с огнём и алюминиевые стрелы: присвоение культурных ландшафтов / В.Н. Давыдов, В.И. Карбаинов, В.В. Симонова, В.Г. Целищева. – Хабаровск: Дальневосточное отделение РАН, Государственный музей Дальнего востока им. Н.И. Гродекова, 2006. – 192 с.
4. Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока: кн. для учащихся ст. классов. – М.: Просвещение, 1980. – 125 с., ил.
5. Киле А.С. Искусство нанайцев, вышивка, орнамент. Традиции и новации. – Хабаровск: Российский Медиа-альянс, 2004. – 130 с., ил.
6. Нанайцы: каталог коллекции из собрания Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова / авт.-сост. Г.Т. Титорева, В.Б. Малакшанова, К.Е. Пересыпкина. – Красноярск: Юнисет, 2019. – 556 с.
7. Окладников А.П. Петроглифы Нижнего Амура / А.П. Окладников. – Л.: Наука, 1971.
8. У Н.Н. Откровение. Изделия из дерева, графика: альбом / сост. Г.И. Першина, М.С. Дечули, Е. У. – Хабаровск: Министерство культуры Хабаровского края, 2014. – 160 с.