

Рашидов Османнури Пашаевич

канд. пед. наук, профессор, заведующий кафедрой
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
г. Махачкала, Республика Дагестан

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В БЫТОВОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Аннотация: создавая на протяжении многих столетий богатое и самобытное орнаментальное искусство, обладающее высокими художественно-эстетическими качествами, народы Дагестана внесли достойный вклад в историю мировой художественной культуры. В данной статье дано представление о декоративно-прикладном искусстве Дагестана.

Ключевые слова: традиционное декоративно-прикладное искусство, художественное творчество, художественные традиции, дагестанская орнаментика, самобытность искусства, своеобразие искусства.

С древнейших времен традиционное декоративно-прикладное искусство, органически связанное с бытовым укладом и повседневной деятельностью народов Дагестана, их мировосприятием и пониманием прекрасного, является одной из ведущих форм народного художественного творчества, в значительной степени определяющей самобытность и своеобразие искусства горцев [5].

По свидетельству Гольдштейна, характер искусства кавказских горцев определялся и условиями окружающей природы: «Ее сверхчеловеческая мощь, ее облик несокрушимо вечного внушали человеку ощущение суетности житейских мелочей. Суровые условия обитания в горах дают почувствовать цену жизни, а это побуждает задумываться над ней, осознавать разницу между пустячным и существенным... Нет цветистости в жизни, нет ее в искусстве» [3].

Мусульманство имело немаловажное значение и оказало значительное влияние на дагестанскую орнаментуку. Зооморфные мотивы в композициях «Древо жизни» подвергаются стилизации, упрощению, иногда лишь с трудом

можно узнать какое-нибудь стилизованное животное в орнаменте, настолько упрощен и завуалирован бывает этот мотив. Но даже законы и требования мусульманской религии не смогли полностью искоренить изображения животного мира в дагестанской орнаментике, так живуче оказалось народное мировоззрение, любовь и неразрывность человека с природой. Хотя орнаментальная сторона этого изображения возрастает, утрачиваются некоторые звенья композиции «Древо жизни», существуют самостоятельно его отдельные элементы, сохраненные народом через века [5].

Вертикальная структура «Дерева» символизировавшая строение мира, определяла верх и низ в пространстве. Семантическая ценность данных частей нарастала снизу вверх, «Зло» размещалось в нижней части, а «Положительное» наверху. Птицы для многих народов ассоциировались с недоступным им верхним миром. «Правое» и «Левое» являются символами таких полярных противоположностей как «Добро» и «Зло».

В орнаментальной декорировке изделий, представляющей собой выразительную форму художественного изобразительного творчества горцев с древнейших времен, проявляются эстетические вкусы народа, отражается его мировоззрение, представления о красоте и гармонии. Утилитарная целесообразность произведений декоративно-прикладного искусства гармонично сочетается с самобытным художественным образом, являющимся своеобразной формой постижения и отображения мира, информацией о философии, эстетических предпочтениях эпохи, об этническом своеобразии национальной художественной культуры.

В современных условиях наблюдается значительное нивелирование утилитарности изделий при заметном повышении спроса на сувенирную продукцию, высокохудожественные выставочные образцы. Обогащая современное декоративно-прикладное искусство Дагестана новыми формами, орнаментальными и изобразительными мотивами, мастера-художники творчески обновляют и совершенствуют местные художественные традиции, складывавшиеся веками. Создавая на протяжении многих столетий богатое и самобытное орнаменталь-

ное искусство, обладающее высокими художественно-эстетическими качествами, народы Дагестана внесли достойный вклад в историю мировой художественной культуры [6].

Основными функциями декоративно-прикладного искусства Дагестана являются: утилитарная, художественно-эстетическая, познавательная, преобразовательная, дидактическая и др.

Утилитарная функциональность бытовых изделий находилась в гармоничной взаимосвязи с их высокими эстетическими качествами, благодаря чему, общение с прекрасным было для жителей Дагестана делом повседневным, так например, орнаментация одежды, украшение ее ювелирными изделиями совершалось не только для красоты, но и имело выражение определенных магических воззрений и несло порой роль своеобразного оберега, а также иногда принадлежность данной женщины к определенному роду (тухуму). Подобное отношение к женскому костюму было широко распространено у многих народов, бывших в прошлом язычниками. Известно, что у русских богатая вышивка женского головного убора и верхней одежды имела не только эстетическое, но, главным образом, значение оберега и магических пожеланий.

У некоторых народностей Дагестана встречался в XIX веке женский рогообразный чепец – «Чухта», описанный учеными следующим образом: «Убор состоит из маленькой подушки шириною в 2–3 дюйма, которую кладут поверх головы так, что подушечка выступает надо лбом, к выдающимся с обеих сторон головы рогообразным концам подушки приделаны громадные висячие кольца. Такая своеобразная женская одежда, в данном случае головной убор – дальний отголосок язычества, восходившего к начальным стадиям развития искусства» [7].

С формированием профессионального искусства, возросшим интересом дагестанских умельцев к выставочной деятельности, в декоративных изделиях, предназначенных для экспозиции доминирует *художественно-эстетическая функция*, что не подразумевает полной утраты утилитарности предметов – художественно обработанные сувенирные изделия, служащие декоративным

украшением интерьера, могут быть по необходимости использованы по назначению. На примере оформления интерьера традиционного жилища горцев можно рассмотреть *преобразовательную функцию* декора – капители деревянных опорных столбов, являвшихся как конструктивной, так и идейно-смысловой частью дома, украшались солярными знаками, призванных «освещать» полумрак помещений. Орнаментальная розетка, круг, свастика, крест у дагестанцев, так же, как и у других народов мира, выражает идею солнца, огня, небесного светила, дарующего людям жизнь, тепло, урожай, изобилие и счастье. Вот почему, вероятно, столь часто встречающиеся в художественной резьбе по дереву, керамике, ковроделии, вышивке, ювелирном искусстве и других видах народного искусства орнаментальные солярные знаки находятся на самом видном месте, как правило, центральном в композиции. Сходство мотивов у разных народов подтверждает единую основу и общность народного искусства. Сам по себе круг уже является доминирующим, центральным акцентом, но в орнаментальной композиции ему отводилась ведущая роль и за счет его символического значения. Солярный символ – образ Солнца, выполненный в разных техниках, на разных материалах, в зависимости от материала и технологических приемов, будет выглядеть и восприниматься не одинаково. «Солнце» на резном деревянном столбе и на золотошвейной подушке, или же на каменной намогильной стелле, и на керамическом сосуде будет всегда разным, но, вместе с тем, и единым – магический доброжелательный знак, служащий преградой злему началу. Вероятно, поэтому композиций с солярными знаками в дагестанском орнаментальном декоре и искусстве так много. На керамическом блюде, например, может быть или множество солнце, или одно огромное лучистое солнце. Композиции с солярными знаками в дагестанском орнаментальном искусстве насчитывают сотни самых разных вариаций. Изысканный орнамент ковровых изделий, медночеканной посуды, развешенной в определенном порядке по периметру стен, делали среду обитания эстетически содержательной и др. По свидетельству ученых медночеканная посуда Дагестана имеет определенное сходство с аналогичными предметами в Средней Азии,

Иране, Турции, но форма наших изделий строже, декор лаконичен, нет перегруженности, характерной для восточных стран.

Познавательная функция традиционного декоративно-прикладного искусства выражена в передаче посредством орнаментальных композиций и художественное совершенство форм изделий представлений горских народов о явлениях природы, возникновении и строении мироздания и др. Растительные и геометрические композиции с образом солнца отражали не только значение оберега, но и выражали сложные представления о мироздании – смена дня и ночи, а также очень широко распространенные изображения по три розетки – вероятно отражающие в своеобразной орнаментальной схеме трехфазный солнечный ход – восходящее, полуденное и заходящее солнце, причем, часто центральное полуденное «Солнце», как правило, было крупнее и трактовалось особенно тщательно, акцентировалось, отличалось размером и ему отводилось особое место в композиции «Дерево жизни» [7]. Следует заметить, что архитектурный объект является идеальным пространственным воплощением строения мироздания, поскольку может отразить как вертикальное, так и горизонтальное строение мира. Четырехугольное основание символизирует четыре стороны света, крыша – небесный свод [7].

Глубокий смысл орнаментально трактованных назидательных надписей, пожеланий, обереговых заклинаний, тесно связан с духовной основой художественных изделий повседневного использования, выполняющих *воспитательную функцию* [5].

В процессе исследования наскальных изображений, затем и традиционного декора, следует выделить 6 композиционно-орнаментальных архетипов народного искусства, в которых как бы материализована народная память, понятие красоты, добра, гармонии всего сущего: «Солнце», «Дерево жизни», «Спираль», «Ветвь», «Бараньи рога», «Лабиринт». Каждый символ – произведение, несущее в себе определенную философию.

Декор с этим древним символом «Солнца» чаще всего прост, лаконичен, весь на виду, не содержит ничего потаенного. Солярный элемент может быть доминирующим, но также составлять и бордюрные композиции или фризы.

Происхождение дагестанского растительного орнамента, основанного на древней композиции «Древо жизни», по своему временному началу относится к более позднему периоду, нежели символично-геометрический. Но «частота» его применения не менее характерна для дагестанского народного прикладного искусства. Этот популярный орнамент в искусстве народов горного края также характерен своеобразной стилизацией и символичностью.

В Дагестане архетип «Древо жизни» обнаружен на сосудах из археологических материалов при раскопках Урцекского городища. На сосудах с изображением этого мотива, датируемых V–VIII вв. н.э., в центре композиции имеются растительные мотивы в виде симметричной плодоносящей ветви стилизованного дерева. С противоположных сторон размещены рогатые животные, похожие на оленей. «Спираль», – одна из символических разновидностей временного круговорота, знак бесконечности, – в орнаменте Дагестана встречается практически во всех его видах, начиная от построения деталей узора и заканчивая целыми орнаментальными композициями.

В дагестанском орнаментальном искусстве широко представлен мотив свободно растущей «Ветви». Скорее всего, архетип ветвь возник как оппозиция «Дереву жизни», по принципу бинарности симметрия-асимметрия. Он отличается гибкостью композиции, упругостью стебля, от которого идет развитие того или иного, не повторяющегося мотива. В селении Кубачи данный вид орнамента носит название «Мархарай» – заросли. Он не имеет фиксированного места на поверхности и носит фризовый характер.

Одним из самых популярных древних символов архетипов, встречающихся в Дагестане в самых различных видах народного прикладного искусства, являются стилизованные «Бараньи рога», составляющие многие орнаментальные композиции, распространенные у многих народов мира. Широко известны поверья у казахов о том, что «Там, где лежат кости барана или его рога, не бывает

злых духов. Он является самым чистым животным, появившимся раньше человека. Он носит в себе некую жизненную силу, удачу, счастье» [3]. В частности, в архитектуре Дагестана широко распространены капители опорных столбов жилища, завершающиеся рогообразными завитками.

Рассматривая разные виды геометрических «Лабиринтов» или «Плетенок» в дагестанском орнаменте, необходимо отметить, что основная часть растительных композиций построена на основе нескольких плетеных узлов. В некоторых медальонных растительных композициях, особенно ковровых и ювелирных, на графические изображения узлов-основ «наращивались» растительные детали в виде стилизованного прерывающегося движения линии плетения, создавая разнообразные вариации. Основная часть растительных медальонов строилась на основе некоторых наиболее широко известных древних плетеных узлов-талисманов, амулетов, узлов-символов, таких как «Древо жизни», «Вечный узел» или «Узел счастья», а также Узел, символизирующий супружество. Богатый геометрический и растительный орнамент, широко распространенный в оформлении традиционных изделий декоративно-прикладного искусства Дагестана, включает в себе глубокий смысл и образно-аллегорическую символику. Так, например, в строгой ритмической организованности узорного оформления мотивов, представляющих собой многократно повторяющуюся смену цветка и плода («Вечное возвращение»), наиболее часто встречающегося в орнаментации ковровых изделий отображены народные представления о циклической сменяемости явлений природы, вечности мироздания [5].

В дагестанском орнаменте распространены композиции, содержащие изображения стилизованных цветов, причудливо закручивающихся веток, переплетающихся в сложные декоративные заросли. К числу наиболее древних растительных изображений в дагестанской орнаментике относится архетип «Древо жизни». Этот орнамент, в основе которого лежит, вероятно, древний тотемный и языческий символ, образуется большей частью с помощью закономерного повторения, симметричного разнесения поверхности декорируемой плоскости исходного растительного мотива, как правило, имеющего ось сим-

метрии. Композиция «Древо жизни» имеет огромное число вариаций, но по многовековому правилу построение состоит: из центрального симметричного, двухстороннего, четырехстороннего или многостороннего растительного декора, по сторонам которого взаимно противоположно располагаются стилизованные изображения птиц и животных.

В более позднее время, в связи с проникновением мусульманства в Дагестан, орнаментальный декор «Древо жизни» претерпел некоторые изменения. Так как мусульманская религия запрещала изображения живых существ, имели место такие явления, когда у имевшихся уже древних изображений животных и птиц отбивались головы, тем самым, нарушая их магическое воздействие на человека [1].

Вследствие определенного консерватизма художественных форм и каноничности установившихся принципов, присущих растительному орнаменту, узорные композиции дагестанских мастеров на протяжении длительного периода менялись незначительно, – рисунок импровизировался в зависимости от величины и формы изделия, окантовка, основное, сопутствующее или фоновое изображение представляли собой самостоятельную структуру. Вместе с тем, каждый мастер, опираясь на сложившиеся веками и устоявшиеся каноны, вносил много нового и оригинального в традиционную трактовку орнамента, создавал самостоятельный художественный образ, строившийся на основе жизненных наблюдений, личностных и социально обусловленных представлений о красоте и гармонии.

Эффективной формой вовлечения учащейся молодежи многонациональной республики в познавательно-исследовательскую творческую деятельность является повсеместная пропаганда преемственности национальных художественно-эстетических традиций, выраженная, в частности, в повышении эффективности художественно-педагогического образования, а так же активизации работы просветительских творческих объединений, домов культуры, библиотек, различного рода клубов по интересам, краеведческих обществ, художественных мастерских и др. [8].

В качестве одной из эффективных форм решения проблемы преемственности художественно-эстетических традиций, следует рассмотреть, в частности, опыт использования музейных экспонатов. – высоких образцов традиционного искусства, – в качестве наглядных пособий при проведении лекционных и практических занятий в различных учебных заведениях республики.

Такой подход устранил опасность механического усвоения абстрактных понятий и словесных образов, обеспечит эмоционально-эстетическое освоение уникального своеобразия декоративно-прикладного искусства Дагестана «...на протяжении тысячелетий органически связанного с бытовым укладом и повседневной деятельностью народов горного края, с их мировосприятием и пониманием прекрасного».

Список литературы

1. Агларов М.А. Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII – нач. XIX вв. – М., 1988.
2. Алиханов Р. Кубачинский орнамент. – М., 1963.
3. Гольдштейн А.Ф. Башни в горах. – М., 1977
4. Кильчевская Э.В. Декоративное искусство аула Кубачи. – М., 1962.
5. Маммаев М.М. Декоративно-прикладное искусство Дагестана: Истоки и становление. – Махачкала, 1989.
6. Маммаев М.М. Вопросы художественной культуры Дагестана в трудах академика И.А. Орбели // Художественная культура средневекового Дагестана: Сборник статей. – Махачкала, 1987.
7. Рашидов О.К. Основы композиции: народные орнаменты и декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие. – Махачкала: ДГПУ, 2002.
8. Рашидов О.К. Традиции и современность в декоративно-прикладном искусстве Дагестана / О.К. Рашидов, С.Р. Дамаданова. – Махачкала, 2007.