
Историко-культурная специфика башкирского декоративно-прикладного искусства

*Мавлютова З.А.,
преподаватель ГОУ «Средняя школа
№ 458», г. Москва ada@itig.ru*

Народное декоративно-прикладное искусство исторически создавалось в основном крестьянами и кустарями, которые занимались сельским хозяйством. Народные традиции и обычаи, характерные для каждой национальности, как достояние традиционной культуры, сегодня получают новый импульс к возрождению и развитию. Особую актуальность имеет привлечение детей и молодежи к непосредственному участию в этом процессе.

Ключевые слова: национальная культура, традиции, народное искусство, декоративно-прикладное искусство

Folk decorative and applied art was developed mostly by peasants and handicraftsmen who work in agriculture. Folk traditions and customs typical of every nation as traditional culture assets are given a new momentum to revive and develop. Drawing children and youths to the participation in this process is particularly compelling.

Key words: national culture, traditions, folk art, decorative and applied art.

Поступательное развитие народов России опирается на многовековой социально-исторический опыт и культурный потен-

циал. При этом этнокультурный облик каждого народа, сохраняя свои фундаментальные свойства, в то же время постоянно обогащается за счет творческого сотрудничества и обмена достижениями с другими народами. Это наглядно подтверждает история развития башкирского декоративно-прикладного искусства. В Волго-Уральском регионе издавна взаимодействовали финно-угорские, восточно-славянские, тюркские этнические группы, сложилась уникальная социальная и конфессионально-культурная ситуация. Политические перемены в социально-экономической сфере с XVI в., когда регион вошел в состав России, обусловили ряд особенностей материальной и духовной культуры, исторической памяти и этнического самосознания народов.

Декоративное искусство каждого этноса тесно связано с его духовной культурой, так как оно участвует в формировании среды, в которой протекает жизнь народа. Народное искусство обогащает мировоззрение людей через наиболее масштабные представления, отражает модель мира, которая воплощается в определенных композициях и мотивах, сюжетах и формах. В настоящее время происходит интенсивное возрождение традиционных ремесел и видов

декоративно-прикладного искусства — как в профессиональной сфере, так и непосредственно в повседневной бытовой практике людей.

Так, пути развития башкирского народного искусства и формирование его предметной среды зависели от природно-климатических условий и сложившейся историко-культурной обстановки. Природное окружение обусловило особые формы и принципы обустройства жилого пространства, костюма и предметов, необходимых в быту. Вместе с тем историческое развитие вносило коррективы в отдельные компоненты народного искусства. Под влиянием развития производства, изменений социальной структуры населения, условий жизни появлялись новые виды изделий и техники их исполнения, новые особенности в оформлении одежды и жилища.

Активные контакты между башкирским населением и соседними народами сказались на введении новых форм и элементов во всех областях традиционного искусства. С принятием ислама в народном искусстве появляются новые элементы религиозного характера, органично вписавшиеся в привычные структуры (молитвенные коврики, тубетейки, чалмы, изречения из Корана в интерьере). Сравнительная редкость сюжетных мотивов в башкирском декоративно-прикладном искусстве также связана с влиянием ислама, запрещавшим изображать человека и живые существа.

Принципы формирования состава башкирской одежды и особенности функционирования соотносили ее с жилищем и предметами декоративно-прикладного искусства. Пространство жилища, предметы служили для нее фоном, на котором одежда выделялась за счет концентрации всех декоративных средств. Использование природных материалов, которые находились под рукой, помогало вписать костюм в определенную обстановку и сблизить с остальными изделиями. Пространственное окруже-

ние формировало и всевозможные бытовые изделия. Например, наличие лесных массивов, устойчивые традиции хозяйственной деятельности обеспечили развитие деревообработки и применение для этого растущих на территории пород деревьев. Отсюда разнообразие деревянной посуды и утвари у башкир.

Традиционный башкирский дом — круглая решетчатая юрта, конструкция и убранство интерьера которой отвечали требованиям полукочевого уклада жизни. Юрта имела складную основу, состоящую из решеток и купола, которые скреплялись между собой кожаными ремешками и покрывались сверху войлоком белого цвета. Входной проем закрывался двустворчатой деревянной дверью. Под отверстием в куполе устраивалось место для очага.

Внутреннее пространство юрты разделялось занавесью — *шаршау* на две половины — мужскую, где находилось почетное гостевое место, и женскую. Каждая из них определенным образом декорировалась.

Шаршау ткались из льняной или из хлопчатобумажной пряжи. Узоры на них выполнялись цветной шерстью, гарусом, применялись также и хлопчатобумажные нитки. В центральной части в районе гостевого места размещались самые ценные в быту кочевников предметы — сундуки с имуществом и постельные принадлежности, кошмы и паласы, а также наиболее яркие предметы одежды. Сбоку, слева от входа, на женской половине находилась утварь и посуда, украшенная орнаментом. На мужской половине по стенам развешивались декорированные узором и серебряными накладками конская упряжь и вооружение — луки, колчаны, охотничьи сумки. Своим расположением они организовывали внутреннее пространство жилища, вместе с тем являясь средствами художественного оформления. Юрты перестали использовать в начале XX в., поэтому увидеть своеобразное убранство башкирского кочевого жилища сегодня можно лишь в местных музеях.

Декоративная отделка дома, украшение его резными наличниками, подзорами и фризами, оформление фасадных фронтонов получили широкое распространение лишь в XIX — начале XX в. в связи с переходом башкир к прочной оседлости. Мотивы и образы декора, приемы композиции и способы их исполнения складывались из нескольких источников. Важнейшими из них, явились устоявшиеся традиции народной орнаментики, посредством которой передавались уже давно сложившиеся декоративно-эстетические воззрения башкирского народа. Однако народное искусство взаимно обогащалось. Так, у русских и татарских крестьян башкиры заимствовали многое из строительной техники, принципы застройки деревень и планировки усадьбы, способы украшения домов.

Многие резные украшения на башкирских домах повторяют узоры на наличниках, фризах, фронтонах русских крестьянских домов. В значительной мере — это результат заимствования или влияния. Однако необходимо подчеркнуть, что башкирские мастера-резчики перенимали не все узоры, а преимущественно те элементы декора, к восприятию которых были подготовлены внутренним развитием своей культуры. В башкирскую орнаментiku органически включались в первую очередь те узоры, которые совпадали с тенденциями развития изобразительного творчества башкирского народа.

В частности, художественное оформление наличников у башкир в значительной мере опиралось, особенно в более отдаленном прошлом, на традиционную народную орнаментiku и на сложившуюся технику нанесения узора на деревянные предметы. Узор, нанесенной краской, часто повторял орнамент, распростра-

ненный на предметах вышивки, тканях, аппликации.

По всей восточной Башкирии и в Зауралье встречаются наличники, выполненные старинной резной техникой. С этой техникой связан обычно один узор — полукруг с отходящими веером лучами, изображающий восходящее солнце. Иногда в центре надоконной доски помещается полный солнечный круг в окружении розеток меньшего размера, свободно разбросанных на всей площади доски. Основную декоративную нагрузку нес широкий верх наличника, на котором сосредоточивался весь «космогонический» орнамент. Солярные узоры, исполненные трехгранно или лунчато-выемчатой техникой, применялись и в оформлении башкирских ворот.

Солярный орнамент — одна из широко распространенных тем в искусстве многих народов. Им декорировались наличники или деревянные предметы быта у удмуртов, коми, обских угров, народов Алтая. Наличники хорошо известны в средней полосе России и часто украшают дома русского населения Южного Урала. Этот узор с глубокой древности бытует и в башкирском искусстве, украшая главным образом традиционные предметы домашней утвари. Наличники с солярным узором башкиры часто раскра-

*«Бабочки», коробка (роспись, дерево, лак). Уфа. 1979.
Автор: З.А. Мавлютова*

шивали, причем в раскраске, как и деревянной утвари, преобладал зеленый цвет.

Образцом башкирского народного творчества является также кухонная деревянная утварь и прежде всего посуда, служившая для приема гостей и праздничных трапез. Искусство декоративного ваения коснулось башкирской деревянной утвари несколько своеобразно. Традиционный набор столовой посуды у башкир, как вообще у кочевников, был предельно экономичным. Основное место в нем занимали различных размеров цельнодолбленные чаши. В них подавали мясное угощение, выносили кумыс, хмельную бузу или медовуху; в небольших деревянных пиалах выставляли мед, масло и сладости к чаю. Силуэт чаш и их конструктивные особенности (форма стенок, устройство поддона, рисунок ручки и пр.) могли лишь отчасти воплотить богатство фантазии народных художников. Глубина их таланта проявилась в декорировании посуды иных форм. Так появились и стали атрибутом скотоводческого быта своеобразные кумысные комплекты — долбленные резные бочонки (тэпэн, керэгэ) для выноса напитка гостям и деревянные ковши (ижау) для разливания его по чашам. В узкий круг резной посуды были включены также батманы — со-

суды для сбора и хранения меда диких пчел и кадочки для медовки. Не случайно объектом особых забот мастеров по обработке дерева стала посуда, предназначенная для кумыса и меда — продуктов, заключающих в себе живительную силу. С украшением этих сосудов у башкир были связаны древние языческие представления: узоры по их краю и на крышке первоначально являлись охранительными символами — средством защиты от злых сил природы.

Основной областью производства художественной посуды являлись горно-лесные районы Урала. Здесь, на стыке массивов березовых и липовых лесов — главного сырья для выделки посуды — было создано большинство сохранившихся в собраниях музеев Башкортостана тонкостенных ковшей и нарядных тэпэнов, удивляющих наших современников сложностью рисунка и тщательностью выделки.

Излюбленной темой башкирских резчиков стало изображение птичьей головки, в одних случаях напоминающее тетерева или глухаря, утку. Возможно, некогда существовал обряд поклонения птице. Женщины летом собирались у реки, пили чай, пели песни, плясали. Зооморфные изображения наиболее отчетливо просматриваются в изделиях башкирских мастеров в районе верхнего течения реки Белой. Для ковшей этих мест свойственна полушаровидная форма, конец ручки глядит как хохолок на голове сказочной птицы.

У южно-башкирских мастеров ковши украшены прямолинейным или зигзагообразным бордюром. В Оренбургском областном музее сохранились ковши и кумысная чаша, украшенная с двух сторон витыми ручками, соединенными деревянной цепью. Стиль резьбы говорит о том, что она вышла из тех же мастерских, что

*«Башкирочки», разделочная доска (дерево, роспись, лак)
Уфа. 2002. Автор: Рамзия Исакова*

и ковши. Чаши для меда резьбой украшались редко, если же орнамент применялся, он был неброским и состоял из узкой полосы неглубоко врезанных треугольников или расположенных один над другим уголков.

Особое место среди деревянных изделий, выпущенных на западном Урале, занимают цепи, насчитывающие до 100 звеньев, украшенные кольцом с вписанной фигурой бегущего зверя. В одних случаях зверь напоминает куницу или лису, в других — волка, медведя. Фигурки зверей переданы четко, с большим мастерством подчеркнута динамика их движения.

Деревянные изделия, выполненные в традиционной технике, несомненно, составили особый пласт духовной культуры и прикладного искусства башкирского народа.

В этой связи важным событием в освоении народных традиций и использовании их при изготовлении художественных изделий и сувениров явилось основание в 1963 г. производственного объединения «Агидель».

В ее состав вошли разрозненные предприятия художественной промышленности: ковроткацкая фабрика, вышивальный и вязальные цеха в г. Уфе, Бирская фабрика деревянных сувениров и игрушек. Художники экспериментальной мастерской «Агидель» в своем творчестве по-прежнему опираются на традиции башкирского декоративно-прикладного искусства и искусства других народов России. Они используют народный орнамент, традиционную форму изделий, характерные цветовые сочетания.

К своему творческому взлету «Агидель» пришла через годы поисков больших и малых находок. Эти годы можно назвать своеобразным прологом в истории «Агидель».

В 1974—1975 гг. развернулась огромная перестройка производства, творческий энтузиазм приверженцев возрождения этнокультурного направления в декоративно-прикладном искусстве развивался на фоне далеко не лестных разговоров его противников на разных уровнях. Но в Москве на выставке «Агидель-76» Башкирское художе-

ственное объединение обрело свой почерк и официальное признание.

В 1974—1977 гг. в объединении «Агидель» были созданы новые отрасли росписи по дереву. Из известной еще в XVII в. хохломской росписи позаимствовали только технологию самой росписи. Хохломская роспись, как известно, отличается характерным сочетанием золотого цвета с черным, красным, зеленым, иногда коричневым и оранжевым. Изображения растений и ягод, плодов, птиц и рыб образуют прихотливый узорный орнамент. Все это присуще подлинно народному пониманию красоты и восходит своими корнями к богатой художественной культуре Древней Руси.

Башкирские мастера, опираясь на уже разработанные технологические приемы, сами разработали формы изделий и их декоративной строй, колорит, композицию, орнамент. Достаточно разнообразен и ассортимент изделий — это различные комплекты посуды для кумыса, меда, бишбармака, катыка, а также множество отдельных предметов: ложки, бокалы, блюда утилитарно-декоративного назначения.

Прикладное искусство, оставаясь сферой проявления яркой индивидуальности художника, превращается в коллективное творчество. Это выразилось в возрождении многочисленных художественных промыслов, которые передают красоту и гармонию народного искусства через утилитарные предметы и сувениры.

Развитие башкирского декоративно-прикладного искусства в настоящее время осуществляется разными, но, к сожалению, сложными путями. В сельских условиях продолжает совершенствоваться индивидуальное творчество местных мастериц. На базе народных традиций развиваются художественные промыслы. Национальное искусство получает отражение в творчестве башкирских архитекторов и художников. Каждое из этих направлений имеет собственную историю и трудное развитие.

Так, в современных условиях не находят место трудоемкие производства. Утрачены

навыки тиснения по коже и художественная обработка металла, необходимые прежде в изготовлении конской сбруи и вооружения, забыты выделка узорных подсельников и кошм, плетение разноцветной тесьмы для юрт. Редко встречаются резные и раскрашенные подставки для сундука и постельных принадлежностей. Давно не ткнут больших занавесей — *шаршау*, не изготавливают бранных холстов на одежду. В то же время продолжают развиваться вышивка (тамбурная и гладевая), паласное ковроделие, узорная вязка, браное ткачество.

В последнее время в башкирском творчестве, основываясь на технологии Федоскинской миниатюрной живописи, разработана самобытная лаковая миниатюрная живопись. Внедрение этой отрасли в Башкирии оправдано тем, что культура изобразительного искусства, своя школа станковой живописи уже сложились. Сочетание ее лучших черт с традициями декоративного искусства дало интересный художественный результат.

Итак, важнейшая задача современных художников-прикладников — не только изучать и бережно хранить фольклорные элементы в искусстве, но и развивать его дальше. Можно просто повторять народные традиции в узорах и формах, а можно создать совершенно новые. Традиции прикладного искусства башкир, зародившиеся много веков назад, бережно хранят художники — мастера, работающие сегодня в ГУП «Агидель». Их изделия сочетают в себе красоту и функциональность, неповторимой колорит фольклора и применимость в быту.

Работая в условиях рыночной экономики, коллективу потребовалось произвести масштабные изменения и мобилизовать силы на дальнейшее развитие всех видов

многоотраслевой деятельности предприятия, для чего проведено реформирование с сохранением всех направлений производственной деятельности, основными видами которого являются производство изделий с вышивкой столового и постельного белья, предметов домашнего убранства, а также группа одежды; производство токарных изделий с росписью в национальной орнаментальной традиции; изделия из папье-маше и токарные изделия с лаковой миниатюрной живописью; ручная роспись по ткани, горячий и холодный батик; резьба по дереву (объемная и плоскостная); национальные музыкальные инструменты: саз, думбра, кыл-кубыз, курай. Особым промыслом остается изготовление башкирских юрт — деревянных конструкций — каркасов, интерьер которых по желанию заказчика оформляется традиционными предметами домашнего убранства, выпускающимися на предприятии.

Предприятие принимает участие на выставках, проводимых в республике и за ее пределами (Алма-Ата, Москва, Лондон, Измир (Турецкая Республика) и др.). На ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья—2006» объединение «Агидель» удостоено Диплома за сохранение национальных традиций. Образцы изделий хранятся в музее предприятия, соседствуя с произведениями старых башкирских мастеров, привезенных художниками из этнографических экспедиций. Экспонаты музея повествуют об истории и путях развития ГУП БХП «Агидель».

Художникам и мастерам при неустанном трудолюбии и профессиональном мастерстве удалось сохранить дух предков и национальные традиции башкирского декоративно-прикладного искусства.

Литература

1. Власов И.В. Русские: народная культура (история и современность). Т. 5. Духовная культура. Народные знания. М., 2002. С. 376.
2. Соловьева Н.М. Русский сувенир. Пасхальные яйца. М., 1997. С. 7.
3. Бикбулатов Н.В. Башкирский аул. Уфа, 1969. С. 69.