

О КАЛМЫЦКОЙ НАРОДНОЙ ВЫШИВКЕ

Особую роль в самобытной выразительности калмыцкого народного костюма играл вышитый декор. Именно вышивкой акцентировалось своеобразие силуэта, особенности покроя и цветовая характеристика костюма, придающие ему стилистическую завершенность художественного образа. В калмыцкой вышивке, как традиционном способе художественной обработки ткани, наиболее полно сконцентрировано неповторимое своеобразие художественного вкуса народа. Это вышивка цветной шерстяной или шелковой нитью, поражающая не только «декоративным богатством, но и строгим ритмом линий. Она удивляет своей уникальностью, не имеющей ничего подобного у ближайших соседей калмыков или у народов, с которыми соприкасались калмыки», - свидетельствует Н. В. Кочешков, рассматривая калмыцкую вышивку самобытным явлением в народном декоративно-прикладном искусстве монголоязычных народов¹.

Этнической особенностью калмыцкой вышивки является то, что она изготавливалась отдельно с использованием разноцветных шелковых и шерстяных шнуров, нитей и тесьмы, сделанных самой мастерицей, и затем ею нашитой на ткань платья или мягкого бытового предмета. Вот как описывает И. В. Бентковский технику её исполнения, наблюдавший во второй половине XIX века работу молодой рукодельницы: «...Серен-Герел в одно и тоже время плела шнурок и накладывала узор... Десять по числу пальцев серебряных и шелковых разноцветных ниток, она связывала в одном конце узлом и прикрепила на начальной точке узора, посредством иголки и особой шелковой нитки.

¹ Кочешков Н. В. Декоративное искусство монголоязычных народов XIX - середины XX вв. М., 1979, с. 163.

Потом на противоположном конце каждой нитки, длиной около аршина, она поделала петли такой величины, которая позволяла бы свободно перекидывать петлю с одного пальца правой руки, на другой палец левой и обратно. От такого способа перемещения ниток с одной руки на другую плетётся шнурок; а от умения и вкуса располагать цветами и серебром ниток, образуется узор шнурка. После каждой манипуляции шнурок пришивается к материи иголкой, которую не выдёргивают до следующего перемещения ниток, что способствует правильному плетению шнурка. Так, мало помалу, выкладывается весь узор, что выходит и оригинально и мило»¹.

Как видим, в выделке вышивки, художественного декора народного костюма, широко использовалась техника шёлковой аппликации и стачивания цветных шнуров, тесьмы и позументов, кантов и подкладного фона. В искусной комбинированной технике вышивки «зег» использовались различные вариации растительного и в большей степени геометрического орнамента, поражающего тональной разработкой цвета. Большой декоративный эффект давало контрастное сочетание вышивки и материала – основы, их цвета и фактуры.

Искусство выделки позументов, шерстяной и шёлковой тесьмы было распространённым ремеслом у калмычек-рукодельниц, поставлявших свой товар и за пределы степи. Со второй половины XIX века этот вид калмыцкого ремесла, к сожалению, под натиском рыночной продукции угасает. Требовавшая в изготовлении больших затрат труда и времени самобытная калмыцкая вышивка постепенно исчезает, не выдерживая конкуренции с дешёвыми фабричными и кустарными изделиями российской промышленности. Долее всего традиционная вышивка сохранялась на женских и девичьих платьях и головных уборах, а также – на подушках, кисетах и других мягких бытовых предметах традиционного быта народа.

Иная техника лежит в основе вышивки шёлковыми и шерстяными нитями, где использовались двусторонний шов набором, счётная и многослойная гладь, тамбурный и стебельчатый швы. Эта издревле известная тюрко-монгольским народам вы-

¹ Бентковский И В. Одежда калмыков Большедербетовского улуса и ее влияние на социальный и экономический быт народа. Ставрополь, 1869. вып.2, с.130-131.

шивка, у калмыков в новых условиях обитания этноса, получила дальнейшее развитие под влиянием культуры соседей – оседлых народов Нижнего Поволжья. Освоенная в совершенстве техника вышивки гладью, вместе с тем, трактуется в русле традиционного художественного видения, выражая его этнические особенности.

Художественный эффект декора состоит в подчеркнуто выпуклом объеме вышивки, как правило, растительного узора, эффектно выделяющегося на темном бархатном фоне матерчатой основы. Это относится, прежде всего, к замечательно исполняемой рукодельницами рельефной вышивке золотыми и серебряными нитями по подстилу. Всё её сюжетное и декоративное разнообразие можно найти на головных уборах, воротниках, манишках и манжетах национального костюма, мужского, девичьего или женского.

Достаточно широко бытовало шитьё бисером и стеклярусом, применявшееся в украшении одежды, головных уборов и мелких бытовых предметов из ткани. К последним относились сумочки, кошельки, кисеты.

Иногда разные по способам изготовления вышивки - техники «зег» и золотыми, серебряными нитями по подстилу – искусно сочетались в декоре одного изделия. Например, тулья парадного женского головного убора «халмаг» вышивалась в технике «зег», а его бархатный, меньший в размерах отворот декорирован рельефной вышивкой золотой нитью по подстилу. То же можно видеть в разных вариациях комбинирования на кисетах и кошельках, сумочках и подушках и других мягких предметах калмыцкого традиционного быта.

Разнообразны орнаментальные мотивы калмыцкой вышивки. В конечном счёте, окружающая природная среда: солнце и луна, радуга и молния, холмы и кибитка «ишкя гер», формы растительного и животного мира находили художественное воплощение и техническое обобщение в узоре вышитого декора.

Калмыцкий орнамент можно дифференцировать на его основные виды: геометрический, растительный и зооморфный, характерные, по всей вероятности, для художественной культуры любого народа. Трудно чётко выделить дифференцированные ареалы распространения видов калмыцкого орнамента. Гео-

метрический орнамент, древнейший в происхождении, можно найти практически всюду: на предметах из меха и войлока, ткани и кожи, дерева и металла. Зооморфный, растительный и подвид геометрического – астральный – на поверхности кожаных предметов. Орнамент растительный и геометрический традиционны для одежды, головных уборов, кисетов, сумочек и прочей мягкой утвари. Отметим, что для мужской одежды в большей степени характерен растительный орнамент, в то время как в женской превалирует геометрический в сочетании с растительным и зооморфным узором. Геометрический узор, более древний в своем происхождении, таким образом, сопряжен с матриархальным началом традиционной культуры народа.

Красочен и разнообразен орнамент, создающий выразительный художественный образ калмыцкой вышивки-аппликации «зег». Именно здесь, на наш взгляд, сконцентрировано самобытное художественное видение народа. Как правило, это геометрические по своей природе Т-образный, П-образный или полукруглый узоры, окаймляющие стилизованное изображение прямоугольника, полусферы или круга в четкой ритмической последовательности, образующие динамическую выразительность композиции.

Строгость лаконичного рисунка и сложная тональная разработка цвета характерны для композиции орнамента «зег». Гамма узора, как правило, складывается из 6-8 основных цветов, имеющих до 5-6 тональных оттенков, выстроенных в традиционной последовательности. Стержнем вышитой полихромной композиции является чёрный контур, от которого отходят остальные ее цветовые составляющие. Вместе с тем выделять его наличие уникальной особенностью цветовой характеристики только калмыцкого орнамента нет оснований. Чёрный цвет в составе орнамента встречается у некоторых близких в этногенезе калмыкам народов Южной Сибири, и в частности, - в вышивках бурят и хакасов, и других народов. Важно каким образом он вписывается в композицию узора, составляя его выразительную графическую основу, подчеркнутую в колорите. Явственно близки колористические основы декора одежды калмыков и западно-монгольских народностей торгутов и дербетов, сохраняющей, отметим, единый традиционный покррой женского кос-

тюдма, состоящего из платьев «терлг» и «цегдг». И это свидетельствует об особой устойчивости художественных традиций именно в женской одежде, избежавшей прямого инокультурного влияния. Последнее более характерно для мужского и девичьего костюма калмыков.

Яркая самобытность калмыцкого орнамента «зег» и в композиции и колорите очевидна. Своеобразие национального цветового ощущения народа отметил художник В.А. Фаворский, иллюстрировавший в предвоенные годы XX столетия калмыцкий героический эпос «Джангар». В частности, он отмечал: «...очень сильно даётся цвет. Там (в эпосе – С.Б.) всё время цветовая характеристика. Чёрный богатырь – на жёлтом коне, жёлтый богатырь – на чёрном коне. У Гомера или в русском эпосе этого нет. В «Манасе» (киргизском народном эпосе – С.Б) это есть, но в гораздо меньшей степени»¹.

Думаем, показателем приводимый художником сравнительный цветовой ряд, выявляющий особенности национального цветоощущения в этническом мировосприятии. Тяготение к контрастному сочетанию красного, синего и жёлтого - локального цвета в структуре орнаментальной композиции, можно видеть и в колористической организации храмового или жилого интерьера. Именно цветом выявляется и подчёркивается смысловой центр пространства, фиксированный жёлто-красным буддийским алтарём в калмыцком храме, кочевом ли, стационарном или в жилой кибитке. Цветовая символика конструкции традиционного жилища «ишкя гер» приводится нами в анализе экспозиционного материала калмыцкой традиционной культуры.²

Народное декоративно-прикладное искусство немыслимо без декора – орнамента. Его своеобразие, как нельзя более ёмко, выражает орнамент. Орнамент подчёркивает, выявляя самобытную форму одежды и бытовых предметов, составляющих материальную среду обитания народа. В этом суть и смысл узора,

¹ Фаворский В.А. Выступления на конференции по эпосу «Манас» 28 августа 1946 года // В.А.Фаворский в Киргизии. Составитель А.Н. Михалев. Фрунзе, 1977, с.53.

² Батырева С.Г., Батырева К.П. Ментальная символика в экспозиции Музея калмыцкой традиционной культуры имени Зая-пандиты /Международные отношения в Республике Калмыкия: состояние, проблемы и перспективы развития. Материалы научно-практической конференции. Элиста, 2002.

организованного в периодической последовательности композиции орнамента, неотъемлемого и наиболее устойчивого структурообразующего элемента народного декоративно-прикладного искусства.

Этнической особенностью калмыцкого искусства является полихромный, мажорный в цветоощущении орнамент «зег», традиционный элемент вышивки-аппликации, ритмически повторяемый в декоративной выразительности. Есть все основания рассматривать орнамент «зег» калмыцкой вышивки-аппликации своеобразным этногенетическим и историко-художественным источником в изучении традиционной культуры. Его исследование проливает свет на многие, недостаточно ясные моменты, связанные со сложной исторической судьбой калмыцкого народа. Важно при этом видеть в орнаменте и художественной культуре народа не простое механическое соединение инокультурных влияний, обязательно имевших место в его историческом этногенезе. Сложение орнамента, самобытного кода художественной культуры народа, происходило далеко не произвольно, а под своеобразным контролем устойчивой системы изначальных эстетических представлений народа и его исторических предков. Отсюда его неповторимое своеобразие, исторически взаимообусловленное. В анализе орнаментальной культуры народа необходимо учитывать сложную многослойную структуру этнокультурных контактов народа – всё многообразие и глубину исторических обстоятельств процесса этнокультурогенеза.