

Канат Исмаилов
Институт искусств и дизайна при КГУ имени И. Арабаева
(Кыргызстан)

venera_1981@list.ru

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО КЫРГЫЗСТАНА И АЗЕРБАЙДЖАНА В КОНТЕКСТЕ ТЮРКСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. Статья посвящена исследованию декоративно-прикладного искусства тюркоязычных народов с особым акцентом на кыргызское и азербайджанское ремесло. Анализируются его функции в сохранении национальной идентичности, формировании духовных и нравственно-этических ценностей, а также в эстетическом воспитании молодежи. Показано, что традиционные технологии обработки металла, дерева, кожи, текстиля, ковроткачества, керамики и ювелирного искусства сложились в рамках единого тюркского культурного пространства — от Кавказа и Сибири до Центральной Азии — и характеризуются общими образными и семиотическими принципами. Особое внимание уделено ковроткачеству как семейно-профессиональному ремеслу, выполняющему культурные, социальные и обрядовые функции.

Народное и декоративно-прикладное искусства рассматриваются в статье как важнейший элемент художественной культуры тюркского мира, отражающий не только технические навыки, но и символические представления, укоренённые в мировоззрении народа.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, тюркоязычные народы, ковроткачество, художественные традиции, Центральная Азия.

Введение. В современных условиях политико-экономическая, духовно-нравственная и морально-этическая ситуация характеризуется высокой степенью нестабильности и напряженности. Глобальные про-

цессы, в том числе политика двойных стандартов в отдельных странах, оказывают разрушительное влияние на духовные ценности и нравственные ориентиры общества, что особенно сказывается на психологическом состоянии молодежи. В таких условиях одной из актуальных задач является сохранение культурной идентичности, переосмысление и популяризация национальных ценностей, что позволяет воспитывать молодое поколение и приобщать к традиционным нравственно-этическим нормам всех слоев общества.

Особенно остро эти вопросы проявляются в условиях глобализации, когда наблюдается тенденция деградации общественных институтов и утраты национальной самобытности. Для тюркоязычных народов, включая кыргызов, казахов, татар, узбеков и другие этнические группы Центральной Азии и Кавказа, критически важным является сохранение языка, традиционной культуры, исторической памяти и моральных ориентиров. Процессы ассимиляции и культурного влияния извне создают угрозу национальной идентичности, а усилия по вовлечению молодежи в чуждые ценностные практики усиливают риск утраты духовно-нравственных основ. Духовность и нравственные ценности выступают ключевыми характеристиками личности, определяя формы деятельности, нормы поведения и внутреннюю направленность человека. Воспитание нравственности представляет собой организованный процесс усвоения молодежью основных национальных ценностей. Для тюркоязычных народов тюркских государств данный процесс включён в систему общечеловеческих культурных, духовных и нравственно-этических ценностей, обеспечивая сохранение историко-культурной идентичности и преемственность культурных традиций.

Изложение основного материала. Изобразительное искусство охватывает все сферы общественной жизни и выполняет важные функции. Эстетическая функция искусства связана с созданием предметов, их декоративностью и обеспечением эмоционального удовлетворения, возникающего при восприятии красоты. Через изобразительное и прикладное искусство человек способен познавать красоту, её идеи и принципы. Прекрасное формирует личность, развивает высокие нравственные и эстетические качества. Эстетическая функция способствует развитию эстетического вкуса, способностей и потребностей человека, формирует его ценностную ориентацию в мире и пробуждает творческий дух.

Тюркоязычные народы Центральной Азии, включая кыргызов, издревле через прикладное искусство формировали и развивали эстетический вкус в соответствии с образом жизни. Изделия, созданные руками мастеров – одежда, домашние предметы и предметы быта – имеют долгую историю и опираются на два основных источника:

1. Жизненные условия и хозяйственная деятельность народа.
2. Эстетические предпочтения, адаптированные к жизненным потребностям, включая заимствования у других народов.

Кроме того, развитие одежды и утвари оказывали влияние торговые контакты с соседними народами, а также религиозные представления, что также формировало материальную культуру кыргызов. Духовная культура кыргызского народа включает как устное народное творчество, народные песни и традиционную музыку, так и материальное наследие, отражающее повседневную жизнь, условия существования, характер, духовный мир и художественное мышление народа.

Мастерство исполнения каждого художественного изделия зависит от восприятия зрителем и эмоционального отклика на него. В историко-культурологических исследованиях доктор культурологии Ч. Уметалиева-Баялиева отмечает: «Для кыргызского прикладного искусства, как и для музыкального, характерны простота, лаконичность выражения мысли, скромность, пасторальный характер, яркость цветов без излишних элементов и резкой экспрессии. Уникальные психологические черты и духовная сущность народа отражены в музыкальном, поэтическом и художественно-прикладном искусстве. Архаическая эстетика кыргызского художественного мышления проявляется в характерной форме, пластике, ритме и мелодичности. Для прикладного искусства характерны точная композиция, симметрия, отсутствие избыточного декора и гармония силуэта с колоритом» [3, с. 100–101; 4, с. 69].

В свою очередь, Виноградов подчеркивает: «Особые черты национального характера можно наблюдать и в кыргызском декоративно-прикладном искусстве. При внимательном изучении узоров кыргызских войлочных пано и другие изделия заметны спокойные, эпические цветовые тона и мягкие контуры рисунков. Полукруглые линии, изображающие рога животных, являются наиболее популярным мотивом и встречаются почти в каждом узоре. Художественные образы тесно связаны с природой и повседневной жизнью; отсутствуют острые углы, абстрактные и сложные комбинации» [2, с. 176].

Таким образом, прикладное искусство является неотъемлемой частью культурной идентичности каждого народа, обеспечивая сохранение традиций, эстетическое воспитание и развитие духовного мира человека.

Особое место в тюркоязычных странах занимает традиционное азербайджанское ковроткачество, которое на протяжении многих веков является выразителем не только эстетических, но и социальных, культурно-обрядовых и хозяйственных функций. Азербайджанский ковер — это текстиль ручной работы с характерными узорами и цветовой палитрой, отличающийся региональными школами (Гянджа-Газах, Губа-Ширван, Карабах и др.). Ковроткачество в Азербайджане имеет семейно-профессиональный характер: мужчины занимаются подготовкой сырья, женщины — прядением, окрашиванием нитей и ткачеством. Ковры используются как предметы интерьера, в бытовых целях, а также в обрядовой практике, например, при свадьбах, рождении ребенка и праздновании Новруза (ЮНЕСКО, 2010) [8].

Разнообразие орнаментов и цветовых решений формируется под влиянием местных художественных традиций и символических значений. Они служат способом сохранения и передачи народной памяти, исторического опыта и природно-географических особенностей региона [6]. Таким образом, азербайджанское ковроткачество является наглядным примером того, как прикладное искусство тюркоязычных народов формирует устойчивые эстетические модели, социальные практики и культурную идентичность. Национальная самобытность также находит отражение в декоративно-прикладном искусстве кыргызов, казахов, узбеков и других тюркоязычных сообществ.

В контексте прикладного искусства Кыргызстана особенное значение имеет также ковроткачество, развитое в южных областях страны. Исторически ковроткачество у кыргызов было тесно связано с особенностями кочевого образа жизни и хозяйственной деятельностью. В южных регионах Кыргызской Республики, в районах Баткенской, Ошской и некоторых частях Джалал-Абадской области, традиционное производство ворсовых и плоских ковров достигло высокого уровня развития, формируя уникальные художественные стили и локальные шкалы орнаментации. Эти изделия использовались преимущественно в бытовых, декоративных и ритуальных целях, украшая юрты и домашние интерьеры, а также служили важным предметом подарков и долевых

комплектов приданого для молодых семей. Эти ковры отличались специфическими орнаментами, сюжетами и техниками плетения, отражающими взаимодействие с художественными традициями сопредельных культур Центральной Азии. Этот вид народного творчества не только отражает материальные потребности кочевников, но и является важным компонентом этнокультурной идентичности народа, выражая систему художественных символов и мифологических представлений, которые формировались веками. В последние годы наблюдается возрождение интереса к традиционным техникам ковроткачества, включая работу ремесленных мастериц, чьи изделия привлекают внимание туристов и коллекционеров, а также способствуют формированию культурного капитала региона [1].

Доктор искусствоведения Джамал Уметалиева в своих исследованиях отмечает композиционные особенности произведений кыргызского народного прикладного искусства следующим образом: «Жизненная конкретность композиции, её точность, отсутствие избыточных элементов, ритмичность изображения и доминирование гармонии с использованием ярких природных цветов характерны также для узоров кыргызских ковров. Орнамент ковра в декоративной форме условно передает четкость окружающей среды; это свойственно для всех видов национального декоративно-прикладного искусства» [6, с. 31]. Кроме того, исследователь отмечает сходство кыргызских орнаментов с казахскими и туркменскими узорами, что объясняется исторической кочевой жизнью этих народов и длительным соседством на протяжении веков.

Народное ремесло является неотъемлемой частью национальной культуры. Художественное прикладное мастерство кыргызов передавалось из поколения в поколение — от отца к сыну, от матери к дочери, формируя систему духовного и материального наследия. Искусство, сохранившееся в народном творчестве, ценится не только за эстетическую красоту, но и за функциональность изделий в повседневной жизни.

Традиционные изделия кыргызских мастеров изготавливались из дерева, кости, войлока, кожи и металла, включая предметы быта и украшения, сохранившие богатое наследие узоров и вышивки. Особенно широкое распространение имели изделия из войлока: одежда, покрывала, ала-ки шырдаки и другие предметы, использовавшиеся в быту и обря-

дах. Исторически в кочевых и полукочевых народах Центральной Азии искусство изготовления предметов из дерева, камыша и других природных материалов известно с древних времен.

Сайма – это традиционное нанесение орнаментов (узоров) на поверхность изделия. Народное ремесло и вышивка способствуют развитию внимательности, эстетического восприятия и духовного обогащения человека. Мастера, выполняя орнаментальные мотивы, строго соблюдают порядок и последовательность работы, избегая хаотичности. В процессе подбора и сочетания цветов широко используются комбинации красного с синим, красного с желтым, красного с зеленым, красного с белым, а также повторяющиеся циклы этих сочетаний.

Основные традиционные узоры включают «рога», «полумесяц», «миндаль», «коготь», «цветок», «добу талаа», «такыя дөбө», «тогуз дөбө», «көөкөр» и другие; в них также присутствуют стилизованные изображения животных и растений, характерные для кыргызского декоративного искусства.

Устачылык – это декоративное ремесло, включающее работу с металлом, медью, мельхиором, рогом, костью, деревом, кожей, ремнями, камнем и другими местными материалами. Мастера создают как бытовые, так и праздничные изделия, объединяя традиции и художественные решения.

Работа с кожей (булгаары) относится к гибкому ремеслу декоративного использования шкур животных. Мастера применяют различные техники: «басма-метод», «чаптама-метод», нанесение орнамента, покраску кожи, вырезку и шитье. Особые методы окраски позволяют сохранять цвет и рисунок на изделии, придавая ему долговечность и эстетическую ценность.

Таким образом, куракчылык, килем, резьба по дереву, работа с металлом и кожей представляют собой комплекс народного прикладного искусства кыргызов, где функциональность сочетается с высокой художественной ценностью, а традиции и композиционные принципы сохраняются из поколения в поколение.

Декоративно-прикладное искусство тюркоязычных народов представляет собой крупный пласт материальной и художественной культуры, отличающийся общностью технологических приёмов, орнаментальных систем и функционально-эстетических решений. В тюркском культурном пространстве – от Кавказа и Сибири до Центральной Азии

– сформировались устойчивые традиции художественной обработки металла, дерева, кожи, текстиля, ковроткачества, керамики и ювелирного искусства, которые, несмотря на региональные различия, обладают единой образной и семантической основой, отражая общие культурные и эстетические ценности тюркоязычных народов.

В научной и учебной литературе искусствоведа Мальчика А.Ю. “История кыргызского народного прикладного искусства: эволюция кыргызского орнамента с древнейших времен до XX в.” подчёркивается, что декоративно-прикладное искусство тюркских народов связано с древними ремесленными центрами кочевой и оседло-земледельческой цивилизации, где орнамент выступал семиотической системой, фиксирующей космологические и этнокультурные представления” [7, с. 45-48] .

Подводя итог, можно отметить, что народное художественное творчество является неотъемлемой частью духовной культуры человека и отражает его взаимодействие с мировыми культурными ценностями. Через искусство передаются высшие ценности человеческой цивилизации, формируется моральная и эстетическая чувствительность, развиваются гуманистические взгляды и способность воспринимать красоту в жизни и художественных произведениях. Эстетическое воспитание способствует формированию культурно-художественной компетентности молодежи, расширяет их мировоззрение, развивает образное и ассоциативное мышление, обеспечивает приобретение личного художественного опыта и создает условия для самостоятельного выбора путей культурного развития. В социально-культурном пространстве духовные и нравственные вопросы должны занимать приоритетное место.

В этой связи народное декоративно-прикладное искусство является в XXI веке одним из ключевых направлений духовного развития общества. Через народное творчество молодежь воспитывается в духе терпимости, трудолюбия, уважения национальных традиций, любви к Родине и художественной культуре.

Народное декоративно-прикладное искусство кыргызов является не только самобытной формой творчества, но и частью более широкой художественной традиции тюркоязычных народов. Как показывают исследования, декоративно-прикладное искусство тюркского мира обладает рядом общих стилистических и технологических

характеристик, поскольку многие ремёсла развивались в результате исторических, культурных и торговых связей между этими этносами и отражают общие эстетические принципы тюркской художественной культуры.

Заключение. Азербайджанское ковроткачество, турецкая вышивка и художественный металл, казахское и киргизское кожаное и деревообрабатывающее ремесло, узбекское шелковое ткачество и керамика, а также туркменская ювелирная пластика образуют общую зону художественной традиции, в рамках которой функциональность изделий сочетается с декоративностью и символизмом. Многие традиции были институционализированы и получили развитие в системе художественного образования, музейных коллекциях и культурной политике стран региона, что обеспечивает их сохранность и обновление в XXI веке. Таким образом, декоративно-прикладное искусство тюркоязычных народов выступает не только как объект этнокультурного наследия, но и как значимый ресурс современного культурного развития, способствующий укреплению художественной идентичности, межкультурным контактам и интеграции тюркского культурного пространства.

Таким образом, декоративно-прикладное искусство кыргызов неотделимо от общей художественной традиции тюркоязычных народов, являясь её важной частью. Оно не только передаёт этнокультурные ценности из поколения в поколение, но и способствует формированию общекультурных компетенций, расширяет эстетическое восприятие, укрепляет национальную идентичность и одновременно открывает взаимосвязи с культурным наследием других тюркских народов. Это делает декоративно-прикладное искусство ключевым элементом духовного развития общества в XXI веке.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Антипина К. И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. – Фрунзе, 1962.
2. Виноградов А. Декоративно-прикладное искусство народов Центральной Азии. – Москва, 2008.
3. Джамал Уметалиева. Композиционные особенности кыргызского прикладного искусства. – Бишкек, 2017.
4. Дудин С. М. Ковровые изделия Средней Азии // Сборник МАЭ. – Т. VII, 1928.

5. Садыкова А. Традиционные орнаменты и художественные техники тюркских народов. – Бишкек, 2018.
6. Уметалиева Д. Т. Киргизский ворсовый ковер. – Фрунзе, 1966.
7. Мальчик А. Ю. История кыргызского народного прикладного искусства: эволюция кыргызского орнамента с древнейших времен до XX в. // Новая литература Кыргызстана, 2008, № 2. – с. 45-58.
8. Хасанов Р. История декоративно-прикладного искусства Азербайджана. — Баку, 2012.
9. ЮНЕСКО. Азербайджанское ковроткачество. – Париж, 2010.

Kanat İsmailov (*Qırğızıstan*)

QIRĞIZISTAN VƏ AZƏRBAYCANIN DEKORATİV-TƏTBİQİ SƏNƏTİ TÜRK MƏDƏNİYYƏTİ KONTEKSTİNDƏ

Məqalə qırğız və Azərbaycan sənətkarlığı əsas götürülməklə türkdilli xalqların dekorativ-tətbiqi sənətinin öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Milli identikliyin qorunub saxlanılmasında, mənəvi və əxlaqi-etik dəyərlərin formalaşmasında, həmçinin gənclərin estetik tərbiyəsində onun funksiyaları təhlil edilir. Göstərilir ki, metal, ağac, dəri, tekstil, xalçaçılıq, dulusçuluq və zərgərlik sənətlərinin ənənəvi emal texnologiyaları Qafqazdan və Sibirdən Mərkəzi Asiyaya qədər vahid türk mədəni məkanı çərçivəsində təşəkkül tapmışdır və ümumi obraz və semiotik prinsiplərlə xarakterizə edilir. Ailə-peşəkar sənətkarlığı kimi mədəni, sosial və mərasim funksiyalarını yerinə yetirən xalçaçılığa xüsusi diqqət yetirilmişdir. Bədii ənənələrin formalaşmasında tarixi, mədəni və ticarət əlaqələrinin təsiri və onların cəmiyyətin mənəvi-mədəni potensialının inkişafında rolu nəzərdən keçirilir.

Məqalədə xalq sənəti və dekorativ-tətbiqi sənət türk dünyasının təkcə texniki bacarığı deyil, həm də xalqın dünyagörüşündə kök salmış rəmzi təsəvvürlərini əks etdirən bədii mədəniyyətinin çox mühüm elementi kimi nəzərdən keçirilir. Tədqiqatlar və beynəlxalq layihələr türkdilli bölgələr arasında vahid mədəni əsasın və ənənələrin aktiv qarşılıqlı mübadilə münasibətlərinin olmasını təsdiq edir.

Açar sözlər: dekorativ-tətbiqi sənət, türkdilli xalqlar, xalçaçılıq, bədii ənənələr, Mərkəzi Asiya.

Kanat Ismailov (*Kyrgyzstan*)

**DECORATIVE AND APPLIED ARTS OF KYRGYZSTAN
AND AZERBAIJAN IN THE CONTEX OF TURKIC CULTURE**

This article deals with the study of decorative and applied arts of Turkic-speaking peoples with a special focus on Kyrgyz and Azerbaijani handicrafts. Its functions in preserving national identity, shaping spiritual and moral values, as well as in the aesthetic education of young people are analyzed. It is shown that traditional technologies for processing metal, wood, leather, textiles, carpet weaving, ceramics and jewelry developed within a single Turkic cultural space – from the Caucasus and Siberia to Central Asia, and are characterized by common figurative and semiotic principles. Special attention is paid to carpet weaving as a family and professional craft that fulfills cultural, social and ritual functions. The influence of historical, cultural and trade relations on the formation of artistic traditions and their role in the development of society's spiritual and cultural potential is considered.

Folk and decorative-applied arts are considered in the article as the most important element of the artistic culture of the Turkic world, reflecting not only technical skills but also symbolic representations rooted in the worldview of the people. Research and international projects confirm the existence of a common cultural foundation and active exchange of traditions between Turkic-speaking regions.

Key words: decorative and applied arts, Turkic-speaking peoples, carpet weaving, artistic traditions, Central Asia.