

УДК 373.745

ИСКУССТВО РУЧНОГО КОВРОДЕЛИЯ ДАГЕСТАНА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ

студенка

А.Ф. Гасанова

e-mail: alvinagsnv@gmail.com

Научный руководитель: П.Н. Магомедова, к.п.н., доцент, преподаватель
специальных дисциплин

ГБПОУ РД «Дагестанское художественное училище им. М.А. Джемала»

В статье раскрывается своеобразие искусства ручного ковроделия Дагестана, обеспечивающего преемственность художественных традиций ремесла и оказывающего влияние на формирование художественной культуры школьников. Характеризуются основные композиции и орнамент ковров.

Ключевые слова: искусство ковроделия, орнамент, ворсовый ковер, художественная культура.

The article reveals the uniqueness of the art of hand-made carpet making in Dagestan, which ensures the continuity of the artistic traditions of the craft and influences the formation of the artistic culture of schoolchildren. The main compositions and ornaments of carpets are characterized.

Keywords: carpet art, ornament, pile carpet, art culture.

В современном образовании происходят значительные изменения, связанные с переосмыслением системы воспитания как важнейшего механизма гуманизации. Утвердилось понимание того, что культурно-исторические традиции народов нашей страны особенно ценны для формирования у подрастающих поколений мировоззренческих установок, развития живого интереса к усвоению богатого духовного потенциала своего народа, развития исторической памяти. Наиболее эффективным путем решения проблем образования является, на наш взгляд, приобщение школьников к народному искусству, развитие живого интереса к традициям художественных ремесел. Ручное ковроделие дагестанских мастериц, как один из видов декоративно-прикладного искусства, открывает возможность приобщения детей к большому миру народной культуры, формированию художественной культуры школьников.

Ковроделие является одним из древнейших видов декоративно – прикладного искусства и женского рукоделия многих народов мира. В течение столетий выработались множество приемов художественного ковроткачества с использованием различных нитей. Ковры и ковровые изделия имели широкое применение в быту дагестанцев, служили для украшения и утепления интерьера жилища. Изделия, созданные в традиционной технике ручного ткачества, относятся сегодня к категории произведений искусства.

Разнообразные традиции изготовления ковров и ковровых изделий известны нам по многочисленным этнографическим исследованиям, в которых зафиксированы традиции обработки шерсти и ручного ковроткачества почти у всех народов Дагестана: кумыков, лакцев, даргинцев, аварцев, лезгин, табасаранцев, рутулов. Большое разнообразие ковровых изделий (ковры, паласы, килимы, давагыны, думы, чибта, сумахи и всевозможные накидки, коврики) является свидетельством высокого мастерства народных коврощиц.

Ковроделие Дагестана является наиболее развитой областью народного художественного творчества и получило здесь повсеместное распространение. Но вопрос о времени сложения и распространения этого традиционного вида народного декоративно-прикладного искусства остается открытым. Ясно лишь одно - ковроделие в Дагестане является одним из наиболее древних народных художественных ремесел по сравнению с некоторыми другими областями художественного творчества. В прошлом умение ткать было одним из достоинств женщины, хотя занятие ткачеством и рукоделием было трудоемким и возможно было ткать только в свободное от сельскохозяйственных работ время.

Хотелось бы отметить то, что я сама (Альвина Гасанова), являюсь представительницей одной из многочисленных народностей Дагестана –

табасаранкой. Ковры являются нашим национальным достоянием и с каждым днем набирают всю большую актуальность, а традиции ручного ковроткачества передаются из поколения в поколение.

В разнообразных видах ковров и ковровых изделий нашли свое выражение черты национальной культуры горного края. Границы распространения ручного ковроделия в Дагестане трудно установить, поскольку не было ни одного района, где жители не занимались бы изготовлением ковров для собственных нужд. Особенно это касается народов Южного Дагестана - табасаранцев и лезгин. Здесь в каждой семье были ковровщицы.

В дагестанском ковроделии сохраняется узкая этническая специфика. В разных районах Дагестана, в соответствии с историческими традициями, особенностями бытового уклада и типа хозяйствования, отдается предпочтение разным узорам и техникам изготовления ковров и ковровых изделий. По технологии изготовления различают ковры: ворсовые, безворсовые двусторонние, безворсовые односторонние, войлочные (с врезным, нашивным и вваленным узором), комбинированные. Ворсовые, безворсовые и комбинированные ковры изготавливались на ковроткацких станках в различной технике.

Народы центральной и северной частей Дагестана - аварцы, даргинцы, лакцы, кумыки издавна владеют искусством ткачества безворсовых ковров - паласов, думов, давагьинов, циновок и изготовлением войлочных ковров. А в Южном Дагестане ткут преимущественно ворсовые ковры и односторонние безворсовые ковры - сумахи. Особого внимания заслуживают безворсовые ковры, в которых, в сравнении с ворсовыми, лучше сохранились архаические композиционные схемы.

Распространение ручного ковроделия поддерживалось древней традицией передачи навыков художественного ремесла от старшего поколения - младшему, от матери к дочери, ведь ни одна девушка или юноша в прошлом, не переступали порога совершеннолетия, не вступали в самостоятельную жизнь, не овладев каким-либо ремеслом. Девушек Южного Дагестана, обучали мастерству изготовления ковров еще с раннего детства, как мне рассказывала моя мама. Стоит еще учесть тот факт, что любую девушку-табасаранку, традиция обязывала принести в приданое ковры собственного изготовления. Эти ковры были необходимым предметом домашнего обихода и одновременно, свидетельствовали о мастерстве и трудолюбии невесты.

Будучи связанным с интерьером, ворсовый ковер, в то же время выступает и как самостоятельное художественное произведение, обладающее комплексом специфических художественно-стилистических черт. Это помимо технических качеств - разнообразие элементов орнамента, соразмерность частей композиции и его компонентов ритмическому строю, которые придают ковру особый художественный образ. И наконец, это особый колорит, благодаря которому орнаментальный строй ковра обретает свое полное и декоративное выражение.

Значимость каждой из этих компонентов ковра существенна для художественного восприятия его образа - архетипа. Такими архетипами в искусстве ворсового ковроделия Дагестана являются ковры «Дербент», «Сафар», «Гасан-Кала», «Тапанча», «Джакул», «Чар-Гюль» и др., в композиции которых отчетливо выступают художественно - стилистические черты основных групп ковров.

В коврах типа «Дербент» центральное поле образовано крупными медальонами, расположенными вдоль центральной оси ковра. Обычно композицию ковra «Дербент» составляют медальоны, имеющие специфическую восьмиугольную звездчатую форму (форму - сложенную из двух квадратов). Внутри они обычно заполнены различными мотивами, чаще всего стилизованными изображениями растительного происхождения, которые при геометризации утратили сходство с первоначальным объектом. Медальоны обычно обрамляются узорной лентой, которые смягчают резкие очертания контуров цветных участков и способствуют взаимопроникновению глубоких, локальных цветов поля ковra. Свободный от медальонов фон украшают отдельные элементы двух или трех форм.

Композиция ковра «Тапанча» (сабля, пистолет) четко выстраивается по горизонтальным, вертикальным осям и по диагонали. Медальоны представляют собой стилизованные изображения скрещенных сабель, отходящих от центральной ромбовидной фигуры. В центре каждого перекрестия располагаются крестообразные розетки геометризированных растительных фигур. Для силуэтов «рукавов» характерны зубчатость контуров и округлое завершение на концах.

Для ковра типа «Сафар» характерен орнамент растительного стиля. Различают композиции двух видов: одномедальонный ковер с цветком лотоса в центре и композицию с решетчатым рисунком и цветами, расположенными внутри каждого деления решетки.

Другой тип ковра «Джакул» («кукла») имеет одномедальонную композицию с розеткой в центре, окаймленной тремя - пятью бордюрами. В основе этой композиции лежит древний прототип ворсового ковра «Багык» (шкура барана). Одномедальонные композиции достаточно часто встречаются в табасаранском ковровом искусстве. Примером может служить композиция ковра «Рушуль», особенностью которой является наличие дополнительных продольных полос – изображения колонн, поддерживающих «арку михраба», характерной особенностью композиции молитвенных ковров. В ковре «Рушуль» арки служат завершением обеих продольных вершин одномедальонной композиции центрального поля ковра.

Орнаментальное строение ворсовых ковров складывается из простых форм геометрических мотивов (прямые, зигзагообразные линии, треугольники, ромбы, многоугольники, спирали, крестики и т.д.), геометризованных растительных мотивов (листья, цветы, колючки и т.д.), зооморфных мотивов (собачки, лошадки, птицы, козлики и т.д.), антропоморфных мотивов (фигурки человека, отдельные части фигуры: глаз, рука, усы) и геометризованные формы небесных светил, предметов (звездочка, луна, солнце, вода, снег, земля, меч, лампа, сани и т.д.). Многие элементы коврового орнамента имели конкретные названия, которые исходили из соответствия содержанию, от схождения с реальной действительностью.

Дагестанские ворсовые ковры - цельношерстяные: из шерсти изготовлен не только уток, но и основа, что придает ковру особую легкость. Цветовая гармония ковровой композиции достигалась путем создания равновесия ярких и темных пятен, крупных и мелких деталей форм узора, на сочетании тепло-холодности. Особую выразительность, силу и звонкость основному цвету в узорах придает контурная линия черного, белого или другого цвета.

Дагестанским мастерицам с давних времен были известны не только приемы изготовления различных ковров из шерсти, но и способы крашения шерсти. Использовались для этой цели в основном естественные красители. Необходимые цвета и оттенки ковровщицы получали из листьев, коры, корней различных растений. Широко распространенный в дагестанских коврах красный цвет давала марена, который давал широкий спектр оттенков: от светло-розового до коричневого. Другим излюбленным цветом дагестанских ковровщиц был синий, получаемый из привозного индиго. Желтый цвет получали из луковой кожуры, коры барбариса, зверобоя, душицы. Его же использовали для получения зеленого цвета, окрашивая желтую пряжу синим. Особенно много оттенков (от желтого до коричневого) можно было получить из кожицы зеленого грецкого ореха. Из гранатовой кожуры получают очень нежный желтый цвет, который, перемешиваясь с красным цветом марены дает своеобразный ярко-оранжевый цвет. В целом, гамма лучших дагестанских ковров состоит из крайне ограниченного числа тонов. Народные мастерицы знают, что сила цветового воздействия произведения зависит не от количества тонов, а от их сочетания, умения выявить путем сопоставления тонов, заложенные в них возможности.

Главным достижением колорита традиционных ворсовых ковров Дагестана является замечательное звучание композиций, которых при большой своей декоративности отличает прочувствованная гармония цветов.

Стремление к гармонии, единству, эмоциональной выразительности различных компонентов ковровой композиции были навеяны ковры многих поколений ковровщиц.

Прекрасными образцами безворсовых ковров южнодагестанских мастериц являются гладкие односторонние ковры - сумахи. Сумах, как и ворсовые ковры, изготавливались довольно большого размера, широко использовался в быту. К концу XIX века производство сумахов стало широко развиваться в ряде районов с традиционным уклоном преимущественно на ворсовое ткачество, в частности, Табасаранском, Рутульском, и Дербентском районах.

Узор сумахов достаточно сложный, преимущественно геометрический, иногда в него вводятся антропоморфные и зооморфные элементы. Их композиции весьма разнообразны: решетчатая, композиция из трех ромбических медальонов, из восьмиугольных медальонов, композиции с зооморфным изображением. Колорит большинства сумахов основан на мягких сочетаниях кирпично-красных, коричневых, синих, белых тонов.

Процесс изготовления дагестанского ковра требует от ковровщиц тонкого вкуса, индивидуального мастерства, завидного терпения и усидчивости. Для изготовления ворсовых ковров используются два вида узлов: симметричный и персидский асимметричный. Асимметричный узел более удобен для выполнения растительного орнамента и передачи изображений изогнутых линий. Симметричный же узел – «гиордес», более прочен и приспособлен для передачи геометризированных мотивов разнообразного орнамента в коврах высокой плотности. Ковры ручной работы преимущественно изготавливали в небольших мастерских и на фабриках. Но традиционно их ткали частные мастера по технологии, которая передавалась из поколения в поколение. При этом они не только вручную изготавливали сам ковер, но и производили исходные материалы: стригли овец и обрабатывали шерсть, готовили красители.

Дагестанские ковры можно встретить в музеях Нью-Йорка, Парижа, Монреаля, Лейпцига, Милана, Токио и других городов. По своему качеству дагестанские ковры не уступают лучшим мировым образцам.

И сейчас в Республике Дагестан налажена работа ряда частных производств, мастерских по производству ковров ручной работы. Среди них следует отметить известную мастерицу Изяят Меджидову.

Потомственная табасаранская ковровщица из селения Кандык Хивского района Дагестана, реставратор ковров и тканей, член союза художников РФ и союза дизайнеров РФ, ныне директор Хивской ковровой фабрики, Изаят Меджидова использует в своих коврах хлопок для основы и шерсть, окрашенные только натуральными красителями. По всему Дагестану собирает Изаят и ее единомышленники красильные растения. Благодаря экспериментированию с крашением пряжи по старинным полузабытым рецептам, ей удалось получить всю традиционную гармоничную гамму цветов и оттенков в окрашивании ковровой пряжи.

В основе обучения и понимания искусства ручного ковроделия, как и богатого наследия народного искусства в целом, лежит его художественная ценность, выразительность орнаментального строя композиции ковра, привлекательность рукотворного труда, основанных на вековых традициях этнохудожественной культуры народов Дагестана.

Библиографический список

1. Газимагомедов Г.Г. Современное декоративно-прикладное искусство Дагестана (художественно-эстетические проблемы). Махачкала, 1992. - 176 с.
2. Гамзатова П.Р. Архаические традиции в народном декоративно-прикладном искусстве: к проблеме культурного архетипа. - М., 2004. -139 с.
3. Дебиров П.М. История орнамента Дагестана. Возникновение и развитие основных мотивов. - М.: Наука, 2001. - 416 с.
4. Кильчевская Э.В., Иванов А.Я. Художественные промыслы Дагестана. - М., 1959. - 176 с.
5. «Ковер Изаят». Выставка табасаранских ковров
<https://decoratorlife.ru/kover-izayat-vystavka-tabasaranskix-kovrov/>