

Декоративно - прикладное искусство Казахстана

Декоративное искусство (от лат. decoro - украшаю) – один из видов пластических искусств.

Декоративно-прикладное искусство – область декоративного искусства: создание художественных изделий, имеющих практическое значение в быту и отличающихся декоративной образностью.

К произведениям прикладного искусства относятся мебель, ковры, посуда, игрушки.

Предметы декоративно-прикладного искусства привлекают внимание национальным колоритом, украшаются, как правило, национальным орнаментом.

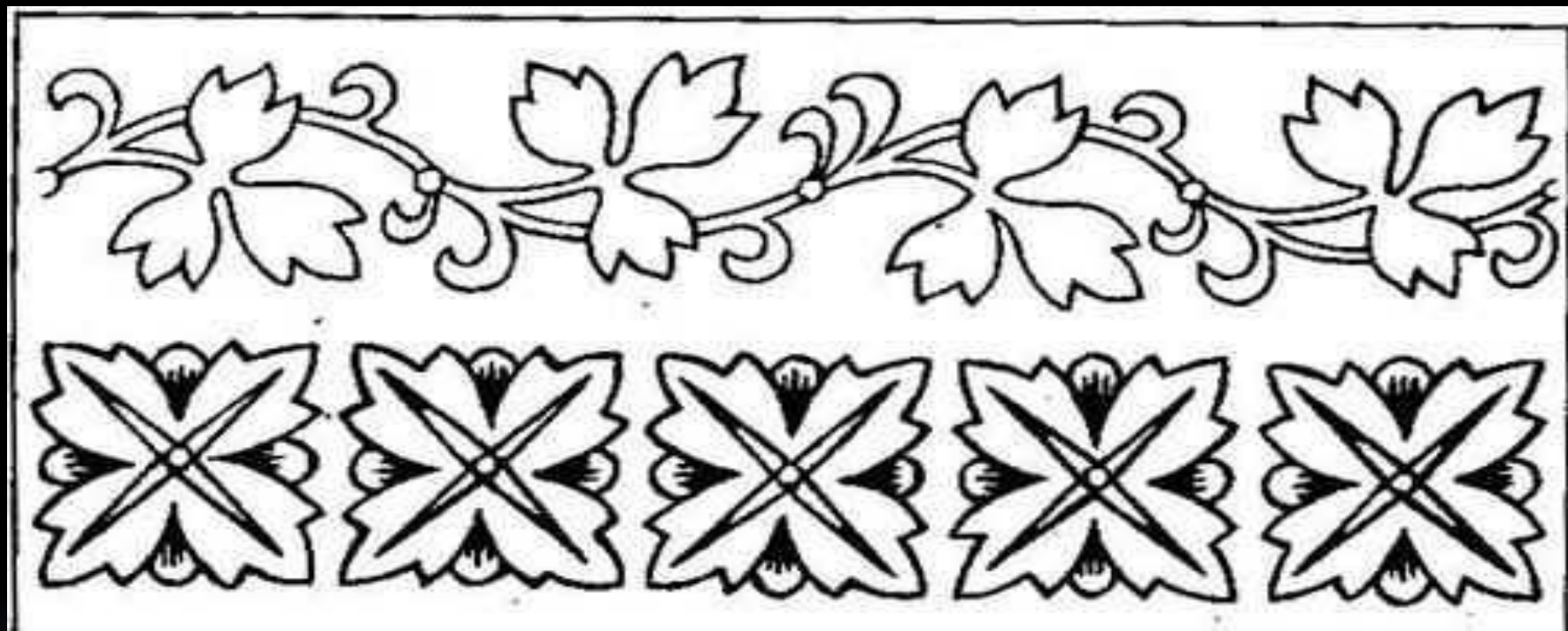

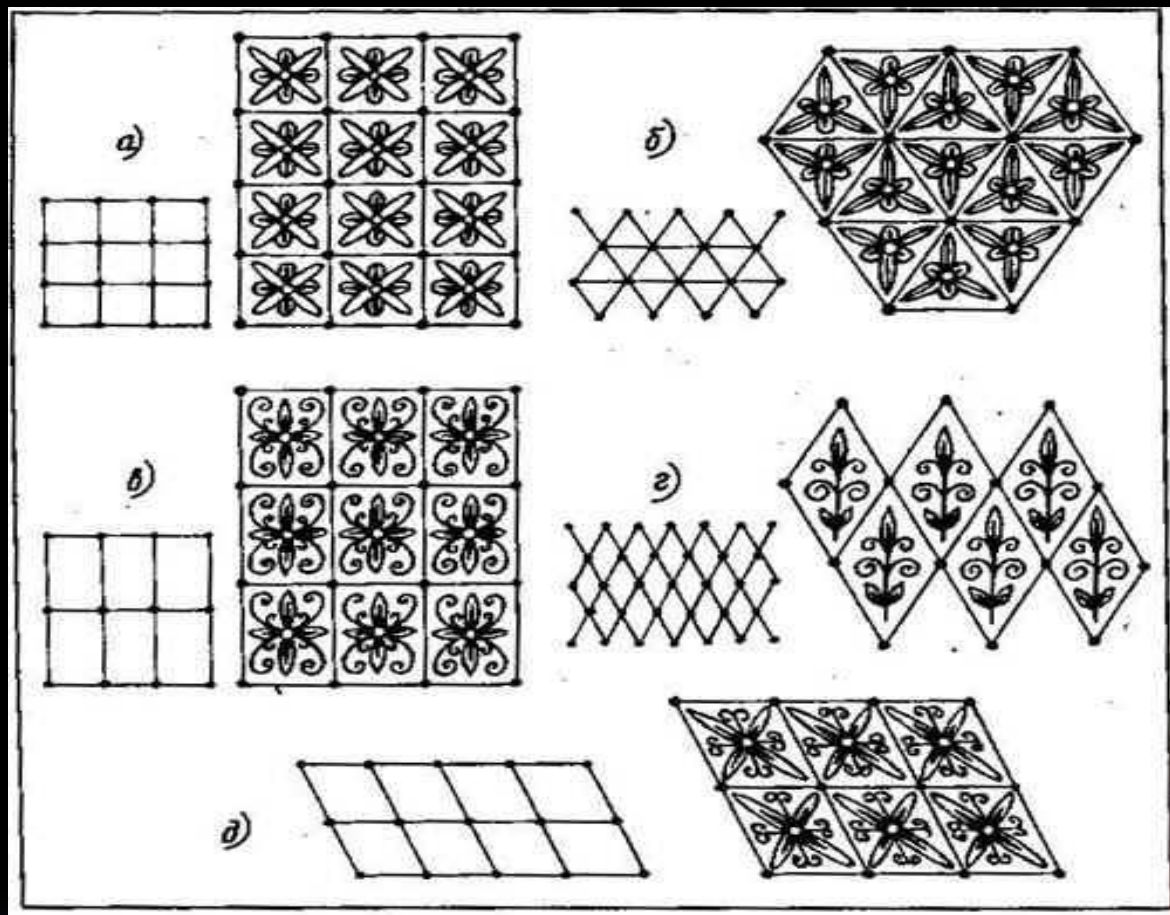
Основой декоративно-прикладного искусства является орнамент.

Орнамент- узор составленный из ритмически чередующихся элементов растительного и животного мира, а также геометрических форм.

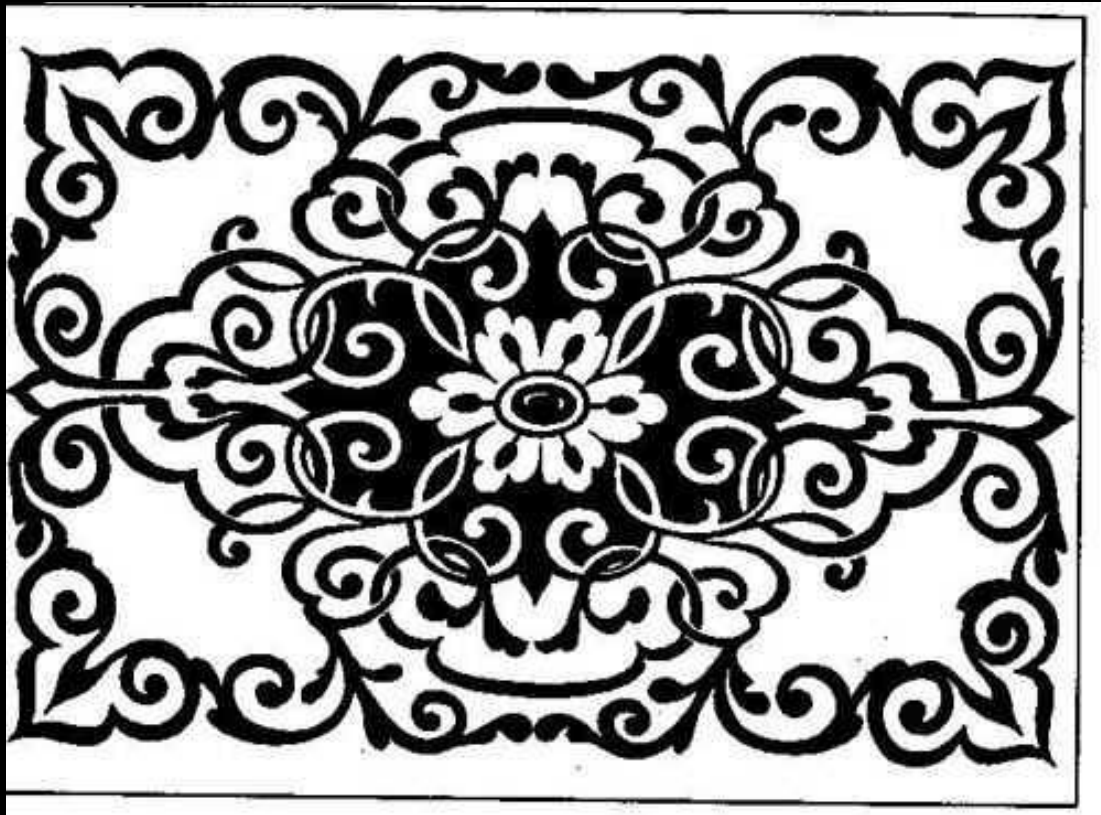
Виды орнамента

Ленточный орнамент имеет вид ленты или полосы и состоит из повторяющихся элементов.

Сетчатый орнамент обладает движением во всех направлениях на геометрической основе. Форма орнамента напоминает сетку из таких геометрических фигур, как квадрат, ромб, прямоугольник и др.

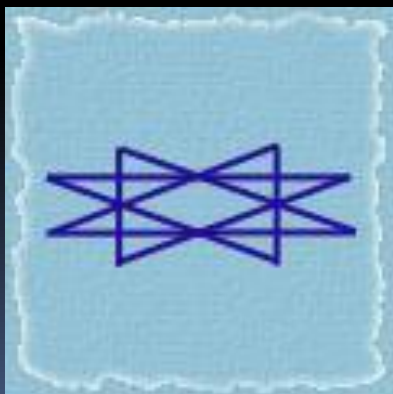
Композиционно-замкнутый орнамент — это мотив, заключенный внутри круга, многоугольника или квадрата. Узор внутри круга носит название розетты. Примерами замкнутого орнамента служат декоративные тарелки, женские головные уборы (платки), салфетки.

Классификация казахских орнаментов по содержанию

Космогонический (связанный с изображением солнца, луны и звезд).

"Тортайшык" — полумесяц — орнамент, изображающий полумесяц. Каждая ветвь орнамента "тертайшык" состоит из простых элементов, изображающих полумесяц. Из элементов "тертайшак" можно вырезать орнамент, следующий до бесконечности.

"Жулдыз" - звезда. Этот орнамент изображает ломаную линию, часто — звезду. Звезда, как правило, находится в самой середине орнамента и имеет пятиконечную форму.

"Жулдызгул" — звездный цветок. Этот орнамент похож на увитый цветами пятиконечный цветок. Им украшают тускиизы - настенные ковры, покрывала, середину носовых платков, спинную часть верхней одежды или нижний край подола чапана — два нижних угла передней полки.

"Жулдызкурт" - звездный червь. Данный орнамент представляет собой переплетение черных и белых, красных и зеленых, синих и желтых цветов. Его используют при приготовлении циновок из чия, на краях сырмаков.

"Кун"— солнце. Орнамент символизирует солнце. Орнаментом "кун" украшают середину ковров, тускиизов, а также он применяется в элементах вышивки или при крашении изделий из дерева, кости.

"Кемпіркосак" — радуга. Орнамент состоит из полосок разных цветов. У казахов цвета имеют символическое значение. Например, синий цвет — символ неба. Белый — цвет истины, радости; желтый — цвет мудрости, разума, печали; зеленый — цвет весны и молодости. В украшении изделий прикладного искусства эти цвета располагаются в определенном порядке, как у цветов радуги. Эти орнаменты часто используются в украшении алаша, коржынов, баскуров (элементы юрты).

"Егізжуп" — близнецы. Этот орнамент встречается издревле у многих восточных народов. Образ орнамента "Егіз" — круг, пространство вселенной. Он представляет собой понятие двойственности: мертвой и одушевленной природы. Круг посередине разделен надвое. Этот орнамент подразумевает философскую истину, что все в этом мире парно, имеет своего двойника. Орнамент служит для украшения верхней одежды, ковров, тускиизов и оружия батыров.

Зооморфный орнамент

"Муйіз" — рог. Это древнейшая основа казахского орнамента. Орнамент символизирует рог. Роговидные орнаменты имеют мелкие и крупные элементы. Мелкие — применяются в изделиях прикладного искусства из дерева, кости, рога; в основном там, где требуется более тонкая обработка. Крупные — используются при украшении сырмаков, текеметов, алаша, ковров, в архитектуре.

"Космуйіз" — двойные рога. Этот элемент является изображением рогов барана, козла, коровы. Орнаменты, которые называются "ыргак", "ілмек", тоже относятся к "космуйіз". Орнамент "космуйіз" используется для украшения предметов домашнего обихода, мебели, оружия и т.д. В настоящее время орнаментом "космуйіз" украшают саукеле (головной убор невесты), современные мужские головные уборы — айыр калпак, передние борта камзола, голенища сапог.

"Тогызтобе" — девять холмов, считается одним из древнейших орнаментов. Этот орнамент сохранился в изделиях прикладного искусства кар луков и ки маков. Орнамент "тогызтебе" использовали при украшении кирпичей купола мавзолея "Айша биби". В настоящее время этим орнаментом украшают изделия прикладного искусства казахи, киргизы, туркмены и каракалпаки.

"Аркармуйіз" — рога архара. Элементы этого орнамента очень похожи на элементы орнамента "кошкармуйіз", но более закрученные и разветвленные. Им украшаются ковры, тускиизы, сырмаки, вышивки, одежда, мебель, предметы домашнего обихода.

"Сынармуйіз" — одинокий рог. Этот орнамент состоит из одной стороны орнаментов "космуйіз" и "кошкармуйіз". Орнамент "сынармуйіз", расположенный мастерски, не выглядит одиночным элементом; в своей композиции он имеет внутреннее единство. Обычно орнамент "сынармуйіз" используется в украшении предметов домашнего быта, одежды, оружия и др. Им украшают текеметы и сырмаки.

"Кошкармуйіз" — рога барана. Этот орнамент похож на бараньи рога. Человеку с богатой фантазией может показаться, что это изображение головы барана с ушами, мордой и т.д. Он используется при украшении текеметов, сырмаков, баскуров, алаша, ковров, кожаных изделий, а также изделий из шерсти, дерева и ювелирных изделий.

"Кырыкмуйіз" — сорок рогов. Этот орнамент состоит из множества узоров, соединенных сложными переплетениями роговидных элементов. В большинстве случаев он заключается в прямоугольник или круг. А порой разветвляется в стороны, подобно кроне дерева, и представляет сложнейшую композицию. Используется при украшении тускиизов, дубленок, сырмаков, кежимов, текеметов, в архитектуре и зодчестве.

"Сыныкмуйіз" — сломанный рог. Орнамент представляет собой изломанный прямоугольник, четыре раза загибающийся внутрь. Этот орнамент применяется для украшения ковров, изделий из чия, баскуров и алаша, а также различных сумок. Внешний вид орнамента напоминает сломанный рог животного.

"Торткулак" — крестовина. Четыре крестовины орнамента состоят из зооморфных, "растительных" линий, середина имеет подобие креста. Элементы орнамента могут завершаться круговыми линиями, четырехугольными элементами. Этот орнамент используется при украшении кебеже, жукаяков, аяккапов, спинной части чапанов батыров, щитов, наколенников брюк, середины додеге или его углов.

"Туйемойын" - верблюжья шея. Орнамент похож на верблюжью шею. Концы его завершаются роговидными элементами. Этот орнамент встречается обычно в совокупности с другими роговидными орнаментами, хотя и выделяется своими особыми линиями, напоминающими длинные верблюжьей шеи.

"Оркеш" - верблюжий горб. Орнамент изображает как бы верблюжьей горбы. Его элементы очень часто встречаются в общей композиции с орнаментами, украшающими сырмаки, текеметы, тускиизы. В казахских орнаментах изображение двух рогов животных, верблюжьих горбов, парных кобыльих сосков используются не только для симметрии, но и как смысловой фактор размножения и достатка.

"Айыр" - вилы. Орнаменты "ашатуяк." и "айыртуяк", иногда называются "айыр". Они внешне напоминают вилы, которыми ворошат сено.

"Тіс" - зуб. Орнамент напоминает зубы животного. Состоит из отдельных клеточек черного и белого цвета, напоминающих шахматную доску. Используется в искусстве вышивки. Его называют также "иттіс" - собачьи зубы.

"Тандай"- нёбо. Орнамент напоминает по своей форме нёбо животного. Узоры расположены диагонально. Этот орнамент наносится на край изделий из дерева, кости, рогов, на воротники одежды, на кимешеки (головной убор для пожилых женщин)- Орнамент "тандай" встречается и у других тюркских народов.

"Жылан", "жыланбас" — змея или змеиная голова. Орнамент похож на змеиный череп, который издревле пришивали к детским шапочкам "такия", чтобы "избежать сглаза". Орнамент "жыланбас" или "жылан" символизирует образ змеи. "Жыланбауыр" — змеиное брюхо. Орнамент напоминает змеиное брюхо.

"Тышканіз" — мышиный след. Орнамент используется для украшения ковров, коржынов, аяккапа и других предметов домашнего обихода. Он наносится на край внешней полосы, проходящей по краю изделия.

"Кусканаты" — птичьи крылья. Орнамент, напоминающий птичьи крылья, следует за роговидными элементами или за орнаментом, напоминающим шахматные клетки. Изображение этого орнамента на отдельных изделиях напоминают летящую птицу. В настоящее время орнамент "кусканаты" используется вместе с другими орнаментами.

"Кустумсык" — птичий клюв. Этот орнамент напоминает птичий клюв. "Кустумсык," состоит из ветвистых роговидных элементов и линий. При вырезании орнамента начало срединной линии напоминает птичий клюв. Кольцо с орнаментом "кустумсык" выполняло роль своеобразного амулета, призванного соединять родственные сердца, служило символом единения. Если от дочери, выданной замуж, родителям присылалось в дар кольцо с орнаментом "кустумсык" (кольцо в таких случаях завязывалось в край девичьего платка), то родители радовались счастливой жизни дочери и приглашали на радостях в гости соседей. Образ птицы в символике казахского народа — символ свободы.

"Казтабан" — гусиные лапки. Этот орнамент используется в украшении надгробных памятников на Мангистау. Он состоит из сложных элементов, наподобие гусиных лапок. Его отличие от орнамента "ботамойын" в том, что он изображает очертание двух гусей. В линиях орнаменты явно проступают очертания головы и шеи гуся.

"Туйетабан" - верблюжья ступня. Орнамент похож на верблюжий след. Он отличается сложной композицией, состоящей из оригинальных, сложных узоров. Стоящие рядом две фигуры в виде буквы "S" не соединяются. Два детали орнамента, напоминающие верблюжий след, находятся всегда рядом.

Растительный орнамент

"Ушкулак" или "жапырак" - трехлистник. Стены бани города Тараз, построенной в X-XI веках, украшены орнаментом "трехлистник".

"Шетою" — крайний узор. Это орнамент следует до бесконечности. Один и тот же элемент повторяется множество раз. Им украшают края изделий: деревянных дверей, текеметов, сырмаков, кебеже, одежды, посуды и т.д.

"Гул"— цветок. Этот орнамент символизирует все виды цветов. Данный вид, начиная от орнамента "трилистник", представлен на изделиях прикладного искусства до двенадцатилистного орнамента. Используется в вышивках, при украшении одежды: воротников, карманов, подолов.

"Шытырман" - переплетение. Это очень сложный орнамент, состоящий из переплетения растений с многочисленными листьями, роговидных и геометрических фигур. Изображение этого орнамента на каком-либо изделии может подразумевать сюжетный пейзаж (жайляу, лес, степь, пустыню и т.д.).

"Жапырак"- лист. Орнамент, изображающий листья растений.

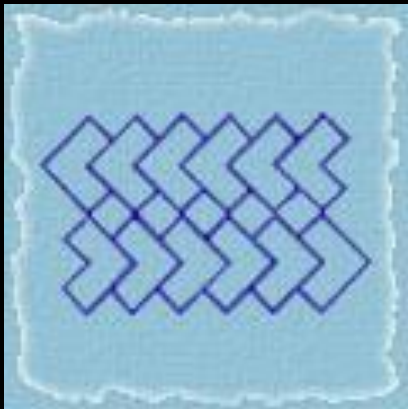

"Табак" — блюдо. Этот вид орнамента представляет собой сложную композицию из цветов, листьев, вьюнков, расположенных посередине и окаймленных по краям орнаментом "су". Этот орнамент используется в украшении тускиизов, аяккапов, середины круглых столов.

Геометрический орнамент

"Ботакоз" — верблюжий глаз. Этот орнамент обычно помещается посередине красочной композиции или в повторяющемся узоре, окаймляющим края изделия. Внешне он похож на глаза верблюжонка. Имеет ромбовидную геометрическую форму. Им можно окаймлять края платков.

"Каргатуяк" — вороны когти. Орнамент соединяет в себе геометрические и зооморфные знаки. Он используется в плетении алаша, ковров.

"Тумарша" — амулет. Орнамент треугольной формы, похожий на амулет. Амулеты треугольной формы, предохраняющие от злого сглаза, прикрепляли не только на одежду человека, но и на юрты и животных. Этот орнамент используется в окаймлении кошм, ковров, текеметов, также в центре этих изделий.

"Балта" — топор. Орнамент является остаточным элементом родовых тамг балгатанба", "балтатанба". Эта тамга напоминает буквы "Г" или "Т". Данным орнаментом украшаются тас кап — чехлы для посуды, кесе кап — чехлы для пиал, тускиизы, покрывала для кроватей, баскуры -элементы юрты.

"Балдак" ~ костыль. Орнамент напоминает головку костыля — приспособления из железа, которую беркутчи одевают на руку в то время, когда держат беркута. Орнамент "балдак", соединяясь с друг другом, создает сложный узор. Этот орнамент используется при украшении войлочных изделий, в вышивке, и в др.

"Мор", "танба", "бестанба" — печать, знак. пятизначие. Орнамент напоминает тамгу (клеймо) животных и символизирует четыре конца света. Орнаменты "танба" и "бестанба" используются для метки животных в качестве официальной печати какого-либо частного учреждения и в украшении алаша, сундуков, кроватей, кебеже.

"Кайнар" — родник, источник. Этот вид орнамента, видимо, родился в тех краях, где ощущается избыток источников воды. Цвета орнамента сдержанные, спокойные. Они символизируют каплю воды.

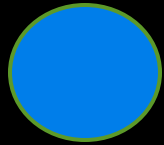

"Тарак" — гребенка. Орнамент напоминает обыкновенную расческу для волос. Он состоит из нескольких широких полос разных цветов, напоминающих расческу, и украшает алаша и баскуры.

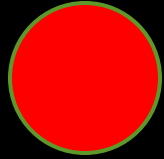

"Суорнегі" — волнообразный узор. Орнамент "суорнегі" — волнистая линия между двумя вертикальными чертами. Изгибаясь в прихотливом узоре, они могут создавать круг, четырехугольник. Иногда этот узор называют "бессаусак" - пять пальцев, или "бесгул" — пятицветие . Этот орнамент обычно используют для того, чтобы отделить один орнамент от другого.

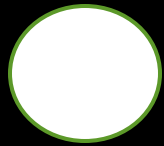
Символическое значение цвета в казахском орнаменте

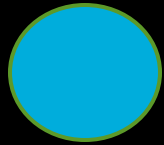
синий цвет символизировал голубое небо, вечность

красный цвет – огонь, Солнце , - источник вечной энергии и тепла

белый цвет – радость, счастье

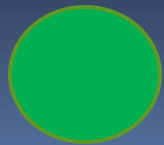
голубой – молодость, весну

черный цвет – землю, колыбель жизни

желтый – разум

зеленый - весна, молодость

Изделия прикладного искусства, изготовленные из кожи и дерева

Ювелирные украшения

Изделия прикладного искусства из шерсти

Казахская юрта

Народ веками стремился в художественной форме выразить свое отношение к жизни, любовь к природе, свое понимание красоты. Изделия декоративно-прикладного искусства раскрывают перед нами богатство культуры народа, помогают усвоить обычаи, передаваемые от поколения к поколению, учат понимать и любить прекрасное, приобщают к труду по законам красоты.