

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И АРХИТЕКТУРЫ
им. Н. ИСАНОВА

Диссертационный совет Д.05.10.410

На правах рукописи
УДК 72.03(575.2)(043.3)

Мальчик Алексей Юрьевич

**РОЛЬ ОРНАМЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ
КЫРГЫЗСТАНА (ГЕНЕЗИС, ЭВОЛЮЦИЯ,
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ)**

Специальность 05.23.20 – Теория и история архитектуры,
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия
Специальность 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата архитектуры

Бишкек

2011

Работа выполнена в Кыргызско-Российском Славянском университете на кафедре «Архитектура»

Научные руководители:

член-кор. НАН КР, д.и.н.,
проф. А.А. Асанканов

д. арх., доцент Ю.Н. Смирнов

Официальные оппоненты:

д. арх., проф. Сабитов А.Р.

к. и. н., доцент Кочкунов А.С.

Ведущая организация:

Казахский Национальный технический университет (КазНТУ) им. К.И.Сатпаева,
г. Алматы

Защита состоится 2011 г. в часов на заседании диссертационного совета Д 05.10. 410 Кыргызско-Российского Славянского университета и Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова по адресу: 720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34-б, ауд. 1/101.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова университета.

Автореферат разослан " _____ " _____ 2011 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
к. т. н., доцент

Ильченко Л.В.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Необходимость изучения эволюции национального орнамента Кыргызстана и его влияния на архитектуру вызвана всем ходом развития науки после обретения республикой государственной независимости. В Кыргызской Республике, как и в других постсоветских странах, в научных и общественно-политических кругах, среди широких слоев населения значительно возрос интерес к исследованиям по культурному наследию, идентификации национальной культуры, определению ее роли и места в историческом пространстве. Изучение народного орнамента, неразрывно связанного с трудовой деятельностью и многовековыми традициями кыргызов, дает возможность глубже понять историю народа, его жизнь и выявить пути развития его художественного творчества. Дополнительный импульс к разработке данной проблемы дали проведенные в последние годы республиканские и международные научные конференции, которые внесли весомый вклад в изучение этнической истории кыргызского народа и установление исторических фактов, позволяющих выявить истоки кыргызской государственности.

В XIX–XX столетиях история и культура кыргызского народа неоднократно находились в поле зрения археологов, архитекторов, искусствоведов, историков и лингвистов. Работы исследователей посвящены широкому кругу научных тем: формирование кыргызской народности, этногенетические и историко-культурные связи кыргызов, зарождение кыргызской государственности, развитие литературы, архитектуры, прикладного и изобразительного искусства Кыргызстана. Однако до сих пор не стали объектом специального изучения эволюция кыргызского орнаментального искусства и семантика мотивов кыргызского орнамента, недостаточно исследована роль орнамента в архитектуре, прикладном искусстве и народных промыслах Кыргызстана второй половины XIX – начала XXI вв.

Актуальность указанных выше вопросов значительно возрастает при их сочетании с проблемой сохранения культурного наследия кыргызского народа. В новых социально-экономических условиях произведения архитекторов, дизайнеров и мастеров народных промыслов имеют не только художественную и эстетическую ценность, но и могут служить делу пропаганды национальной культуры за рубежом, способствовать развитию туризма в стране, став одной из доходных статей государственного бюджета Кыргызской Республики.

Степень изученности проблемы. По национальному орнаменту Кыргызстана к настоящему времени отсутствует специальное научное исследование. В то же время большой фактический материал по орнаменту предков енисейских кыргызов содержат научные труды С.В. Киселева, Л.Р. Кызласова и Э.Б. Вадецкой, посвященные истории Южной Сибири и таштыкской археологической культуре. Определенное место орнаменту и тамгам енисейских кыргызов отведено в работах Л.А. Евтюховой, Ю.С.

Худякова, Г.В. Длужневской, Л.Р.Кызласова, Н.В. Леонтьева, Г.Г. Король, А.А. Асанканова и О.К. Каратаева. Наиболее плодотворно был исследован кыргызский орнамент на предметах прикладного искусства второй половины XIX – первой половины XX вв. В русской дореволюционной литературе первой работой, характеризующей ковровые изделия Средней Азии, в том числе и кыргызские ковры, была статья А. Фелькерзама "Старинные ковры Средней Азии". В западноевропейской литературе начала XX в. некоторые вопросы, связанные с кыргызским орнаментом, получили отражение в статье Г. Альмаши. В начале XX в. русским художником-этнографом С.М. Дудиным были собраны для Государственного русского музея первые коллекции по народному искусству Кыргызстана.

В годы советской власти появилось несколько работ по кыргызскому орнаменту, которые имели главным образом общий характер. Это, прежде всего, исследования С.М. Дудина, В.Н. Чепелева, А. Ромма, М. Гаврилова и М.С. Андреева. Первую попытку вскрыть семантику кыргызского повествовательного орнамента предпринял художник М.В. Рындин в книге-альбоме "Киргизский национальный узор".

Подлинным прорывом в изучении орнамента и прикладного искусства кыргызского народа стала деятельность Кыргызской археолого-этнографической экспедиции в 1953–1955 гг., материалы которой были изданы в пяти томах. Второй, третий и пятый тома "Трудов КАЭЭ" включают научные статьи С.М. Абрамзона, С.В. Иванова, К.И. Антипиной, А.К. Айтбаева, Е.М. Маховой, Н.В. Черкасовой и Г.Л. Чепелевецкой, в которых рассмотрены виды кыргызского народного прикладного искусства и проанализированы мотивы кыргызского орнамента.

В научных трудах Б.П. Денике, Б.Н. Засыпкина и А.Н. Бернштама впервые было дано научное освещение памятников архитектуры и архитектурного орнамента Кыргызстана эпохи средневековья (башня Бурана, узгенский архитектурный комплекс, мавзолей Шах-Фазиль и др.). Значительным вкладом в изучение средневекового зодчества является монография М.Е. Массона и Г.Е. Пугаченковой «Гумбез Манаса», в которой подробно рассматривается архитектурный декор памятника, дается сравнительный анализ орнаментальных мотивов гумбеца с кыргызским национальным орнаментом.

Среди исследований, посвященных вопросам истории архитектуры Кыргызстана, интерьеру памятников зодчества и отражению семантики народного орнамента в архитектуре большое значение имеют работы В.Е. Нусова,

В.Д. Горячевой, Д.Д. Иманкулова, Р.М. Муксинова, Д.Д. Омуралиева, Ж.Т. Тентиева, Ю.Н. Смирнова, и др.

Анализируя имеющуюся литературу, следует также остановиться на научных трудах С.М. Абрамзона, К.И. Антипиной и Дж.Т. Уметалиевой, содержащих богатый этнографический и искусствоведческий материал по материальной и духовной культуре, различным видам прикладного искусства

кыргызского народа. Отдельные виды кыргызского прикладного искусства рассматриваются в работах Ч.К. Омурбекова, Н.И. Султаналиевой, К. Урматовой, А.П. Немых, А.К. Алымовой, А.Ш. Шаршеналиевой и др.

К числу наименее изученных проблем в истории Кыргызстана относятся эволюция кыргызского орнаментального искусства во второй половине XX – начале XXI вв. и формирование инновационных форм кыргызского орнамента в архитектуре, прикладном искусстве и народных промыслах.

Цель данного исследования – проследить исторический путь развития национального орнамента Кыргызстана в его взаимодействии с архитектурой и прикладным искусством со второй половины XIX в. по настоящее время на основе материалов изучаемых объектов. В соответствии с целью в диссертации поставлены следующие **задачи**:

- Исследовать истоки национального орнамента Кыргызстана.
- Проанализировать объекты архитектуры, произведения прикладного искусства и народных промыслов Кыргызстана второй половины XIX – начала XXI вв.
- Выявить традиционные и инновационные мотивы кыргызского орнамента.
- Дать этнокультурную интерпретацию кыргызских орнаментально-изобразительных мотивов.
- Определить основные тенденции в развитии архитектуры, прикладного искусства и объединений народных художественных промыслов Кыргызстана.
- Наметить пути развития кыргызского орнамента на современном этапе в архитектуре и прикладном искусстве Кыргызстана.

Объект и предмет исследования. *Объект исследования:* национальный орнамент Кыргызстана на произведениях архитектуры и изделиях прикладного искусства второй половины XIX – начала XXI вв.

Предметом исследования являются традиционные и инновационные формы орнаментации, а также изменения, происходящие в кыргызском орнаменте в эпоху глобализации.

Научную новизну исследования определяет обращение к малоразработанной проблеме эволюции национального орнамента Кыргызстана. В диссертации впервые проанализировано развитие кыргызского орнамента в архитектуре и прикладном искусстве со второй половины XIX в. по настоящее время, вводятся малоизвестные архивные и музейные материалы о деятельности народных промыслов Кыргызстана XX в., делается попытка дать семантический анализ мотивов кыргызского орнамента. В работе определяется роль и место орнамента в архитектуре и прикладном искусстве Кыргызстана.

Теоретическая и практическая ценность диссертации состоит в том, что материалы по кыргызскому орнаменту могут дать ключ к пониманию этнической истории и этнокультурных связей кыргызов; могут быть использованы при написании разделов учебников по истории архитектуры и

изобразительного искусства Кыргызстана, что будет способствовать пропаганде культурного наследия народа, и послужит основой для дальнейшего изучения данной проблемы. Использование результатов исследования в практической деятельности архитекторов, дизайнеров и мастеров народных промыслов Кыргызстана может повысить эффективность их работы, улучшить качество архитектурных решений, элементов декора интерьеров и сувенирно-подарочных изделий, содействуя сохранению лучших традиций этноархитектуры, прикладного искусства и развитию туризма в Кыргызской Республике.

Источниковедческая база. Основной источниковедческой базой для исследования современного кыргызского орнамента послужили: материалы натуральных исследований объектов архитектуры, коллекции произведений кыргызского прикладного искусства КНМИИ им. Г. Айтиева, КГИМ и Музея ОНХП "Кыял"; собственные материалы, собранные автором в ходе исследований общественных объединений "Жез оймак" (г. Бишкек, 2002, 2006 гг.) и "Магриппа" (с. Ой-Булак Тյпского района, 2005, 2006 гг.), творчества народных мастеров с. Достук Нарынской области, Жалалабатского бизнес-инкубатора (2004, 2006 гг.) и ОНХП "Мурас" г. Оша (2006, 2007 гг.).

Для сравнительного анализа результатов исследований автора были привлечены материалы архитектурных обмеров и фотофиксация объектов архитектуры, а также полевые материалы и экспедиционные отчеты 1930–1950-х гг. крупного советского этнографа С.М. Абрамзона, находящиеся в Институте истории НАН КР.

Ценным для нас было также изучение архивных документов о деятельности ОНХП "Кыял", архивных материалов и полевых дневников К. И. Антипиной, хранящихся в ЦГА КР и Фонде поддержки образовательных инициатив (г. Бишкек). Они включают рисунки, фотографии, обширные данные о различных видах прикладного искусства кыргызов.

Методологической базой исследования являются принцип диалектического понимания развития общества, а также труды ведущих историков и архитекторов по теории этноса, исследования в области народной архитектуры, традиционной бытовой культуры, народных промыслов и художественного творчества. Большое значение для исследуемой темы имели научные работы по теории и истории орнаментики. В диссертации мы опираемся на методологию изучения орнамента, теоретически разработанную С.В. Ивановым. Им выделены основные направления, отражающие современное состояние способов изучения орнамента:

"1) выяснение происхождения орнамента и раскрытие процессов его развития у отдельных народов (эндогенные процессы);

2) выяснение тех изменений, которые происходят в орнаменте под воздействием внешних факторов (экзогенные процессы);

3) изучение распространения орнамента определенного вида или отдельных его мотивов;

4) сравнительное изучение орнамента".

Кроме того, методологической базой диссертации послужили также принципы историзма и научной объективности, которые дали возможность рассмотреть эволюцию национального орнамента Кыргызстана через творчество мастеров архитектуры и прикладного искусства.

Внедрение и апробация результатов работы. По теме диссертации опубликованы 2 монографии и семь основных научных статей. Положения диссертации докладывались и обсуждались на 9 международных научных конференциях и семинарах, проходивших в 2000–2010 гг. в КРСУ, КГУСТА им. Н. Исанова, БГУ, КНУ им. Ж. Баласагына, КГУ им. И. Арабаева и КНМИИ им. Г. Айтиева. Материалы исследования использованы при составлении и чтении лекций по истории искусств, в разработке методических рекомендаций.

На защиту выносятся:

- ✚ Классификация традиционных и инновационных форм кыргызского орнамента (в архитектуре и прикладном искусстве).
- ✚ Этнокультурная интерпретация орнаментальных мотивов кыргызов.
- ✚ Основные направления в развитии архитектуры и народных промыслов Кыргызстана.
- ✚ Пути использования традиций кыргызского орнамента в современной архитектуре и прикладном искусстве.

Структура диссертации включает введение, три главы, заключение, список использованных источников, иллюстрации и приложения.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи диссертационной работы, ее методологическая база, определяются объект и предмет исследования, характеризуются основные источники и степень изученности проблемы, дается историографический обзор, обосновывается научная и практическая значимость диссертации.

Первая глава "Истоки национального орнамента Кыргызстана в материальной культуре" затрагивает вопросы сложения орнаментального комплекса кыргызского народа, посвящена выявлению орнаментальных мотивов кыргызов в древности и средние века. Приводятся сопоставительные материалы по прикладному искусству и орнаменту таштыкской культуры и енисейских кыргызов, а также средневековой архитектуре тюркских племен Кыргызстана. Посредством сравнительного и семантического анализа данных по археологии, этнографии, мифологии и языкознанию кочевого и земледельческого населения предпринимается попытка определить символический смысл отдельных орнаментальных мотивов древности и средневековья.

Изучение истории кыргызского орнамента показало, что одним из источников в формировании орнаментального комплекса кыргызов является орнамент таштыкской культуры и енисейских кыргызов. Нами было

установлено, что большая часть узоров первой группы принадлежит к наиболее древним орнаментальным мотивам кыргызов, отражая древнейшие космогонические представления земледельцев и кочевников. Круги, ромбы, квадраты, треугольники, зигзаги, спирали и овалы известны на предметах прикладного искусства таштыкского времени и восходят к VI–I вв. до н. э. Орнаментальные мотивы, выделенные нами во вторую группу кыргызского орнамента, вошли в прикладное искусство в эпоху развитого средневековья под влиянием древних тюрков и согдийцев. Такие виды декора, как "волна" с завитками, пальметты, полупальметты и S-образный мотив связаны с почитанием "мирового дерева". Рогообразные и крестообразные фигуры заключают кыргызские тотемистические верования и представления о "мировом дереве". Использование рогообразных мотивов, наряду с кругами и крестами, в качестве родоплеменных тамг подчеркивает важное значение, которое имели для кыргызов эти символические знаки.

Входящие в третью и четвертую группу мотивы орнамента обогатили кыргызскую орнаментальную систему в эпоху средневековья и нового времени благодаря взаимодействию кыргызов с оседло-земледельческими народами Средней Азии, монголами и китайцами. Цветочно-растительные мотивы, сложные розетки, меандр, облаковидные узоры и вихревая розетка могли восприниматься кыргызами как символические образы, связанные с весенним праздником Нооруз и культом природы.

Во второй главе "Традиционная архитектура и орнамент кыргызов второй половины XIX – начала XX вв." анализируются орнамент в кочевом жилище (юрте), представленный на памятниках прикладного искусства, которые были собраны на территории Кыргызстана, Мургабского и Джиргатальского районов Таджикистана, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей Узбекистана, а также Синьдзян-Уйгурского автономного округа КНР. Привлекаются малоизвестные материалы из коллекций КНМИИ им. Г. Айтиева и КГИМ.

Вторая половина XIX – начало XX вв. – время расцвета кыргызского орнамента. Мотивы национального орнамента повсеместно встречаются в интерьере юрты, украшая изделия кыргызского прикладного искусства. На данном этапе значительных успехов достигли ковроделие, узорное ткачество, плетение циновок из чия, вышивка, тиснение по коже, резьба по дереву и ювелирное искусство. Традиционный орнамент второй половины XIX–начала XX вв. можно объединить в четыре основные группы. В первую группу, распространенную на кыргызских ковровых изделиях, циновках из чия, в вышивке и предметах из дерева, вошли круги, квадраты, восьмиугольники, крупные кресты, простые и ступенчатые ромбы, треугольники, зигзаги и овалы. Вторая группа, которая встречается на изделиях из кожи, дерева и металла, представлена пальметтами, полупальметтами и S-образным мотивом, крестообразными фигурами, "волной" с завитками и рогообразными мотивами. Характерная для кыргызской вышивки третья группа включает цветочно-

растительные мотивы и сложные розетки. Четвертую группу составляют некоторые центрально и восточно-азиатские символические знаки: меандр, плод граната, облаковидные узоры и вихревая розетка.

Существенными чертами кыргызского орнамента второй половины XIX – начала XX вв. являются симметрия, наличие центрального поля и бордюров, зеркальное отражение узоров и превращение фоновых частей в самостоятельный узор. Все многообразие орнаментальных форм кыргызов можно свести к трем категориям симметрии: розетке, бордюру и сетке. Узорной сетке, представляющей собой замкнутую фигуру (квадрат, прямоугольник, ромб и др.), присущи ось симметрии и проходящая по ней плоскость симметрии. Вытянутый вдоль осевой линии бордюр имеет ось переносов и плоскость скользящего отражения. В боковых бордюрах обычно при идентичности переносимых узоров по оси переноса присутствует взаимное зеркальное отражение правой и левой частей узора. Сетки, применяемые в кыргызском орнаменте отличны друг от друга системой своих узлов: квадратной, ромбовидной, треугольной и др., со вписанными в них узорами.

Названия кыргызских орнаментальных мотивов, их сходство с явлениями природы, предметами быта и украшения свидетельствуют, что они имеют разнообразное смысловое значение. В то же время большое значение приобретает декоративное начало в кыргызском орнаменте нового времени. Изображения конкретных предметов подвергаются большой стилизации, или, напротив, геометрическим фигурам даются названия предметов, явлений природы, частей тела или имеющие отношение к животным (подкова, луна, облако, голова, рог и т.п.). В содержание орнаментальных узоров народные мастерицы вкладывают много поэтических мыслей, тесно связанных с фольклорными представлениями, хозяйственной и культурной жизни в прошлом. В орнаментальном воплощении этих представлений первостепенное значение имеет декоративно-художественное начало. Таким образом, эстетическая роль узора усиливается благодаря поэтизированному жизненному материалу.

Третья глава "Синтез архитектуры и прикладного искусства Кыргызстана XX в." прослеживает формирование архитектуры и народных промыслов в Кыргызской Республике, развитие современного кыргызского орнамента. На основе изучения памятников архитектуры, произведений, находящихся в собрании Музея ОНХП «Кыял» и КНМИИ им. Г. Айтиева, а также собственных материалов автора выделяются новые орнаментально-изобразительные мотивы, вошедшие в кыргызскую орнаментальную систему в XX столетии.

XX столетие стало эпохой плодотворного развития кыргызского орнамента в архитектуре и народных промыслах республики. Орнаментальные мотивы кыргызов, известные в произведениях прикладного искусства, широко использовались архитекторами как в декоре фасадов и интерьеров зданий, так и в качестве структурообразующей основы формирования планов сооружений. В этот период изделия мастеров народных промыслов входят в современный быт

и становятся частью интерьеров не только мобильных жилищ (юрт), но также коттеджей и квартир в многоэтажных домах. Это способствует лучшей адаптации коренного сельского населения к условиям проживания в домах и квартирах городского типа, повышает выразительность архитектурных решений, а также свидетельствует об успешном осуществлении архитекторами и художниками Кыргызстана необходимого синтеза изобразительных искусств и архитектуры в городах и селах страны. Важную роль в успешном развитии национальной архитектуры и народных промыслов в XX в. сыграла подготовка в Кыргызстане своих профессиональных кадров архитекторов и художников-прикладников, обогативших зодчество и прикладное искусство новыми творческими достижениями.

Наиболее широко национальный орнамент использовался в декоре архитектурных сооружений 1930–50-х годов, созданных под влиянием классицистических традиций. Кыргызские орнаментальные мотивы, украшающие фасады и интерьеры зданий этого периода, выполнялись в технике сграффито, лепки по гипсу или бетону и полихромной росписи. В 1960–80-е годы кыргызский архитектурный орнамент создавался в технике мозаики из смальты, керамических плиток, мрамора и гранита, в технике литья по бетону и чеканки по металлу. Им декорировали фасады и интерьеры общественных и жилых сооружений, городские фонтаны, металлические решетки торговых и административных зданий.

В середине XX – начале XXI вв. народные промыслы Кыргызстана сочетали два направления в работе: с одной стороны, возрождение традиционных изделий кыргызского прикладного искусства, украшенных национальным орнаментом (узорные войлочные ковры, вышивка, тиснение по коже и др.), а с другой – создание новых видов изделий с национальной спецификой (лакированные шкатулки, шахматы, шашки и т.д.).

В советский период архитекторы и мастера народных промыслов, широко используя традиционные орнаментальные узоры, вводят в декор инновационные формы орнамента. Анализ памятников архитектуры, изделий народных мастеров и профессиональных художников-прикладников, сотрудничавших с ОНХП «Кыял», позволяет выделить три дополнительные группы. Первая группа включает новые растительные и цветочные узоры: «волна» с завитками в сочетании с цветочными розетками, цветочные розетки в стиле русского классицизма (архитектура), мотив розы (вышивка, ворсовое ткачество), кленовые листья (шкатулки из орехового капа), деревья и кустарники (циновки из чия). Вторая группа содержит зооморфные и антропоморфные образы: обобщенные изображения горного козла, головы оленя, лица девушки (архитектура), черепахи, беркуты, бабочки, собаки (циновки из чия), схематичные фигуры людей (ворсовое ткачество) вариация на тему узора «мюйюз» (шкатулки из орехового капа), «голубь мира», павлины, попугаи и ласточки (вышивка). В третью группу вошла советская эмблематика, имевшая распространение до распада СССР: серп и молот,

пятиконечная звезда, гербы СССР и Киргизской ССР (архитектура, вышивка), эмблема Олимпийских игр 1980 г. (калпаки). С обретением независимости фасады многих зданий украсила лепнина с изображением герба Кыргызской Республики, некоторое распространение получили небольшие панно из чия, изображающие флаг и герб независимого Кыргызстана.

Проведенные нами исследования архитектурных памятников этноархитектуры и произведений народных умельцев из разных регионов республики (в период с 2002 по 2010 гг.), показали, что современные архитекторы и народные мастера стремятся сохранить самобытность традиционных форм кыргызского орнамента. Важно подчеркнуть, что мотивы кыргызского орнамента в настоящее время не только применяются архитекторами в декоративном убранстве архитектурных сооружений, но и служат для них хорошей основой при проектировании архитектурных комплексов и зданий (комплексы "Манас айылы", "Кыргыз айылы" и др.). С другой стороны, в обследованных нами селах Иссыккульской и Нарынской областей стационарные постройки по-прежнему сосуществуют с традиционной юртой, которая в современных условиях сохраняет значение производственного жилища скотоводов. Для интерьера юрт и стационарных домов характерно, наряду с фабричной мебелью, предметами бытовой техники и другими изделиями промышленного производства, распространение многих элементов традиционного убранства жилища, декорированных народным орнаментом.

Среди мотивов орнамента, распространенных в декоре памятников этноархитектуры и произведениях бишкекских, иссыккульских, нарынских, жалалабатских и ошских народных умельцев, особенно популярны рогообразные узоры (мюйюз), квадраты (кишинин башы и др.), треугольники (тумар, тумарча), «волна» с завитками (кыял), зигзаги (ийрек), парные миндалевидные фигуры (куш канат). Небольшое количество орнаментальных мотивов не мешает современным архитекторам и народным мастерам находить интересные композиционные решения. Пройдя длинный путь эволюции, многие узоры упростились и приобрели более выразительную форму, доступную для выполнения в любой известной у кыргызов технике. Узоры используются в неразрывном единстве с объектом декора и его функциональным назначением. Важную роль в трактовке кыргызского орнамента играет цвет. Цвет не только вносит ритмическое чередование в композицию единообразных мотивов, но и обычно создает орнаментальную фигуру, делает возможным различное восприятие одних и тех же узоров.

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, которые позволяют сделать следующие выводы:

1. В формировании кыргызского орнаментального комплекса значительную роль сыграли орнаментальные мотивы таштыкской культуры, енисейских кыргызов, тюрков и согдийцев. Мотивы кыргызского орнамента –

круги, квадраты, ромбы, треугольники, овалы, зигзаги и спирали – представляют собой древнейшие архетипы общечеловеческой культуры. "Волна" с завитками, пальметты и полупальметты, S-образный мотив связаны с почитанием "мирового дерева". Рогообразные и крестообразные фигуры соединили в себе кыргызские тотемистические верования и представления о "мировом дереве".

2. Традиционный орнамент кыргызов второй половины XIX – начала XX вв. делится на четыре основные группы. К первой группе принадлежат геометрические фигуры: круги, квадраты, треугольники, ромбы, зигзаги, овалы и т.п. Вторую группу составляют пальметты, полупальметты, крестообразные и рогообразные мотивы, "волна" с завитками. Третья группа включает цветочно-растительные узоры и сложные розетки. Для четвертой группы характерны центрально и восточно-азиатские знаки: плод граната, меандр, вихревая розетка и облаковидные мотивы.

3. В результате взаимодействия кыргызов с оседло-земледельческими народами Средней Азии, с монголами и китайцами в эпоху средневековья и нового времени кыргызский орнамент обогатили цветочно-растительные мотивы, сложные розетки, меандр, облаковидные узоры и вихревая розетка. Данные мотивы могли восприниматься кыргызами как символические образы, связанные с праздником Нооруз и культом природы.

4. В советский период архитекторы и мастера народных промыслов Кыргызстана, наряду с традиционными орнаментальными мотивами (мюйюз, кыял, карга тырмак и т.д.), стали использовать инновационные виды декора. В архитектуру вошли обобщенные изображения горного козла, головы оленя, лица девушки; по новому трактуется мотив "волна" с завитками (кыял), чередующийся с цветочными розетками. В орнаментации некоторых архитектурных памятников применяются цветочные розетки, характерные для архитектурного декора русского классицизма. В вышивке народных мастеров распространились новые растительные мотивы (роза, декоративные цветы) и образы птиц ("голубь мира", павлины, попугаи и т.п.). В ворсовом ткачестве появляются мотив розы, схематичные фигуры людей, горных козлов, верблюдов.

5. Сотрудничавшие с ОНХП "Кыял" профессиональные художники-прикладники также принесли в кыргызский орнамент новые мотивы. Среди них – кленовые листья, вариация на тему узора "мюйюз" (в шкатулках из орехового капа), изображения черепах, беркутов, бабочек, собак, деревьев (в циновках из чия), и образ горного козла в стиле рисунков Саймалуу-Таша (в металлических пуговицах).

4. До распада СССР в общественных зданиях, произведениях народных мастеров и художников-прикладников ОНХП "Кыял" нередко встречается советская символика (серп и молот, пятиконечная звезда, эмблема Олимпиады-1980, гербы СССР и Киргизской ССР). Символы советского времени в прикладном искусстве украшают в основном вышивку (туш кийизы,

полотенца), а также расписные платки и калпаки. С обретением независимости фасады многих зданий украсила лепнина с изображением герба Кыргызской Республики, некоторое распространение получили небольшие панно из чия, изображающие флаг и герб независимого Кыргызстана.

5. В настоящее время наибольшей популярностью в декоре архитектурных сооружений и на изделиях мастеров прикладного искусства пользуются такие традиционные мотивы, как "мюйюз", "карга тырмак", "ийрек", "тумар", "куш канат", "кыял", "тогуз дѣбѣ", "гюль", "бадам".

7. Современный период формирования этнокультурного направления в архитектуре Кыргызстана неразрывно связан с преломлением семантического языка народного орнамента в архитектурных, градостроительных решениях и архитектурно-дизайнерских разработках.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. **Мальчик, А.Ю.** История кыргызского народного прикладного искусства: эволюция кыргызского орнамента с древнейших времен до XX в. [Текст] / А.Ю. Мальчик. – Бишкек: Изд-во КГУ им. И. Арабаева, 2005. – 136 с.

2. **Мальчик, А.Ю.** Роль орнамента в формировании архитектуры Кыргызстана (генезис, эволюция, национальные традиции) [Текст] / А.Ю. Мальчик. – Бишкек, 2010. – 148 с.

3. **Мальчик, А.Ю.** Кыргызские народные художественные промыслы и их историко-культурная эволюция (вторая половина XIX – 80-е годы XX вв.) [Текст] / А.Ю. Мальчик // Диалог цивилизаций. Вып. II. – Бишкек, 2003. – С. 191-194.

4. **Мальчик, А.Ю.** О семантике некоторых орнаментально-изобразительных мотивов древних кыргызов [Текст] / А.Ю. Мальчик // Наука и новые технологии. № 4. – Бишкек, 2005. – С. 111-115.

5. **Мальчик, А.Ю.** Объединение народных художественных промыслов "Кыял": вехи истории (1968 – начало 1980-х годов) [Текст] / А.Ю. Мальчик // Вестник КГУСТА. Вып. 2(8). – Бишкек, 2005. – С. 146-149.

6. **Мальчик, А.Ю.** Объединение "Кыял" в период социально-политических преобразований середины 1980-х – 1990-х годов [Текст] / А.Ю. Мальчик // Вестник НАН РК. Вып. 3. – Алматы, 2006. – С. 50-53.

7. **Мальчик, А.Ю.** Знаки-тамги как отражение социально-политической истории кыргызов [Текст] / А.Ю. Мальчик // Вестник КНУ им. Ж.Баласагына. Вып. 1. Т. 2. – Бишкек, 2006. – С. 76-78.

8. **Мальчик, А.Ю.** Кыргызский орнамент нового времени [Текст] / А.Ю. Мальчик // Вестник КРСУ. Т. 9. № 3. – Бишкек, 2009. – С. 83-86.

9. **Мальчик, А.Ю.** Об особенностях эволюции кыргызского орнамента в архитектуре XX в. [Текст] / А.Ю. Мальчик // Архитектура и градостроительство стран Центральной Азии в новом тысячелетии. – Бишкек, 2010. – С. 29-34.

Мальчик Алексей Юрьевичтин 05.23.20 – архитектуранын теориясы жана тарыхы, тарыхый-архитектуралык мурастын реставрациясы жана реконструкциясы, жана 07.00.07 – этнография, этнология жана антропология адистиктери боюнча «Кыргызстандын архитектурасынын калыштанандагы оймо-чиймелердин ролу (генезиси, эволюциясы, улуттук салттары)» аттуу темада архитектуранын кандидаты окумуштуу даражаны изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: оймо-чийме, азыркы архитектура, системалык мамиле кылуу, салттык жана новациялык мотивдер, генезис, эволюция

Диссертациялык иште архитектурадагы жана колдонмо искусстводогу Кыргызстандын улуттук оймо-чиймелеринин XIX кылымдын ортосунан тартып, XXI кылымдын башталышына чейинки өнүгүү тарыхы чагылдырылат. Системалык мамиле кылуу принциптерине таянуу менен архитектура, колдонмо искусство жана элдик өнөр жайлардагы кыргыз оймо-чиймелери боюнча археологиялык, этнографиялык, архивдик жана музейдик материалдарга карата талдоо жүргүзүлөт. Кыргыз оймо-чиймесинин салттык жана инновациялык формаларынын жиктелиши, кыргыздардын оймо-чийме мотивдеринин этномаданий интерпретациясы, Кыргызстандын элдик өнөр жайларынын өнүгүү этаптары сунушталат. Элдик өнөр жайлары бирикмелеринин ишмердүүлүгүндөгү негизги багыттар каралат жана азыркы архитектурада жана колдонмо искусстводо кыргыз оймо-чиймесинин салттарын пайдаларуу боюнча сунуштар берилет.

РЕЗЮМЕ

диссертации Мальчика Алексея Юрьевича на тему: «Роль орнамента в формировании архитектуры Кыргызстана (генезис, эволюция, национальные традиции)» на соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальностям 05.23.20 – теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия, и 07.00.07 – этнография, этнология и антропология

Ключевые слова: орнамент, современная архитектура, системный анализ, традиционные и инновационные мотивы, генезис, эволюция

В диссертационной работе освещается история развития национального орнамента Кыргызстана со второй половины XIX по начало XXI вв. в архитектуре и прикладном искусстве. Опираясь на принципы системного подхода, дается анализ археологических, этнографических, архивных и музейных материалов по кыргызскому орнаменту, представленному в архитектуре, прикладном искусстве и народных промыслах. Предлагается классификация традиционных и инновационных форм кыргызского орнамента, этнокультурная интерпретация орнаментальных мотивов кыргызов и этапы развития народных промыслов Кыргызстана. Рассматриваются основные направления в деятельности объединений народных промыслов и даются рекомендации по использованию традиций кыргызского орнамента в современной архитектуре и прикладном искусстве.

RESUME

of thesis of Malchik Alexei Yurievich on the topic «The ornament's role in the formation of the architecture of Kyrgyzstan (genesis, evolution, national traditions)» for taking of scientific degree of candidate of architecture on specialities 05.23.20 – theory and history of architecture, restoration and reconstruction of architectural legacy, and 07.00.07 - ethnography, ethnology and anthropology

Kew words: ornament, modern architecture, structural analysis, traditional and innovative motives, genesis, evolution

The thesis is devoted to the evolution of the Kyrgyzstan's national ornament from the latter half of the 19th till the early 21st century in architecture and applied art. By means of structural analysis museum collections, archaeological, ethnological and archival materials on the Kyrgyz ornament showed in architecture and applied art were investigated. A classification of traditional and innovatory ornaments, ethnological and cultural interpretation of the Kyrgyz ornamental motives and stages of national trades are offered to attention. In the work the main trends in development of the Kyrgyzstan's national trades are shown and the researcher gives

recommendations on the use of the Kyrgyz ornament's traditions in modern architecture and applied art.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И АРХИТЕКТУРЫ
им. Н. ИСАНОВА

Диссертационный совет Д.05.10.410

На правах рукописи
УДК 72.03(575.2)(043.3)

Мальчик Алексей Юрьевич

**РОЛЬ ОРНАМЕНТА В ФОРМИРОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ
КЫРГЫЗСТАНА (ГЕНЕЗИС, ЭВОЛЮЦИЯ,
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ)**

Специальность 05.23.20 – Теория и история архитектуры,
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия
Специальность 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени
кандидата архитектуры

Бишкек

2011

Работа выполнена в Кыргызско-Российском Славянском университете на кафедре «Архитектура»

Научные руководители:

член-кор. НАН КР, д.и.н.,
проф. А.А. Асанканов

д. арх., доцент Ю.Н. Смирнов

Официальные оппоненты:

д. арх., проф. Сабитов А.Р.

к. и. н., доцент Кочкунов А.С.

Ведущая организация:

Казахский Национальный технический университет (КазНТУ) им. К.И.Сатпаева,
г. Алматы

Защита состоится 2011 г. в часов на заседании диссертационного совета Д 05.10. 410 Кыргызско-Российского Славянского университета и Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова по адресу: 720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34-б, ауд. 1/101.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова университета.

Автореферат разослан " _____ " _____ 2011 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
к. т. н., доцент

Ильченко Л.В.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Необходимость изучения эволюции национального орнамента Кыргызстана и его влияния на архитектуру вызвана всем ходом развития науки после обретения республикой государственной независимости. В Кыргызской Республике, как и в других постсоветских странах, в научных и общественно-политических кругах, среди широких слоев населения значительно возрос интерес к исследованиям по культурному наследию, идентификации национальной культуры, определению ее роли и места в историческом пространстве. Изучение народного орнамента, неразрывно связанного с трудовой деятельностью и многовековыми традициями кыргызов, дает возможность глубже понять историю народа, его жизнь и выявить пути развития его художественного творчества. Дополнительный импульс к разработке данной проблемы дали проведенные в последние годы республиканские и международные научные конференции, которые внесли весомый вклад в изучение этнической истории кыргызского народа и установление исторических фактов, позволяющих выявить истоки кыргызской государственности.

В XIX–XX столетиях история и культура кыргызского народа неоднократно находились в поле зрения археологов, архитекторов, искусствоведов, историков и лингвистов. Работы исследователей посвящены широкому кругу научных тем: формирование кыргызской народности, этногенетические и историко-культурные связи кыргызов, зарождение кыргызской государственности, развитие литературы, архитектуры, прикладного и изобразительного искусства Кыргызстана. Однако до сих пор не стали объектом специального изучения эволюция кыргызского орнаментального искусства и семантика мотивов кыргызского орнамента, недостаточно исследована роль орнамента в архитектуре, прикладном искусстве и народных промыслах Кыргызстана второй половины XIX – начала XXI вв.

Актуальность указанных выше вопросов значительно возрастает при их сочетании с проблемой сохранения культурного наследия кыргызского народа. В новых социально-экономических условиях произведения архитекторов, дизайнеров и мастеров народных промыслов имеют не только художественную и эстетическую ценность, но и могут служить делу пропаганды национальной культуры за рубежом, способствовать развитию туризма в стране, став одной из доходных статей государственного бюджета Кыргызской Республики.

Степень изученности проблемы. По национальному орнаменту Кыргызстана к настоящему времени отсутствует специальное научное исследование. В то же время большой фактический материал по орнаменту предков енисейских кыргызов содержат научные труды С.В. Киселева, Л.Р. Кызласова и Э.Б. Вадецкой, посвященные истории Южной Сибири и таштыкской археологической культуре. Определенное место орнаменту и тамгам енисейских кыргызов отведено в работах Л.А. Евтюховой, Ю.С.

Худякова, Г.В. Длужневской, Л.Р.Кызласова, Н.В. Леонтьева, Г.Г. Король, А.А. Асанканова и О.К. Каратаева. Наиболее плодотворно был исследован кыргызский орнамент на предметах прикладного искусства второй половины XIX – первой половины XX вв. В русской дореволюционной литературе первой работой, характеризующей ковровые изделия Средней Азии, в том числе и кыргызские ковры, была статья А. Фелькерзама "Старинные ковры Средней Азии". В западноевропейской литературе начала XX в. некоторые вопросы, связанные с кыргызским орнаментом, получили отражение в статье Г. Альмаши. В начале XX в. русским художником-этнографом С.М. Дудиным были собраны для Государственного русского музея первые коллекции по народному искусству Кыргызстана.

В годы советской власти появилось несколько работ по кыргызскому орнаменту, которые имели главным образом общий характер. Это, прежде всего, исследования С.М. Дудина, В.Н. Чепелева, А. Ромма, М. Гаврилова и М.С. Андреева. Первую попытку вскрыть семантику кыргызского повествовательного орнамента предпринял художник М.В. Рындин в книге-альбоме "Киргизский национальный узор".

Подлинным прорывом в изучении орнамента и прикладного искусства кыргызского народа стала деятельность Кыргызской археолого-этнографической экспедиции в 1953–1955 гг., материалы которой были изданы в пяти томах. Второй, третий и пятый тома "Трудов КАЭЭ" включают научные статьи С.М. Абрамзона, С.В. Иванова, К.И. Антипиной, А.К. Айтбаева, Е.М. Маховой, Н.В. Черкасовой и Г.Л. Чепелевецкой, в которых рассмотрены виды кыргызского народного прикладного искусства и проанализированы мотивы кыргызского орнамента.

В научных трудах Б.П. Денике, Б.Н. Засыпкина и А.Н. Бернштама впервые было дано научное освещение памятников архитектуры и архитектурного орнамента Кыргызстана эпохи средневековья (башня Бурана, узгенский архитектурный комплекс, мавзолей Шах-Фазиль и др.). Значительным вкладом в изучение средневекового зодчества является монография М.Е. Массона и Г.Е. Пугаченковой «Гумбез Манаса», в которой подробно рассматривается архитектурный декор памятника, дается сравнительный анализ орнаментальных мотивов гумбеца с кыргызским национальным орнаментом.

Среди исследований, посвященных вопросам истории архитектуры Кыргызстана, интерьеру памятников зодчества и отражению семантики народного орнамента в архитектуре большое значение имеют работы В.Е. Нусова,

В.Д. Горячевой, Д.Д. Иманкулова, Р.М. Муксинова, Д.Д. Омуралиева, Ж.Т. Тентиева, Ю.Н. Смирнова, и др.

Анализируя имеющуюся литературу, следует также остановиться на научных трудах С.М. Абрамзона, К.И. Антипиной и Дж.Т. Уметалиевой, содержащих богатый этнографический и искусствоведческий материал по материальной и духовной культуре, различным видам прикладного искусства

кыргызского народа. Отдельные виды кыргызского прикладного искусства рассматриваются в работах Ч.К. Омурбекова, Н.И. Султаналиевой, К. Урматовой, А.П. Немых, А.К. Алымовой, А.Ш. Шаршеналиевой и др.

К числу наименее изученных проблем в истории Кыргызстана относятся эволюция кыргызского орнаментального искусства во второй половине XX – начале XXI вв. и формирование инновационных форм кыргызского орнамента в архитектуре, прикладном искусстве и народных промыслах.

Цель данного исследования – проследить исторический путь развития национального орнамента Кыргызстана в его взаимодействии с архитектурой и прикладным искусством со второй половины XIX в. по настоящее время на основе материалов изучаемых объектов. В соответствии с целью в диссертации поставлены следующие **задачи**:

- Исследовать истоки национального орнамента Кыргызстана.
- Проанализировать объекты архитектуры, произведения прикладного искусства и народных промыслов Кыргызстана второй половины XIX – начала XXI вв.
- Выявить традиционные и инновационные мотивы кыргызского орнамента.
- Дать этнокультурную интерпретацию кыргызских орнаментально-изобразительных мотивов.
- Определить основные тенденции в развитии архитектуры, прикладного искусства и объединений народных художественных промыслов Кыргызстана.
- Наметить пути развития кыргызского орнамента на современном этапе в архитектуре и прикладном искусстве Кыргызстана.

Объект и предмет исследования. *Объект исследования:* национальный орнамент Кыргызстана на произведениях архитектуры и изделиях прикладного искусства второй половины XIX – начала XXI вв.

Предметом исследования являются традиционные и инновационные формы орнаментации, а также изменения, происходящие в кыргызском орнаменте в эпоху глобализации.

Научную новизну исследования определяет обращение к малоразработанной проблеме эволюции национального орнамента Кыргызстана. В диссертации впервые проанализировано развитие кыргызского орнамента в архитектуре и прикладном искусстве со второй половины XIX в. по настоящее время, вводятся малоизвестные архивные и музейные материалы о деятельности народных промыслов Кыргызстана XX в., делается попытка дать семантический анализ мотивов кыргызского орнамента. В работе определяется роль и место орнамента в архитектуре и прикладном искусстве Кыргызстана.

Теоретическая и практическая ценность диссертации состоит в том, что материалы по кыргызскому орнаменту могут дать ключ к пониманию этнической истории и этнокультурных связей кыргызов; могут быть использованы при написании разделов учебников по истории архитектуры и

изобразительного искусства Кыргызстана, что будет способствовать пропаганде культурного наследия народа, и послужит основой для дальнейшего изучения данной проблемы. Использование результатов исследования в практической деятельности архитекторов, дизайнеров и мастеров народных промыслов Кыргызстана может повысить эффективность их работы, улучшить качество архитектурных решений, элементов декора интерьеров и сувенирно-подарочных изделий, содействуя сохранению лучших традиций этноархитектуры, прикладного искусства и развитию туризма в Кыргызской Республике.

Источниковедческая база. Основной источниковедческой базой для исследования современного кыргызского орнамента послужили: материалы натуральных исследований объектов архитектуры, коллекции произведений кыргызского прикладного искусства КНМИИ им. Г. Айтиева, КГИМ и Музея ОНХП "Кыял"; собственные материалы, собранные автором в ходе исследований общественных объединений "Жез оймак" (г. Бишкек, 2002, 2006 гг.) и "Магриппа" (с. Ой-Булак Тյпского района, 2005, 2006 гг.), творчества народных мастеров с. Достук Нарынской области, Жалалабатского бизнес-инкубатора (2004, 2006 гг.) и ОНХП "Мурас" г. Оша (2006, 2007 гг.).

Для сравнительного анализа результатов исследований автора были привлечены материалы архитектурных обмеров и фотофиксация объектов архитектуры, а также полевые материалы и экспедиционные отчеты 1930–1950-х гг. крупного советского этнографа С.М. Абрамзона, находящиеся в Институте истории НАН КР.

Ценным для нас было также изучение архивных документов о деятельности ОНХП "Кыял", архивных материалов и полевых дневников К. И. Антипиной, хранящихся в ЦГА КР и Фонде поддержки образовательных инициатив (г. Бишкек). Они включают рисунки, фотографии, обширные данные о различных видах прикладного искусства кыргызов.

Методологической базой исследования являются принцип диалектического понимания развития общества, а также труды ведущих историков и архитекторов по теории этноса, исследования в области народной архитектуры, традиционной бытовой культуры, народных промыслов и художественного творчества. Большое значение для исследуемой темы имели научные работы по теории и истории орнаментики. В диссертации мы опираемся на методологию изучения орнамента, теоретически разработанную С.В. Ивановым. Им выделены основные направления, отражающие современное состояние способов изучения орнамента:

"1) выяснение происхождения орнамента и раскрытие процессов его развития у отдельных народов (эндогенные процессы);

2) выяснение тех изменений, которые происходят в орнаменте под воздействием внешних факторов (экзогенные процессы);

3) изучение распространения орнамента определенного вида или отдельных его мотивов;

4) сравнительное изучение орнамента".

Кроме того, методологической базой диссертации послужили также принципы историзма и научной объективности, которые дали возможность рассмотреть эволюцию национального орнамента Кыргызстана через творчество мастеров архитектуры и прикладного искусства.

Внедрение и апробация результатов работы. По теме диссертации опубликованы 2 монографии и семь основных научных статей. Положения диссертации докладывались и обсуждались на 9 международных научных конференциях и семинарах, проходивших в 2000–2010 гг. в КРСУ, КГУСТА им. Н. Исанова, БГУ, КНУ им. Ж. Баласагына, КГУ им. И. Арабаева и КНМИИ им. Г. Айтиева. Материалы исследования использованы при составлении и чтении лекций по истории искусств, в разработке методических рекомендаций.

На защиту выносятся:

- ✚ Классификация традиционных и инновационных форм кыргызского орнамента (в архитектуре и прикладном искусстве).
- ✚ Этнокультурная интерпретация орнаментальных мотивов кыргызов.
- ✚ Основные направления в развитии архитектуры и народных промыслов Кыргызстана.
- ✚ Пути использования традиций кыргызского орнамента в современной архитектуре и прикладном искусстве.

Структура диссертации включает введение, три главы, заключение, список использованных источников, иллюстрации и приложения.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи диссертационной работы, ее методологическая база, определяются объект и предмет исследования, характеризуются основные источники и степень изученности проблемы, дается историографический обзор, обосновывается научная и практическая значимость диссертации.

Первая глава "Истоки национального орнамента Кыргызстана в материальной культуре" затрагивает вопросы сложения орнаментального комплекса кыргызского народа, посвящена выявлению орнаментальных мотивов кыргызов в древности и средние века. Приводятся сопоставительные материалы по прикладному искусству и орнаменту таштыкской культуры и енисейских кыргызов, а также средневековой архитектуре тюркских племен Кыргызстана. Посредством сравнительного и семантического анализа данных по археологии, этнографии, мифологии и языкознанию кочевого и земледельческого населения предпринимается попытка определить символический смысл отдельных орнаментальных мотивов древности и средневековья.

Изучение истории кыргызского орнамента показало, что одним из источников в формировании орнаментального комплекса кыргызов является орнамент таштыкской культуры и енисейских кыргызов. Нами было

установлено, что большая часть узоров первой группы принадлежит к наиболее древним орнаментальным мотивам кыргызов, отражая древнейшие космогонические представления земледельцев и кочевников. Круги, ромбы, квадраты, треугольники, зигзаги, спирали и овалы известны на предметах прикладного искусства таштыкского времени и восходят к VI–I вв. до н. э. Орнаментальные мотивы, выделенные нами во вторую группу кыргызского орнамента, вошли в прикладное искусство в эпоху развитого средневековья под влиянием древних тюрков и согдийцев. Такие виды декора, как "волна" с завитками, пальметты, полупальметты и S-образный мотив связаны с почитанием "мирового дерева". Рогообразные и крестообразные фигуры включают кыргызские тотемистические верования и представления о "мировом дереве". Использование рогообразных мотивов, наряду с кругами и крестами, в качестве родоплеменных тамг подчеркивает важное значение, которое имели для кыргызов эти символические знаки.

Входящие в третью и четвертую группу мотивы орнамента обогатили кыргызскую орнаментальную систему в эпоху средневековья и нового времени благодаря взаимодействию кыргызов с оседло-земледельческими народами Средней Азии, монголами и китайцами. Цветочно-растительные мотивы, сложные розетки, меандр, облаковидные узоры и вихревая розетка могли восприниматься кыргызами как символические образы, связанные с весенним праздником Нооруз и культом природы.

Во второй главе "Традиционная архитектура и орнамент кыргызов второй половины XIX – начала XX вв." анализируются орнамент в кочевом жилище (юрте), представленный на памятниках прикладного искусства, которые были собраны на территории Кыргызстана, Мургабского и Джиргатальского районов Таджикистана, Андижанской, Наманганской и Ферганской областей Узбекистана, а также Синьдзян-Уйгурского автономного округа КНР. Привлекаются малоизвестные материалы из коллекций КНМИИ им. Г. Айтиева и КГИМ.

Вторая половина XIX – начало XX вв. – время расцвета кыргызского орнамента. Мотивы национального орнамента повсеместно встречаются в интерьере юрты, украшая изделия кыргызского прикладного искусства. На данном этапе значительных успехов достигли ковроделие, узорное ткачество, плетение циновок из чия, вышивка, тиснение по коже, резьба по дереву и ювелирное искусство. Традиционный орнамент второй половины XIX–начала XX вв. можно объединить в четыре основные группы. В первую группу, распространенную на кыргызских ковровых изделиях, циновках из чия, в вышивке и предметах из дерева, вошли круги, квадраты, восьмиугольники, крупные кресты, простые и ступенчатые ромбы, треугольники, зигзаги и овалы. Вторая группа, которая встречается на изделиях из кожи, дерева и металла, представлена пальметтами, полупальметтами и S-образным мотивом, крестообразными фигурами, "волной" с завитками и рогообразными мотивами. Характерная для кыргызской вышивки третья группа включает цветочно-

растительные мотивы и сложные розетки. Четвертую группу составляют некоторые центрально и восточно-азиатские символические знаки: меандр, плод граната, облаковидные узоры и вихревая розетка.

Существенными чертами кыргызского орнамента второй половины XIX – начала XX вв. являются симметрия, наличие центрального поля и бордюров, зеркальное отражение узоров и превращение фоновых частей в самостоятельный узор. Все многообразие орнаментальных форм кыргызов можно свести к трем категориям симметрии: розетке, бордюру и сетке. Узорной сетке, представляющей собой замкнутую фигуру (квадрат, прямоугольник, ромб и др.), присущи ось симметрии и проходящая по ней плоскость симметрии. Вытянутый вдоль осевой линии бордюр имеет ось переносов и плоскость скользящего отражения. В боковых бордюрах обычно при идентичности переносимых узоров по оси переноса присутствует взаимное зеркальное отражение правой и левой частей узора. Сетки, применяемые в кыргызском орнаменте отличны друг от друга системой своих узлов: квадратной, ромбовидной, треугольной и др., со вписанными в них узорами.

Названия кыргызских орнаментальных мотивов, их сходство с явлениями природы, предметами быта и украшения свидетельствуют, что они имеют разнообразное смысловое значение. В то же время большое значение приобретает декоративное начало в кыргызском орнаменте нового времени. Изображения конкретных предметов подвергаются большой стилизации, или, напротив, геометрическим фигурам даются названия предметов, явлений природы, частей тела или имеющие отношение к животным (подкова, луна, облако, голова, рог и т.п.). В содержание орнаментальных узоров народные мастерицы вкладывают много поэтических мыслей, тесно связанных с фольклорными представлениями, хозяйственной и культурной жизни в прошлом. В орнаментальном воплощении этих представлений первостепенное значение имеет декоративно-художественное начало. Таким образом, эстетическая роль узора усиливается благодаря поэтизированному жизненному материалу.

Третья глава "Синтез архитектуры и прикладного искусства Кыргызстана XX в." прослеживает формирование архитектуры и народных промыслов в Кыргызской Республике, развитие современного кыргызского орнамента. На основе изучения памятников архитектуры, произведений, находящихся в собрании Музея ОНХП «Кыял» и КНМИИ им. Г. Айтиева, а также собственных материалов автора выделяются новые орнаментально-изобразительные мотивы, вошедшие в кыргызскую орнаментальную систему в XX столетии.

XX столетие стало эпохой плодотворного развития кыргызского орнамента в архитектуре и народных промыслах республики. Орнаментальные мотивы кыргызов, известные в произведениях прикладного искусства, широко использовались архитекторами как в декоре фасадов и интерьеров зданий, так и в качестве структурообразующей основы формирования планов сооружений. В этот период изделия мастеров народных промыслов входят в современный быт

и становятся частью интерьеров не только мобильных жилищ (юрт), но также коттеджей и квартир в многоэтажных домах. Это способствует лучшей адаптации коренного сельского населения к условиям проживания в домах и квартирах городского типа, повышает выразительность архитектурных решений, а также свидетельствует об успешном осуществлении архитекторами и художниками Кыргызстана необходимого синтеза изобразительных искусств и архитектуры в городах и селах страны. Важную роль в успешном развитии национальной архитектуры и народных промыслов в XX в. сыграла подготовка в Кыргызстане своих профессиональных кадров архитекторов и художников-прикладников, обогативших зодчество и прикладное искусство новыми творческими достижениями.

Наиболее широко национальный орнамент использовался в декоре архитектурных сооружений 1930–50-х годов, созданных под влиянием классицистических традиций. Кыргызские орнаментальные мотивы, украшающие фасады и интерьеры зданий этого периода, выполнялись в технике сграффито, лепки по гипсу или бетону и полихромной росписи. В 1960–80-е годы кыргызский архитектурный орнамент создавался в технике мозаики из смальты, керамических плиток, мрамора и гранита, в технике литья по бетону и чеканки по металлу. Им декорировали фасады и интерьеры общественных и жилых сооружений, городские фонтаны, металлические решетки торговых и административных зданий.

В середине XX – начале XXI вв. народные промыслы Кыргызстана сочетали два направления в работе: с одной стороны, возрождение традиционных изделий кыргызского прикладного искусства, украшенных национальным орнаментом (узорные войлочные ковры, вышивка, тиснение по коже и др.), а с другой – создание новых видов изделий с национальной спецификой (лакированные шкатулки, шахматы, шашки и т.д.).

В советский период архитекторы и мастера народных промыслов, широко используя традиционные орнаментальные узоры, вводят в декор инновационные формы орнамента. Анализ памятников архитектуры, изделий народных мастеров и профессиональных художников-прикладников, сотрудничавших с ОНХП «Кыял», позволяет выделить три дополнительные группы. Первая группа включает новые растительные и цветочные узоры: «волна» с завитками в сочетании с цветочными розетками, цветочные розетки в стиле русского классицизма (архитектура), мотив розы (вышивка, ворсовое ткачество), кленовые листья (шкатулки из орехового капа), деревья и кустарники (циновки из чия). Вторая группа содержит зооморфные и антропоморфные образы: обобщенные изображения горного козла, головы оленя, лица девушки (архитектура), черепахи, беркуты, бабочки, собаки (циновки из чия), схематичные фигуры людей (ворсовое ткачество) вариация на тему узора «мюйюз» (шкатулки из орехового капа), «голубь мира», павлины, попугаи и ласточки (вышивка). В третью группу вошла советская эмблематика, имевшая распространение до распада СССР: серп и молот,

пятиконечная звезда, гербы СССР и Киргизской ССР (архитектура, вышивка), эмблема Олимпийских игр 1980 г. (калпаки). С обретением независимости фасады многих зданий украсила лепнина с изображением герба Кыргызской Республики, некоторое распространение получили небольшие панно из чия, изображающие флаг и герб независимого Кыргызстана.

Проведенные нами исследования архитектурных памятников этноархитектуры и произведений народных умельцев из разных регионов республики (в период с 2002 по 2010 гг.), показали, что современные архитекторы и народные мастера стремятся сохранить самобытность традиционных форм кыргызского орнамента. Важно подчеркнуть, что мотивы кыргызского орнамента в настоящее время не только применяются архитекторами в декоративном убранстве архитектурных сооружений, но и служат для них хорошей основой при проектировании архитектурных комплексов и зданий (комплексы "Манас айылы", "Кыргыз айылы" и др.). С другой стороны, в обследованных нами селах Иссыккульской и Нарынской областей стационарные постройки по-прежнему сосуществуют с традиционной юртой, которая в современных условиях сохраняет значение производственного жилища скотоводов. Для интерьера юрт и стационарных домов характерно, наряду с фабричной мебелью, предметами бытовой техники и другими изделиями промышленного производства, распространение многих элементов традиционного убранства жилища, декорированных народным орнаментом.

Среди мотивов орнамента, распространенных в декоре памятников этноархитектуры и произведениях бишкекских, иссыккульских, нарынских, жалалабатских и ошских народных умельцев, особенно популярны рогообразные узоры (мюйюз), квадраты (кишинин башы и др.), треугольники (тумар, тумарча), «волна» с завитками (кыял), зигзаги (ийрек), парные миндалевидные фигуры (куш канат). Небольшое количество орнаментальных мотивов не мешает современным архитекторам и народным мастерам находить интересные композиционные решения. Пройдя длинный путь эволюции, многие узоры упростились и приобрели более выразительную форму, доступную для выполнения в любой известной у кыргызов технике. Узоры используются в неразрывном единстве с объектом декора и его функциональным назначением. Важную роль в трактовке кыргызского орнамента играет цвет. Цвет не только вносит ритмическое чередование в композицию единообразных мотивов, но и обычно создает орнаментальную фигуру, делает возможным различное восприятие одних и тех же узоров.

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, которые позволяют сделать следующие выводы:

1. В формировании кыргызского орнаментального комплекса значительную роль сыграли орнаментальные мотивы таштыкской культуры, енисейских кыргызов, тюрков и согдийцев. Мотивы кыргызского орнамента –

круги, квадраты, ромбы, треугольники, овалы, зигзаги и спирали – представляют собой древнейшие архетипы общечеловеческой культуры. "Волна" с завитками, пальметты и полупальметты, S-образный мотив связаны с почитанием "мирового дерева". Рогообразные и крестообразные фигуры соединили в себе кыргызские тотемистические верования и представления о "мировом дереве".

2. Традиционный орнамент кыргызов второй половины XIX – начала XX вв. делится на четыре основные группы. К первой группе принадлежат геометрические фигуры: круги, квадраты, треугольники, ромбы, зигзаги, овалы и т.п. Вторую группу составляют пальметты, полупальметты, крестообразные и рогообразные мотивы, "волна" с завитками. Третья группа включает цветочно-растительные узоры и сложные розетки. Для четвертой группы характерны центрально и восточно-азиатские знаки: плод граната, меандр, вихревая розетка и облаковидные мотивы.

3. В результате взаимодействия кыргызов с оседло-земледельческими народами Средней Азии, с монголами и китайцами в эпоху средневековья и нового времени кыргызский орнамент обогатили цветочно-растительные мотивы, сложные розетки, меандр, облаковидные узоры и вихревая розетка. Данные мотивы могли восприниматься кыргызами как символические образы, связанные с праздником Нооруз и культом природы.

4. В советский период архитекторы и мастера народных промыслов Кыргызстана, наряду с традиционными орнаментальными мотивами (мюйюз, кыял, карга тырмак и т.д.), стали использовать инновационные виды декора. В архитектуру вошли обобщенные изображения горного козла, головы оленя, лица девушки; по новому трактуется мотив "волна" с завитками (кыял), чередующийся с цветочными розетками. В орнаментации некоторых архитектурных памятников применяются цветочные розетки, характерные для архитектурного декора русского классицизма. В вышивке народных мастеров распространились новые растительные мотивы (роза, декоративные цветы) и образы птиц ("голубь мира", павлины, попугаи и т.п.). В ворсовом ткачестве появляются мотив розы, схематичные фигуры людей, горных козлов, верблюдов.

5. Сотрудничавшие с ОНХП "Кыял" профессиональные художники-прикладники также принесли в кыргызский орнамент новые мотивы. Среди них – кленовые листья, вариация на тему узора "мюйюз" (в шкатулках из орехового капа), изображения черепах, беркутов, бабочек, собак, деревьев (в циновках из чия), и образ горного козла в стиле рисунков Саймалуу-Таша (в металлических пуговицах).

4. До распада СССР в общественных зданиях, произведениях народных мастеров и художников-прикладников ОНХП "Кыял" нередко встречается советская символика (серп и молот, пятиконечная звезда, эмблема Олимпиады-1980, гербы СССР и Киргизской ССР). Символы советского времени в прикладном искусстве украшают в основном вышивку (туш кийизы,

полотенца), а также расписные платки и калпаки. С обретением независимости фасады многих зданий украсила лепнина с изображением герба Кыргызской Республики, некоторое распространение получили небольшие панно из чия, изображающие флаг и герб независимого Кыргызстана.

5. В настоящее время наибольшей популярностью в декоре архитектурных сооружений и на изделиях мастеров прикладного искусства пользуются такие традиционные мотивы, как "мюйюз", "карга тырмак", "ийрек", "тумар", "куш канат", "кыял", "тогуз дѣбѣ", "гюль", "бадам".

7. Современный период формирования этнокультурного направления в архитектуре Кыргызстана неразрывно связан с преломлением семантического языка народного орнамента в архитектурных, градостроительных решениях и архитектурно-дизайнерских разработках.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ АВТОРОМ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. **Мальчик, А.Ю.** История кыргызского народного прикладного искусства: эволюция кыргызского орнамента с древнейших времен до XX в. [Текст] / А.Ю. Мальчик. – Бишкек: Изд-во КГУ им. И. Арабаева, 2005. – 136 с.

2. **Мальчик, А.Ю.** Роль орнамента в формировании архитектуры Кыргызстана (генезис, эволюция, национальные традиции) [Текст] / А.Ю. Мальчик. – Бишкек, 2010. – 148 с.

3. **Мальчик, А.Ю.** Кыргызские народные художественные промыслы и их историко-культурная эволюция (вторая половина XIX – 80-е годы XX вв.) [Текст] / А.Ю. Мальчик // Диалог цивилизаций. Вып. II. – Бишкек, 2003. – С. 191-194.

4. **Мальчик, А.Ю.** О семантике некоторых орнаментально-изобразительных мотивов древних кыргызов [Текст] / А.Ю. Мальчик // Наука и новые технологии. № 4. – Бишкек, 2005. – С. 111-115.

5. **Мальчик, А.Ю.** Объединение народных художественных промыслов "Кыял": вехи истории (1968 – начало 1980-х годов) [Текст] / А.Ю. Мальчик // Вестник КГУСТА. Вып. 2(8). – Бишкек, 2005. – С. 146-149.

6. **Мальчик, А.Ю.** Объединение "Кыял" в период социально-политических преобразований середины 1980-х – 1990-х годов [Текст] / А.Ю. Мальчик // Вестник НАН РК. Вып. 3. – Алматы, 2006. – С. 50-53.

7. **Мальчик, А.Ю.** Знаки-тамги как отражение социально-политической истории кыргызов [Текст] / А.Ю. Мальчик // Вестник КНУ им. Ж.Баласагына. Вып. 1. Т. 2. – Бишкек, 2006. – С. 76-78.

8. **Мальчик, А.Ю.** Кыргызский орнамент нового времени [Текст] / А.Ю. Мальчик // Вестник КРСУ. Т. 9. № 3. – Бишкек, 2009. – С. 83-86.

9. **Мальчик, А.Ю.** Об особенностях эволюции кыргызского орнамента в архитектуре XX в. [Текст] / А.Ю. Мальчик // Архитектура и градостроительство стран Центральной Азии в новом тысячелетии. – Бишкек, 2010. – С. 29-34.

Мальчик Алексей Юрьевичтин 05.23.20 – архитектуранын теориясы жана тарыхы, тарыхый-архитектуралык мурастын реставрациясы жана реконструкциясы, жана 07.00.07 – этнография, этнология жана антропология адистиктери боюнча «Кыргызстандын архитектурасынын калыштанандагы оймо-чиймелердин ролу (генезиси, эволюциясы, улуттук салттары)» аттуу темада архитектуранын кандидаты окумуштуу даражаны изденип алуу үчүн жазылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: оймо-чийме, азыркы архитектура, системалык мамиле кылуу, салттык жана новациялык мотивдер, генезис, эволюция

Диссертациялык иште архитектурадагы жана колдонмо искусстводогу Кыргызстандын улуттук оймо-чиймелеринин XIX кылымдын ортосунан тартып, XXI кылымдын башталышына чейинки өнүгүү тарыхы чагылдырылат. Системалык мамиле кылуу принциптерине таянуу менен архитектура, колдонмо искусство жана элдик өнөр жайлардагы кыргыз оймо-чиймелери боюнча археологиялык, этнографиялык, архивдик жана музейдик материалдарга карата талдоо жүргүзүлөт. Кыргыз оймо-чиймесинин салттык жана инновациялык формаларынын жиктелиши, кыргыздардын оймо-чийме мотивдеринин этномаданий интерпретациясы, Кыргызстандын элдик өнөр жайларынын өнүгүү этаптары сунушталат. Элдик өнөр жайлары бирикмелеринин ишмердүүлүгүндөгү негизги багыттар каралат жана азыркы архитектурада жана колдонмо искусстводо кыргыз оймо-чиймесинин салттарын пайдаларуу боюнча сунуштар берилет.

РЕЗЮМЕ

диссертации Мальчика Алексея Юрьевича на тему: «Роль орнамента в формировании архитектуры Кыргызстана (генезис, эволюция, национальные традиции)» на соискание ученой степени кандидата архитектуры по специальностям 05.23.20 – теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия, и 07.00.07 – этнография, этнология и антропология

Ключевые слова: орнамент, современная архитектура, системный анализ, традиционные и инновационные мотивы, генезис, эволюция

В диссертационной работе освещается история развития национального орнамента Кыргызстана со второй половины XIX по начало XXI вв. в архитектуре и прикладном искусстве. Опираясь на принципы системного подхода, дается анализ археологических, этнографических, архивных и музейных материалов по кыргызскому орнаменту, представленному в архитектуре, прикладном искусстве и народных промыслах. Предлагается классификация традиционных и инновационных форм кыргызского орнамента, этнокультурная интерпретация орнаментальных мотивов кыргызов и этапы развития народных промыслов Кыргызстана. Рассматриваются основные направления в деятельности объединений народных промыслов и даются рекомендации по использованию традиций кыргызского орнамента в современной архитектуре и прикладном искусстве.

RESUME

of thesis of Malchik Alexei Yurievich on the topic «The ornament's role in the formation of the architecture of Kyrgyzstan (genesis, evolution, national traditions)» for taking of scientific degree of candidate of architecture on specialities 05.23.20 – theory and history of architecture, restoration and reconstruction of architectural legacy, and 07.00.07 - ethnography, ethnology and anthropology

Kew words: ornament, modern architecture, structural analysis, traditional and innovative motives, genesis, evolution

The thesis is devoted to the evolution of the Kyrgyzstan's national ornament from the latter half of the 19th till the early 21st century in architecture and applied art. By means of structural analysis museum collections, archaeological, ethnological and archival materials on the Kyrgyz ornament showed in architecture and applied art were investigated. A classification of traditional and innovatory ornaments, ethnological and cultural interpretation of the Kyrgyz ornamental motives and stages of national trades are offered to attention. In the work the main trends in development of the Kyrgyzstan's national trades are shown and the researcher gives

recommendations on the use of the Kyrgyz ornament's traditions in modern architecture and applied art.

