

Ли Жуй

Синтез художественной и внехудожественной практики в декоративно-прикладном искусстве Хух-Хото

Анализируются современные изделия декоративно-прикладного искусства монгольского народа в Хух-Хото, административном центре Внутренней Монголии. Представлена их классификация. Рассматриваются особенности технологической работы с материалами (сталью, кожей, рогами животных, серебром), из которых создаются произведения искусства, предметы интерьера, украшения. Выявлены особые связи между искусством и традициями народных промыслов монгольского народа, которые нашли отражение в синтезе художественных и внехудожественных практик. Благодаря богатству разнообразия художественных форм и уникальных техник производства предметы декоративно-прикладного искусства вписаны в историю монгольского народа, воссоздаются в современном искусстве Хух-Хото, сохраняя характерные черты народной культуры.

Ключевые слова: Хух-Хото, синтез, художественные и внехудожественные практики, декоративно-прикладное искусство, костюм, бытовая утварь, аксессуары, Внутренняя Монголия.

Li Rui

Decorative and applied arts as a synthesis of artistic and non-artistic practice in Hohhot

This work analyzes modern products of decorative and applied art of the Mongolian people in Hohhot, Inner Mongolia. The article presents the classification of decorative and applied art products in Hohhot, reveals special connections between art and the life of the Mongolian people. The author considers the features of technological work with materials (steel, leather, animal horns, silver), from which works of art, interior items, jewelry are created; special connections between art and traditions of folk crafts of the Mongolian people are revealed, which are reflected in the synthesis of artistic and non-artistic practices. Thanks to the rich artistic forms and unique production techniques, the objects of decorative and applied art are inscribed in the history of the Mongolian people, are recreated in the modern art of Hohhot, preserving the characteristic features of folk culture.

Key words: Hohhot, synthesis, artistic and non-artistic practices, arts and crafts, costume, household utensils, accessories, Inner Mongolia.

Декоративно-прикладное искусство (ДПИ), сочетающее прикладной характер и эстетику, главным образом включает в себя ремесленные искусства, архитектурное, садово-парковое искусство и т. д. ДПИ как выразительное пространственное искусство тесно связано с одеждой,

едой, жильем, потреблением и прочими сферами повседневной жизни. Важным отличием его от других видов искусства является то, что оно может удовлетворить не только эстетические потребности человека в духовном аспекте, но и в определенной степени прикладные потребности людей в материальном [8, с. 96].

Среди видов ДПИ под ремесленным искусством обычно понимается общее наименование связанных с повседневной жизнью человека художественных изделий, форма и внешний вид которых обладают эстетической ценностью. Этот вид непосредственно обусловлен материальными ресурсами и производственными технологиями, обладает ярко выраженными стилем эпохи и национальными особенностями [Там же, с. 106]. Он включает в себя две основные категории: бытовые товары, прошедшие художественную обработку, и художественные изделия народных промыслов. В результате развития туристической отрасли в начале XXI в. ремесленные художественные изделия с характерными национальными культурными особенностями обрели новую жизнь и пространство для развития на рынке.

Внутренняя Монголия как северный регион Китая имеет яркие особенности. Ее древняя история и разнообразие культурных традиций нашли отражение в национальном искусстве, которое пополнило сокровищницу китайского народа. В Хух-Хото сохранились изделия ремесленного производства, принадлежавшие кочевой культуре северных народов [16, с. 1]. Многие из них унаследовали характерные особенности национальной культуры. Современные технологии ускорили процесс изготовления более совершенных изделий в плане внешней красоты и зрелищности [11, с. 9]. Можно заключить, что древняя национальная культура, трансформируясь в современном мире, развивается и передается из поколения в поколение, сохраняя традиционные практики. Материальным формам ремесленных изделий монгольского народа, передающим дух и черты кочевой культуры, свойственны лаконичность и практичность, стремление к художественной красоте [2, с. 57].

Синтез практической и художественно-эстетической функций в культурах Хух-Хото и кочевых народностей можно проследить на примере применения техники вышивки, гравировки, декорирования. Монгольские национальные орнаменты, используемые в украшениях, придают выразительность, ритмическую соразмерность элементам декора и цветовой гармонии. Ремесленные изделия, тесно связанные с особенностями кочевого образа жизни, отличаются относительным единообразием в плане выбора материалов: ткани, кожа, кости животных и металлы; их назначения – одежда и аксессуары, бытовая утварь, украшения и т. д. [1, с. 133]. Однако технизация современного общества влияет не только на выбор жизненных приоритетов человека, но и на интерес к традиционному национальному искусству. Можно сказать, что

творчество по созданию ремесленных изделий Хух-Хото намного отстает в развитии от веяний времени и потребностей современного общества, в жизни которого традиционная культура перестала играть ведущую роль.

Среди металлических ремесленных изделий повседневного обихода в Хух-Хото преимущественно представлены изделия из серебра, которые распространены повсеместно во Внутренней Монголии. У монгольского народа серебро является основным материалом для изготовления утвари: оно удобно для хранения, пластичное, обладает хорошей ковкостью, легко поддается формовке, отличается блеском, не окисляется, сохраняет серебристо-белый цвет [15, с. 30]. Серебряные чаши и монгольские ножи из серебра инкрустируют кораллами, агатами и бирюзой. Металлические ремесленные изделия монгольские мастера искусно создают с учетом практичности, добавляя им декоративный и зрелищный характер, коллекционность, что в определенной степени отражает образ жизни и мудрость народа.

Среди народных версий, почему монголы преимущественно используют серебро, обозначим наиболее популярные: в сознании монголов белый цвет символизирует молоко матери; ввиду кочевого образа жизни скотоводческого народа серебряные изделия удобны при переезде и хранении продуктов (серебро известно как «вечный антисептик»). Так, в эпоху Суй и Тан скотоводы на севере Китая обнаружили, что молоко кобылиц портится в течение нескольких дней, если поместить его в обычный сосуд, но в серебряных чашах оно хранится длительное время. Выбор монголами серебра в качестве материала для бытовой утвари и украшений олицетворяет также их эстетические наклонности.

Монголы из серебряной утвари предпочтение отдают чашам. Они верят, что серебряная чаша, наполненная кумысом, символизирует счастье и благодать. Согласно традиции, подать гостю в ней кумыс – означает проявить учтивость, чистую и бескорыстную дружбу и пожелать счастья. В результате изменений в современной жизни серебряные изделия благодаря искусному изготовлению и уникальному стилю сохраняют активную жизнеспособность/востребованность. Рассмотрим один из раритетов монгольской культуры – серебряную чашу с орнаментом в виде дракона (рис. 1). Ее каркас, сделанный из дерева, изнутри и снаружи выложен серебром. В нижней части изображен дракон, на туловище которого выгравирован орнамент с иероглифами «счастье» и «долголетие» [7, с. 382]. По сути, чаша является квинтэссенцией традиционной культуры и мудрости кочевого народа, ей присущ ярко выраженный художественный характер. Декоративный монгольский орнамент содержит характерные национальные особенности. В основе изображений орнаментов в монгольском ДПИ – отношения человека и природы. В орнаментах цветочных (пион, абрикос, слива), животных (дракон, лошадь,

овца, корова), отражающих красоту природы (горы, вода, огонь, облака), символизирующих счастье, богатство (облака, руки Будды, буддийский лотос, буддийская роза) и других особое внимание уделяется красоте формы и содержательной стороне узоров. В орнаментальном искусстве прослеживается связь между монгольскими и ханьскими орнаментами, в которых символические изобразительные приемы наделяются смыслом мольбы о счастье и избавления от невзгод, также распространены мотивы облаков, изображений божеств [5, с. 93].

Среди ремесленных изделий монгольского народа наиболее характерными являются ножи, имеющие бытовое хозяйственное предназначение (используются при употреблении мяса, забое коров и овец). Монгольский клинок – это неотъемлемый предмет повседневного обихода для скотовода и вид украшения (рис. 2). С течением времени традиционные функции утрачиваются, но поясные ножи продолжают существование как новая форма ремесленных изделий [14, с. 89]. Лезвия их изготавливают ремесленники путем чистовой шлифовки качественной стали, рукоятку и ножны делают преимущественно из серебра или дерева и стали. Поверхность клинка покрывается искусной гравировкой или украшается инкрустацией из разноцветных драгоценных камней. Из декоративных орнаментов чаще встречаются изображения дракона, летучей мыши, льва, восьми буддийских символов и др.

Некоторые исследователи отмечают, что появление на клинках орнаментов с драконом на территории Внутренней Монголии, вероятнее всего, связано с заимствованием из соседствующего ханьского региона [13, с. 25]. Монголы используют инкрустацию, эмалирование и другие приемы для декорирования ножей. С учетом технического разнообразия выбор техники декора может отличаться. Так, при инкрустации используются кораллы, кости зверей, яшма, ракушки, металлы, которые в сочетании с разными материалами украшают рукоятку клинка. Техника эмалирования отличается яркими красками, но используется крайне редко. Сегодня формы декора монгольских ножей развиваются и становятся более зрелыми. Разнообразный ассортимент художественных ремесленных изделий играет важную роль в сфере сохранения и распространения традиционной культуры монгольского народа [9, с. 111].

Изделия из кожи как неотъемлемые предметы бытового обихода для монголов отличаются широким ассортиментом и разнообразием форм. Вследствие особенностей среды существования, доступности сырья, кочевой народ широко применял в одежде кожу, отличающуюся высокой практичностью и рациональностью. С развитием общества все больше внимания уделялось внешней стороне предметов. В искусстве изготовления кожаных изделий появились такие направления, как гравировка, вышивка и т. п.

В ходе развития научно-технического прогресса, повышения уровня жизни населения совершенствуется процесс производства декоративных кожаных изделий с целью экспонирования и эстетического наслаждения, включая искусство произведений из кожи – гравюры, картины. Для гравюр обычно используют воловьшю кожу, а техника изготовления полотна включает такие технологические операции, как оригинальное срисовывание, вогнуто-выпуклое тиснение и другие с целью создания эффекта рельефной поверхности. В картинах кожа используется как холст, на котором рисуют с помощью кисти и красок. Среди монгольских картин на коже работы с гравировкой стремительно развиваются в течение последних нескольких лет и обладают более яркими характерными особенностями (рис. 3, 4) [3, с. 5].

Современные гравюры Внутренней Монголии, выполненные на воловьшюх шкурах (прочных и гибких), обладают такими свойствами, как надежность и долговечность. Содержание и смысловое наполнение изображений на резных картинах на коже менялись с течением времени, в соответствии с формами общественного и политического развития. Эстетическая особенность картин (рисунки животных и растений, фигуры людей и т. д.) определялась сочетанием контрастов. Следует обратить внимание на процесс подготовки/окрашивания натуральной кожи. В результате нанесения красок на кожу, цвета становились насыщенными и яркими, надолго сохраняя свои свойства. На картинах из кожи использование техники тиснения позволяет создавать разнообразные декоративные рельефные эффекты.

Важными элементами композиции произведения являются колористическая целостность, сочетание плоскости и объема. Наглядным примером в этом плане является скульптура из рога (рис. 5).

Древнейшее искусство резьбы по рогу как неотъемлемая часть культуры монголов поначалу имело практический характер (рис. 6). Предметы обихода, изготовленные из высококачественных природных материалов (рогов скота), отличаются прочностью, долговечностью, приятными тактильными ощущениями. Монгольские мастера используют для изделий черные рога буйвола (хорошо отражают свет и блестят), желтые и полупрозрачные – коровы [4]. В процессе изготовления изделий ДПИ используются техники варения рогов в воде, запекания на огне. В результате обработки исходного сырья раскрывается прикладной и эстетический характер природного материала (отсутствие трещин, разнообразие форм и узоров текстуры, видов). Учитывая неправильность формы рогов, отбор их для резьбы происходит очень строго: из нескольких тонн материала можно выбрать несколько сотен килограммов для обработки. Технология резьбы по рогу включает более десяти операций, в числе которых придание формы, резка, полировка, шлифовка, склейка

изделий, поверхностная и глубокая инкрустация. После того как рог отпилили, под воздействием технологии «горячей обработки» он выглядит прозрачным, с лоснящимся блеском и принимает разные формы. Отметим, что современные техники резьбы по рогу как вид ДПИ сохранились по сей день.

Различные виды декоративно-прикладного искусства ярко проявляются в традиционном народном костюме. Одежда как самое реалистичное отражение облика эпохи, со свойственной ей функциями и символическим значением занимает одно из центральных мест в культуре этноса. Такой одеждой, призванной удовлетворять жизненные потребности, у монголов был халат (рис. 7).

Монгольский халат как важная составная часть китайского национального традиционного костюма относится к практичной удобной одежде, подчеркивающей глубину и многогранность монгольской культуры, эстетические стандарты народа [10, с. 80]. Среди множества видов монгольских халатов особое место занимают выполненные из плотной ткани, которые носят зимой, и легкие – для лета. Мужской халат, как правило, свободного широкого кроя, с длинными рукавами или в форме раструба, высоким воротником-стойкой, веерообразным подолом. Выполняя функцию приспособления к условиям кочевого образа жизни, халат по форме и структуре был удобным при ходьбе и обеспечивающим свободу движений при верховой езде, одеждой, защищающей от ветра и укрывающей от дождя. Важной деталью халата является толстый и широкий пояс, обвязанный вокруг талии, сохраняющий тепло.

Женский монгольский халат, напоминающий по фасону мужской, отличается особым подходом к выбору материалов, сочетанию цветов, декоративными рисунками, техникой пошива и прочими аспектами. В женском халате используются парча, шелк, атлас и другие ткани, розовый, красный, белый, зеленый или синий цвет, декор, вышивка по воротнику, рукавам и подолу [6, с. 9]. После 80-х гг. XX в. степная молодежь, отказавшись от одежды в виде халатов, отдает предпочтение модным нарядам городских жителей. Тем не менее и сейчас в скотоводческих районах можно увидеть пожилых женщин, одетых в традиционные монгольские халаты.

С развитием и совершенствованием одежды происходит спад интереса к монгольскому национальному костюму, что становится серьезным препятствием для его наследования. С начала XXI в. государство и правительство страны прикладывают немало усилий для обеспечения охраны нематериального культурного наследия (НКН), устойчивого развития и поддержки носителей НКН.

Национальная культура, будучи важной составной частью традиционной культуры, в последние годы развивается с учетом модных

тенденций. Традиционный монгольский костюм, претерпевший изменения, особенно по форме, приобрел новые культурные значения. Модернизированный модный халат максимально удовлетворяет культурно-психологические запросы современных монголов, обогащает традиции и представляет новые тенденции в развитии монгольского костюма (рис. 8). Одежда, утверждающая дух современности, приобрела черты индивидуальности, лаконичности, универсальности, в ней отмечается синтез элементов традиционного монгольского костюма с созданием новых форм [12, с. 4]. Современный монгольский костюм перестал быть атрибутом только сценических выступлений и праздников и стал повседневной одеждой.

Подведем итоги. Монгольское ремесленное искусство, которое формировалось тысячелетиями, характеризуется богатством и разнообразием стилей, форм, искусными техниками, ярко выраженным степным колоритом. Распространенные в повседневной жизни людей в Хух-Хото резьба, работа по металлу, серебряная и золотая посуда, техники создания гравюр на коже, пошива одежды и изготовления украшений оказали огромное влияние на развитие современной материальной и духовной культуры. Неразрывная связь поколений нового времени с ремесленным искусством, которое отличается созданием уникальных нетиражируемых предметов, очевидна, поэтому и сейчас сохраняется интерес к народным промыслам.

Итак, на базе драгоценных ресурсов, подаренных природой, в соответствии с локальной историей, культурой и окружающей средой существования, преследуя цели практичности и эстетичности, используя собственную мудрость и отточенные техники, а также наследие предков, были созданы разнообразные самобытные, неповторимые, а потому бесценные, ремесленные художественные изделия малых народностей. Они заключают в себе глубокий народный дух, достижения прошлого, искреннюю любовь к жизни, являясь воплощением культуры, традиций, знаний, национальных обрядов, ремесленных навыков, олицетворяющих историю, самобытность и духовное единство малых народностей.

1. Ван, Шуцзюань. Современное состояние ремесел монгольского этнического стиля во Внутренней Монголии / Шуцзюань Ван // Монгольский журнал сельскохозяйственных наук. – 2014. – № 1. – С. 133–135. – Изд. на кит. яз.: 王淑娟. 内蒙古蒙古族民族风格工艺品现状. 内蒙古农业大学学报. – 2014. – № 1. – 133–135 页.

2. Гегенгаова, Уюнбату. Экологическая культура монгольского народа / Уюнбату Гегенгаова. – Хух-Хото : Изд-во по вопросам образования Внутр. Монголии, 2004. – 236 с. – Изд. на кит. яз.: 葛根高娃. 乌云巴图. 蒙古民族的生态文化. 呼和浩特: 内蒙古教育出版社, 2004. – 236 页.

3. Го, Хунся. Исследование монгольского рисунка росписи по коже во Внутренней Монголии : дис. ... магистра искусствоведения / Хунся Го. – Ланьчжоу : Северо-

Западный ун-т национальностей. – 2018. – 90 л. – Изд. на кит. яз.: 郭红霞. 内蒙古地区蒙古族皮画艺术研究. 硕士. 艺术学. 兰州. 西北民族大学. – 2018. – 90 页.

4. Го, Цин. Древние и природные шедевры искусства: создание ремесла резьбы по рогу во Внутренней Монголии / Цин Го // Изобразительное искусство. – 2011. – № 11. – С. 68. – Изд. на кит. яз.: 国庆. 古朴自然的艺术杰作 – 内蒙古牛角雕工艺品创作. 美术大观. – 2011. – № 11. – 页 68.

5. Гуо, Тай Линь. Технология резьбы монгольских серебряных чаш / Тай Линь Гуо // Декорация. – 2008. – № 187. – С. 92–93. – Изд. на кит. яз.: 郭太林. 蒙古族银碗的雕刻工艺. 装饰. – 2008. – № 187. – 页 92–93.

6. Лю, Куй Ли. Костюмы этнических меньшинств / Куй Ли Лю, Сюй Чжан. – Пекин : Изд-во Китайского общества. – 2006. – 212 с. – Изд. на кит. яз.: 刘魁立、张旭. 少数民族服饰. 北京: 中国社会科学出版社. – 2006. – 212 页.

7. Музей автономного района Внутренняя Монголия. Чингисхан – культура кочевников Северного Китая. – Пекин : Пекин. изд. дом, 2004. – 415 с. – Изд. на кит. яз.: 内蒙古自治区博物馆. 成吉思汗 – 中国古代北方草原游牧文化. 北京 : 北京出版社, 2004. – 415 页.

8. Пэн, Цзисян. Введение в искусство / Цзисян Пэн. – Пекин : Изд-во Пекинского ун-та, 2019. – 448 с. – Изд. на кит. яз.: 彭象象. 艺术学概论. 北京: 北京大学出版社, 2019. – 448 页.

9. Сюй, Ин. Пластическое искусство кочевников Северного Китая / Ин Сюй. – Хух-Хото : Нар. книжное издание Внутр. Монголии, 2007. – 300 с. – Изд. на кит. яз.: 徐英. 中国北方游牧民族造型艺术. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2007. – 300 页.

10. Тойя. Особенности традиционных монгольских костюмов и вдохновение для современного дизайна / Тойя // Академическая теория. – 2015. – № 8. – С. 80–81. – Изд. на кит. яз.: 托娅. 蒙古族传统服饰的特点及对现代设计的启示. 学理论. – 2015. – № 8. – 页 80–81.

11. Туя. Ремесла монгольских пастухов, живущих в лугах / Туя // Наука, техника и экономика Внутр. Монголии. – 2015. – № 6. – С. 9–11. – Изд. на кит. яз.: 图雅. 蒙古族手工艺品: 彰显草原民族魅力. 内蒙古科技与经济. – 2015. – № 6. – 页 9–11.

12. Хэ, Хунъянь. О новой тенденции эволюции современного монгольского костюма / Хунъянь Хэ // Китайская этническая выставка. – 2019. – № 10. – С. 1–4. – Изд. на кит. яз.: 何红艳. 论现代蒙古族服饰演变新趋势. 中国民族博览. – 2019. – № 10. – 页 1–4.

13. Чжан, Вэйвэй. Оценка и анализ традиционных монгольских ножей / Вэйвэй Чжан // Идентификация и оценка культурных реликвий. – 2019. – № 23. – С. 24–25. – Изд. на кит. яз.: 张维伟. 传统蒙古刀具赏析. 文物鉴定与鉴赏. – 2019. – № 23. – 页 24–25.

14. Чжао, Цзин. Исследование традиционного монгольского искусства декорирования ножей / Цзин Чжао, Хункуй Чжэн // Монгольский журнал сельскохозяйственных наук. – 2014. – № 2. – С. 86–89. – Изд. на кит. яз.: 赵静 郑宏奎. 传统蒙古族佩刀装饰艺术研究. 内蒙古农业大学学报. – 2014. – № 2. – 页 86–89.

15. Ян, Ронг. Исследование современного дизайна ювелирных изделий на основе монгольской эстетической ориентации Китая : дис. ... магистра искусствознания / Ронг Ян. – Хух-Хото : Педагогический ун-т Внутр. Монголии, 2019. – 80 л. – Изд. на кит. яз.: 宴荣. 基于蒙古族审美取向下的当代首饰设计研究. 硕士. 艺术学. 呼和浩特. 内蒙古师范大学, 2019. – 80 页.

16. Ян, Синьчао. Исследование текущей ситуации и контрмеры развития китайских этнических народных ремесел в Хух-Хото : дис. ... канд. искусствознания / Синьчао Ян. – Хух-Хото : Педагогический ун-т Внутр. Монголии, 2018. – 85 л. – Изд. на кит. яз.: 杨欣超. 呼和浩特民族民间工艺品现状及发展对策研究. 硕士. 艺术学. 呼和浩特. 内蒙古师范大学, 2018. – 85 页.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 05.04.2023.