

Орнаментальные традиции народной вышивки Дагестана

ГаджаловаФ.А.

Среди различных аспектов и проявлений материальной культуры большое место занимает народная вышивка – важная составляющая часть традиционной культуры, которая отражает и духовную жизнь народа, объединяя эстетические функции вышивки с утилитарными.

Если рассматривать все разнообразие традиционной вышивки Дагестана, здесь можно выделить следующие стилистические группы, которые отличаются друг от друга не только техниками вышивания, но и художественно-стилистическими особенностями. В каждой группе на протяжении длительного времени сложились свои орнаментальные традиции, которые ярко характеризуют каждую из групп.

Первая группа – это «кайтагские» и близкие к ним усишинские вышивки. Основные исторические центры производства такой вышивки с. Маджалис, Баршамай, Карацан, Джавгат, Гапшима, Джибахни, Усиша, Зилмук (даргинцы).

Вторая группа – это золотая вышивка, традиции которой характерны для аварцев, кумыков, лакцев, ногайцев, лезгин. Основные центры производства это села Аксай, Эндирей, Костек, Дженгутай, Казанище (кумыки), Кумух (лакцы), Чох, Ругуджа, Согратль, Хунзах (аварцы), Ахты, Микрах, Кара-Кюре, Касумкент (лезгины), Терекли-Мектеб (ногайцы).

Третья группа – это кубачинские вышивки, которые характеризуются локальностью традиций и свойственны для одного села Кубачи (даргинцы). Рассмотрим особенности орнаментальных традиций каждой стилистической группы в отдельности.

Узоры «кайтагских» вышивок. Орнаментальные традиции «кайтагской» вышивки во многом уникальны. Их развитие показывает, чуть ли не все особенности бытования традиции народного искусства в его классических чертах. Основу вышивок данной стилистической группы, составляет символика: солярные и спиральные мотивы и розетки, знаки огня, кресты, завитки, изображения животных, птиц, человека, руки. В очерке Е.М. Шиллинга «Кайтаки» ученый впервые написал о «кустарном производстве» «подушечных вышивок» у кайтагцев. «Подушечные вышивки представляют собой, большие прямоугольные куски домотканой материи (из льна, конопли или хлопка), крашенные в темно-синий цвет и вышитые крупной гладью. Орнамент их стар по происхождению. Он дает солярные и спиральные мотивы, завитки, свастику и перекликается с древней дагестанской петрографией, встречающейся в кайтагских горных аулах, а также по всей Аварии». Как отмечает искусствовед Д.А. Чирков «аналогичные по очертаниям орнаментальные мотивы характерны для резного дерева Дагестана, Хевсуретии и других областей Кавказа».

Исследования английского ученого Р. Ченсинера показали, что орнамент образцов более поздних вышивок отражает влияния искусства Ближнего и Среднего Востока, в частности Турции, Персии. Автор пришел к выводу, что основой более поздних «кайтагских» вышивок послужили бархатные и парчовые ткани, производившиеся в XVI–XVIII вв. в турецком г. Бурса.

Как и любое художественное явление народной культуры, «кайтагские» вышивки восприняли многие новации из других культур. Это искусство развивалось как живое явление. Но в каждом случае, когда на вышивках повторялись композиции привозной

парчи, вышивок, ковровых изделий и т.д., мастерицы не слепо копировали их, а перерабатывали с учетом традиции, собственного вкуса.

Близкие к кайтагским усишинские вышивки имели несколько другой орнамент. Узор усишинских платков Х-образный. Он графичен, напоминает фрагменты декора некоторых ковровых узоров. Среди мотивов вышивок широко представлены зигзаги, трезубцы, схематичные изображения птичьих пар, различные звездообразные элементы, квадраты, крестообразно разделенные на мелкие квадратики. По словам ученого Г. Исмаилова, в прошлом у усишинок были татуировки, но со временем они «перекочевали на свадебные платки невест». В то же время со временем в мотивах узоров вышивок появились и другие элементы, о чем свидетельствует орнамент сохранившихся вышивок.

Одна из ярких черт народного искусства – это отсутствие жесткого канона и вариативность, свободная импровизация декора, форм изделий. «Кайтагские» вышивки показывают, как менялся один и тот же мотив узора, композиция в зависимости от вкусов мастерицы, подобранных заранее ниток для вышивки. Поражает характер свободной импровизации одной и той же композиции или мотива. Порой трудно догадаться, что это импровизация, т.к. меняется фигура в целом, ее детали, колористика, очертания многочисленных сопровождающих элементов декора.

Декор златошвейных работ. Для традиций дагестанской золотой вышивки этой группы характерны общие черты с вышивками народов Северного Кавказа (адыгов, кабардинцев, карачаевцев, балкарцев). Эта общность прослеживается как в технических приемах вышивки, так и в орнаментальных традициях.

Как пишет С.Ш. Гаджиева, наиболее распространенным орнаментом в вышивке кумыков был растительный. Широко применялся орнамент в виде спирали. Здесь отсутствовали древние геометрические, рогообразные мотивы, которые типичны для вышивок народов Северного Кавказа, растительный узор широко распространяется здесь позже. Растительные мотивы ушыяпракъ (три листка), машпакъ («веточка с загнутыми вниз листочками») использовали в своей вышивке и ногайки.

Интересно мнение Е.М. Шиллинга, видевшего немало образцов золотой вышивки. «В златошвейном орнаменте Дагестана преобладают крупные растительные мотивы: ветви, листья, цветы, бутоны и т.д.».

Об узорах лакских золотых вышивок дают представления материалы, собранные А.Г.Булатовой. По ее словам, наиболее распространенными мотивами вышивок у лакцев были орнитоморфные (стилизованные птицы — куропатки, куры), растительные (цветы, листья, трилистник, ветка), геометрические (круги, розетки). Наиболее излюбленный узор золотой вышивки начала XX в. – это мотивы растительного типа (тюльпаны, трилистники, розетки и др.). Широко распространен был и мотив узора бута, широко бытовавшего в восточном декоративном искусстве, в том числе и в вышивке. Здесь интересны варианты «цветущего» бута, в очертаниях которых сразу и не виден исходный мотив. Это оригинальное соединение элементов завитков растительного узора с широко известной орнаментальной фигурой.

В конце XIX века в качестве орнамента вышивки встречается и изображение двуглавого орла, в котором мастерицы видели не символ Российского самодержавия, а удобный для расшивания декоративный узор. Различные стилизованные птицы, геометрические круги встречались в золотой вышивке аварцев.

Особняком стоит декор золотой вышивки, заполняющий внутреннее поле элементов узора, во многом универсальный как для дагестанских, так и

северокавказских народов. Можно сказать, что такое сходство во многом обусловлено единством технических приемов вышивки.

Такой узор отличался, прежде всего, разнообразием линейных узоров, выводимых с применением различных способов настила определенного числа нитей, в результате чего внутри элементов орнамента получались разнообразные геометрические узоры: треугольники, ромбы, квадратики, перекрещивающиеся стропила и т.д.

Существовало значительное разнообразие в названиях узоров, образованных расположением настильных нитей: уттаннейзунххи (букв. «скос в ширину»), ашрапинакъич («монетный узор»), Аймисейнакъич («узор Аймисей»), гьисилунакъич («ножничный узор»), ч1аллу («колосья»), салии-гуллу, зунххилувухъаралагия («хъаралагия» внутри скоса), хъаралапиялувяхшарду («лапша внутри «хъаралагия»), зунххилувуяхшарду («лапша внутри ромба»), хъаралагиялув шири-пентту («завихрения внутри «хъаралагия»), пахламанакъич («пахлаваузор») и др. «Как видно, – пишет А.Г. Булатова, – почти все названия здесь местные, основанные на внешнем сходстве узора с каким-нибудь хорошо знакомым предметом или явлением (монета, ножницы, колосья, цветы, лапша и т. п.)». С художественной стороны мастерство вышивальщиц выражалось в умении создавать богатую фактуру вышивки, выбирая тот или иной способ настила золотых нитей.

Можно сказать, классическим мотивом золотой вышивки Дагестана (Кумух, Чох и др.) являются изображения птиц, сидящих на побегах. Часто это парные композиции. Иногда мотив парных птиц очень стилизованный, в виде так называемого «восточного огурца», или изображения птицы носят реалистический характер. Часто изображаются части тела птицы (лапа, когти). Надо отметить, что вообще стилизованная птица или отдельные ее части – любимый образ художественной культуры народов Дагестана. Ее изображения встречаются в вязании, орнаментике ковров, в разрисовке гончарных сосудов.

Такие узоры связаны не только с традициями исторического прошлого, как это иногда трактуется при характеристике мотивов с птицами, но и с городской культурой нового времени, с характером развития и других видов народного прикладного искусства Дагестана. Мастерицы в это время все чаще отходят от более традиционных геометрических мотивов.

О едином стиле, характерном для золотой вышивки, свидетельствуют и материалы Г.А. Сергеевой по аварской вышивке. Как пишет ученый, состоятельные женщины из сел Гунибского, Хунзахского и др. районов украшали свадебную одежду узором золотой вышивки. В таком узоре преобладали цветы, трилистники и побеги с сидящими на них птицами.

Интересен узор золотой вышивки лезгинских районов. Имеющиеся в музеях изделия (завесы на окна) показывают, что их узор во многом напоминает узор ковроткачества, наиболее характерного вида народного искусства для южного Дагестана. Массивные звезды, изображения птиц (индюшки и др.), зверей (львы), геометрические фигуры (треугольники) разбросаны по полю вышивки. Свободная часть поля заполнена контурными изображениями птиц, зигзагообразными обводками элементов узора. Как в коврах, рисунок вышивки обведен широкой каймой. Как пишет азербайджанский исследователь А.Ю. Казиев, «крупный массивный узор» характерен и для бакинских золотошвейных изделий. Поэтому нельзя исключать влияния этих традиций на творчество лезгинских мастериц. Следует особо отметить, что у лезгин и

азербайджанцев в культуре было немало черт этнокультурной специфичности, обособленности (в рамках Дагестана).

Орнамент кубачинских вышивок. Самый традиционный узор кубачинской вышивки золотой нитью – къялкъус – разновидность так называемого узора бута или как его еще называют «восточный огурец». Он широко встречается в тканях, медных изделиях, вышивках народов Закавказья, Ирана, Индии. Такой узор в основном украшал традиционные белые головные покрывала кIаз. Он располагался по всему полю покрывала в шахматном порядке, «штучно». Размеры мотивов узора, густота их расположения, цветовой строй был связан с назначением изделий: девичье, невестино или женское покрывало.

На более поздних изделиях кубачинок встречается такой же мотив, но выполненный с зубчиками по бокам и больше похожий на лист крапивы. Фон узора при этом оставался достаточно свободным, и потому узор в целом хорошо смотрелся на расстоянии.

Узором къялкъус украшали и детский вариант традиционного нижнего головного убор чухта. В отличие от чухты других даргинских сел, на лобную часть, шитую в виде прямоугольного куска черной ткани, кубачинки вышивали золотой нитью. Композиция такой вышивки состояла из мелких узоров расположенных в несколько рядов.

Также, популярен был мотив кьяцIанна (буквальный смысл слова неясен). Он похож на побег подсолнуха, напоминает некоторые элементы черного ювелирного кубачинского орнамента-композиции маскавнакьиш. Мотив кьяцIанна, в отличие от къялкъус, обшивался по контуру разноцветными шелковыми или хлопчатобумажными нитями. При этом, как правило, использовался прием цветового чередования: если на одном элементе зелеными нитками обшивалась ветка мотива, а красными – его головка, то на соседнем – все было наоборот: ветка обшивалась красными, а головка – зелеными нитками.

Покрывала с такими узорами (мотивы къялкъус, кьяцIанна) были и остаются сегодня важным элементом приданого невесты. Покрывала с другими мотивами узора могли вышиваться по желанию самой мастерицы или ее матери.

Существовали еще два мотива узоров золотой вышивки на покрывалах – хала тутта (букв. «большое дерево»), и бикIа тутта («маленькое дерево»), заимствованные, очевидно из узоров ювелирного искусства кубачинцев.

Самый оригинальный узор вышивался на носке и заднике женской войлочной обуви ттаппе. Узор состоял из трех вышитых золотой нитью кружочков, расположенных в ряд поперек носка и задника. С обеих сторон такого ряда вышивались по одному мотиву в виде S-образных крючков – завитков. Все эти элементы обшивались цветной шелковой нитью, так же, как это делалось при вышивании мотива кьяцIанна. Характер узора, не встречающийся на других вышитых кубачинских изделиях и совершенно не похожий на орнамент ювелирного искусства, свидетельствует о его древности. Подобный узор из кружочков и завитков можно встретить на многих старинных изделиях народов Дагестана, в том числе на «кайтагских» вышивках.

Много изменений в орнаменте кубачинских вышивок появилось в советское время. Здесь распространяются мотивы-веточки из мелких элементов, подобные декору традиционных серебряных ювелирных изделий с чернью.

В декоративных особенностях кубачинской вышивки интересна композиция свадебного покрывала лумкитаб к1аз. Это покрывало предназначалось для невесты. Оно украшалось специальной златотканой тесьмой, пришиваемой к его боковым контурам. «Лицевой» конец покрывала украшался лучшими по качеству подзорами и бахромой – виттахле - чуме. Необычным в этом виде покрывала было и то, что подзор и бахрома (более узкие, чем на лицевом конце) подшивались и ко второму, почти невидимому при носке концу к1аза. На других видах покрывал подобное не встречается. Тесьму для такого покрывала, как показывают материалы ученого-этнографа Е.М. Шиллинга, мастерицы вышивали и цветным шелком. Орнамент состоял из правильного чередования узора в виде изображения птицы в окружении декоративной арабской буквенной вязи.

В последние десятилетия XX в. узоры вышивки стали разнообразнее. Например, появились узоры эф – тутта (узор, похожий на букву «Ф»), няхь – тутта (узор, напоминающий на кисть руки), бакуллатутта (букв. «бакинский узор») и др.

Из старинных кубачинских орнаментальных традиций вышивки, имеющих не только магический, но и декоративный смысл, назовем прием укрупнения ведущего мотива и «уплотнения шахматки» узора покрывал, на той части покрывала, которая попадает на правую теменную часть головы хозяйки. Эта часть покрывала всегда выделяется на голове. Охранительная функция этого приема во многом очевидна.

Рассматривая в целом орнаментальные традиции дагестанской народной вышивки можно отметить, что они, прежде всего, удовлетворяли эстетические потребности народов в украшении бытовых предметов, одежды, обуви.

Орнамент вышивок перекликается с древней дагестанской петрографией, с декором резного камня, дерева, керамики Дагестана. В некоторых узорах вышивок прослеживаются и влияния орнаментального искусства народов Северного Кавказа, Закавказья, Ирана, Индии.

Народные мастерицы умело перерабатывали заимствуемые формы, мотивы узоров с учетом местных композиционных принципов, ритмов и художественных стилей. Орнаментальные традиции дагестанских вышивок – это яркое, самобытное явление художественной культуры края.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ахвердов А.И. Описание Дагестана. 1804 г. // ИГЭД. – М., 1958.
2. Базыма Б. А. Цвет и психика. Харьков, 2001 г.
3. Гаджалова Ф.А. Народная вышивка Дагестана: художественно-стилистические особенности, историко-культурные влияния. Махачкала, 2005.
4. Гасанова У. Кайтагская вышивка определение национально-культурного характера хайдакца через призму кайтагской вышивки. Махачкала, 2013.
5. Гольдштейн А.Ф. Архитектурные памятники Кайтага. Даг.книж.изд-во. Махачкала, 1969.
6. Гунбин В.В. Символика русского орнамента // Журнале "Ваша Светлость" №7 за 2007.
7. Ибашева Кайтагская вышивка - жемчужина Дагестана. Махачкала, 2013.

8. *Идрисова С.И.* Семантика и стилистика орнамента кайтагской вышивки // Вопросы дагестанской культурологии и религиоведения. Сборник научных статей. Махачкала 2006.
9. *Исмаилов Г.И.* Магия даргинской вышивки. Махачкала, 2017.
10. *Исмаилов Г.И.* Даргинская вышивка: уходящие образы старины. Махачкала, 2005.
11. *Кильчевская Э.В., Иванов А.С.* Художественные промыслы Дагестана. М., 1959.
12. *Миронова Л.Н.* Цвет в изобразительном искусстве.
13. Обереговые символы в орнаменте предков
14. *Рославцева Л.И.* «Кайтагские» вышивки в собрании Государственного музея Востока. Каталог коллекции. // М.: ГМВ, 2015 – 96 с.: ил.
15. *Рославцева Л.И.* Собрание кайтагских вышивок в Кунсткамере // Народы Кавказа: музейные коллекции, исследования объектов и явлений традиционной и современной культуры. – СПб.: МАЭ РАН, 2017. – 214 с. (Сборник МАЭ. Т. LXIV). С. 5-38.
16. *Серов Н.В.* Цвет культуры: психология, культурология, физиология. Санкт-Петербург: Речь, 2005.
17. *Сефербеков Р.И.* Пантеон языческих божеств народов Дагестана. (Типология, характеристика, персонализации). Махачкала, 2009.
18. *Султанов О., Султанов-Барсов М.* Большой Умахан. Дошамилевская эпоха Дагестана. Махачкала, 2016.
19. *Тихонов Д.И.* Описание Северного Дагестана. 1796 г. // История, география и этнография Дагестана XVIII–XIX вв. Архив. материалы / подред. М.О. Косвена и Х.-М. Хашаева. – М., 1958. – С. 125–126 (ИГЭД).
20. *Хапизов Ш.М.* Ума-нуцал (Умахан) Великий (очерк истории Аварского нуцальства второй половины XVIII в.). – Махачкала: 2013. – 216 с., + 16 илл.
21. *Чирков Д.А.* Декоративное искусство Дагестана. М.: Советский художник. 1971.
22. *Чурсин А.И.* Амулеты и талисманы кавказских народов // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 46. Махачкала: Ассоциация северо-кавказских горских краеведческих организаций и Наркомпроса Дагестанской АССР. 1929. С.197–240.
23. *Шиллинг Е.М.* Кайтаки // Сборник очерков по этнографии Дагестана. 1947 г. / науч. Ред. Р.И. Сефербеков. Махачкала, 1996. С. 75.