

На правах рукописи

Мергалиев Данияр Мергалиевич

**ФОЛЬКЛОР КАК ИСТОЧНИК ХУДОЖЕСТВЕННОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ В ИСКУССТВЕ
КАЗАХСТАНА
НА РУБЕЖЕ XX–XXI в.**

Специальность 17.00.04. – изобразительное искусство,
декоративно-прикладное искусство и архитектура

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Барнаул – 2009

Работа выполнена на кафедре истории отечественного и зарубежного искусства ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Научный руководитель: доктор искусствоведения, профессор
Степанская Тамара Михайловна

Официальные оппоненты: доктор исторических наук, профессор
Труевцева Ольга Николаевна

кандидат искусствоведения, доцент
Нехвядович Лариса Ивановна

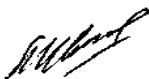
Ведущая организация: Алтайская государственная академия
культуры и искусства

Защита диссертации состоится 29 мая 2009 г. в 15.00 час. на заседании диссертационного совета Д.212.005.09 в ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет» по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет».

Автореферат разослан 29 апреля 2009 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор исторических наук, доцент

Ивонин
Александр Романович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития Казахстана перед обществом встает целый ряд новых научных и практических задач, требующих глубокого осмысления исторического места и роли искусства в целостной картине общественного бытия и духовного производства, конкретных форм и функций его проявлений. В условиях провозглашения курса на демократизацию общественной жизни в Казахстане особое значение приобрела проблема новой системы функционирования культуры и искусства в обществе, в том числе национального изобразительного и музыкального фольклора. В этом контексте особую важность приобретает глубокое изучение фольклора как источника познания истории, традиций и художественных достижений казахского народа. Являясь важным фактором культурной интеграции и незаменимым средством преемственности, традиционное народное искусство создавало и создает подлинно эстетические и нравственные ценности. Современная социокультурная ситуация обозначила противоречие между потенциальными возможностями влияния на становление и развитие духовной культуры общества музыкального, изобразительного, словесного фольклорного наследия как носителя опыта ценностно-эстетического отношения человека к миру и отсутствием устойчивой потребности в общении с этим пластом национальной культуры у значительной части молодого поколения. В этом контексте тема данного исследования нам видится актуальной. Актуальность обусловлена также недостаточной разработанностью в современной научной литературе темы влияния национальных фольклорных традиций на современную культурную практику. Интерес для искусствоведческой науки представляет проблема традиций и их взаимосвязи с культурой повседневности. Дискуссионной является попытка рассматривать фольклор как элемент искусства, имеющий тенденцию раствориться в современной массовой культуре. Между тем фольклорные традиции являются источником своеобразия современного искусства Казахстана, выразителями национального самосознания. Все это обуславливает актуальность темы данного исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Природа фольклора имеет многоуровневый характер, изучаемый различными науками. Искусствоведческий уровень рассмотрения исследуе-

мой проблемы (Б.В. Асафьев, А.С. Гущин, И.И. Земцовский, Б.Н. Путилов и др.) дал возможность проследить эволюцию изобразительного и музыкального фольклора и представить его как динамично развивающуюся систему. Эстетический аспект фольклора (Ю.Б. Боров, В.Е. Гусев и др.), традиция как базовая характеристика фольклора (А.Ф. Лосев, Д.И. Благой и др.) достаточно полно представлены в научной литературе. К числу наиболее значимых, посвященных проблемам генезиса, жанровых разновидностей, сюжетного состава, системы образов в фольклоре принадлежат работы А.П. Аникина, А.Н. Веселовского, Е.М. Мелетинского, В.Я. Проппа, Ю.И. Юдина, а также В.Г. Родионова Е.С. Сидоровой, М.Я. Сироткина, И.И. Одюкова и др. Изобразительный и музыкальный фольклор рассмотрен на основе культурологических подходов в трудах исследователей (Н.А. Бердяев, М.С. Каган, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, К.А. Свасьян и др.) как системный объект человеческой деятельности и результат общественной художественной практики. Значительная роль в исследовании отведена трудам ученых, посвятивших свою деятельность проблемам теории и практики подготовки специалистов в области народного музыкального исполнительства (Н.Н. Гилярова, А.С. Кабанов, А.М. Мехнецов, Г.В. Парадовская, В.М. Щуров и др.).

Наука этнометодология анализирует конкретные фольклорные формы, связи фольклора с формами повседневности. Среди авторов, разрабатывающих теорию и концепции фольклора, следует назвать такие имена, как Г. Гарфинкель, Т. Лукман, А. Лосев, Д. Лихачев, Ю. Лотман, А. Веселовский, М. Мамардашвили, Б. Успенский, В. Новиков. Специфике феноменов музыкального и изобразительного непрофессионального творчества посвятили свои труды искусствоведы Т. Чередниченко, М. Дмитриева, К. Богемская, Э. Алексеев.

В казахской научной литературе основными трудами по национальному фольклору являются монографии Е. Балабекова (2000), Б. Аманова и А. Мухамбетовой (2002). Возникновению баксы (шаманов), акынов, сал-серэ (певцов), жырау (сказитель) посвящена монография Е. Турсунова (1999). Тему эстетики казахского фольклора развивает в своей книге Ш. Алибеков (1992). Мир традиционной культуры казахов представлен в этнографических очерках Н. Шаханова. В последние годы перечень литературы по теме исследования пополнился серьезными глубокими трудами. Среди них трехтомное издание «История искусства казахов» –

обобщающий труд, связующий разнообразные звенья художественной культуры Казахстана с древнейших времен до наших дней и совокупность результатов развития этноискусства казахов. Основой данного труда является концепция преемственного развития искусства Казахстана. Особо отметим труды доктора искусствоведения

Р. Ергалиевой. Ее книга «Этнокультурные традиции в современном искусстве Казахстана. Живопись. Скульптура» (2002) посвящена анализу преемственных связей профессионального изобразительного искусства Казахстана XX века с национальной духовной и мировоззренческой традицией. Самобытность мировидения, отражающаяся в национальной художественной школе Казахстана как части мирового культурного процесса, осмыслена на материале творчества мастеров казахской живописи и скульптуры с позиций их реальной взаимосвязи с традиционными духовными ценностями казахского народа. Другой труд Р. Ергалиевой – «От поэзии сказаний к поэтике красок. Фольклорные образы и мотивы в казахской живописи и графике» – посвящен проблеме фольклора как культурного наследия для изобразительного искусства Казахстана XX века, вопросам интерпретации образов и мотивов устного народного фольклора в профессиональной живописи и графике. В исследовании Р. Ергалиевой «Феномен степи в живописи» рассматривается образ степи как символ и метафора казахской земли, как система ценностей и представлений традиционной культуры, отразившихся в казахском искусстве.

Таким образом, сформировался обширный круг литературы, в котором рассмотрены артефакты казахского фольклора, но слабо отражены черты и признаки современного национального художественного стиля Казахстана и проблемы преодоления противоречия между общественной потребностью в сохранении и передаче будущим поколениям многовековых традиций национального казахского фольклора как духовной основы современного искусства и процессами глобализации с их тенденциями превращения фольклора в элемент массовой культуры.

Цель исследования: выявить степень влияния фольклорных традиций на искусство Казахстана рубежа XX–XXI в. и их роль в сохранении и развитии художественного национального стиля.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть современные научные концепции понятий «фольклор», «традиция», «архетип», «символ», «стиль» и др.
2. Изучить мифопоэтическую семантику фольклорной традиции казахского народа.
3. Рассмотреть стилистическую эволюцию артефактов, связанных с изобразительным и музыкальным фольклором.
4. Определить особенности функционирования фольклорных практик в современном искусстве Казахстана.

Хронологические рамки: XX – начало XXI в.

Объект исследования: фольклор как хранитель художественных национальных традиций и источник развития художественного национального стиля.

Предмет исследования – степень влияния фольклорных традиций на искусство Казахстана рубежа XX–XXI в. и их роль в сохранении и развитии художественного национального стиля.

Методология и методы исследования. Фольклор как часть культуры исследуется на стыке таких наук, как фольклористика, этнография, искусствоведение, филология, культурология; в исследованиях определились несколько концепций, объясняющих природу фольклора. Среди них социологическая, наиболее широко трактующая фольклор как передаваемый простонародный опыт и знания; эстетическая концепция исследует фольклор по видам искусства (изобразительного, музыкального, литературного и т.п.). Основу исследования составили теоретические положения этнографии и фольклористики (В.А. Лапин, В.М. Щуров); культурологическая концепция, представляющая народное творчество как проявление духовной сущности человека (Д.С. Лихачев, М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев); положения современного искусствоведения (К. Богемская, В.И. Плотников, Е. Кириченко, Н.И. Каплан); общие принципы трансляции изобразительной и музыкальной этнокультуры (Г.Н. Волков, Н.Н. Гилярова, Г.В. Лобкова, А.М. Мехнецов). Используются концепции, сформулированные в трудах казахских ученых (Е. Балабекова, Б. Аманова, А. Мухамбетовой, Е. Турсунова, Ш. Алибеков).

Тема рассматривалась в контексте исторических и культурных процессов на основе принципа междисциплинарности, что обусловило использование комплекса научных методов, включая исторический, этнографический методы, методы искусствоведения (стилистический анализ, элементы семиотического и иконологиче-

ского подходов). Привлечение сравнительно-исторического метода способствовало определению исторических модификаций фольклора. Культурологический подход способствовал выявлению особенностей функционирования фольклора в пространстве современного искусства Казахстана.

Источники исследования. В основу диссертации легли не только теоретические труды, но и разнообразные этнографические источники и произведения декоративно-прикладного искусства (музыкальные инструменты, их декор, национальные и современные сценические костюмы, их конструкция, орнамент и т.п.), произведения изобразительного искусства современных казахских художников. Используются письменные архивные источники, опубликованные материалы мифопоэтического творчества (легенды, сказки, песни и т.п.). Изучены материалы фондов и экспозиций Павлодарского областного историко-краеведческого музея им. Г.Н. Потанина (Павлодар), музея Павлодарского педагогического института, экспозиции музея Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, материалы музеев песенного творчества им. Майры Шамсутдиновой, литературы и искусства им. Бухар-Жырау, музея музыкальных инструментов (Усть-Каменогорск), фонды научных библиотек им. В.Я. Шишкова (Барнаул), Казахской Национальной академии музыки (Астана), Павлодарской областной библиотеки им. С. Торайгырова, Национальной библиотеки Республики Казахстан (г. Алматы), а также документы областного центра культуры и досуга молодежи «Шанырак». Таким образом, диссертация основана на совокупности многообразных материальных, печатных и рукописных источников, выявленных в библиотеках и музеях Астаны, Павлодарского Прииртышья и Алтайского края.

Научная новизна исследования:

- выделены особенности национального фольклора казахского народа, обусловленные спецификой мифопоэтического наследия;
- определена динамика стилистической эволюции артефактов, связанных с изобразительным и музыкальным фольклором;
- выявлены черты и признаки современного национально-художественного стиля Казахстана; проанализированы особенности средств художественной выразительности фольклора;

- показаны роль национального фольклора в современных культурных практиках Казахстана, а также исторические и культурологические предпосылки использования фольклора профессиональными художниками и музыкантами;
- исследованы формы и способы бытования фольклорных практик.

Положения, выносимые на защиту:

1. Фольклор выступает как базовая духовная ценность казахского народа и является важным фактором в сохранении и развитии художественного национального казахского стиля, самобытность которого представляет уникальную составляющую сокровищницы мирового культурного наследия.
2. Фольклорные традиции широко востребованы в современной культурной практике Казахстана.
3. Фольклорные традиции транслируются в профессиональное искусство, выполняя охранительную и созидательную функции в формировании художественного национального стиля как выразителя народного самосознания.

Теоретическая значимость. В общенаучном плане исследование вносит вклад в разработку теории фольклора. Сформулированные в исследовании теоретические положения и выводы могут быть использованы в ходе дальнейших теоретических разработок и моделей обновления казахского искусства на основе развития фольклорных традиций.

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть использованы в учебных курсах художественных факультетов высших учебных заведений, в музейных и других видах современных культурных практик, в просветительской деятельности органов охраны культурного наследия Казахстана. Практическое значение заключается также в разработке и внедрении образовательной методики, содействующей развитию казахского инструментального фольклора. Материалы исследования могут стать основой составления образовательных программ и методических рекомендаций работникам социально-культурных и образовательных учреждений по изучению казахской фольклорной традиции.

Апробация положений и выводов диссертаций была осуществлена в докладах и сообщениях на межрегиональной научно-

практической конференции «Формирование художественной культуры личности в пространстве университетского образования как условие успешного развития современного общества» (Барнаул, 2006); на международной научно-практической конференции «Проблемы сохранения и изучения культурного и природного наследия Прииртышья» (Павлодар, 2008); на международной научно-практической конференции «Тюркские языки и XX век» (Павлодар, 2008), на международном научном семинаре «Картина мира в искусстве Алтая и сопредельных территорий – Казахстана, Монголии» (Барнаул, 2008). Основные положения и выводы диссертации обсуждались на заседаниях и семинарах кафедр Павлодарского государственного педагогического института (Павлодар, 2007), ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (Барнаул, 2007–2008 гг.).

Основные положения, выводы и рекомендации исследования отражены в семи научных публикациях автора.

Структура и объем диссертации. Структура отражает содержание и результаты исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, включает приложения и иллюстрации. Основной текст диссертации – 126 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается актуальность темы, анализируется степень разработанности проблемы, определяются объект, предмет, цель, задачи исследования, хронологические и территориальные границы, методология и методы исследования, характеризуются источники, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследования, представляется апробация результатов работы и структура диссертации.

В первой главе «Возникновение и развитие казахской фольклорной традиции» рассматриваются современные подходы в определении понятий «фольклор», «традиции», «архетип», «символ», «знак», «стиль» и другие теоретические аспекты темы; определяются особенности мифологической казахской фольклорной традиции, а также стилистическая эволюция артефактов изобразительного и музыкального фольклора.

В первом параграфе «Современные концепции ключевых понятий исследования» фольклор рассматривается с различных

аспектов: как хранитель художественных национальных традиций, национального опыта и самосознания; как выражение специфических эстетических, нравственных, философских характеристик нации; как национально-этнический образ; как первичная культура народа, связанная с бытом; как художественная коллективная творческая деятельность народа, отражающая его жизнь; как воззрение, идеалы, создаваемые в народных массах: предания, песни, сказки, эпос, музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусства; как народное творчество, зародившееся в глубокой древности; как источник национально-художественных традиций, выразитель народного самосознания. Традиция рассматривается как базовая фундаментальная черта фольклора, один из главных механизмов накопления, сохранения и развития культуры. Преемственность понимается как категория, характеризующая связи настоящего, прошлого и будущего в развитии культуры; все компоненты в культуре – ценность, знания, нормы и обычаи – в той или иной степени выполняют функцию преемственности.

Понятие «архетип» рассмотрено как фундаментальная духовно-материальная структура, первичный символ (П. Флоренский). Архетип – это не образ, а некое фундаментальное переживание, «тяготение» человеческой психики, которое само по себе лишено какой-либо предметности, но обладает предопределенной способностью возможности представления. Архетип – это психический смысл в чистом виде, но не просто смысл, а первосмысл, незримо организующий и направляющий жизнь коллективного бессознательного (К. Юнг). Архетипы, закрепленные в фольклоре, являются источниками формирования национального художественного стиля.

Содержание понятия «стиль» не однозначно. Большая часть авторов из широкого спектра его значений выделяют понятие «исторические художественные стили», которое трактуется как «художественно обусловленная общность изобразительных приемов определенного времени или направления» (А. Соколов, Б. Виппер). Стиль определяется системой внутренних связей между всеми компонентами произведения – содержанием, формой, идеей, темой, сюжетом, техникой исполнения, приемами, материалами, композицией (А. Соколов). Другие авторы выдвигают тезис о том, что стиль – это некая художественная структура, существующая в

представлении зрителя (В. Власов). Вместе с тем стиль имеет определенные признаки, выраженные теми изобразительно-выразительными средствами (плоскость, объем, пространство, цвет, линия, ритм, фактура, материал и пр.), которыми оперирует художник. Соотношение в творчестве художника исторического и индивидуального, традиционного и новаторского, закономерного и случайного, объективного и субъективного – основные условия формирования стиля вообще и национального в частности. Во взаимодействии этих факторов заключается суть художественного стиля как «неосуществленной идеальной тенденции, способа и достижения средств идеала» (Т. Ильина). Национальный художественный стиль – это прежде всего ощущение художником и зрителем всеобъемлющей целостности процесса художественного формообразования в историческом времени и пространстве. Стиль – художественное переживание времени... (В. Власов). Во все эпохи фольклорные традиции выполняли не только охранительную, но и создающую функцию в формировании художественного национального стиля как выразителя народного самосознания.

Во втором параграфе первой главы «Особенности казахской фольклорной традиции» анализируется мифопоэтическая основа казахского фольклора. Под исторически сложившимися формами фольклора в казахской традиции понимается древний пласт культуры, включающий легенды, сказки, песни, орнамент, традиции декоративно-прикладного искусства, семейно-обрядовый фольклор и т.п. Этот пласт народной культуры характеризуется жизнестойкостью: песенно-музыкальные, изобразительные формы фольклора и в настоящее время бытуют в различной социальной среде, выполняя определенные функции в современной культуре и обществе. Национальная культура в ее художественном измерении – это образная модель мироздания. Целостность восприятия мира, присущая мироощущению кочевника, прослеживается в фольклорных традициях, например, в айтысе (состязания акынов). Художественная импровизация характеризует творческий процесс рождения фольклора. «Воображение, фантазия создают такое поэтическое бытие действительности, когда внутренняя свобода человека в неразрывной связи со свободой самого айтыса создают целостную картину мира...» (Г.К. Шелабаева).

В казахском фольклоре воплощены мифологемы о миростроении, тесно связанные с условиями жизни в степи. Мифоло-

гия – особый тип мышления. Основой мифологии является ее возвращение к истокам, к изначальным образам. «Миф – это изначальный образец, вневременная схема, издревле заданная формула» (Т. Манн). Миф – отражение народного духа, одна из древнейших форм творчества, которая занимает место между искусством и природой (Ф.В. Шеллинг). Мифология – автономная символическая форма культуры (Э. Кассирер). Миф – некая священная сила, влияющая на судьбу мира и человека (Б. Малиновский). Мифология – это модель, которая передает духовный опыт народа, обращаясь не к рациональной, а к эмоциональной сфере сознания (Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев). Процесс мифологического мышления связан с трансформацией архетипа в образы на языке объектов внешнего мира через значимые типичные события или геометрические формы, наполненные символическим содержанием.

В древнем казахском искусстве степь – образ земного бытия, горы – символ величия, вода – царство мертвых. Кочевая стихия давала ощущения разнообразия, открытости и способствовала закреплению деятельного начала как элемента мировосприятия (Г.К. Шелабаева). Эволюция эстетического видения мира привела к новому его восприятию – рождению казахского эпоса. Синтезом мифологических эстетических представлений стала казахская волшебная сказка. В сказках запечатлены анимистические и космогонические представления казахского этноса. Тотемизм, фетишизм, шаманизм, культ предков присутствуют в сказках как особое мировосприятие, как образ жизни. С эпосом тесно связан такой традиционный жанр казахской культуры, как «кюй» (музыкальное воплощение эпических сказаний, легенд, сказок). Популярны более 20 кюев, приписываемых легендарному создателю песен на земле Коркыту. Казахские песенно-музыкальные традиции и традиции декора характеризуются богатством и устойчивостью. По представлениям казахов инструменты – носители мирового порядка, игра на них поддерживает равновесие космических сил. Особая роль инструментов и инструментальной музыки в жизни казахов отражена в древних мифах и легендах, в которых музыкальный инструмент поставлен на высшую ступень мироздания как создатель и носитель космического порядка, проводник чистых энергий, объединяющих космос, природу и человека (легенды о первошамане Коркуте, о девушке Акжелен, «Хромой кулан», «Бел Асар» и др.). В мифах, легендах и сказках отражена магия и символика материа-

лов, из которых изготавливали музыкальные инструменты и которыми декорировали их (камыш, дерево, конский волос, кожа, серебро, натуральные камни – сердолик, бирюза и др.).

Духовная культура казахов характеризуется признаками созерцательности, всеобъемлемости, символичности и сакральности в этнической специфике мировосприятия. Казахские духовные обычаи и ценности, отражая традиционную мифопоэтическую картину мира, уходят в архаическое прошлое, воплощаясь в смыслах, образах, моделях этнического поведения (язык, миф, ритуал, пластика, орнамент, жизненно-утилитарные предметы и т.п.), которые, как знаки и символы, объединены в целостную социокультурную общность, образуя национальную модель.

В третьем параграфе первой главы «Стилистическая эволюция артефактов изобразительного и музыкального фольклора» рассматривается казахский эпос и другие фольклорные традиции с позиций исторических изменений. Казахский эпос явился энциклопедией жизни кочевников; здесь использованы многомерные структуры художественно-образного изучения мира (метафора, аллегория

и т.п.). В эпических произведениях жизнь и природа поэтизированы, состояние и характер героя передаются через явления природы; эмоции открыты и прямолинейны; отсутствуют нюансы переживаний; образы природы, напротив, предстают яркими, зримыми, они как бы тождественны поступкам и характеру героя. Единение человека и природы выражается посредством сближения героя с силой и мощью образа Матери-природы (солнце – животворящее начало, с восходом солнца может «прирасти голова убитого Козы-Корпеша»), и герой может ожить на три дня, встретив три зари; знаком зла становится черная туча и ночная тьма). Для казахского эпоса характерен мотив защиты животных, что, по сравнению с мифологическим мышлением, является выражением нового отношения к природе. В эпосе утверждается мотив животного общения человека с природой. В музыкально-песенном и сказочном фольклоре пейзаж был важнейшей формой постижения всеобщности бытия. Из мифа и эпоса вошли в национальное самосознание казахов описательная манера рассказа, созерцательное отношение к природе, человеку, метафоричность художественного сознания, уважение к слову, нравственные доминанты культуры (Г.Н. Билялова).

На протяжении многовековой истории казахский народ создавал свою художественную культуру, предметы которой представлены в экспозициях казахских и российских музеев. Народный инструментарий казахов, сформировавшийся за многовековой период развития национальной музыки, включает такие виды инструментов: духовые – аэрофоны (флейтовые – сыбызгы, сыбызгы свистковой системы, саз сырнай, ускирик, тастаук, ыскыраук; язычковые с одинарным язычком (тростью) – камыс сырнай, кос сырнай, шанкобыз; мундштучные – муиз сырнай, уран, бдгышак, керней); струнные – хордофоны (щипковые – жетыген, шертер, домбра; смычковые – кылкобыз); ударные – мембранофоны (мембранные – дангыра, кепшик, дабыл, дудыга, дауылпаз, шьндауыл; ударные самозвучащие – идифоны – асатаяк, шын, конырау). Музыкальные инструменты декорировались ювелирами (зергерями), передающими мастерство по наследству. Излюбленным материалом казахских зергеров становится серебро. Декор инструмента выполнял не столько декоративную, сколько магиго-защитную функцию: смысловым значением были наделены форма, орнамент и материал. Блеск серебра и его цвет ассоциировались с лунным светом; серебро рассматривалось как частичка луны и наделялось магическими свойствами. В декоре широко использовался природный камень. Вставки из камней именовались словом *тас* (камень) или *коз* (глаз, «стерегущее око»). Сердолик считался камнем благоденствия и радости, камнем молодости; бирюза – камнем счастья. Для казахского народного мастера камень – источник силы, защищающий от зла и бедствий (а не демонстрация богатства). Мастер бережно относился к камню, ограничиваясь лишь плоской шлифовкой перед монтировкой его в изделие.

Камни играют большую роль в украшении казахского женского костюма: от самого рождения до смерти казахские женщины носили украшения, соответствующие их возрасту и социальному положению. Девочке надевали браслеты-обереги со вставками из серебра, сердолика, перламутра, они имели декоративное и магическое значение. По достижении 10–12 лет по праздникам девочка надевала девичий набор украшений, которые затем входили в ее свадебный наряд. В казахских украшениях из камня и металла выделяется геометрический стиль, пришедший из глубокой древности, в нем конструктивной основой декора являются овал, круг, треугольник крупных размеров. Устойчивость и жизнеспособность

этого стиля свидетельствуют о стойкости древних художественных традиций казахского декоративного искусства. Орнаментальность свойственна и произведениям казахского изобразительного искусства. Орнаментальное начало живописи казахских авторов проявляется в единстве формальных элементов, ритме, композиции, гармонии, колорите. Эти положения иллюстрируют произведения живописцев XX века Я.К. Баранова («Поимка лошади»), А. Турсын («Сайыс — борьба на лошадях»), О.А. Шуранова («Вечер») и многих других авторов, чьи работы предстали в экспозиции Павлодарского областного художественного музея.

Во второй главе «Воплощение фольклорных традиций в современной художественной практике Казахстана» рассматриваются фольклорные традиции как одни из главных механизмов накопления, сохранения и развития национальной культуры. Фольклор влияет на создание новых произведений, новой художественной культуры. Являясь важным фактором культурной интеграции и средством межпоколенной преемственности, фольклорные традиции способствуют созданию подлинно эстетических ценностей в новых исторических условиях. В главе анализируется деятельность современных фольклорных коллективов, а также современные сценические народные костюмы, произведения казахских живописцев.

В первом параграфе «Интерпретация фольклорных традиций в современных художественных практиках Казахстана» рассматривается проблема трансляции фольклорных традиций в художественных практиках Казахстана (на примере Павлодарского Прииртышья). В условиях гуманизации современного образования формирование у молодежи эмоционально-эстетического отношения к фольклору приобретает актуальность; в настоящее время требуются специалисты с инновационным творческим типом мышления, с развитой мировоззренческой культурой, с этническим отношением к миру. Деятельность, ассоциирующаяся с фольклором, может быть представлена в контексте повседневных культурных практик. В повседневности (по Шюцу) жизненный мир постоянно интерпретируется в соответствии с уже известным опытом. Все исследования повседневности указывают на повторяемость как на ее родовой признак. Повторяемость «откликается» в фольклоре традиционностью. Ритуальность, регламентированность фольклора образуют на поверхности повседневности особый слой реальности, синхронизированный с ее ритмом. Неотъемлемой частью опыта повсе-

дневности является телесно-предметное, то есть непосредственное переживание человеком элементов трансцендентного уровня (Шюц, Вальденфельс). Категория «художественная практика» охватывает все культурное поле, в том числе фольклор, художественную самодеятельность, наивное искусство (Л.Г. Ядрышникова).

В регионе Павлодарского Прииртышья широкую известность и востребованность приобрел фольклорный ансамбль «Аль-аки». Репертуар этого ансамбля раскрывает мелодическое богатство национального музыкального наследия. В концертные программы включены народные песни, программы кюев; сценические костюмы ансамбля доносят до современного зрителя образ казахской национальной одежды. В настоящее время в фольклорном ансамбле используются инструменты, возникшие в глубокой древности: домбра, сырнай, шертер, кыл кобыз, кобыз прима, саз сырнай, шан кобыз, туяк, жетыген, сыбызгы. Ярким представителем художественной культуры Павлодарского Прииртышья является певица Майра Шамсутдинова, которая внесла значительный вклад в развитие национального искусства не только как певица, но и как драматическая актриса. Особенностью творчества М. Шамсутдиновой было исполнение кюев не только в сопровождении казахских музыкальных инструментов, но и под аккомпанемент русского народного инструмента – гармони. С помощью фольклора происходит процесс превращения предметного мира в символический, и наоборот, так как именно «повседневностью проверяется способность символов культуры преобразовывать человеческую жизнь». Фольклор одновременно и принадлежит повседневности как ее элемент, дублирует ее, но в то же время и создает собственную реальность. Фольклор обретает свой механизм культурного воспроизводства. Фольклорная реальность становится своеобразным театром. При этом связь фольклорного сознания с бытием обнаруживается как системная, или репрезентативная, причинная связь, вследствие чего фольклорная реальность стремится «надстроиться» над повседневностью. В силу довлеющей анонимности, рутинности повседневность провоцирует выход в другую сферу – сферу неповседневного, нетипичного – творчества, праздника, игры, фантазии, приключения. Фольклорная реальность – мифологическая и ритуализированная, но миф и ритуал живет в ней особым образом (Л.Г. Ядрышникова). Живительная среда традиционной культуры активно влияет на изобразительное творчество современных авторов. В работах казахских ху-

дожников присутствуют такие формальные свойства живописи, как цельность изобразительной поверхности, живописно-плоскостное понимание формы. Эти свойства живописи характерны для фольклорно-мифологического типа культуры. Они четко проявляются в таких картинах, как «Уголок музея» Г.М. Исмаиловой, «В гостях» Н.В. Соловьева, «Алпамыс — Батыр» Е.М. Сидоркина. Космизм, пространственный характер, архетипы, устойчивые образы и символы, орнаментальность характеризуют не только казахскую живопись, но и графику, что подтверждает анализ иллюстраций к казахскому эпосу художника Е.М. Сидоркина.

Во втором параграфе второй главы «Самобытность казахского народного декоративно-прикладного творчества» рассматриваются традиционные материалы, приемы, техники видов и жанров казахского народного искусства. Сферой деятельности казахских мастеров является весь предметный мир – от костюма, украшений, домашней утвари, оружия, музыкальных инструментов и средств передвижения до практичного и удобного жилища – юрты. Наиболее распространенным у казахов является кошмаляние, ковроткачество. Одежда декорировалась вышивкой, использовались гарусные, шелковые, серебряные нити, канитель, кораллы, жемчуг, перламутр, бисер. Сакральное назначение одежды заключалось в обеспечении плодородия, здоровья, благополучия, в притягивании жизненной энергии и силы. Широко бытовала художественная обработка кости и дерева. Декоративная отделка костью, серебром, перламутром была на посуде, мебели, музыкальных инструментах. Казахские резчики по дереву применяли различные приемы обработки дерева: контурную, рельефную, выемчатую резьбу, роспись, а также инкрустацию перламутром, костью. Развита в Казахстане художественная обработка меха и кожи. Из кожи изготовляли обувь, одежду, пояса, конскую сбрую, посуду и всевозможные чехлы для посуды и мебели.

Казахское прикладное искусство сохранило свою яркую самобытность до наших дней. Мастера выработали своеобразные приемы художественных решений при создании декоративных предметов. Характерной чертой композиций ковров и изделий кошмаляния, росписей предметов быта является сохранение равенства площадей фона и узоров. В орнаментальных композициях ковровых изделий и резьбы по дереву (кости и др.) современные мастера, следуя традициям, четко выделяют центральное поле, заполненное розетками, медальонами или другими фигурами и бордюром.

Часто узоры на бордюре состоят из тех же элементов, что и розетки центрального поля. Центрическая или осевая композиция, ритмичное чередование элементов узора в виде фриза (строчная композиция), сплошное покрытие поверхности по сеткам квадратов, ромбов или четырехлепестковых цветков (сетчатая композиция), раппортное размещение элементов узора – все это старинные приемы и способы декоративно-прикладного творчества. В сетчатых композициях внутрь плоскостей орнаментальных фигур вписываются крестообразные фигуры с элементами узора «бараний рог». Популярны классический геометрический орнамент, растительные узоры: переплетение ветвей, бутонов, цветов, трилистников и т.д. Неизменные мотивы, которые народные мастера включают в декор, – это сердцевидные и 8-образные фигуры, господствуют круги – символы луны, солнца, небесного свода, которые присутствуют в казахском эпосе. Орнаментальные узоры всегда гармонично связаны с формой изделия, которая может быть причудливой (например, корпус музыкального инструмента в форме лебедя). Традиционному механизму народной казахской культуры присуща вариативность: передача типовых элементов, структурно-композиционных схем не есть их копирование; вариативность обеспечивает преемственности возможность адаптироваться к изменяющемуся социокультурному контексту, – способность к обновлению и трансформации.

В третьем параграфе второй главы «Фольклор как базовая духовная ценность казахского народа и важный фактор развития художественного национального стиля» рассматриваются формы, черты и признаки современного национального художественного стиля Казахстана. Основой фольклора является традиция – понятие, указывающее не только на материал культуры, но и на положительную ценность самой культуры. Традиция понимается как обретение стабильности в переходных периодах развития общества. В условиях отхода от тоталитарной модели государственного устройства и провозглашения курса на демократизацию общественной жизни это свойство традиции обретает особую ценность. В искусствоведческой науке сформировались два подхода в оценке традиции: традиция – нечто архаичное, косное, консервативное, устаревшее (традиционная культура); традиция – абсолютная ценность, требующая усилий по сохранению, восстановлению и развитию, то есть традиция рассматривается как идеал, к которому надо

стремиться. Важнейшей чертой национального художественного стиля Казахстана является восприятие традиции как фундаментальной универсальной характеристики, действие которой распространяется в очень широких временных и пространственных пределах. В трудах фольклористов и искусствоведов преобладает подход к традициям как к нечто подлинному, исконному, необходимому (О.Д. Балдина).

Таким образом, черты национального художественного стиля в современном искусстве Казахстана определяются отношением к традиции как к фундаментальной ценности национального казахского наследия. Обращение к мифопоэтическим образам, мотивам, сюжетам, метафоричность, символичность, орнаментальность, созерцательность, сакральность, одухотворение матери-природы, героизация образа человека, использование фольклорной традиции на основе вариативности – таковы основные черты казахского национального художественного стиля, определяемые преемственностью фольклорных традиций казахского народа. Образцы казахского изобразительного фольклора хранятся и экспонируются в краеведческих, художественных и специализированных музеях Казахстана, а также в музеях России.

В заключении подводятся общие итоги работы, формулируются основные выводы по теме диссертационного исследования, подводятся итоги целостного рассмотрения влияния фольклорных традиций на современное искусство средствами сохранения и развития национально-культурных традиций Казахстана.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

Статьи в журналах, определенных ВАК РФ:

1. Мергалиев, Д.М. Фольклорно-мифологическое наследие казахского народа / Д.М. Мергалиев // Известия Алтайского государственного университета / гл. ред. Ю.Ф. Кирюшин. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2007. – №4/3 (История). – С.129-132.

2. Мергалиев, Д.М. Фольклор казахского народа в современном искусстве Павлодарского Прииртышья / Д.М. Мергалиев // Мир науки, культуры, образования / гл. ред. А.В. Петров. – Горно-Алтайск : Изд-во ГАГУ, 2008. – Вып. №5 (12) (Искусствоведение). – С. 136-138.

Статьи, опубликованные в других изданиях:

3. Мергалиев, Д.М. Проблема трансляции фольклорных традиций в современную музыкальную культуру народов Прииртышья / Д.М. Мергалиев // Формирование художественной культуры личности в пространстве университетского образования как условие успешного развития современного общества : материалы межрегиональной научно-практической конференции. – Барнаул, 2006. – С. 57–63.

4. Мергалиев, Д.М. Фольклорно-мифологическое наследие казахского народа и его миропонимание / Д.М. Мергалиев // Педагогический вестник Казахстана : научный информационно-аналитический журнал Павлодарского государственного института. – Павлодар, 2007. – С. 271–275.

5. Мергалиев, Д.М. История развития и современное состояние музыкальной культуры и музыкального фольклора Павлодарского Прииртышья / Д.М. Мергалиев // Проблемы сохранения и изучения культурного и природного наследия Прииртышья : материалы Международной научно-практической конференции. – Павлодар, 2008. – Т. 2. – С. 373–377.

6. Мергалиев, Д.М. Музыкальный фольклор казахского народа в современном искусстве Павлодарского Прииртышья / Д.М. Мергалиев // Тюркские языки и XX век : материалы Международной научно-практической конференции. – Павлодар, 2008. – С. 313–316.

7. Мергалиев, Д.М. Музыкальное и фольклорное творчество казахского народа / Д.М. Мергалиев // Вестник Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова. – 2008. – №2. – С. 91–97.