

Журнал "Мировые цивилизации" / Scientific journal "World civilizations" <https://wcj.world>

2021, №1, Том 6 / 2021, No 1, Vol 6 <https://wcj.world/issue-1-2021.html>

URL статьи: <https://wcj.world/PDF/07ECMZ121.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Василенко Е.В., Василенко П.Г. История и современные тенденции использования стекла в искусстве народов Арктики // Мировые цивилизации, 2021 №1, <https://wcj.world/PDF/07ECMZ121.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Vasilenko E.V., Vasilenko P.G. (2021). History and modern trends in the use of glass in the art of the peoples of the Arctic. *World civilizations*, [online] 1(6). Available at: <https://wcj.world/PDF/07ECMZ121.pdf> (in Russian)

УДК 745.749

Василенко Елена Владимировна

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», Москва, Россия
Доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство»
Кандидат педагогических наук
E-mail: elenalopasova@mail.ru

Василенко Павел Геннадиевич

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», Москва, Россия
Доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство»
Кандидат педагогических наук
E-mail: pashavasilenko@mail.ru

История и современные тенденции использования стекла в искусстве народов Арктики

Аннотация. В статье авторами рассматривается народное искусство народов Арктики на примере вышивки бисером. Исторические аспекты использования стеклянного бисера в культуре и искусстве и современные тенденции этого вида народного творчества одно из главных приоритетных направлений. Орнаменты вышивок из бисера, их мотивы, выполненные по определенной технологии с использованием различных материалов. Простые геометрические фигуры: треугольники, кресты, ромбы, квадраты, круги, полуокружности сплетаются в единую композицию. Культура народов Арктики, ее язык, фольклор, искусства бережно сохраняются и приобретают новое применение в современном обществе. Старинный бисер, который продавали выменивали купцы на меха, был необыкновенно разнообразен по размерам и расцветкам. Мастерицы очень ценили его и переносили со старых изделий на новые, тем самым сохраняя старинные орнаментальные рисунки из поколения в поколение, от матери к дочери. В учебных заведениях региона детям преподают историю, культуру, родной язык. В России приняты законы, призванные сохранить уклад и самобытность северных народов. Интересы коренного населения Севера и Арктики на государственном и внешнеполитическом уровне защищают различные общественные объединения и ассоциации и служат межкультурным и межнациональным гарантом в сохранении культуры и искусства.

Ключевые слова: искусство; бисер; использования стекла; народные традиции; современные тенденции

Историческое использование стеклянного бисера в искусстве и современные тенденции этого вида народного творчества культуре народов Арктики является своеобразной визитной карточкой этих народностей, средством коммуникации на межкультурном и межнациональном уровне.

Бисеру отдавали свое предпочтение за его яркость и возможность делать более разнообразные орнаменты. Мастерицы нашивали его на полоску из ткани или кожи, а потом закрепляли ее на одежду [7].

Маленькие и такие яркие бусины бисера – это стекло, которое имеет отверстие для нанизывания на нить и пришивания. Бисер представлял большую ценность и перешивался с одной вещи на другую. Своеобразное декоративно-прикладное искусство, которое отличается ярко выраженным национальным колоритом, покоряет богатством фантазии, которое характеризует может рассказать о национальном этносе, мифологии, сказаниях и верованиях народов Крайнего севера и Северо-Восток Сибири.

Изготовление и художественном оформлении одежды из шкур лосей и оленей является самым значимым элементом народной культуры. Разнообразие палитры и орнаментальных композиций, неповторимое сочетание грубой и мягкой поверхности меха или ткани и цветного непрозрачного бисера из стекла – чрезвычайно выразительны и составляют единый национальный костюм. Это неповторимое сочетание цвета и фактуры, стеклянного блеска бисера и пушистого меха в одежде дает возможность сочетать несочетаемое.

Бисерная вышивка встречается практически у каждого северного народа, но её колорит, орнамент, ритмический подбор всегда индивидуален и характеризует определенный народ [9].

Откуда появился стеклянный бисер в культуре и искусстве Арктики до конца не изучено.

Одно из предположений, что его доставляли купцы вместе с тканями, тесьмой, нитками и обменивали на пушнину. Бисер привозили чаще разноцветный непрозрачный, сделанный из фарфора и стекла, а иногда даже выточенный из морских раковин.

Самые любимые цвета бисера – это белый, зелёный, оранжевый, голубой и красный. Белый бисер мастерицы употребляли для фона, цветной – для узора.

В более ранний период – в середине XVIII в. – в богато расшитых женских одеждах использовали три цвета: белый, голубой и чёрный. Прозрачный стеклянный бисер не пользовался спросом, его применяли редко как раньше, так и сейчас.

Бисер в те далекие времена меняли и продавали купцы. Меняли они бисер на ценную пушнину, бисер разнообразный, разных размеров и цветов. Старинный бисер очень ценился мастерицами, хранили и переносили со старых изделий на новые. Virtuозы бисерной мозаики народные мастерицы создавали замечательную по красоте отделки одежду [8]. Национальная одежда, украшенная мехом и бисером, сохраняющая традиции, изготавливается и в наши дни. Используют бисер в национальных головных уборах, обуви [6]. У коряков бисер в мужской одежде (кухлянки), а еще камусовых ковриках и панно. В женской одежде (гагагли), кисеты – табакерки, пояса, рукавицы, сумки. Меховой капор – национальная одежда эвенков (зимний головной убор) богато украшали бисером.

Самым распространённым видом применения художественного оформления изделий сегодня являются унты или баккари. Украшенные мозаикой из меха или расшитые бисером, унты в зимнее время можно увидеть почти на каждом жителе Севера и Сибири. Бисерная вышивка этой обуви в тёплом колорите с преобладанием красного цвета [5]. Традиционная женские сумочки из кожи эвенского народа, лицевая сторона которых расшита концентрическими рядами цветного бисера, отличались своеобразной красочностью. Так как вышивка делалась из бисера, а бисер – это стекло, а стекло имеет довольно большой вес, то иногда изделие достигало 5 кг.

Саамский народ так же использовал в национальном искусстве бисер для отделки одежды и других изделий. Пимы и бурки, яры (сапоги), каньги (полусапожки, имеющие загнутый сверху носок); сумки были украшены замысловатыми орнаментальными вышивками. Национальные головные уборы – шамшур, пояса, игольницы, подвязки для детских колыбелей и даже оленью упряжь всегда расшивали бисерной мозаикой [10]. На якутское прикладное искусство, повлиял их кочевой образ жизни, определил их понятия о красоте. Яркими узорами украшались шубы, платья, торбаса, рукавицы, шапки, кошельки.

У всех народов вышивки бисером помещались на обрядовых и культовых предметах.

В праздничные дни якуты были одеты в самую нарядную и дорогую одежду, так же они покрывали своих лошадей яркими попонами – чепраками и кычимами. Разнообразные чепраки и кычимы с вышивкой бисером и бусинами с небольшими металлическими фигурными бляшками [4]. Разноцветный бисер (коричневого, белого, голубого, коричневого, зелёного цвета) причудливо блестит, контрастируя с матовой поверхностью металла.

Орнаменты вышивок из бисера, их мотивы, выполненные по определенной технологии с использованием различных материалов. Простые геометрические фигуры: треугольники, кресты, ромбы, квадраты, круги, полуокружности сплетаются в единую композицию. Одним из любимых приемов мастериц, было соединение растительного и геометрического орнамента.

Незамысловатые узоры и формы в вышивке бисером приобретают богатейшую фактуру и колорит благодаря комбинированию различных материалов и различных цветов стеклянного бисера. Техника вышивки «в прикреп» позволяет основу с бисерной нашивкой, после обветшания одежды перешивать на другую. Вышивку спарывали и переносили на другой костюм или предмет. Вышивки бережно хранились в особых сумочках и передавались по наследству от матери к дочери [3]. Это хорошо сказывалось на сохранении орнаментальных мотивов и форм в орнаментальной композиции. Не так сильно было распространено плетение из бисера – это сетчатое плетение. Бисерные ленты ажурного плетения женщины носили, как налобное украшение или украшали ими грудь и шею. В современное время такой вид декоративного искусства, в такой технике используют для плетения поясов, кошельков и другой сувенирной продукции.

Орнаменты всех народов Арктики имеет много похожих, ключевых моментов, похожи между собой. Характерной чертой для орнаментов этих народов является то, что они очень мелкие и герметичные. Форма орнамента строгая геометрия – «космическая» тематика [1]. Самые частые стилизованные изображения в орнаменте это – солнце, луна, звезды.

Мифология северных народов стала основой для орнаментальных вышивок и плетения. Крест, как символ творца мироздания, высшего божества был всегда очень распространённым знаком [2]. Четырёхугольные ромбы с линиями из углов обозначали власть солнца, которая распространяется на все четыре стороны света.

Национальные нагрудные украшения из бисера выполняют в технике шитья «в прикреп». Обрезки замши и кожи служат основой для орнаментальных узоров из бисера. На расправленную поверхность наносится контур будущего рисунка вышивки чернильной краской. Тонкой иглой с нитью, соблюдая определенный орнаментальный порядок нанизывают бисер. Бисерное шитье всегда начинают от центра орнаментального рисунка, нить с бисером закрепляют второй иглой стежками на заготовке по контуру рисунка орнамента между бисерин перехватами. Затем фрагменты рисунка вышивки соединяют между собой. Бисероплетение и вышивка бисером, сочетает простоту приёмов и доступность материалов. Это является одним из самых популярных декоративных ремесел, в котором возможно быстро увидеть результат своей работы, позволяющее узнать о культуре и искусстве народов Арктики. Искусство вышивки бисером и бисероплетение эвенов, но и коряков, чукчей и многих других народов Арктики, даже русских – неотъемлемая часть культуры народов, населяющих нашу Родину.

Изучение и сохранение искусства предков является основой для коммуникации между национальностями и поколениями, находя схожие по своему значению знаки и верования. Необходимо изучать и преумножать достижения мастеров в любом виде декоративно – прикладного искусства [6]. Приобщаясь к творчеству, человек обретает новые возможности для знакомства с другими культурами, общаться в межкультурном пространстве. Национальное искусство рассматривается как общественное достояние, своеобразная летопись страны, отражающая талант и неутомимый труд многих поколений. Культура, язык, фольклор, искусств – бережно сохраняются в школах округов детям преподают историю, культуру и родной язык). В России приняты законы, призванные сохранить уклад и самобытность северных народов [11]. Интересы коренного населения Севера и Арктики на государственном и внешнеполитическом уровне защищают различные общественные объединения и ассоциации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арктика – мой дом. Народы Севера Земли. Культура народов Севера. – Северные просторы, 1999. С. 537.
2. Борко Т.И. и др. Культура народов Ямала. Тюмень, изд. «Институт проблем освоения Севера СО РАН», 2002. С. 76.
3. Арутюнов С.А. Обычай, ритуал, традиция / С.А. Арутюнов // Советская этнография. – 1981. – №2. – С. 97–99.
4. Бауэр, В., Дюмотц, И., Головин, С. Энциклопедия символов / В. Бауэр, И. Дюмотц, С. Головин; пер. с нем. Г. Гаева. – М.: КРОН-ПРЕСС, 2000. – 504 с.
5. Бегидова С.Н., Василенко П.Г. Стилизованное рисование как особый вид художественного творчества // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2016. № 3 (183). С. 15–21.
6. Василенко Е.В., Василенко П.Г. Особенности орнамента адыгского народного костюма, его применение в современном дизайне // Костюмология. 2019. Т. 4. №2. С. 17.
7. Василенко П.Г., Василенко Е.В. Интеллектуальный ландшафт народного искусства Кубани и республики Адыгея // В сборнике: Россия и мир: развитие цивилизаций. Трансформация политических ландшафтов за период 1999–2019 годы. Материалы IX международной научно-практической конференции: в 2-х частях. 2019. С. 364–372.
8. Кнабе Г.С. Воображение знака / Г.С. Кнабе // Избр. тр.: Теория и история культуры. – М.: РОССПЭН, СПб.: Летний сад, 2006. – С. 132–144.
9. Лопасова Е.В. Формирование композиционного мышления у обучающихся изобразительному искусству в системе дополнительного образования // автореферат дис. ... кандидата педагогических наук / Адыг. гос. ун-т. Майкоп, 2015.
10. Паллотта В.И., Фролова А.А. Некоторые аспекты дизайн проектирования объектов питания для людей, работающих в условиях крайнего севера // В сборнике: персонализированное питание: состояние и перспективы. Сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Психолого-педагогические вопросы формирования культуры персонализированного питания» в рамках XIII Всероссийского Форума «Здоровье нации – основа процветания России». Печатается по решению ученого совета Института социально-гуманитарных технологий (протокол № 8 от 19 июня 2019 года). Материалы публикуются в авторской редакции. 2020. С. 129–137.
11. Соловьев С. Человек и север. Екатеринбург, изд. «Полярэкс», 2006. С. 37.

Vasilenko Elena Vladimirovna

K.G. Razumovsky Moscow state university of technologies and management (the first Cossack university), Moscow, Russia
E-mail: elenalopasova@mail.ru

Vasilenko Pavel Gennadievich

K.G. Razumovsky Moscow state university of technologies and management (the first Cossack university), Moscow, Russia
E-mail: pashavasilenko@mail.ru

History and modern trends in the use of glass in the art of the peoples of the Arctic

Abstract. In the article, the authors consider the folk art of the peoples of the Arctic on the example of beadwork. The historical aspects of the use of glass beads in culture and art and modern trends in this type of folk art are one of the main priority areas. Bead embroidery ornaments, their motives, made according to a certain technology using various materials. Simple geometric shapes: triangles, crosses, rhombuses, squares, circles, semicircles are woven into a single composition. The culture of the peoples of the Arctic, its language, folklore, arts are carefully preserved and acquire new application in modern society. The ancient beads, which were traded by merchants for furs, were unusually varied in size and color. Craftswomen greatly appreciated it and transferred it from old products to new ones, thereby preserving the old ornamental designs from generation to generation, from mother to daughter. In educational institutions of the region, children are taught history, culture, and their native language. In Russia, laws have been adopted to preserve the way of life and the identity of the northern peoples. The interests of the indigenous population of the North and the Arctic at the state and foreign policy level are protected by various public associations and associations and serve as an intercultural and international guarantor in the preservation of culture and art.

Keywords: art; beads; use of glass; folk traditions; modern trends

REFERENCES

1. The Arctic is my home. Peoples of The North Of The Earth. Culture of the peoples of the North. – Northern expanses, 1999. P. 537.
2. Borko T.I. et al. Culture of the Yamal peoples. Tyumen, ed. "Institute of problems of development of the North SB RAS", 2002. P. 76.
3. Arutyunov S.A. Custom, ritual, tradition / S.A. Arutyunov // Soviet Ethnography. – 1981. – No. 2. – P. 97–99.
4. Bauer, V., Dumotts, I., Golovin, S. encyclopedia of symbols / V. Bauer, I. Dumotts, S. Golovin; per. with German G. Gaev. – M.: KRON-PRESS, 2000. – 504 p.
5. Begidova S.N., Vasilenko P.G. Stylized drawing as a special type of artistic creativity // Bulletin of the Adygeya state University. Series 3: Pedagogy and psychology. 2016. No. 3 (183). Pp. 15–21.
6. Vasilenko E.V., Vasilenko P.G. features of the Adyghe folk costume ornament, its application in modern design // Cosmology. 2019. Vol. 4. No. 2. P. 17.
7. Vasilenko P.G., Vasilenko E.V. Intellectual landscape of folk art of Kuban and the Republic of Adygea // In the collection: Russia and the world: the development of civilizations. The transformation of the political landscape during the period 1999–

2019. Materials of the IX international scientific and practical conference: in 2 parts. 2019. P. 364–372.
8. Knabe G.S. Imagination of the sign / G.S. Knabe // Selected Tr.: Theory and history of culture. – М.: ROSSPEN, St. Petersburg: Summer garden, 2006. – P. 132–144.
 9. Lopasova E.V. Formation of compositional thinking in students of fine arts in the system of additional education // the author's abstract dis. ... of candidate of pedagogical Sciences / Adyg. GOS. UN-t Maykop, 2015.
 10. Pallotta V.I., Frolova A.A. Some aspects of the design of food facilities for people working in the far North // In the collection: PERSONALIZED FOOD: STATUS AND PROSPECTS. Collection of scientific articles on the results of the all-Russian scientific and practical conference with international participation "Psychological and pedagogical issues of forming a culture of personalized nutrition" in the framework of the XIII all-Russian Forum "Health of the nation-the basis of Russia's prosperity". Published by the decision of the academic Council of the Institute of social and humanitarian technologies (Protocol No. 8 of June 19, 2019). Materials are published in the author's editorial office. 2020. P. 129–137.
 11. Solovyov S. Man and the North. Yekaterinburg, ed. Polarex, 2006. P. 37.