

СКАЗКА, ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ НА КОСТИ

Елена Алаева

НАША СТРАНА СЛАВИТСЯ МНОГООБРАЗИЕМ САМОБЫТНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ. ВПИТАВШИЕ ОБРАЗНОСТЬ И ПОЭТИЧНОСТЬ НАРОДНОГО СОЗНАНИЯ, ОНИ ОТРАЖАЮТ ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И БЫТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ И ЯВЛЯЮТСЯ БЕСЦЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ СВЕДЕНИЙ О ЗАНЯТИЯХ И ВЕРОВАНИЯХ ЛЮДЕЙ, ИХ НАСЕЛЯЮЩИХ. ПОЗНАКОМИТЬ ШИРОКУЮ ПУБЛИКУ С РАЗЛИЧНЫМИ ПРОМЫСЛАМИ, СПОСОБСТВОВАТЬ ИХ СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ ПРИЗВАНА ПЯТИЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА «ДОСТОЯНИЕ РОССИИ. ТРАДИЦИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО», КОТОРУЮ РЕАЛИЗУЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ МУЗЕЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО И НАРОДНОГО ИСКУССТВА.

Осуществление проекта, разработанного музеем совместно с Министерством культуры Российской Федерации, намечено на 2014–2018 годы. В рамках программы «Достояние России. Традиции для будущего» организуются выставки, научные конференции и семинары, мастер-классы, лекции, фестивали и экспедиции, объединенные общей темой. Реализация проекта началась с проведения Года лаковой миниатюры (2014), наиболее заметным событием которого стало открытие постоянной экспозиции «Русская лаковая миниатюра», представляющей работы мастеров из Федоскина, Мстёры, Холуя и Палеха. Далее в плане значатся Год художественной резьбы по кости (2015), Год кружева (2016), Год «Русского стиля» (2017) и программа «Узоры Большой страны» (2018).

В октябре этого года, объявленного музеем Годом художественной резьбы по кости, откроется выставка «Путешествие по дорогам времени. Косторезное искусство России». Музей впервые практически в полном объеме представит свою богатейшую коллекцию, в состав которой входят произведения XVIII–XX веков из всех известных косторезных центров России. Работы холмогорских, якутских, тобольских и чукотских мастеров демонстрируют необычайное разнообразие стилей и приемов резьбы. Наряду с изделиями, выполненными соответственно традициям промыслов, на выставке будут произведения, отражающие новые, неожиданные тенденции в косторезном искусстве. Зрители увидят ларцы и шкатулки, шахматы, ажурные кубки, гравированные клыки, скульптурные композиции и иконы, изготовленные из различных видов кости. К открытию выставки будет издан альбом, в который войдут лучшие, знаковые произведения из фондов музея.

Серию мероприятий, посвященных традициям резьбы по кости, открыла выставка «Сказки Чукотки. Келе и другие», где были представлены гравированные клыки 1930–80-х годов. Посетители могли прочитать печатные тексты сказок, послушать аутентичную музыку, посмотреть анимационный фильм, смонтированный из графических изображений. Фольклорное направление в творчестве чукотских косторезов – уникальное явление в искусстве арктических народов, уходящее своими корнями в глубокую древность.

Самый ранний памятник изобразительного искусства на Чукотке был открыт в 1967 году, когда на скалистых берегах реки Пегтымель археолог Н.Н. Диков обнаружил петроглифы, изображающие морскую и тундровую охоту. Нижняя граница их датировки определяется началом I тысячелетия до нашей эры.

Необычайно выразительные произведения пластического искусства были найдены при раскопках эскимосских могильников, относящихся к I тысячелетию нашей эры. Среди них часто встречаются загадочные зооморфные фигуры, сочетающие в себе образы различных животных. Все они декорированы гравировкой, состоящей из разнообразных линий и символических знаков. На некоторых предметах в одном изображении совмещаются черты, свойственные человеку и животному. Эти сложные, еще до конца не разгаданные произведения, имеющие сакральное значение, говорят о сложившейся на Чукотке к началу нашей эры системе верований и обрядов. Промысловый культ, представления о взаимном перевоплощении зверя и человека, образы духов – хозяев природы нашли воплощение в чукотских и эскимосских сказаниях, сохранивших свою первозданную основу вплоть до начала XX века.

В конце XIX столетия стал меняться традиционный уклад жизни населения полуострова, долгое время находившегося в относительной изоляции. Все больше русских, американских, норвежских китобойных и торговых судов швартовалось у прибрежных поселков. Моряки охотно покупали косторезные изделия, изготовленные местными жителями. В начале XX века чукчи и эскимосы стали выполнять особую гравировку на моржовых клыках. Со временем косторезный промысел превратился в яркое, самобытное явление национальной культуры, на что повлияли и многовековая изобразительная традиция, и необыкновенный талант к рисованию народов Чукотки. Выполнение гравировки на выпуклой поверхности клыка требует особого умения: в большинстве случаев мастера не делали предварительных эскизов на бумаге или карандашных набросков на самом клыке. После нанесения линии контура специальным металлическим инструментом, называемым «коготок», внутреннюю поверхность изображения обрабатывали «кисточкой» – миниатюрной стамеской с насечками на конце. Сначала гравировка на клыках была черного цвета: в углубленные линии и мелкие бороздки втиралась сажа. С появлением у художников цветных карандашей изображения стали красочными.

В 1931 году в поселке Уэлен, расположенном на берегу Берингова пролива, открылась

На с. 58: Скульптурная композиция «На Севере». П.Г. Терентьев. Тобольск. 1910-е годы. Бивень мамонта, резьба, точение, гравировка. 15,5x19,5x9,8. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Москва

первая на Чукотке косторезная мастерская. Спустя два года в качестве консультанта туда прибыл художник А.Л. Горбунков. Именно ему принадлежала идея воплощения в гравировке сказок, которые были важной частью жизни северных народов. В них обобщался многовековой опыт выживания в трудных природных условиях, объяснялись непонятные явления, закреплялись определенные нормы поведения. Жизнь в условиях Арктики требовала не только физической, но и психологической выносливости, в развитии которой сказки играли особую роль: ведение повествования, живое участие и переживание слушателей обладали несомненным психотерапевтическим эффектом. Рассказывание историй выполняло заклиательную функцию, являясь своеобразным обрядом. Известный исследователь жизни народов Чукотки конца XIX – начала XX века В.Г. Богораз отмечал, что фольклор – это обрядовое сказание, претворенное в слово¹. Глубинное, смысловое содержание произведений устойчиво сохранялось на протяжении многих веков. Устное народное творчество находилось в неразрывном единстве с изобразительным искусством.

Для первой работы, выполненной в Уэленской мастерской, была выбрана популярная сказка о злом духе Келе². Горбунков создал необычную творческую атмосферу для мастеров, работавших над эскизами: отдельные эпизоды этой истории они проигрывали персонажами, вылепленными из пластилина, в декорациях,

созданных из подручных материалов. После сценок, позволяющих прочувствовать своеобразие сказки, мастера делали зарисовки. При коллективном просмотре лучшими были признаны эскизы Рыпхыргина, поэтому в 1934 году именно он выполнил первую работу на тему сказки. На моржовом клыке представлен подробный рассказ: огромный многорукий Келе видит трех девушек, собирающих травы. Он их ловит и вешает на дерево, а сам удаляется за ножом – изображение Келе повторяется, уменьшаясь в размерах. Лисичка освобождает девушек, оставляя вместо них одежду, набитую сухой травой. Возвратившийся Келе обнаруживает обман и в ярости пускается в погоню. Чтобы перебраться через реку, он по совету девушек выпивает из нее воду. Далее следует сцена трагической гибели Келе: он бежит с раздутым животом, спотыкается, падает и умирает. Завершает композицию изображение останков Келе и растущих рядом мухоморов. Автору удалось создать необыкновенно выразительное произведение: фантастический образ зловредного духа завораживает и надолго остается в памяти. Рыпхыргин заложил основной закон воспроизведения сказки: даже не зная текста, ее легко можно прочесть по гравированным рисункам.

Интересно, что значительное количество клыков о Келе было сделано в 1945 году. Вероятно, у художников изображение гибели огромного злого духа ассоциировалось с долгожданной победой над врагом.

Сказка о великане Лолгылине. Автор В. Эмкуль, гравировка Н.А. Гоном. Чукотка. 1984. Клык моржа, цветная гравировка. 68x6,5x4,5

Сказка «Келе и девушки». Рыпхыргин. Чукотка. 1934. Клык моржа, цветная гравировка. 59,5x6x3,2

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Москва

1. Шкатулка. Работа холмогорского мастера. Начало XIX века. Кость, дерево, фольга, ажурная резьба. 11,1x18x18,6
2. Кубок «Север». Автор М.П. Синькова, гравировка А.Е. Штанг. Архангельская область, с. Ломоносово. 1946. Мамонтовая кость, точение, ажурная резьба, рельефная резьба. 26,8x10,7
3. Нож в ножнах. Анкат. Чукотка. 1935. Клык моржа, кожа, резьба, гравировка. 27x5x2,5; 31x5,3x2
4. Пеликены (обереги). Чукотка. 1920–30-е годы. Клык моржа, резьба, цветная гравировка
5. Портсигар. Чукотка. 1920–30-е годы. Клык моржа, резьба, цветная гравировка. 10x9,3x5,5

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Москва

Косторезным творчеством занимались не только мужчины. Первая на Чукотке женщина, освоившая профессию гравера по кости, – Вера Эмкуль – начала работать в Уэленской косторезной мастерской в 15 лет. Благодаря незаурядному дару рисовальщика и безупречному чувству композиции она стала ведущим художником промысла, выполнила немало работ на фольклорную тематику. В их числе клык по сказке о великане Лолгылине, спасшем морских охотников, унесенных в море. Выгравированные сцены свободно располагаются на поверхности клыка, оставляя много белого пространства. Художница смело соединяет разномасштабные композиции, акцентируя внимание то на величии Лолгылина, олицетворяющего мощь и силу северной природы, то на терпящих бедствие охотниках, то на трогательных изображениях животных.

По примеру Веры Эмкуль заниматься гравировкой стали многие жительницы Уэлена. Ее ученица Елена Янку любила не только изображать, но и рассказывать сказки, фантазируя и добавляя к сюжету новые подробности. Жизнерадостный характер художницы повлиял на выбор тематики ее произведений и их эмоциональную окраску. Одна из работ Янку – гравированный клык по сказке «Мальчик и добрый Келе». Теплотой пронизаны изображения, показывающие, как Келе и его жена заботятся о попавшем к ним ребенке. Особенно трогательна сцена, в которой девочка, приехавшая спасать мальчика, выменивает его на белую собаку и ремешок от санок. Жена Келе держит собаку на руках, улыбается, и зритель понимает, насколько она рада любому живому существу.

Елена Янку дружила с дочерью известного резчика Вуквутагина, Галиной Тынат-

валь. Вместе они играли, слушали легенды и сказки, учились в школе, а впоследствии и работали в косторезной мастерской. У Тынатваль также много замечательных работ на фольклорную тему. Одна из них выполнена по грустной сказке о китенке, необычайно популярной на побережье Берингова пролива. Женщина встречает кита, принявшего облик молодого мужчины. Вскоре она рождает китенка, за которым ухаживают жители селения. Когда тот вырастает, его отпускают в море. Китенок помогает людям, приводя к берегам морских животных, что обеспечивает постоянную удачу в охоте. Жители соседнего селения стали голодать и убили его. Люди, вырастившие китенка, отомстили за гибель своего друга. С тех пор между двумя селениями разгорелась вражда. Каждая сцена, изображенная художницей, воспринимается как законченная гравюра со своим настроением: грустным, лиричным, трагическим, но в то же время все эпизоды связаны в единый подробный рассказ.

Для устного творчества характерно бытование разных вариантов фольклорных произведений. Свою интерпретацию сказки о китенке выполнил самобытный художник Василий Емрыкаин из старинного эскимосского селения Наукан. Его отец возглавлял бригаду морских охотников, а дядя был сказочником. Благодаря этому многие легенды и истории, связанные с морским промыслом, оказались знакомы художнику с детства. В его крупномасштабной графике переданы только ключевые события любого повествования, практически отсутствуют бытовые сцены; сдержанный колорит и точный, лаконичный рисунок придают изображению суровый эпический характер.

Хитрый ворон. Е. Янку. Чукотка. 1969. Клык моржа, цветная гравировка. 68,8x6,8x4

Сказка о китенке. Г. Тынатваль. Чукотка. 1970. Клык моржа, цветная гравировка. 58x5,5x2,3

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Москва

Скульптурная композиция «Сцены из жизни северных народов». Работа холмогорского мастера. Конец XVIII века. Кость, дерево, бархат, резьба. 34x74,5x53. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Москва

Работал Василий Емрыкаин всегда под музыку, и это отразилось во многих его произведениях. Ярко характеризует творчество мастера работа «Науканские косатки». На одной стороне клыка изображен ряд байдар, буксирующих добытого кита. Движения гребцов подчинены единому ритму, они как бы исполняют своеобразную обрядовую пантомиму.

Чукотские и эскимосские сказки чрезвычайно многообразны. Популярностью у художников пользовались сюжеты о героях, совершающих подвиги, о сиротах, преодолевших жизненные трудности, о мифологических персонажах, олицетворяющих силы природы, о брачном союзе и взаимном перевоплощении животного и человека.

Художники, находящиеся в непосредственной близости к северным животным, наблюдающие за их повадками, прекрасно знают и чувствуют характер разных зверей и птиц, что находит отражение в произведениях. Животные нередко являются главными действующими лицами сказок. Одним из любимых фольклорных героев был Ворон, считавшийся согласно древней мифологии творцом Земли и небесных светил. В сказках позднего периода он предстает как персонаж или необычайно умный и предприимчивый, или наивный, доверчивый и хвастливый. Важную роль во многих сюжетах играют лисицы: они то соперничают с Вороном в хитрости и обмане, то выступают как «благородные герои», спасая людей или животных в критических ситуациях.

Важная особенность сказок – соединение фантастических образов и сюжетов с реалиями жизни арктических охотников и олене-

водов. По изображениям можно узнать особенности бытового уклада, например, как одевались люди в домашней обстановке или во время морской охоты, каким было воинское и охотничье снаряжение. Сцены из сказок воспроизводятся на фоне пейзажа, создающего необходимую эмоциональную атмосферу и часто объединяющего отдельные изображения в цельную композицию, в которой в полной мере проявляется любовь и уважение к окружающему миру.

Появившееся в 1930-е годы фольклорное направление в искусстве гравировки клыков получило необыкновенное развитие во второй половине XX века. Смысловое содержание искусства, сохранявшееся на протяжении столетий, в настоящее время не изменилось, коренные преобразования, произошедшие на Чукотке, не разрушили генетическую память народа. В соединении устного и изобразительного творчества продолжают жить традиции, возникшие в глубокой древности, что закономерно для народов, гордящихся своей многовековой историей.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Богораз В.Г. Основные моменты фольклора Северной Евразии и полярной Америки. Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Оп. 1. № 48. С. 3.

² Сказки, созданные в разных областях, нередко существенно отличались друг от друга. В зависимости от местности дух, именуемый Келе, мог быть и положительным, и отрицательным персонажем.

Ключевые слова: Музей декоративно-прикладного искусства, программа «Достояние России. Традиции для будущего», резьба по кости, выставки, сказки, Чукотка.