

ОТРАЖЕНИЕ НАРОДНЫХ МОТИВОВ В КЕРАМИКЕ МАСТЕРА ТУРКМЕНСКОГО ГОНЧАРНОГО ИСКУССТВА ДИЛЬБАР УМАРОВОЙ

Кадырова Айджан

Заведующая кафедрой искусствоведения Государственной академии художеств
Туркменистана
г. Ашхабад, Туркменистан

Дагдыева Энеш

Студентка 5-го курса специальности «История и теория изобразительного
искусства» Государственной академии художеств Туркменистана
г. Ашхабад, Туркменистан

Аннотация

На этапе развития современного декоративно-прикладного искусства одним из важных вопросов является уважение к национальным корням, древним традициям и народным мотивам, а также их обогащение языком современного искусства. В эпоху Возрождения новой эры могущественного государства велик вклад мастеров-гончаров в отражение национального наследия, созданного туркменским народом на протяжении тысячелетий, в различных видах декоративно-прикладного искусства, в передаче его будущим поколениям и популяризации в мире.

Основа творчества Дильбар Умаровой неразрывно связана с керамическим искусством. В период Независимости вновь остро встал вопрос повторного изучения известных нам ранее технических способов производства керамики и обогащения их национальными сюжетами.

В настоящее время работы и оригинальные произведения Дильбар Умаровой, выводящей керамическое искусство нашей страны на международный уровень, занимают особую страницу в развитии туркменского керамического искусства. В произведениях Д. Умаровой можно увидеть качества, присущие туркменскому народу: благородство, терпение и трудолюбие.

Ключевые слова: Туркменское керамическое искусство, гончарное дело, Дильбар Умарова, декоративно-прикладное искусство, терракота, народные мотивы, национальное наследие, традиции и обычаи, сюжетная композиция, скульптура малых форм.

Одним из национальных ремесел, существующих среди туркменского народа с древнейших времен и достигших высокого совершенства, является гончарное искусство. Керамические изделия туркменского декоративно-прикладного искусства очень богаты национальными художественными особенностями. В керамических изделиях, изготовленных на туркменской земле с древних времен, большое внимание уделялось художественному мотиву. Возникнув из повседневных потребностей людей, со временем оно еще больше совершенствовалось. Посуда, кувшины, хумы, гончарные сосуды, кундуки и многие другие изделия имели большое значение в жизни каждого человека для переноски и хранения воды и молока.

Гончарное ремесло на территории Туркменистана берет свое начало с VI тысячелетия до нашей эры. Это искусство со своими прекрасными образцами встречается повсеместно в культурах Джейтуна и последующих периодов. Первые керамические изделия на территории Туркменистана относятся к V–IV тысячелетиям до нашей эры, они были найдены на Намазга-депе, Кара-депе, Геоксюре, Монджуклы-депе, Чакмаклы-депе. Примером этому может служить керамическая посуда, обнаруженная на памятниках Кара-депе, Яссы-депе, Намазга-депе и других памятниках, расположенных на подгорной равнине на юге Туркменистана, входящей в зону распространения Анауской культуры.

Керамика также является ценным историческим источником для изучения развития древней письменной культуры. Именно гончарное искусство донесло до наших дней образцы ранней письменности — клинописи, огузской письменности, а также алфавитов Алтын-депе, Парфии и Хорезма.

В эпоху Возрождения новой эры могущественного государства велик вклад мастеров-гончаров в отражение национального наследия, созданного туркменским народом на протяжении тысячелетий, в различных видах декоративно-прикладного искусства, в передаче его будущим поколениям и популяризации в мире. В период Независимости вновь остро встал вопрос повторного изучения известных нам ранее технических способов производства керамики и обогащения их национальными сюжетами. Талантливые туркменские художники-керамисты XIX–XX веков, опирающиеся на древнее культурное наследие и богатые традиции туркменского народа — Марал Атаева, Дурсунсолмаз Мухаммедова, Дильбар Умарова, Дурдымурат Кулиев, Хезретгельды Аннагельдыев, Гульбахар Аннагулыева, Гулара Бабаева — вносят большой вклад в развитие гончарного дела, придавая ему дух новаторства. В процессе изучения изобразительных методов и технических особенностей керамического искусства особое место занимает творчество выдающегося художника Дильбар Умаровой, отличающееся своим сюжетным подходом и глубоким лиризмом.

Мастер-художник по керамике Дильбар Умарова родилась в 1964 году в городе Самарканде Республики Узбекистан. Родители Д. Умаровой также родились в Самарканде. В 1970 году Д. Умарова пошла в среднюю школу города Самарканда,

а затем в 1980–1984 годах обучалась в Государственном художественном училище города Самарканда. Ее первым учителем в художественном училище была Гараева Лилия Аглямовна. Мастер-керамист со своим замечательным гончарным творчеством участвует в выставках международного уровня и добивается больших успехов в популяризации современного туркменского керамического искусства в мире.

Проживание в городе Самарканде, где развивалось гончарное искусство, видя ручные работы мастеров — глиняные свистульки, образы людей, идущих на базар и возвращающихся обратно, живых существ — дало импульс ее творчеству создавать эти образы из неокрашенной глины, в терракоте.

В настоящее время работы и оригинальные произведения Дильбар Умаровой, выводимой керамическое искусство нашей страны на международный уровень, занимают особую страницу в развитии туркменского керамического искусства. Основу работ Д. Умаровой составляет неразрывная связь образов туркменских женщин, ряда произведений, связанных с сельской жизнью, и образов животных. Она — мастер, способный через глину оживить не только объем, но и теплоту повседневной жизни туркменского села, нежность женской души и материнскую ласку.

В произведениях мастера очень выразительно передаются через объемную и материальную плоть керамики такие сюжеты, как сплочение невесток и соседей. Также в произведениях Д. Умаровой можно увидеть качества, присущие туркменскому народу: благородство, терпение и трудолюбие.

«Караван» (Рисунок 1)

Созданное Дильбар Умаровой в 2023 году произведение «Караван» (Рисунок 1) является одним из лучших образцов современного туркменского керамического искусства. Эта композиция демонстрирует оригинальный стиль автора и глубокое уважение к национальному наследию. По своему содержанию это произведение символизирует исторический путь туркменского народа, дух Великого Шелкового пути и семейное единство. Сохранение цвета обожженной глины поддерживает естественность произведения. Этот караван, состоящий из трех

верблюдов, изображает преемственность и ход мирной жизни. Хотя произведение состоит из трех отдельных фигур, оно рассказывает единую историю. Сидящий на первом верблюде старец везет с собой кувшины и посуду, что раскрывает преемственность опыта и истории. На среднем верблюде изображена пожилая мать с внуком. Грузы и маленькие кувшины рядом с ними свидетельствуют о жизненном изобилии. На третьем верблюде изображена молодая девушка с ягненком на руках. Этот образ выступает как символ терпения туркменской женщины на пути каравана и благополучия домашнего очага. Внимание автора к декорированию и его мастерство проявляются в узорах на верблюдах. Ковровые накидки и шейные украшения на верблюдах выполнены очень тонко и детально. Каждая точка и линия оживляют глину, что показывает высокий уровень владения Дильбар Умаровой графическим методом в керамике. Устойчивость и объемность ног верблюдов придают произведению монументальный характер.

«Невестки» (2023 г.) (Рисунок 2)

В произведении «Невестки» (2023 г.) (Рисунок 2) образы трех туркменских невесток изображены в единой гармонии. Цель Д. Умаровой, расположившей фигуры очень близко и плотно друг к другу — художественное выражение единства и целостности в семье. Спокойствие и терпение в образах невесток раскрывают лучшие качества, присущие туркменской женщине. Каждая деталь произведения, тонкие узоры и бахрома, выполненные резьбой на накидках (кюртэ) невесток, придают произведению живость. Узоры производят впечатление настоящей ручной работы. Наличие свадебного узелка (букджа) на голове каждой невестки — символ вступления в новую жизнь, изобилия и материнского благословения. Это отражает одну из главных традиций туркменских свадеб. Серьги в ушах невесток и нагрудные украшения (гюльяка) выполнены с большой нежностью, что показывает объединение всех направлений нашего национального искусства (ковроткачество, ювелирное дело, вышивка) в этом произведении. Название произведения «Невестки» и объединение трех

образов выражают уважение между невестками, которые являются благополучием туркменского дома. Д. Умарова в этом произведении сочетает минимализм с реализмом. Облик невесток прост, но в то же время очень богат по содержанию. В произведении не используются никакие краски, а художественная сила проявляется только через естественный цвет глины и изящество форм.

«Журавли» (Рисунок 3)

Эта керамическая композиция Дильбар Умаровой «Журавли» (Рисунок 3), созданная в 2023 году, раскрывает нежные и философские взгляды творческого мира автора. Не меняя первозданного вида глины, она изображает в произведении светлые образы двоих детей. Птицы в их руках символизируют готовность лететь в небо, то есть вверх, в духовный мир. Спокойствие на лицах героев произведения, взгляды, устремленные вверх, и теплая улыбка иллюстрируют движение к воодушевлению. Одежда девочки и мальчика украшена тонкими точными точками и линиями. Дильбар Умарова в этом произведении мастерски использует терракотовый материал, который она выбрала для себя в качестве ориентира.

Место Дильбар Умаровой в туркменском декоративно-прикладном искусстве — это умение заставить национальный дух говорить на языке туркменской земли. Она создает из глины художественные произведения, увековечивающие жизненный уклад, национальный облик и благородство туркменского народа. Керамика Дильбар Умаровой является своеобразным национальным наследием, знакомящим мир с красотой туркменских традиций. Творчество Дильбар Умаровой — яркое свидетельство возрождения туркменских народных мотивов и древних традиций через современное керамическое искусство и увековечения нашего национального наследия на художественном уровне.

Список литературы

1. Гурбангулы Бердымухамедов. Туркменская культура. – А.: Туркменская государственная издательская служба, 2015.
2. Ягшымырадов Н. История изобразительного искусства Туркменистана. – А.: Ылым, 2013.
3. Джуманиязова М. История декоративно-прикладного искусства Туркменистана. – А.: Туркменская государственная издательская служба, 2019.
4. Бочарова С. Г., Франсуа В., Ситдикова А. Г. Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. / Том 2. – Казань, Кишинев, 2017.

Список иллюстраций

1. Караван. 2023. Терракота, лепка. 18х22 см. Частное собрание.
2. Невестки. 2024. Терракота, лепка. 35 см. Частное собрание.
3. Журавли. 2023. Терракота, лепка. 18х16 см. Марыйский веляятский историко-краеведческий музей.