

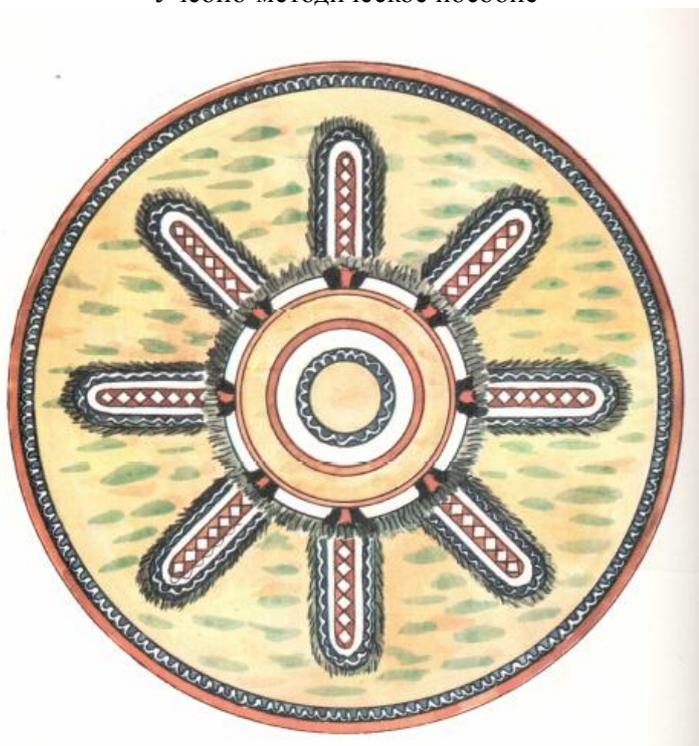
Краевое государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Камчатский институт развития образования»

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 33 с углубленным
изучением отдельных предметов»
Петропавловск-Камчатского городского округа

Кулуева Ю.А.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОРНАМЕНТЫ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ КАМЧАТКИ

Учебно-методическое пособие

Петропавловск-Камчатский
Камчатский ИРО
2020

УДК
ББК 74.268.5
К 90

Печатается по решению редакционно-издательского совета
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

Рецензенты:

О. О. Киселёва,

доктор педагогических наук, доцент, главный научный сотрудник
научно-исследовательской лаборатории инновационного образования
ЧУ ВО «Московский социально-экономический институт»

Т. Н. Пыхтеева,

старший преподаватель кафедры общего
и профессионального образования КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

Кулуева Ю. А.

К90 Художественные орнаменты малочисленных народов Камчатки : учебно-методическое пособие / Ю. А. Кулуева ; под общ. ред. И. Н. Козырь, И. В. Камышной ; СШ № 33 с углублен. изучением отдельных предметов ПКГО; Камч. ИРО. — Петропавловск-Камч. : Камч.ИРО, 2020. — 103 с.

В учебно-методическом пособии представлены материалы из истории художественных орнаментов малочисленных народов Камчатки, которые могут быть использованы в качестве дополнительных тем для интеграции этнокультурного и регионального компонента в программы предметной области «Искусство» и внеурочной деятельности.

Издание адресовано педагогическим работникам общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.

УДК 7.048

ББК 74.268.5

На обложке: фото работы мастерицы А. И. Поповой «Солнце» [17].

Выражаем особую признательность за сотрудничество и помощь в публикации старшему преподавателю КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» Татьяне Николаевне Пыхтеевой.

© Кулуева Ю. А., 2020

© СШ № 33, 2020

© Камч. ИРО, 2020

Содержание

Введение

Глава I. Общая характеристика северного орнамента

Глава II. Орнаменты малочисленных народов Камчатки

2.1. Чукотские орнаменты

2.2. Эвенские орнаменты

2.3. Ительменские орнаменты

2.4. Корякские орнаменты

Заключение

Словарь терминов

Список сокращений

Библиографический список

Список иллюстраций

Приложения

1. Изготовление закладки для книги «Олень»: занятие для обучающихся

2. Изготовление сувенира «Северянка»: мастер-класс для педагогов

3. Творческие работы учащихся детского объединения «Фантазия»

4. Схемы орнаментов

5. Презентация «Орнаменты народов Камчатки»

Яндекс-диск: <https://yadi.sk/i/hX4LFpkAzQQq-w>

Введение

*Любовь к родному краю, знание его истории — основа,
на которой только и может осуществляться рост
духовной культуры всего общества.*

*Культура как растение, у нее не только ветви, но и корни.
Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с корней.*

Д. С. Лихачев [22]

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в качестве принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства [39].

Президент Российской Федерации В. В. Путин в статье «Россия: национальный вопрос» подчеркнул, что «...для нашей страны — с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур — национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит фундаментальный характер. Гражданская задача образования, системы просвещения — дать каждому тот абсолютно обязательный объем гуманитарного знания, который составляет основу самоидентичности народа» [31]. Национальное самосознание (идентичность) — разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, ее народе, чувство принадлежности к своей стране.

Россия является полиэтническим государством, ее можно представить в виде мозаики множества народов, отличающихся друг от друга по разным признакам: по многочисленности этнического состава, по социально-экономическим характеристикам, а также по языку и культуре, духовному складу и национальному характеру. Кроме того, для полиэтнических регионов нашей страны характерно смешивание и переплетение культур, что выдвигает перед педагогами задачу реализации поликультурного образования, которое направлено на формирование этнокультурной компетентности школьников. В этой связи в системе образования актуально воспитание социально ответственного подрастающего поколения, которое может успешно действовать в полиэтническом пространстве, способствовать возрождению культуры разных этносов, сохранению их культурного своеобразия. Общемировой опыт показывает, что оптимальной моделью аккультурации (от лат. — образование, развитие) является интеграция, сохранение своей культуры и овладение культурой других этносов. Отсюда возникает необходимость воспитать и подготовить высококультурных и образованных членов общества, которые могут жить и работать в полиэтнической среде, способных сочетать национальные и интернациональные интересы. При этом содержание образования должно обеспечивать интеграцию личности в системы мировой культуры и национальных культур, так как «...вне культуры настоящее и будущее народов... и государств лишается смысла. Культура представляет главный смысл и главную ценность существования человечества» [22].

Региональный компонент является составной частью школьного образования. В задачи регионального компонента входит формирование у каждого учащегося системы знаний о своеобразии родного края, знакомство с богатством народной культуры, художественными традициями, приобщение к народному искусству на фоне сведений о культуре других народов.

С каждым годом в нашей стране возрождается интерес к изучению национальной культуры, традициям декоративно-прикладного искусства.

Декоративно-прикладное искусство (от лат. *deco* — украшаю), являющееся разделом изобразительного искусства, охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями.

Декоративно-прикладное искусство коренных народов Камчатского края — замечательное и уникальное достояние многонациональной культуры нашей России. На сегодняшний день выделяют четыре основные группы малочисленных народностей, населяющих Камчатку. Это эвены, коряки, чукчи и ительмены. Коряки, чукчи и ительмены относятся к чукотско-камчатской группе палеоазиатских народностей, эвены — к тунгусо-маньчжурской языковой семье [30].

Ительмены — «живущие здесь», потомки древнейшего населения Камчатки, оседлых рыбаков, морских зверобоев, охотников и собирателей. Когда-то они заселяли весь полуостров (рис. 1).

Рис. 1. Ительмены [43]

Чукчи — «настоящие люди, или люди, стоящие открыто» (*лыгъоравэтльат*) — древний арктический народ. В 1930-е годы их стали называть луараветланы, что является русским произношением того же названия. Часть из них переселилась на Камчатку с Чукотки (рис. 2).

Рис. 2. Чукчи [43]

Коряки — «оленные люди» — населяют северную часть полуострова Камчатка и всю прилегающую к нему с севера территорию. Название народа, как считали С. П. Крашенинников и Г. В. Стеллер, произошло от слова «хора» (олень). Сами же коряки так себя не называли. Жители побережья назывались нымыланами — обитателями оседлых селений. Кочевники, пасшие в тундре оленей, издавна именовали себя чавчувенами (рис. 3).

Рис. 3. Коряки [43]

Эвены — «спускающиеся с гор», «местный», «здешний» или «человек», «люди». Существовало старое название ламуты от тунгусского слова «лам» (море). Это один из малочисленных народов Дальнего Востока и Восточной Сибири (рис. 4).

Рис. 4. Эвены [43]

Каждая из народностей Камчатки имеет свою культуру, язык, обычаи, традиции, свое самобытное и оригинальное декоративное искусство.

Народное декоративно-прикладное искусство — одна из проверенных временем форм выражения эстетического восприятия человеком мира. Особенности народного искусства: эстетика и польза; передача навыков технического мастерства из поколения в поколение; коллективность творчества. Многовековые традиции обуславливают выбор материала и приёмы его обработки, характер и содержание декоративного убранства.

Удивительная жизнерадостность народного искусства исходит от сознания собственной силы, ведь за каждой вещью стоят талант, труд и единомыслие многих людей, в идеале целого народа. Красота родной природы — это «источник», у которого учится мастер. У каждого народа, каким бы малочисленным он ни был, рождались свои мастера, которые на протяжении веков использовали секреты творчества: образы, сюжеты и орнаментику.

Орнаментика в широком смысле слова — это искусство или способ орнаментирования (украшения). Северная орнаментика является одним из наиболее самобытных элементов этнической культуры, подверженной изменениям в меньшей степени, чем предметы повседневного использования. Орнамент народностей Крайнего Северо-Востока Азии — малоизученная область, которая еще не получила всестороннего и глубокого анализа. В условиях растущего интереса к культуре этносов, их истории и ценностям традиционный орнамент возможно отнести к «сырьевым ресурсам будущего» [9].

Образный и художественный язык северного орнамента многообразен. Он предназначен для визуального восприятия характера данного объекта, ситуации, события. Если орнамент является частью предметного мира, в котором мы живем, то произведения искусства — это образ мира. Выполняя задачу декоративного значения, орнамент часто играет роль социальной, половозрастной отметки, этнической принадлежности, является средством выражения народного мировоззрения. Узорами покрываются одежда, головные уборы и обувь, колчаны, покрывалы для детских нарт, части собачьей упряжи, плетеные мешки, различные предметы, сделанные из кости, дерева (рис. 5) и металла [10].

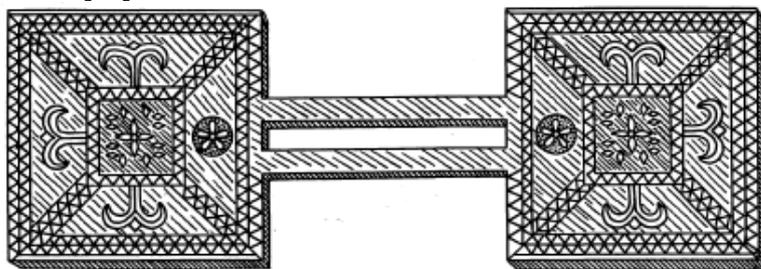

Рис. 5. Образец корякской дощечки для наматывания опуванов (конец XIX в.) [10]

Декоративно-прикладное творчество чукчей представлено одним из древнейших видов искусства — художественной обработкой кости. Археологи находили изделия из чукотской резной кости, изготовленные ещё в первых веках нашей эры. Костяная скульптура этого народа представляет собой уникальное и исключительное явление в декоративном искусстве народностей Крайнего Северо-Востока Азии. Из клыка моржа с необычайным мастерством изготавливались разнообразные предметы, необходимые в быту охотников — жителей побережья: гарпуны, имеющие сложное устройство, поворотный наконечник, ножи, свёрла, ручки для ведёрок. Из клыка моржа делались амулеты — скульптуры животных, они, по представлению древних жителей побережья, охраняли от бед и несчастий, служили залогом удачной охоты (рис. 6).

Рис. 6. Чукотская резьба по кости [47]

В течение многих веков чукотские мастера достигли совершенства в резьбе по моржовой кости, резьбе на костяных пластинках с изображением жилищ, лодок, животных, сенок охоты на морского зверя.

Знаменитый русский исследователь Камчатки академик С. П. Крашенинников, восторгаясь мастерством древних народов, писал: «Из всей работы сих других народов, которую они каменными ножами и топорами весьма чисто делают, ничто мне так не было удивительно, как цепь из моржовой кости... Она состояла из колец, гладкостью подобных точёным, и из одного зуба была сделана; верхние кольца были у ней больше, нижние меньше, а длиною была немного меньше

полуаршина. Я могу смело сказать, что по чистоте работы и по искусству никто б не почел иную за труды дикого чукчи и за деланную каменным инструментом» [18].

В традиционном искусстве ительменов значительное место занимали плетеные изделия — *корзинылепхэ* и *чыпск'эл* (рис. 7). Ительменское плетение является одним из древнейших видов декоративно-прикладного художественного творчества. Из прибрежной травы тувейки плели циновки, мешки, плащи, корзины для хранения пищевых запасов. Корзины эти украшались орнаментом из вплетенных полосок разноцветной ткани, нерпичьей шерсти, китовых усов. В качестве нитей для плетения использовали и высушенную верхнюю кожуцу от стебля кипрея (по-ительменски — *кунл'х*) [14].

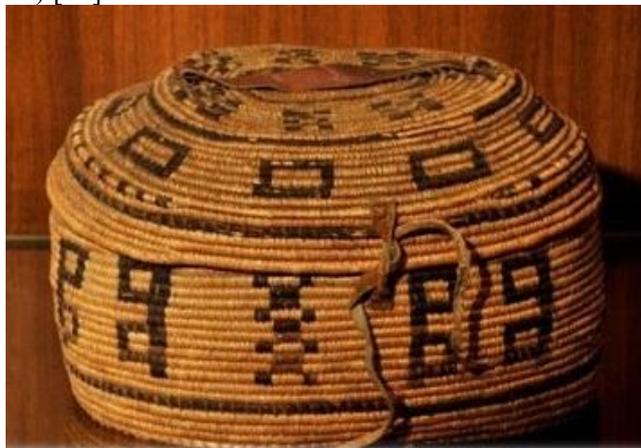

Рис. 7. Корзина [45]

В этих корзинах переносили ягоды, клубни растений, кедровые шишки, груз во время перехода на рыбалки или полевые станы.

Подобного типа утварь использовалась практически всеми народностями, проживающими на территории Камчатского полуострова.

Подлинным чудом народного декоративно-прикладного искусства меховая мозаика стала только у коряков. Пестрота, пятнистость, двухцветность считаются признаком самого прекрасного в природе и в орнаменте. Пороки (все отклонения, влияющие на техническую пригодность материала), дырки, отверстия заделываются так, что это образует дополнительные узоры. Корякские мастерицы научились создавать нужную им пятнистость искусственно. Они врезали, вшивали «пятно» нужной формы и нужного размера в ровную, без пятен, однотонную поверхность меха. Так зародилось у коряков искусство меховой мозаики (рис. 8).

Рис. 8. Коряки. Костюмы [48]

В декоративно-прикладном искусстве Севера полнее всего отразились этнические традиции в художественной отделке предметов эвенской национальной одежды. Если говорить о национальном костюме — это кладезь мысли, энергии, вдохновения для современного человека, в нем история народа, национальные традиции, национальное самопознание. Еще в XVIII — середине XIX веков многие путешественники и ученые восхищались нарядным костюмом эвенов. Например, академик А. Ф. Миддендорф характеризовал ламутское (эвенское) шитье как «великолепнейшее», «блистательнейшее» [24]. Известно, что енисейский губернатор в 1836 году

сравнивал ламутский кафтан с испанским камзолом, а наряд невесты-ламутки оценивался в то время в 500 рублей [25].

Особо хочется сказать об эвенском переднике. Передник, или нагрудник-фартук — самая примечательная часть эвенской национальной одежды. До настоящего времени он является обязательным атрибутом эвенского наряда, теперь уже только женского. Традиционно передник предназначался для защиты тела от холода, которую не обеспечивали распашные кафтаны с расходившимися полами. Изготавливается передник из ровдуги (замша из оленьей или лосиной шкуры у народов Севера и Сибири) или из оленьей шкуры мехом к телу. Декоративным оформлением эвенского передника служат голубая, белая и черная бисерная нашивки. Если же передник оформлялся цветными полосками, то это означало «северное сияние». Передники из шкуры опушаются по краям мехом.

В прошлом существовали довольно значительные различия в украшениях мужских и женских передников. Например, мужской передник (нагрудник) украшен скромной вышивкой, полосками красной ткани, опушен меховой оторочкой (рис. 9). Женские передники были украшены очень богато: кроме бисерных нашивок они были украшены ровдужной бахромой, меховыми кисточками, серебряными бляхами, литыми медными подвесками, железными колокольчиками, монетами. Все эти украшения делались не только в декоративных, но отчасти и в ритуальных целях. Считалось, что звон металлических подвесок «отпугивает» злых духов и защищает человека.

Рис. 9. Образец эвенского мужского передника конца XIX в. [17]

Рассматривая прекрасные произведения народного творчества северных мастериц и мастеров, нельзя не отметить всю глубину, самобытность, выразительность народного искусства, выработанные на протяжении его многовековой истории. Самой важной чертой, на наш взгляд, следует признать необычайное чувство реальности, сочетаемое с задачами декоративно-орнаментального характера, с неисчерпаемой фантазией.

«Самую идею произведения, — отмечал М. С. Каган, — его главную мысль люди могут воспринять органично только тогда, когда они постигают ее в процессе переживания, а не чисто рассудочно, не с умом. Именно потому так велика роль искусства в деле воспитания людей. Если это подлинное искусство, а не ремесленная поделка под искусство, оно воздействует на сознание человека не дидактически, не назидательно, но подобно самой жизни, заставляя себя переживать и тем самым обогащая практический жизненный опыт человека новым опытом жизни в искусстве» [15]. Как и многие ученые-этнографы, В. И. Иохельсон утверждал: «Этнологию народа нельзя понять без знания его подлинного творчества...» [12].

Глава I

Общая характеристика северного орнамента

Известно, что орнамент когда-то имел символическое значение. А. А. Бобринский в статье «О некоторых символических знаках» писал, что «большинство узоров постепенно возникло на почве очень простого примитивного узора и что в этой первоначальной декорировке заключаются некоторые основные знаки, имеющие символическое значение. Смысл же этого выясняется условиями быта первобытного человека» [3].

Согласно одной из биологических теорий, искусство, в том числе и орнамент, создается под влиянием чувства прекрасного, якобы врожденного в человеке, и он с первых же шагов своей художественной деятельности создает произведения искусства исключительно ради наслаждения [10].

Б. Е. Петри в своей работе «Народное искусство в Сибири» подразделяет орнамент на три вида, один из них — символический. Автор рассуждает о том, что когда-то человек рисовал, а потомки, копируя такое изображение, упрощали или усложняли его, и поэтому возникли схематизированные рисунки — геометрические орнаменты [29].

Ученые, исследуя орнамент народов Крайнего Севера, обращали внимание на значение геометрических фигур. В. И. Йохельсон интересовался у коряков значением зигзага, и они ему объясняли, что это горы или волны [12].

Известный российский исследователь орнамента народов Сибири С. В. Иванов отмечает, что «народный орнамент представляет относительно устойчивый элемент художественной культуры, сохраняющейся на протяжении многих столетий и тысячелетий» [10]. Такое высказывание относится и к орнаменту палеоазиатов (рис. 10).

Изучение орнамента коряков, ительменов, чукчей и азиатских эскимосов показывает: орнаментальные композиции состоят из очень древних мотивов геометрического характера, возникших в древнеберингоморском периоде (рис. 10) и сохраняются в орнаментальном искусстве этих этносов без существенных изменений более 2000 лет [32].

Рис. 10. Старинный ительменский орнамент [40]

Орнамент коренных народов Камчатки и Чукотки представляет собой удивительное явление в художественной культуре народов Северо-Востока Азии. «Выявление значения знаков-символов, их систематизация и осмысление будут способствовать актуализации знаний о традиционной орнаментике северных народностей, что окажет влияние на приобщение современного поколения к самобытной культуре своего народа» [33].

Орнамент — самый таинственный язык культуры каждого народа, молчаливый язык, который с давних времен считается зашифрованным текстом, своеобразным культурным феноменом нации [5].

Орнамент, являясь знаковой системой, несет в себе определенный смысл, выражает мировоззрение народа, его религиозные представления об окружающем мире, в художественной форме представляет и сохраняет определенные идеи для потомков [33].

В целом можно сделать вывод, что орнамент народов Крайнего Северо-Востока в основном геометрический по формам, что подтверждается современными исследователями орнаментального искусства (Н. П. Бесчастнов, Н. В. Лукина и др.): геометрические орнаменты — «самые древние орнаментально организованные человеком формы» [2].

Основные фигуры северных орнаментов: квадраты, прямоугольники светлого и темного цвета; чередующиеся между собой прямые параллельные линии; треугольники различной величины; простые и ступенчатые квадраты; ромбы и различные комбинации этих фигур (рис. 11).

Рис. 11. Корякская мужская одежда конца XIX в. [13]

Значительное место в вышивке занимают круги (рис. 12). В. Г. Смолицкий в своей работе сообщает, что круглые розетки, вышитые бисером, называются у коряков «яилгын» — это луна, солнце, т. е. светила [37]. Хотя правильнее сказать «йилгын» — луна, светило, а солнце уже звучит как «тийкытий». Есть предположение, что первоначально узоры «округляли» заплаты на одежде, но со временем видоизменились в орнаментальные розетки — один из весомых компонентов в декоративной культуре народов Северо-Востока. Ковры подобного типа являлись в основном сувенирами. Но мастерицы при их изготовлении использовали традиционные материалы: выделанную шкуру нерпы, окрашенную корой ольхи или высушенную добела на солнце в ветреную погоду. Особый колорит коврам придавала вышивка белым подшейным волосом оленя и аппликация из кожи нерпы.

Рис. 12. Ковер. Эскимосы. Чукотский полуостров. Первая треть XX в. [41]

Характерная черта орнаментов у народов Севера — расположение орнамента на предмете в виде полосы, чаще на краю изделия. Так как мотивы орнаментов довольно просты, декоративность достигается включением в полосу нескольких бордюров с различным периодом переноса (минимальным расстоянием между совмещением фигур). Это создает разнообразную ритмику внутри самой полосы и сочетанием на одном предмете различных материалов и техник. Именно это комбинирование формы, ритма, материалов и техники создает удивительный художественный эффект (рис. 13).

Рис. 13. Корякская сумка из птичьих лапок (около 1950 г.) [28]

Анализ декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера России показал, что в орнаментике северян присутствуют и природные мотивы, насыщенные зооморфной символикой. Исторически это поздние мотивы, они были введены в XIX веке.

Веками создавались традиционные северные узоры, удачно найденные орнаменты, отражающие глубокое проникновение в мир живой природы, бережно хранились, совершенствовались и дополнялись поколениями. В орнаменте запечатлены картинки живой природы: солнце, звезды, земля, северное сияние, горы, животные, растения [5]. К природным орнаментальным мотивам относятся также все изображения живых существ – животных и людей (рис. 14).

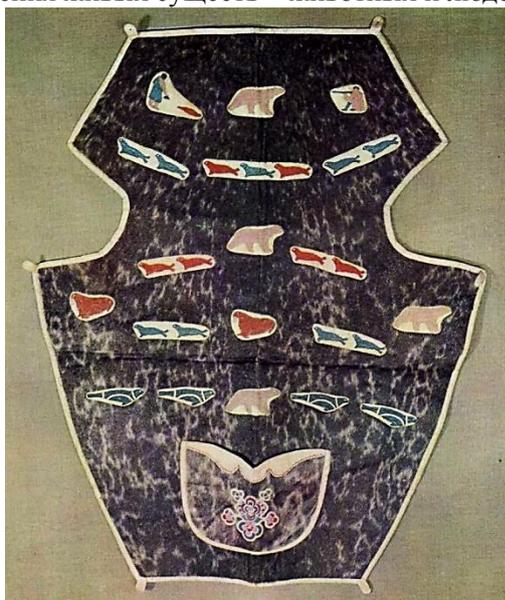

Рис. 14. Чукотский фигурный коврик 1950-х гг. [17]

Особенности формирования своеобразной культуры коренных народов Камчатки определялись уровнем их общественного развития и той географической средой, в которой проходила жизнь. Человек, живший в гармонии с природой, ощущал её ритмы и изображал их, находя конкретные аналоги в окружающем мире. К линии, начертанной, высеченной или вышитой, люди относились как к магической «волшебной палочке», заставляющей силы природы оберегать, лечить, защищать, покровительствовать человеку [27].

В иерархии основных зооморфных образов орнаментального искусства коренных народов Севера России образ оленя занимает центральное положение, выступая в качестве символа пути, развития, динамики жизни, олицетворяя ценности благополучия и успеха.

Вера северных народов не позволяла изображать людей, животных и птиц анатомически точно. Потому и существует целый ряд символических мотивов и орнаментов, которые нужно уметь расшифровывать [5].

Природные формы и их фрагменты изобретаются силуэтно и большей частью ахроматично. Возьмем, к примеру, северную лесную ягоду — морошку (рис. 15). Северяне схематично представляют эту ягоду так (рис. 16).

Рис. 15. Ягода морошка [44]

Рис. 16. Схема ягоды морошки [49]

Естественный тон природного материала поверхности изделий из меха обладает монохромностью (одноцветность). Для придания художественной выразительности изделиям из меха, замши и кожи, мастерицы искусно использовали элементы орнаментации, обладающие полихромностью (многоцветность), применяя цветные бисер и нитки, окрашенные кисточки из меха, привнося, таким образом, оригинальность в цветное звучание орнамента. До сих пор сохраняется использование охры при окраске ровдуги для изготовления одежды, что служит прекрасным фоном орнаментальных композиций, выполненных в различных техниках аппликации, прорезки ремешков, опушки мехов, использования подвесок.

Цвет природного материала, обладающего монохромностью, и полихромность украшений в декоративном оформлении одежды коренных народов Камчатки являются важными элементами психологического воздействия на зрителя и зачаровывают его своим символическим звучанием [35].

На основании этнографических исследований, мировоззрения и религиозных представлений коренных народов Сибири, Камчатки, Чукотки и Северо-Западной Америки выявлено: белый цвет или серебристо-серый является символом Верхнего мира, мира предков, символом снега, олицетворяет солнце, небо; темный цвет — это Нижний мир, олицетворяет темное небо, злых духов, землю; красный цвет — символ жертвенности, приношения и задабривания духов; пестрота, двухцветность — это природа родного края.

В вышивке бисером: черный цвет с синим оттенком — символ угля; коричневый цвет символизирует тундру осенью; зеленый цвет используется как изображение травы, тундры летом; синий — цвет реки; красный символизирует солнце, огонь, зарю, тепло, ягоды; охристый — цвет жизни; оранжевый, желтый — тундра осенью; голубой, белый, синий цвета и их оттенки используются для изображения моря, воды. Таким образом, наблюдательность и внимательное отношение к природе позволила северным мастерам искусно использовать цвет в своем творчестве [35].

Как и другие явления культуры, орнамент не остается раз и навсегда неизменным, хотя отдельные мотивы и признаки его могут удерживаться в течение весьма длительного времени. Орнамент развивается: он усложняется или упрощается, переоформляется, утрачивает одни и приобретает другие черты.

Таким образом, в орнаментальном творчестве коренных народов Севера (коряки, чукчи, ительмены, эвены и т. д.) получила распространение практика символизации. Язык орнаментального искусства — универсальное средство передачи социально значимой информации, то есть орнамент — это особая, постоянно возобновляющаяся знаковая система [20]. Язык орнамента коренных народов Севера России представляет собой развитую систему природной, в том числе растительной и зооморфной, символики, взаимопредполагающей и взаимообуславливающей друг друга [22].

Орнамент тем и хорош, что сохраняет следы своего происхождения как разыгранный кусок природы. Животный, растительный, степной, скифский, египетский — какой угодно, национальный или варварский, — он всегда говорящ, видящ, деятелен [23].

Глава II Орнаменты малочисленных народов Камчатки

2.1. Чукотские орнаменты

Когда речь идет о народном декоративном искусстве чукчей, то многие исследователи говорят о чукотском и эскимосском искусстве как о едином явлении, поэтому мы будем рассказывать о чукотском узоре, упоминая эскимосский. Соприкосновение двух культур, многовековые связи, а также принадлежность чукчей и эскимосов к одной так называемой арктической расе, формировавшейся в районе Берингова пролива [1], позволяет сегодня рассматривать народное декоративное искусство береговых чукчей и азиатских эскимосов как единое культурное явление [17]. Известный этнограф И. С. Вдовин правомерно выделяет обширный комплекс общих элементов культуры у эскимосского и чукотского народов [6]. Однако не следует считать, что чукотское искусство не обладает своей этнической спецификой.

Чукчи создали на протяжении веков самобытное и оригинальное народное декоративное искусство, в котором нашли свое отражение жизнь охотника, морского зверобоя и оленевода, их необычно острая наблюдательность, тонкое знание повадок и образа жизни животных арктической тундры и моря. Но одухотворение животного мира породило и известную иллюзорность восприятия живой природы. Следствием этого явилось слияние в народном декоративном искусстве чукчей реальных представлений об окружающем мире с фантастическими и мифологическими [26]. Народное декоративное искусство чукчей — это причудливое переплетение реальности с миром фантазии, что придает ему особую поэтическую цельность и яркое своеобразие [9]. С удивительным терпением и любовью чукчанки производили порою тончайшую работу по украшению орнаментом изделий из кожи и меха, работу, требовавшую значительной затраты времени и сил. Одним из богатств культуры чукотского народа является орнамент. Он богат и многообразен. Чукотский орнамент имеет свой национальный характер, который проявляется в выборе материала, мотивах орнамента.

Подшейный волос оленя как материал для вышивания применялся почти всеми народностями Крайнего Северо-Востока Азии, но каждой по-своему. В творчестве чукотских мастериц накладные швы из оленьего волоса находили раньше и находят поныне применение при отделке одежды, сумок, рукавиц, других бытовых предметов. Разнообразя фактуру материала и орнамента, чукчанки сочетали сразу несколько видов крепления: простые швы, зигзаг и многие другие приемы вышивки из оленьего волоса. Изделия, орнаментированные оленьим волосом, всегда выглядят очень нарядно, празднично (рис. 17).

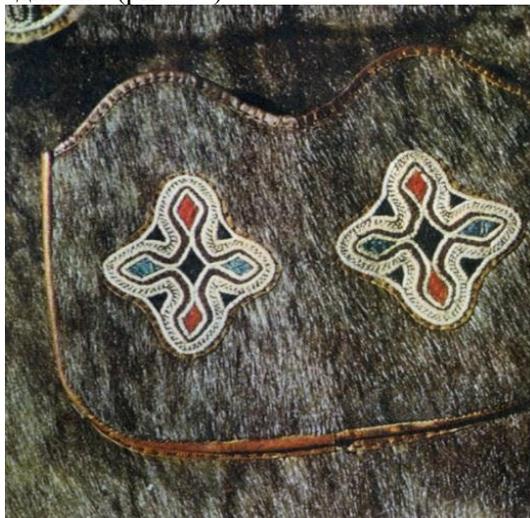

Рис. 17. Коврик [42]

Обработка кожи и меха — одно из древнейших ремесел коренного населения Чукотки. Чукотские мастерицы умело используют кожу и мех для шитья и украшения одежды, обуви, для изготовления настенных ковриков, сумочек, украшений и многих других предметов. В орнамент чукчанки включают, как правило, небольшие кусочки нерпичьей шерсти, окрашенной в красный цвет. Изделия из мягких материалов всегда украшали орнаментом — в основном геометрическим [17]. Орнаментальные мотивы, украшающие одежду из кожи, меха — это мелкие квадраты, прямоугольники, уголки, ромбы, треугольники, шевроны, зигзаги, пунктиры (рис. 18, схемы 4–9).

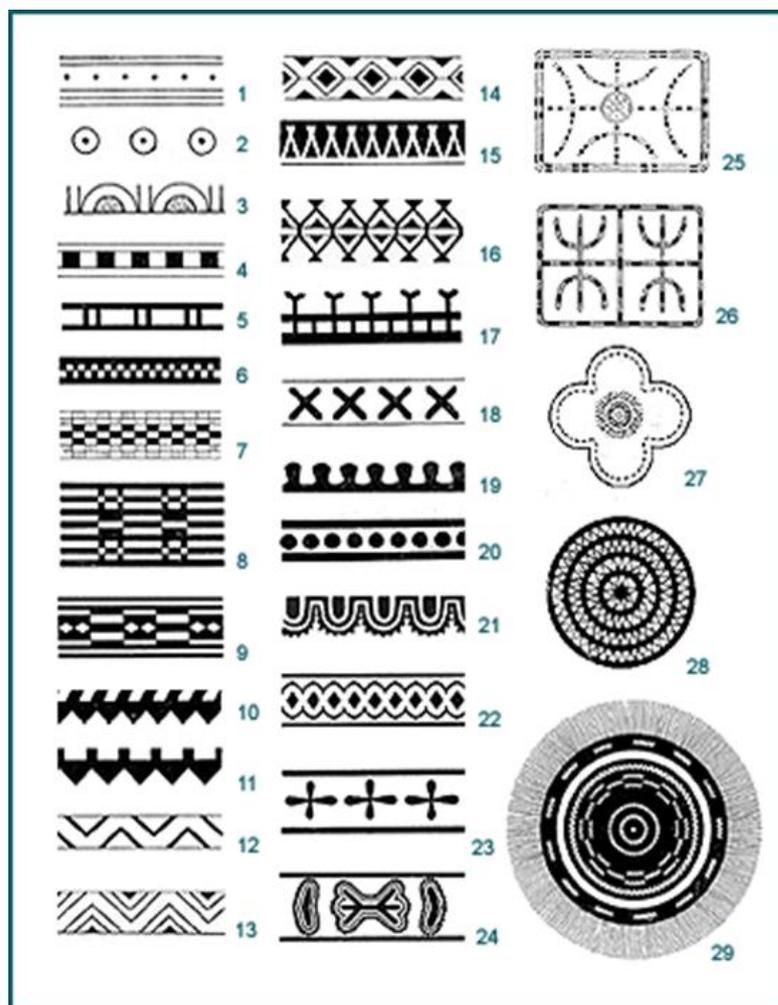

Рис. 18. Схемы чукотских орнаментов [27]

В орнаментике на традиционной праздничной одежде чукчей, на обуви и колчанах вплоть до начала XX века преобладали кружки. Крупные (до 25 см и более в диаметре) концентрические лучистые круги чукчи нашивали на пологи семейных саней. Круги были шиты из темной и светлой кожи, белого волоса, цветных ниток и имели опушку из белого собачьего меха (рис. 18, схемы 28–29). К центру кружков пришивали иногда длинные ремешки [17]. В состав орнамента входили мотивы в виде полуovalов, полукругов или закругленных с одной стороны, похожих на язычки прямоугольников (рис. 18, схема 21). «Язычки» либо составляли бордюр, либо представляли собой одиночную, иногда очень крупную фигуру.

На многих традиционных изделиях из кожи, созданных чукотскими мастерицами, можно было встретить помимо орнамента и различные рисунки животных и человека. Чаще всего зооморфный орнамент состоял в виде морского животного касатки. Что касается фигур человека, то они вырезались из кожи и нашивались на круглые кожаные кружочки, украшенные кисточками или опушкой из меха. Они считались самым сильным средством против болезней. Их пришивали к кухлянке на плечо, на грудь или против той части тела, в которой чувствовалась боль. Интересно, что кружки из нерпичьей кожи с вырезанными изображениями человека и собаки любили носить чукотские шаманы. Кроме кружков с антропоморфными изображениями, чукчи изготавливали амулеты, символизировавшие Солнце, и пришивали их к своей одежде (рис. 19) [17].

Рис. 19. Кухлянка [46]

В орнаменте чукчей можно встретить знаки и в виде буквы Ж или двух крестообразно расположенных таких же фигур. Чукчи чаще всего помещали их в верхней части колчанов или на сумочках (рис. 18, схемы 24 и 26; рис. 20). Происхождение данного знака неизвестно [28].

Рис. 20. Знак и в виде буквы Ж. Фрагмент чукотской вышивки XX в. [27]

В чукотских произведениях искусства встречается узор, состоящий из двух полуovalов, соединенных между собой полосой. Это так называемый восьмеркообразный орнамент. Без сомнения, этот узор напоминает очки. Ведь северяне имели очки — специальные повязки из меха и кожи (рис. 18, схемы 25 и 26; рис. 21) [36].

Рис. 21. Восьмеркообразный орнамент. Фрагмент чукотской вышивки XX в. [27]

Большую художественную ценность представляют чукотские и эскимосские настенные коврики из ровдуги, выделанной тюленьей кожи или из шкуры нерпы, украшенные меховой мозаикой, аппликацией (рис. 18, схемы 10–12), вышивкой цветным шелком или цветными нитками мулине и подшейным оленьим волосом. На такой коврик нашиваются прямоугольные карманы, в которых хозяйка хранит различные мелкие предметы. Орнамент этих ковриков очень современный, «космический», круги и звезды, окруженные как бы сиянием, заключены в двойные и тройные круговые обрамления (рис. 22). Отдельные элементы узора вышивки имеют крестообразную форму, иногда форму ломаного креста (рис. 18, схемы 18, 23). А крест в северной вышивке — символ солнца, ведь и древние орнаменталисты часто изображали солнце в виде креста.

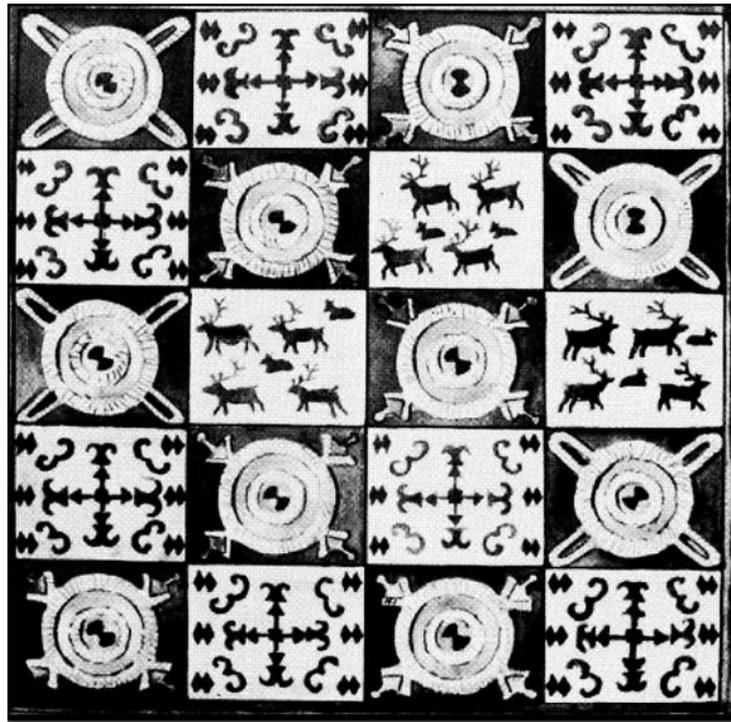

Рис. 22. Чукотско-эскимосский коврик. 1930-е гг. [17]

Мастерицы-чукчанки в меньшей степени, чем эскимоски, используют для вышивки подшейный волос, предпочитая цветные, в особенности шёлковые нитки.

Элементы растительного орнамента привились так быстро в искусстве чукотских мастериц потому, очевидно, что это заимствование совпало с общим направлением северного орнамента, эволюция которого, как справедливо отметил С. В. Иванов, идет «по линии превращения геометрических мотивов в растительные» [11]. Цветы и листья чукотского растительного орнамента на ковриках очень яркие, чистые по расцветкам, отлично графически прорисованные и совершенно непохожие ни на какие живые цветы, которые чукчанки могли бы видеть. По-видимому, это мечта о прекрасных живых цветах, которые в действительности так редки на Крайнем Севере.

Большой интерес представляют кожаные набивные мячи современной работы. Они, как правило, близки друг другу по своей орнаментации. Наиболее часто встречается на мячах изображение Солнца в виде кружка и лучей, «сияние» которого имитируется пучками белого подшейного оленьего волоса. Помимо изображения Солнца, они украшаются еще и отдельными ромбами из кожи и «звёздочками» из шелковых ниток. Мяч — символ солнца, такие мячи действительно служили для исполнения церемоний встречи солнца во время праздника Солнца. Но их красота и мастерское исполнение заставляют нас сегодня, забывая о бытовом назначении этих вещей, воспринимать их только в качестве предметов искусства (рис. 23) [16].

Рис. 23. Эскимосский мяч 30-х гг. XX в. [17]

2.2. Эвенские орнаменты

Когда смотришь на эвенские национальные костюмы (рис. 24) — нарядные кафтаны, передники, торбаса, рассматриваешь расшитые бисером сумки, кажется, что разнообразию узоров нет предела.

Рис. 24. Эвенская женская одежда конца XIX в. [27]

Состав эвенских орнаментов достаточно богат. При этом рисунок и техника исполнения не всегда жестко связаны между собой. Часть орнаментов вышивается только бисером, другая — оленьим волосом, часть выполняется преимущественно в технике меховой мозаики. Но бывает и так, что один и тот же узор исполняется разными видами техники, хотя основная часть эвенских орнаментов приходится на шитьё бисером. В старину мастерицы-эвенки вышивали цветными нитками, которые выдергивались из однотонной ткани. Вышивали также и стеблями сухой травы, и полосками тонкой бересты [38].

Традиционный орнамент в женском декоративном искусстве эвенов сводился в основном к простейшим геометрическим фигурам (рис. 25, схемы 1–5, 7–12), включая всевозможные варианты мотивов в виде квадратов, прямоугольников, полосок, зубчиков, ромбиков, зигзагов (рис. 26). Позднее, под несомненным русским влиянием, эвенский зигзагообразный шов из оленьего волоса начали заменять русским «козликом» [17].

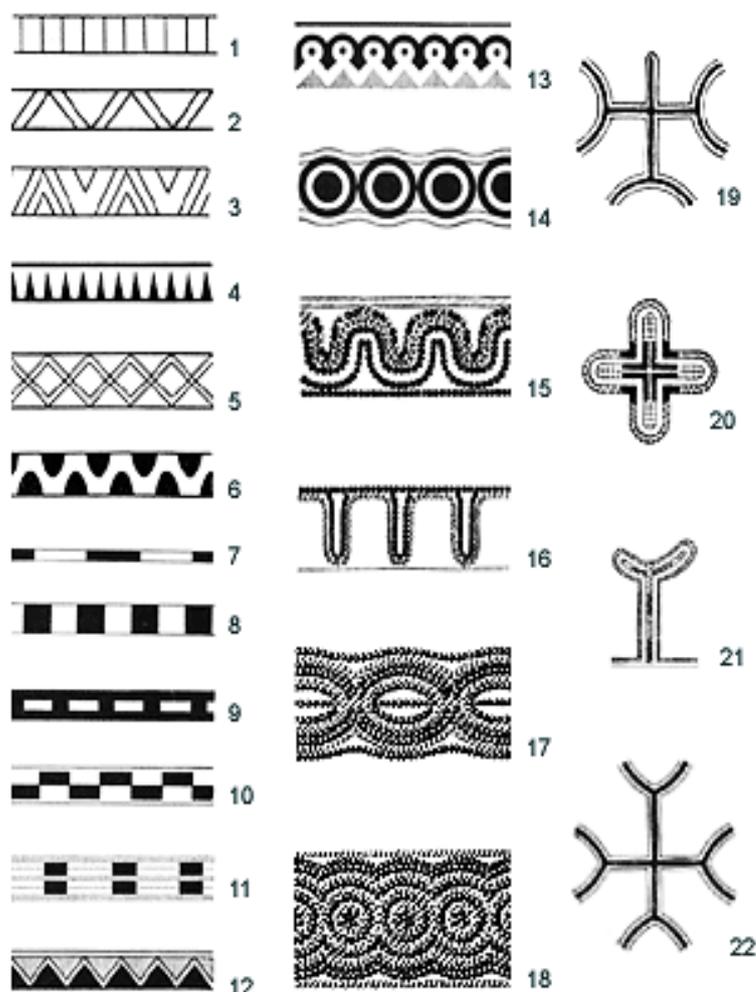

Рис. 25. Схемы эвенских орнаментов [27]

Рис. 26. Сумочка [6]

Особенно был любим эвенскими мастерицами ритмический ряд узоров, составленный из арочек. Лишь на нагрудниках и сумках, украшенных бисером, изредка встречались несколько более сложные фигурки узоров.

Следующая группа мотивов эвенского орнамента — дуги, круги, язычки (рис. 25, схемы 15–18). В виде бордюра круги встречаются на меховой одежде, в виде отдельных крупных кругов — на перчатках и мешочках, иногда на головных уборах. Круги всегда концентрические. Эвенский кружковой орнамент имеет общность с кружковым орнаментом северо-восточных палеоазиатов. С. В. Иванов предполагал такое явление существованием длительных контактов тунгусов с палеоазиатами. Группа узоров, куда входят точки, кружки с точкой, концентрические круги и

полукруги, известна почти всем народам Сибири и, по-видимому, возникла еще в конце неолитической эпохи. У эвенов орнамент из кругов встречается в виде бордюра в меховой одежде, нагрудниках (рис. 27) и обуви, в виде отдельных крупных кругов — на перчатках, мешочках, иногда на головных уборах [13].

Рис. 27. Образец декора женского эвенского нагрудника конца XIX в. [27]

Трансформировалась и первоначальная семантика орнамента: розетки на одежде осмысляются в астральном контексте – солнце, луна, звёзды. Звёзды часто получали названия по рубежным датам оленеводческого календаря. Мир людей проецировался на звёздное небо, а оно отражалось в очеловеченной природе.

Излюбленным орнаментальным мотивом коренных народностей Севера, в том числе эвенов, является шахматный мотив (рис. 25, схема 10; рис. 26). Например, известный способ для украшения меховых вещей – комбинирование квадратиков белого и темного меха. Этот приём сочетания тёмного и светлого отражает древнюю символику противостояния и взаимопроникновения двух жизненно важных начал: жизни и смерти, света и тьмы, добра и зла, мужского и женского. Такой орнаментальный мотив с древних времен обозначал сотрудничество двух начал, бесконечность жизни, ее эволюцию [19].

Очень распространен у эвенов полосовой орнамент. Он исполняется различным способом, но чаще всего вышивается бисером, кожаными полосками, оленьим волосом. Если говорить о вышивке бисером, традиционно цветовая гамма ограничивалась белым, голубым, синим и черным цветом. Бисер нашивали по ровдуге сплошным настилом в виде традиционных узоров — чаще всего это были кружочки, ромбы, арочки, «личики» (лицо) [4].

Среди орнаментов, используемых мастерицами-эвенками при вышивании цветными нитями и бисером, можно увидеть и традиционные, проверенные временем узоры. Многие из них берут своё начало от животного мира, окружающего человека. В основе узора может быть изображение рогов снежного барана (рис. 28), рогов оленя (рис. 29), глаз человека или животных (рис. 30), часто используется мотив следов человека, зайца (рис. 31), оленя или куропатки, мыши (рис. 32) [4]. В других узорах видны неживые природные объекты, например, меандрирующая река (рис. 33) или острова на реке (рис. 34) [4].

Рис. 28. Рога снежного барана [4]

Рис. 29. Рога оленя [4]

Рис. 30. Глаза [4]

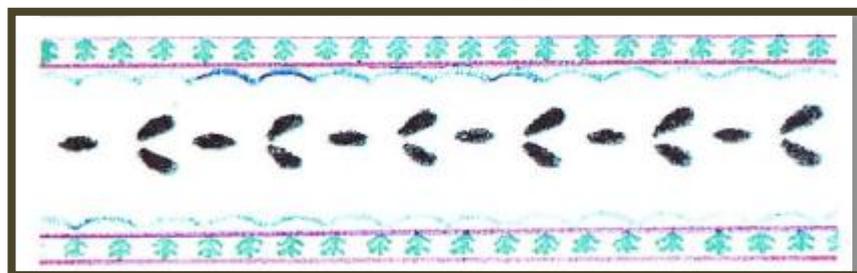

Рис. 31. Следы зайца [4]

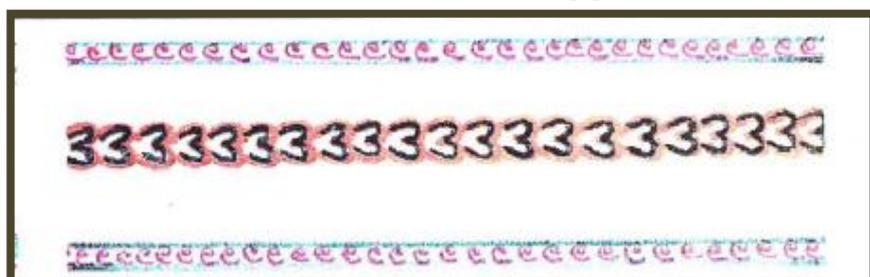

Рис. 32. Следы мыши [4]

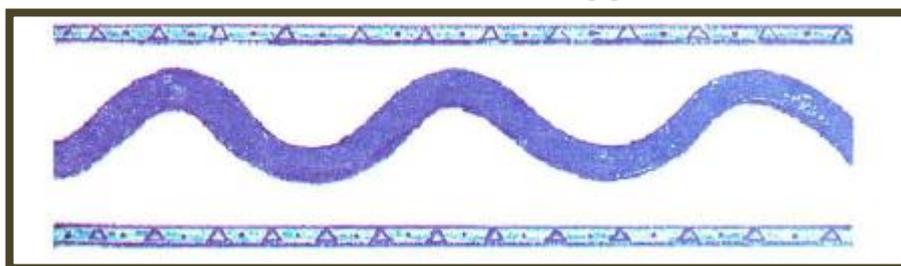

Рис. 33. Меандрирующая река [4]

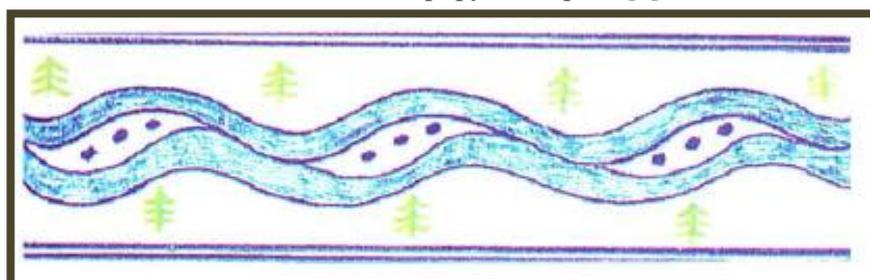

Рис. 34. Острова на реке [4]

Вышивка подшейным или подбородным волосом — уникальное искусство, которым прекрасно владеют северяне. Поскольку северный олень играл большую роль в жизни народов Крайнего Севера, с ним были связаны древнейшие поверья и предания. Это в ряде случаев было священное животное, в особенности белый олень. Белому волосу оленя приписывались охранительные свойства. Применяя его для отстрочки, вышивки, мастерицы преследовали также цель — обезопасить себя или своих мужей, братьев, для которых шилась одежда, от встречи с врагом, с разъярённым зверем и от других напастей. Разнообразие приемов, их сочетание в конечном счёте и составляют особенность искусства вышивки подшейным волосом [16].

Защитную роль в орнаменте играет и символика цвета. В цветовой гамме узоров эвенского народа обязательно присутствуют цвета солнца, земли, неба и снега.

В эвенских вышивках встречаются и растительные узоры — ветви, листья, цветы, лепестки. Также можно отметить и применение антропоморфного орнамента, в частности, торбаса украшались человеческими фигурками (рис. 35). Изображение человека встречается только в культовых предметах и в скульптуре мелких форм.

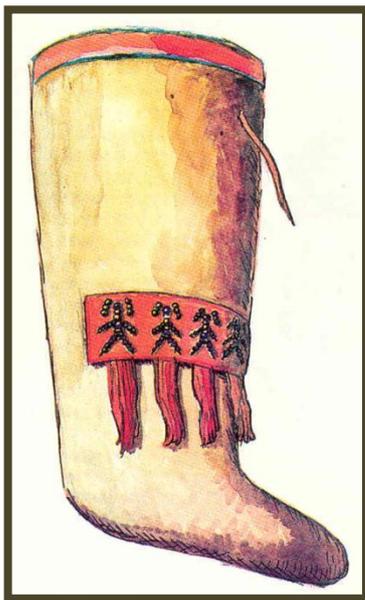

Рис. 35. Обувь эвенского шамана, конец XIX в. [17]

2.3. Ительменские орнаменты

Предметы ительменской культуры — замечательные произведения декоративно-прикладного искусства. Этот народ создал прекрасные орнаментальные композиции, украшающие различные предметы (рис. 36), одежду, обувь, головные уборы. Орнаментом украшали костяные части деревянных табакерок, старинные пластинки («вязки») для собачьих ремней, пуговицы для собачьих лямок (рис. 37) и другие мелкие предметы.

Рис. 36. Кожаная сумочка для хранения огневых приборов XIX в. [27]

Рис. 37. Пуговица XIX в. [27]

На одежде орнамент расположен на нагрудниках, рукавах, опуванях (рис. 38).

Рис. 38. Ительмен [48]

В результате искусствоведческих исследований в контексте ительменских и корякских орнаментальных украшений были выявлены общие мотивы. Орнаментальные композиции состоят из геометрических фигур: четырехугольников, квадратов, ромбов, зигзагов, кругов, звездчатых и концентрических кругов, кругов с крестами, волнообразных и зигзагообразных линий. В композициях часто встречаются фигуры в виде букв М, Г, Т. Мастера включают в их состав четырехугольники с кружками, полукруги, шевроны, треугольники, полуovalы, фигуры в виде сердечек, розетки, составленные из лепестков, круги с точкой [35].

Для ительменского орнамента характерно использование ломаной линии, треугольника, круга, зигзага, фигуры в виде буквы Т.

Исследователь Камчатки С. П. Крашенинников отмечал строго геометрический характер узоров и описал подзоры на одежде северных ительменов: «Подзоры у северных камчадалов чисту, а у южных еганем называемые шьются следующим образом. Замшеной ремень шириною пальца на полтора расчерчивается клетками в три ряда, клетки длиною бывают около полувершка, и каждая разным шёлком расшивается, включая верхний ряд, который через клетку вышивается белыми волосами из бороды оленей» [18].

Образцы старинного орнамента представлены в основном на частях собачьих нарт XVIII — начала XIX века. Эти узоры в большинстве сходны с узорами, сплетенными из простых или окрашенных кожаных ремешков. Таковы узоры, представляющие собой различно комбинированные светлые и темные окрашенные квадраты, прямоугольники, ромбы и треугольники (рис. 39, схемы 1–12).

Среди геометрических узоров, нанесённых краской, есть зигзаг с уголками и зигзаг из точек, изредка попадаются крупные концентрические круги, внешний пояс которых заполнен мелкими кружками (рис. 39, схема 20). Как верно заметил С. В. Иванов, «эти мотивы — очень древние, они сходны с корякскими» [13].

Геометрический орнамент подчеркивает форму изделия, придает им законченный вид, делает их более красочными и привлекательными. Другие носят хорошо выраженный растительный характер и заимствованный от русских (рис. 39, схемы 15, 18, 19, 21) [17].

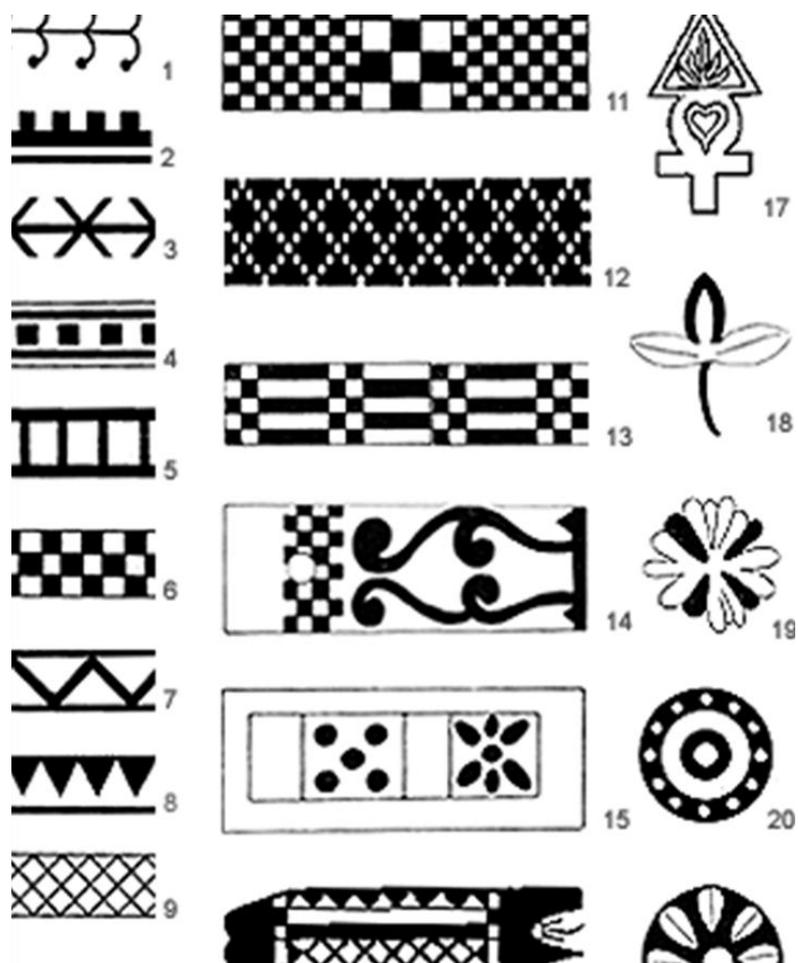

Рис. 39. Схемы ительменских орнаментов [27]

У ительменов встречается ленточный, полосной орнамент, который относится к геометрическому, абстрактному (неизобразительный) виду (рис. 40). Кроме этого, можно увидеть и комбинированный, который в себе сочетает растительные, зооморфные (изобразительные) и геометрические формы.

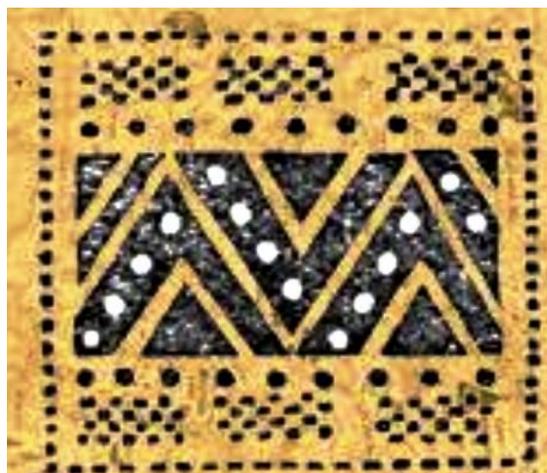

Рис. 40. Ительменский геометрический орнамент [40].

Ительменский растительный орнамент стал удивительно гармонично сочетаться со старинным полосовым, геометрическим, а в технике исполнения немаловажную роль стала играть сугубо традиционная вышивка подшейным оленьим волосом [17]. Таким образом, русский растительный орнамент постепенно превратился в органическую составную часть традиционного ительменского орнамента. Орнаментировались меховая одежда, нарты, предметы из кости и металла, различные сумки, туески для сбора ягод и т. п. (рис. 41).

Рис. 41. Ительменский орнамент [40]

Во многих северных орнаментах, в том числе и ительменском, фигурировали четыре элемента, возможно, это четыре части света. Аборигены, видя обычные и необычные явления природы на протяжении многих веков, создавали своеобразные орнаменты — «тучи на небе», «северное сияние» (рис. 42), «огонь» и пр. [38]

Знаками изображали «охоту на морского зверя» (рис. 43), «удачу в охоте на медведя» (рис. 44), «зайчики» (рис. 45), «медвежьи ушки» (рис. 46) [38].

Рис. 42. Северное сияние [38]

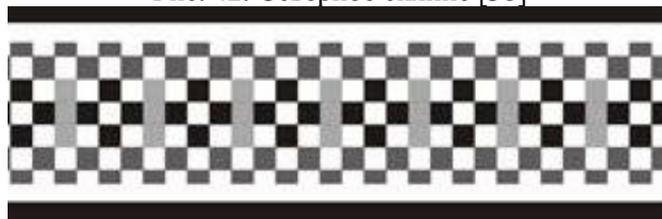

Рис. 43. Охота на морского зверя [38]

Рис. 44. Удача в охоте на медведя [38]

Рис. 45. Зайчики [38]

Рис. 46. Медвежьи ушки [38]

Охотясь, изучали множество следов, как звериных, так и птичьих — и тоже использовали их изображения при составлении орнаментов. Рыбача, использовали образы рыбалки в орнаменте: «запруды», «удача в рыбалке», «удачная ловля рыбы» (рис. 47), «реки», «волны» и т. п. [38].

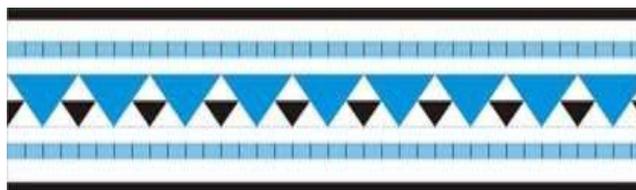

Рис. 47. Удачная ловля рыбы [38]

Очень часто используется орнамент, обозначающий количественный состав оленьего стада. Поэтому и с помощью орнамента можно узнать о благосостоянии — чем больше оленей, тем богаче домашнее хозяйство, например орнамент, означающий «удачу иметь больших оленей» (рис. 48) [38].

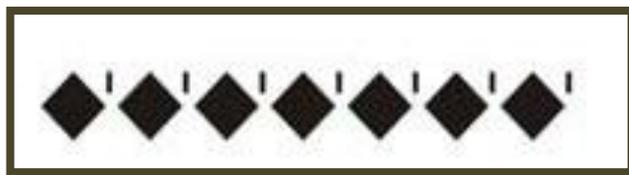

Рис. 48. Удачу иметь больших оленей [38]

К большому сожалению, на эту замечательную маленькую народность русские сумели оказать настолько большое и сильное культурное влияние, воспринятое всеми ительменами, что уже в XIX веке исследователи могли с полным основанием утверждать о почти полном исчезновении старинного аборигенного искусства.

Недостаточность, фрагментарная изученность ительменского искусства объясняется, во-первых, тем, что мало сохранилось изделий, во-вторых, тем, что начиная с XIX века оно настолько претерпело сильнейшее влияние русской художественной культуры, что почти начисто утратило свою этническую специфику.

Думается, что ительмены, как и любой народ, познав свою историю, осознав ценность своей национальной культуры, проявив к ней интерес, захотят возродить всё лучшее, созданное далёкими предками, но уже на новой, качественно иной основе [17].

2.4. Корякские орнаменты

На основании классификационных признаков орнамента народов Сибири, выделенных С. В. Ивановым, ительменский и корякский орнаменты отнесены к трем типам: северосибирскому, североазиатскому и северо-восточному [11].

По мнению автора книги «Коряки» В. И. Йохельсона, «...в орнаменте находим тут и самый примитивный орнамент, состоящий из точек, черточек и кружков, и другие геометрические мотивы в виде треугольников, ромбов и квадратов. Далее существует технический стиль орнамента, изображающий, например, сети; зооморфный орнамент, состоящий из реалистического изображения отдельных животных и людей или их групп пиктографического характера; и, наконец, есть стилизованный растительный орнамент, который является последним по времени заимствованием, перенятым у русских» [12].

Все известные нам орнаментальные мотивы на художественных изделиях корякских мастериц следует подразделить на три основные группы: геометрические, растительные и зооморфные мотивы.

Геометрический орнамент коряков (рис. 49) включает в себя полосы (схема 6), квадраты (схемы 16–17), прямоугольники (схемы 14, 18), ромбы (схема 11), треугольники (схемы 8, 9), точки (схема 12), круги (схемы 27–28), крестообразные фигуры, звездчатые круги, полукруги (схема 25), «язычки» и сердцевидные фигуры [27].

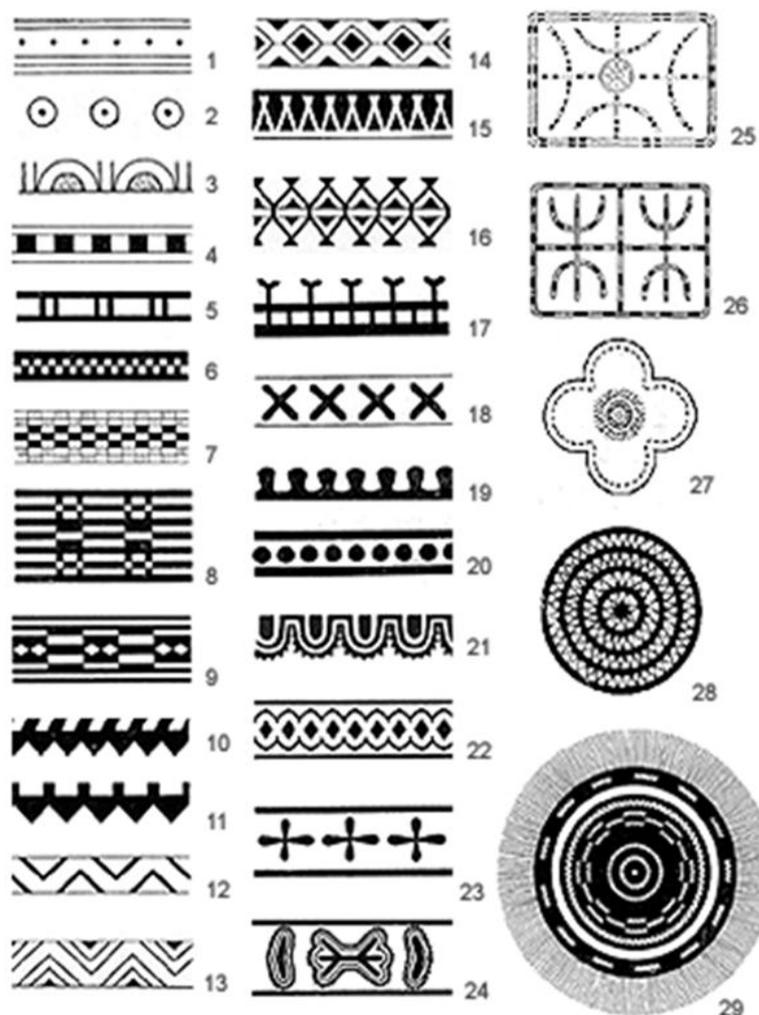

Рис. 49. Схемы корякского орнамента [27]

У корякских мастериц очень много узоров делается методом так называемой прорезной вышивки. Этот способ применяется при создании узоров, составленных из узких полосок на черном фоне. Для этого в черной коже, подлежащей украшению, проделывается ряд узких прорезов; снизу кладется полоса белой кожи, которая продевается сквозь разрезы и образует узор. Орнамент в целом состоит из групп прямоугольников, соединенных между собой в цепочку или расположенных ритмическими группами. Для обшивания швов на коже применяется способ аппликации из волоса или сухожильных нитей [12].

Есть одна особенность декоративного стиля корякских орнаментов. Если на шаманских одеждах якутов, тунгусов фигуры «охранителей» изображены в виде очертаний людей и животных, то отделка обыкновенной одежды состоит из геометрических мотивов. У коряков же наоборот: их погребальные и танцевальные одежды покрыты геометрическими узорами, а реалистичные рисунки встречаются только в декоративных мотивах повседневной одежды и меховых ковров [12].

Растительные орнаменты в народном искусстве коряков представлены цветочными мотивами (конец XIX в.). Чаще всего растительными узорами украшали женскую одежду коряки Пенжинского, Карагинского и Тигильского районов (рис. 50). Наблюдения корякских женщин во время сбора трав, кореньев и ягод давали материал для узоров. Также женщины копировали рисунки с привозного ситца и других материй [12].

Рис. 50. Корякская вышитая тесемка [28]

Вышивка шелком и шерстью делается длинными стежками, которые, однако, захватывают только верхний слой кожи, не проходя насквозь. Узоры выводятся следующим образом: женщина смотрит на рисунок, служащий ей образцом, и концом костяного ножа намечает на коже кривые линии, круги и другие нужные ей линии, а потом покрывает эти узоры вышивкой [12]

Мастерицы вышивали на подолах меховых кухлянок листья, ветви с цветами и бутонами и отдельные цветы в виде розеток (рис. 49, схемы 21–24). Подобные мотивы можно было встретить и на меховых коврах коряков, их колчанах, погребальных поясах и других предметах. С. В. Иванов отмечает особое место корякской вышивки с растительным характером (рис. 50) [11].

Рис. 50. Растительный орнамент на изделиях из меха [17]

Интерес также вызывает и тот факт, что оленные коряки меньше украшают свою одежду орнаментом, чем оседлые. Мастерицы орнаментируют в большей степени ее розетками и подвесками, оседлые — розетками, подвесками и украшают меховой мозаикой, аппликацией опуваны своих кухлянок, вышивают их бисером [35].

Практика сочетания зооморфных и антропоморфных изображений является специфической чертой корякского орнамента, что позволило С. В. Иванову определить его в группу орнамента камчатского типа [11]. У южных коряков в орнаменте встречаются некоторые мотивы айнского искусства. Они попали к корякам, вероятно, через посредничество ительменов.

Для своих изделий корякские мастерицы вырезали или вышивали реалистически исполненные фигурки зверей, а иногда и целые сценки из жизни животного мира (рис. 51).

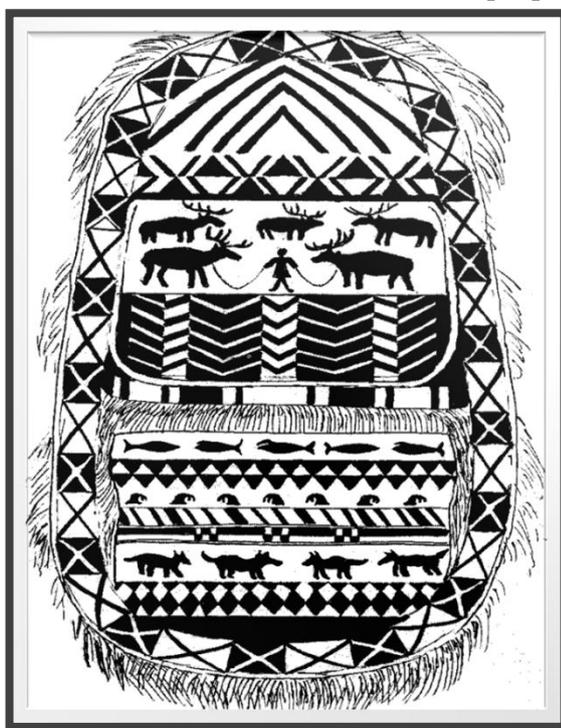

Рис. 51. Корякский настенный коврик конца XIX в. [17]

В орнаменте коряков можно встретить Г-образный знак на погребальной одежде. Можно предположить, что это схематичное изображение ноги, а также символическое выражение пути

умершего человека в Верхний мир. Считается, что Г-образный знак в орнаменте северных народов имеет охранительное значение [36].

Особенно замечательны у корякских мастериц орнаментальные отделочные полосы, которыми обшивалась праздничная, особо танцевальная, а также погребальная одежды. Высшим мастерством мозаичного искусства является широкая 20-сантиметровая кайма — опуван, завершающая подол праздничной кухлянки. Узор ее составлялся из мелких и мельчайших треугольников и ромбов, которые, в свою очередь, были объединены узором в более крупные треугольники, ромбы, квадраты, полосы (рис. 52) [17]. Нередко опуваны оформлялись яркой гладевой вышивкой (рис. 53).

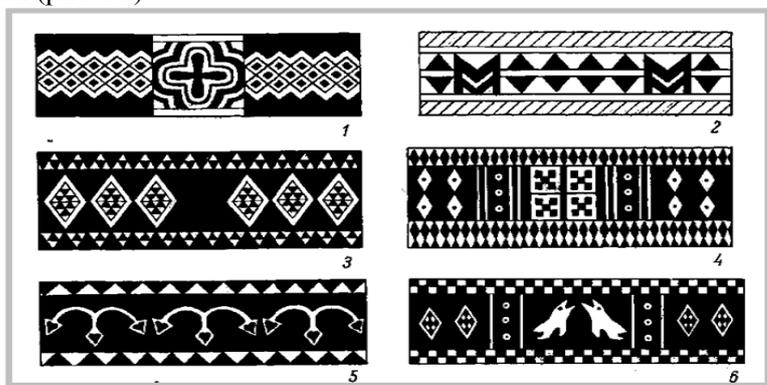

Рис. 52. Схемы для опуванов [13]

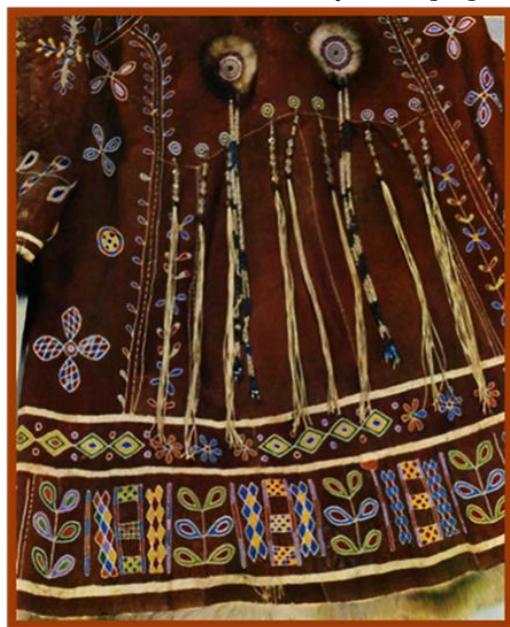

Рис. 53. Фрагмент праздничной кухлянки [13]

Глядя на корякский орнамент, нельзя не поражаться тому, сколько сочетаний и сопоставлений можно придумать и выполнить из одной-единственной геометрической фигурки, всячески ее поворачивая, соединяя и разъединяя с ней подобными, составляя на основе повтора из нее другие, подобные же, но большего размера, чередуя их и прерывая вертикальными линейными перебивками.

Заключение

Своеобразные черты искусства северных народов позволяют выделить его в особую область художественной культуры. Отмечая и выявляя этнические традиции в декоративном творчестве чукчей и коряков, эвенов и ительменов, можно обнаружить черты сходства в узорах. Если исключить привнесенные мотивы со стороны тунгусского орнамента, а также зооморфный орнамент, то получаем широко распространенный у всех камчатских народностей комплекс орнаментальных мотивов строго геометрического характера [13]. Исследования этнографов позволяют сказать о том, что геометрические узоры тесно связаны с мировоззрением северных народов. Такие узоры выражают религиозные представления людей об окружающем мире, являются оберегами, способными защитить от злых духов, ограничить их вредоносную сущность с целью удачной охоты, для защиты человека от болезней, неудач, смерти и для сопровождения души умершего к предкам [35].

Вместе с тем декоративное искусство каждой из перечисленных выше народностей обладает своими особенностями, выступающими в технике, материалах, колорите, подборе орнамента. Понимание орнаментального творчества, его переосмысление в начале XXI века очень важно для возрождения, сохранения и развития этнических традиций коренных народов. Особенно это актуально в условиях глобализации всех сфер общественной жизни, ускоренного развития ассимиляционных процессов, наступления технологической цивилизации на традиционные общества коренных народов Камчатки, что может привести к исчезновению основ национального народного искусства, а орнаментального искусства в особенности. В настоящий исторический период необходимо принять меры по изучению и сохранению этнического своеобразия искусства этих народов, способствовать выявлению его уникальности, популяризировать различные виды творческой деятельности, опираясь на этнические и социокультурные традиции этих народов [35]. Воспитать у молодого поколения, проживающего на Камчатке, толерантность к национальному творчеству малочисленных народов края, дать представление об огромном эстетическом наследии, впитавшем в себя мудрость и многовековой творческий опыт — вот цель педагога дополнительного образования, который считает приоритетной работу по изучению искусства малочисленных народов Камчатки.

Словарь терминов

Ахроматичность — бесцветность, характеризующаяся нулевыми значениями чистоты цвета и насыщенности (белое, серое и черное).

Айны — древнейшее население Японских островов.

Аккультурация — процесс взаимовлияния культур, восприятия одним народом полностью или частично культуры другого народа.

Белёк — детеныш тюленя.

Гарпун — (гол. *harpoen*) бросковое копьё, острога, для боя морского зверя.

Зооморфный орнамент — декор, построенный на повторении изображений животных.

Кухлянка — глухая двойная меховая рубашка с капюшоном.

Камус — часть шкуры, снятая с ног оленя, особенно ценится на Севере.

Крайний Северо-Восток Азии — входит в состав Дальневосточного региона. К Крайнему Северо-Востоку относятся Чукотский и Корякский автономные округа, Чукотско-Камчатская этнографическая область. Данная территория населена чукчами (самоназвание — чавчу), коряками (самоназвание — намылан, чауч), ительменами (самоназвание — камчадалы), алеутами (самоназвание — унчан), эвенами (самоназвание — ламут).

Кипрей — род трав или полукустарников семейства Кипрейные (*Onagraceae*).

Меандрирующая река — река, текущая по слабо наклонной поверхности, начинает извиваться на местности.

Нагрудник из меха — деталь верхней одежды, предохраняющая грудь от холода.

Орнаментика — (от лат. *ornamentum* — украшение) характер орнамента и совокупность орнаментальных элементов в стиле или произведении изобразительного искусства.

Опуван — широкая меховая полоса (10–12 см), пришитая к подолу и служащая предметом особого украшения.

Подшейный волос — мех с бороды оленя длиной 20–25 см. Пучки подшейного волоса оленя, которые прокладываются в швы для утепления одежды.

Палеоазиатские народности (также палеоазиаты, древнеазиатские народы) — ныне устаревший этнографический термин. Это ряд малочисленных северных народов (чукчи, коряки, айны и др.), населяющих Северную и Северо-восточную Сибирь, а также Курильские и Японские острова.

Ровдуга (замша) — получается в результате такой обработки шкуры оленя, когда удаляется наружный слой с шерстью и подкожной клетчаткой и остается слой собственно кожи. Это очень эластичный, мягкий материал, который идет на изготовление одежды, перчаток, обуви, сумочек и широко применяется для различных отделок дополнительно к основному материалу.

Северосибирский (североазиатский) тип — встречается в памятниках неолита Прибайкалья.

Торбаса — высокие сапоги из шкуры оленя, нерпы и пр. шерстью наружу на кожаной подошве у народов Севера и Сибири.

Тунгусо-маньчжурская группа — семья родственных языков в Сибири (включая Дальний Восток), Монголии и на севере Китая.

Тувейка — дикая рожь.

Этнос (греч. — народ) — исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, объединённых общими объективными либо субъективными признаками, в которые различные направления этнологии (этнографии) включают происхождение, единый язык, культуру, хозяйство, территорию проживания, самосознание и др.

Эскимосы — один из древнейших народов на Земле, расселен от Гренландии до Чукотки.

Азиатские эскимосы живут на Чукотке.

Ямчатый узор — имеющийся множество ям, ямок на поверхности.

Список сокращений

ГМЭ — Государственный музей этнографии народов СССР, Ленинград.

ЗГИХМ — Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник, Загорск.

МАЭ — Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого АН СССР, Ленинград.

МАО — Музей Арктики и Антарктики, Ленинград.

МНИ — Музей народного искусства, Москва.

Библиографический список

Литература

1. Алексеева Т. И., Алексеев В. П. Антропологические исследования на Чукотке // Зап. ЧОКМ. — Магадан. — 1973. — Вып. 6. — С. 15.
2. Бесчастнов Н. П. Художественный язык орнамента. — М.: Владос, 2010. — С. 141.
3. Бобринский А. А. О некоторых символических знаках, общих для первобытной орнаментики всех народов Европы и Азии. — М.: Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1902. — 12 с.
4. Бокова Е. Н. Эвенские узоры: метод. пособие. — Магадан: Нов. полиграфия, 2007. — 39 с.
5. Бортник А. Ф., Винокурова А. Н. Цветовое решение и орнамент костюмов коренных народов Севера // Концепт. — 2017. — Т. 11. — С. 51–53.
6. Бурькин А. А. Эвенский орнамент // Северные просторы. — 2015. — № 7. — С. 12.
7. Варавина Г. Н. Орнаментальное искусство коренных народов Арктики: традиции и современность: на примере эвенов и эвенков // Гуманитарные науки. — 2016. — № 9. — С. 19.
8. Вдовин И. С. Эскимосские элементы в культуре чукчей и коряков. — М.: Л.: АН СССР, 1961. — С. 27–64. — (Труды ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Т. 64).
9. Ефимова А. К., Клитина Е. Н. Чукотское и эскимосское искусство из собрания Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника. — Л.: Наука, 1981. — С. 21.
10. Иванов С. В. Народный орнамент как исторический источник: к методике изучения // Советская этнография. — 1958. — № 2. — С. 3–23.
11. Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. — М.: Л.: АН СССР, 1963. — 506 с. — (Труды ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Т. 81).
12. Иохельсон В. И. Коряки: материальная культура и социальная организация / пер. с англ. — СПб.: Наука, 1997. — С. 237.
13. История и культура коряков / под общ. ред. А. И. Крушанова. — СПб.: Наука, 1993. — 235 с.
14. Ительменское плетение: этногр. сб. / Л. К. Кручинина, М. Е. Беляева; сост. Н. А. Воробьева. — Петропавловск-Камч.: Камчатпресс, 2014. — 20 с.
15. Каган М. С. Эстетическое и художественное воспитание в развитом социалистическом обществе. — Л.: Знание, 1984. — 32 с.
16. Каплан Н. И. Народное декоративно-прикладное искусство Крайнего Севера и Дальнего Востока: кн. для учащихся старших классов. — М.: Просвещение, 1980. — 125 с.
17. Кочешков Н. В. Этнические традиции в декоративном искусстве народов Крайнего Северо-Востока СССР. — Л.: Наука, 1989. — 197 с.
18. Крашенинников С. П. Описание земли Камчатской. — М.: Эксмо, 2015. — 480 с.
19. Кривошапкин А. В. Эвены. — СПб.: Просвещение, 1997. — С. 80.
20. Лазутина Т. В. Символичность орнамента коренных народов Севера России // Общество: философия, история, культура. — 2016. — № 6. — С. 85–87.
21. Лихачёв Д. С. Декларация прав культуры: проект. — СПб.: СПбГУП, 2000. — 19 с.
22. Лихачёв Д. С. Письма о добром и прекрасном. — М.: Дет. лит., 1989. — С. 116.
23. Мандельштам О. Э. Слово и культура: ст. — М.: Сов. писатель, 1987. — 320 с.
24. Миддендорф А. Ф. Путешествие на север и восток Сибири. — СПб., 1878. — Ч. 2. — С. 182.
25. Миловский А. С. Как цветы на каменных склонах // Северные просторы. — 1988. — № 2. — С. 8.
26. Митлянская Т. Б. Художники Камчатки. — М.: Изобразит. искусство, 1976. — С. 111.
27. Орнамент народов Крайнего Северо-Востока России: информ.-метод. пособие для учителей ИЗО образоват. шк. с углубл. изучением нар. и декорат. искусства / сост. Л. И. Данилюк [и др.]. — Н. Тагил: Нижнетагил. гос. пед. ин-т, 2003. — С. 28.
28. Перекрестки континентов: культуры коренных народов Дальнего Востока и Аляски: каталог выставки / сост. В. Шоссоннэ; ред. И. Крупник; пер. П. А. Алейникова. — Вашингтон: Аркт. центр Смитсон. ин-та; М.: Рос. ин-т культ. и природ. наследия, 1996. — С. 60–63.
29. Петри Б. Е. Народное искусство в Сибири. — Иркутск: Сибгосиздат, 1923. — С. 7.
30. Пронина Е. П. Культура коренных народов Камчатки: гармония человека и природы // Вестник КРАУНЦ. Сер.: Гуманит. Науки. — 2004. — № 1 (3). — С. 76.
31. Путин В. В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. — 2012. — 23 янв. — URL: http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения: 15.05.2019).
32. Руденко А. И. Геометрический орнамент — знаковая система в искусстве и культуре коренных народов Камчатки и Чукотки // В путь за непознанным: материалы XXXIII

- Крашенинниковских чтений / М-во культуры Камч. края; Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова. — Петропавловск-Камч., 2016. — С. 203–207.
33. Руденко А. И. Об интерпретации некоторых геометрических узоров в орнаментике коренных народов Камчатки и Чукотки: коряки, ительмены, чукчи и эскимосы // Культура и цивилизация. — 2017. — Т. 7. — № 2А. — С. 467–484.
 34. Руденко А. И. Орнамент ительменов // Аспирантские тетради: Изв. РГПУ им. А. И. Герцена. — 2007. — № 19 (45). — С. 213–218.
 35. Руденко А. И. Орнамент тихоокеанских народов: по материалам Северо-Востока Азии: дис. канд. ист. наук: 17.00.04. — СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. — С. 146.
 36. Руденко А. И. Семантика некоторых геометрических фигур в орнаменте народов Камчатки и Чукотки // На перекрестке континентов: материалы XXXI Крашенинниковских чтений / М-во культуры края, Камч. краев. науч. б-ка им. С. П. Крашенинникова. — Петропавловск-Камч., 2014 — С. 310–313.
 37. Смолицкий В. Г. Некоторые способы декорирования современной народной корякской одежды // Традиционное искусство и современные промыслы народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. — М.: НИИХП, 1981. — С. 77–90.
 38. Традиционные знания как культурное наследие коренных народов Камчатки / Ю. В. Корчагин, В. Н. Шарахматова. — Петропавловск-Камч.: КамГУ им. Витуса Беринга. — 2008. — 116 с.
 39. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: в ред. от 07.03.2018 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: информ.-прав. портал. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 01.06.2019).

Интернет-ресурсы

1. Ительменский орнамент // Художественный мир Сибири: сайт. — URL: <http://museumsrussian.blogspot.ru/2013/04/blog-post.html#more> (дата обращения: 12.06.2019).
2. Ковер. Эскимос. Село Яндагай, Чукотский полуостров. Первая треть XX века [Электронный ресурс] // Рос. этногр. музей: сайт. — URL: <http://ethnomuseum.ru/kover-eskimosy-selo-yandagay-chukotskiy-poluostrov-pervaya-tret-xx-veka?language=ru> (дата обращения: 12.06.2019).
3. Коврик. Фрагмент. Шкура нерпы, подшейный волос оленя, х/б нитки. Вышивка. Чукчи. XX в. [Электронный ресурс] // Всеобщая история искусств: сайт. — URL: <http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000039/st013.shtml> (дата обращения: 12.06.2019).
4. Народы России: атлас культур и религий / отв. ред. В. А. Тишков, А. В. Журавский, О. Е. Казьмина. — М.: Феория, 2008. — 320 с. — URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history (дата обращения: 12.06.2019).
5. Морошка: фото // Дачники гуру: сайт. — URL: <https://dachniki.guru/ogorod/yagody/moroshka.html> (дата обращения: 12.06.2019).
6. Камчатский краевой объединенный музей: сайт. — URL: <http://www.kamchatka-museum.ru> (дата обращения: 15.06.2019).
7. Кухлянка: рисунок // Магаданский областной краеведческий музей: сайт.— URL: <http://www.magadanmuseum.ru> (дата обращения: 15.06.2019).
8. Наследие Чукотки: сайт. — URL: <http://chukotka-museum.ru> (дата обращения: 15.06.2019).
9. Краткое описание коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока // Открытая Арктика: сайт. — URL: <http://openarctic.info/index.php/atnography/narody-severa/50-nentsy> (дата обращения: 15.06.2019).
10. Схема вышивки морошки // Пинтерест: интернет-сервис. — URL: <https://www.pinterest.ch/pin/784470828817401963> (дата обращения: 20.06.2019).

Список иллюстраций

1. Ковер «Солнце». 1980 г. мех нерпы, собаки, белька, камус, меховая мозаика, вышивка волосом оленя. Художественный фонд РСФСР. Титульный лист книги / фото работы мастерицы А. И. Поповой. Автор Н.В. Кочешков.
2. Образец корякской дощечки для наматывания опуванов конца XIX в.: 1 — МАЭ, кол. № 956-39. Дерево, резьба.
3. Чукотская резьба по кости, Чукотский музей, кость моржа.
4. Плетеная корзина. Камчатский краевой объединенный музей.
5. Декор эвенского мужского нагрудника конца XIX в. Олений мех, ровдуга, цветная ткань, шитье бисером и оленьим волосом. МАЭ, № 2368. Рисунок [17].
6. Старинный ительменский орнамент. Частная коллекция.
7. Корякская мужская одежда конца XIX в. (фрагмент). Олений мех, меховая мозаика, ровдуга, шитье оленьим волосом, вышивка цветным шелком. МАА, № 1015.
8. Ковер. Эскимосы. Село Яндагай, Чукотский полуостров. Первая треть XX века.
9. Корякская сумка из птичьих лапок. Камчатка (около 1950 г.). Шкурки с ног птиц, олений мех, кожа, бисер. Камчатский областной краеведческий музей, г. Петропавловск-Камчатский. № 11082.
10. Чукотский фигурный коврик 1950-х гг. Шкура нерпы, аппликация из ткани, шитье оленьим волосом, вышивка цветным шелком. Размеры: 95 X 73 см. МАА, № 4696 [17].
11. Коврик. Фрагмент. Шкура нерпы, подшейный волос оленя, х/б нитки. Вышивка. Чукчи. XX в. МАЭ.
12. Кухлянка. Магаданский областной краеведческий музей.
13. Фрагмент чукотской вышивки, кожа, нитки.
14. Фрагмент чукотской вышивки, кожа, нитки.
15. Чукотско-эскимосский коврик. 1930-х гг. Аппликация. Кожа, ровдуга, олений волос. Размеры: 77x78 см. ЗГИХМ, №КП-204. Рисунок [17].
16. Эскимосский мяч 30-х гг. XX в. Мандарка, аппликация кожей, отделка оленьим волосом. ГМЭ, № 4979-16/3.
17. Эвенская женская одежда конца XIX в. Олений мех, ровдуга, мозаика из ровдуги, плетение и бахрома из ровдужных ремешков.
18. Сумочка эвенская. Мех оленя, бисер.
19. Образец декора женского эвенского нагрудника конца XIX в. Кожа, олений волос, бисер, медные пластины.
20. Обувь эвенского шамана, конец XIX в., ровдуга, бисер, бахрома из кожаных ремешков. Рисунок [17] по материалам ГМЭ. № 2245-306.
21. Кисет XIX в., кожа, цветные нитки.
22. Пуговица XIX в., резьба, кость.
23. Кисет XIX в., кожа, цветные нитки.
24. Ительменский геометрический орнамент.
25. Ительменский орнамент.
26. Корякская вышитая тесемка для украшения одежды. Кожа, мех, аппликация, нитки из хлопка и шелка. Камчатский областной краеведческий музей, г. Петропавловск-Камчатский. № 15577.
27. Корякский настенный коврик конца XIX в. Мозаика из светлой и темной кожи. МНИ, № VIII-11/45. Рисунок [17].
28. Фрагмент отделки корякской женской праздничной кухлянки, 1960-е гг. Мех оленя, шитье оленьим волосом, вышивка цветными нитками.

Приложения

Приложение 1

Изготовление закладки для книги «Олень»: занятие для обучающихся

*Из опыта работы педагога по реализации регионального компонента
в дополнительном образовании*

Занятие для учащихся. Тема. Изготовление закладки для книги «Олень». Раздел. Основные виды орнаментов.

Для учащихся 10-12 лет.

Цель: приобщение учащихся к декоративно-прикладному искусству северных народов и знакомство с лучшими традициями камчатских народностей посредством изготовления закладки «Олень» через изучение основных видов орнаментов для изготовления изделия; научение изготовлению закладки для книги с национальным орнаментом народов Камчатки.

Задачи

Образовательные:

- ознакомление с особенностями традиций коренных народов Камчатки;
- ознакомление с национальными орнаментами народов полуострова Камчатка;
- закрепление умения выполнения шва «простой крест».

Развивающие:

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса и интеллектуального кругозора учащихся;
- развитие мелкой моторики рук.

Воспитательные:

- воспитание интереса и любви к родному краю, истории Камчатки;
- воспитание усидчивости, аккуратности и трудолюбия.

Планируемые результаты

Обучающийся должен научиться технологии изготовления изделия декоративно-прикладного искусства, связанного с традициями коренных народов Камчатки; знать и выполнять требования по технике безопасности в процессе занятия.

Формирование УУД

Познавательные: расширение интеллектуального кругозора учащихся.

Регулятивные: развитие умения координации своих действий с целью и при необходимости исправления ошибок.

Коммуникативные: в процессе деятельности обучение коммуникативным навыкам работы в группе.

Личностные: развитие личностных умений и навыков в практической деятельности.

Тип занятия: комбинированный (получение новых знаний и применение их на практике).

Межпредметные связи

Учебные предметы: технология, история, изобразительное искусство, музыка, литература.

Используются элементы театрализации и технологии здоровьесбережения.

Технические средства обучения и наглядный материал: компьютер, мультимедиапроектор, электронная презентация к занятию «Орнаменты народов Камчатки»; образец готового изделия, технологическая карта изготовления изделия, инструкции.

Материалы и инструменты: нитки мулине 3-х цветов для вышивания; игла для вышивки; игольница; канва «Аида»; ножницы; фигурные ножницы; сантиметровая лента; картон; карандаш; двусторонний скотч; шило; атласная лента 6 мм.

План занятия

№	Этап занятия	Время, мин.
1	Организационный момент	1
2	Основная часть	39
2.1	Актуализация знаний (вводная беседа)	
2.2	Введение нового материала. Презентация по теме «Орнаменты народов Камчатки»	3

2.3	Организация самостоятельной работы: – последовательность выполнения и оформления закладки; – повторение техники безопасности	
2.4	Физминутка	5
2.5	Практическая работа	31
3	Заключительная часть – рефлексия (подведение итогов занятия); – домашнее задание; – уборка рабочего места	5

Ход занятия

I. Организационный момент

Тема. Изготовление закладки для книг с камчатским орнаментом «Олень».

На занятии обучающиеся познакомятся с особенностями традиций народов, населяющих камчатский полуостров, с видами национальных орнаментов северных народов; изготовят закладку с орнаментом северных народов.

II. Основная часть

1. Актуализация знаний (вводная беседа).

Педагог. Как называется край, где мы с вами живем?

Что вы можете рассказать об этом крае? Какие народности здесь живут? (Ответы учащихся).

Полуостров — родная Камчатка,

Лёд и пламень, снега и метель.

Ты любви белоснежная сказка,

И дождей, и ветров колыбель.

Здесь Россия встречает рассветы,

На вулканах лелея зарю,

Край рождения дня, жизни, света,

Ты мне дорог, тебя я люблю! (Автор Елизавета Задорожная) [1].

Педагог. Наш край с загадочным названием Камчатка — один из замечательных уголков России. Это край несметных природных богатств и удивительных, мужественных, смелых, добрых и щедрых душой людей: охотников, оленеводов, рыбаков, талантливых мастеров (слайд 2).

У коренных жителей Камчатки бытует немало сказок-легенд о том, как появилась их страна. Давным-давно это было, так давно, что никто и не помнит когда... Летел однажды ворон Кутх над большой водой — над морем, летел и шибко устал. А где отдохнуть? Кругом вода. Тогда Кутх сложил крылья и упал в море. Нырнул он глубоко-глубоко и вытащил со дна огромный камень. Сел на него, отдохнул, осмотрелся. А что? Большую землю-камень вытянул Кутх из большой воды. Целую страну. Решил ворон Кутх остаться здесь навсегда. Стал он горы строить огнедышащие, русла для рек клювом долбить. Напустил в леса зверей, рыб и птиц всяких. И чтобы не замерзло всё живое на рожденной им земле, вдохнул Кутх в горы высокие свой горячий дух... И людей сотворил Кутх, чтоб в согласии с природой жили. Ремеслам их обучил, да весёлым нравом их наделил, чтобы без грусти и печали жизнь подольше сохраняли [2]. (Слайд 3).

Коренное население нашего полуострова — коряки, ительмены, эвены, чукчи (слайды 4-5).

Основные занятия мужчин издавна составляли охота, оленеводство, рыболовство. У женщин было распространено собирательство, шитье одежды, вышивание. Одежда всех народов Севера красива, но ее характер, покрой, орнаменты отличаются друг от друга. Каждый народ создавал своеобразный стиль художественного творчества (слайды 6-7).

2. Введение нового материала (знакомство с орнаментами коренных народов Камчатки).

Педагог. Вы видели, какие красивые национальные костюмы у коряков, ительменов, чукчей и эвенов? (Ответы детей).

Педагог. Камчатские народности издавна являются истинными знатоками и ценителями природы и красоты. Они имеют свою богатую историю, культуру, традиции и обычаи. Сегодня мы поговорим об одежде этих народов, а точнее об орнаментах, которыми они украшали и украшают свою национальную одежду (слайды 6-8).

Орнаменты вышиваются и бисером, и нитками, и каждый имеет свое значение. Орнамент оживляет вещи, делает их более заметными, красивыми и оригинальными. В орнаменте в яркой

форме раскрываются художественные особенности народов, их эстетические вкусы, богатство и национальное своеобразие искусства, чувство ритма, понимание цвета и формы.

Что означает слово «орнамент»? (Ответы детей).

Орнамент — узор или украшение, основанный на повторе, чередовании составляющих его элементов. Орнаменты бывают геометрическими, растительными, антропоморфными (фигурки человека), зооморфными (фигурки животных или птиц, слайды 8-9).

Основные мотивы для орнамента северный человек находил в природе.

Мастерицы чаще всего вышивали орнаменты в виде символов, например, оленя могли изобразить парными завитками или просто углообразными рогами.

Перед вами чукотские, корякские, ительменские, эвенские орнаменты (слайды 10-12).

На 10-м слайде схема 5 — это узор, который означает уши медведя. Посмотрите на схему 6, по ней можно догадаться, какой это представитель животного мира Камчатки. (Ответы детей).

Это орнаменты, обозначающие уши медведя, зайчика (слайд 10, схемы 5, 6). Можно еще увидеть лисицу, песца, лошадь, олененка (слайд 17, схемы 1, 2, 6, 8).

На 10-м слайде орнаменты, изображающие растения. Найдите их.

(Ответы детей).

Педагог. Правильно, это цветы (слайд 10, схема 17) и трава (слайд 10, схема 18).

Вот загадка о растительном мире:

На болоте уродилась,
В мягкой травке притаилась.
Желтенькая брошка —
Ягодка...» (морошка) [3].

Педагог. Рассмотрите фотографию морошки (слайд 13). Какая она? С чем её можно сравнить? (Ответы детей).

Педагог. Опишите ягоду, например: «Морошка похожа на ...». (Ответы детей).

Педагог. Посмотрите на схему морошки (слайд 13).

Теперь вернемся к слайду 10, где показаны орнаменты, изображающие природу. Вы можете показать горы? Дороги? Северное сияние? (Ответы детей).

Орнаменты — горы (слайд 14, схема 7), дороги (слайд 14, схема 1), северное сияние (слайды 15, схема 14 и 17, схема 7).

Здесь можно увидеть орнаменты, обозначающие тучи на небе, землю и т.д. (слайды № 16, схема 2, 17, схема 4).

(На слайдах 11 и 14 размещены орнаменты, обозначающие предметы живой и неживой природы).

Педагог. Можно узнать солнце? (Слайд 11, схема 3). Юрту? Это меховой дом оленеводов. (Слайд 14, схема 8). (Ответы детей).

Педагог. Есть орнаменты, рассказывающие о дружбе народов, существовании жизни на земле, о количестве оленей (слайд 10).

Итак, мы познакомились с различными видами камчатских орнаментов и узнали, что они могут изображать растения, животных, птиц, одушевленные и неодушевленные предметы.

2. Организация самостоятельной работы

Постановка проблемы

Педагог. Послушайте загадку:

Я — подсказка и шпаргалка,
Но учитель только рад,
Если в книжке для порядка
Поселилась я —... (закладка) [4].
(Ответы детей).

Закладка для книг, сделанная своими руками, — замечательный подарок. Ее можно сделать из различных материалов: сплести или же вышить рисунок крестиком. Мы украсим нашу закладку вышивкой, название которой вы узнаете, отгадав загадку (слайд 19).

Он идет по лесу гордо,
По земле ступает твердо,
Носит чудные рога,
Не обидит никогда.
Догадайтесь-ка, друзья,
Кто красавцем был всегда?
Кто прекрасен, словно день?

Ну, конечно же... (олень) [5].

Олень был символом жизни северян, так как одним из главных видов деятельности жителей Севера была охота на оленей, а также разведение оленей — оленеводство. Олень накормит, согреет, перевезёт в дальней дороге. Олень выступает покровителем человека. (Слайд 18). Посмотрите на схему оленя на ваших столах.

(На столах размещены схемы национального орнамента и оленя). Задание обучающимся: рассмотреть схему оленя и вышить ее; затем вышить орнамент.

Педагог показывает образец готового сувенира-закладки (слайд 19).

Педагог. Из каких частей состоит изделие? (Ответы детей: канва с вышитым рисунком, картон, атласная ленточка).

Педагог. Каким швом выполняется работа? (Ответы детей: швом «простой крест»).

Педагог. Какие инструменты и материалы понадобятся нам, чтобы сделать изделие и оформить его вышивкой? (Ответы детей: канва, нитки мулине, игла для вышивания, ножницы, карандаш, линейка, картон, дырокол, лента, скотч).

Педагог. Прежде чем приступить к работе, вспомним правила по технике безопасности (Приложение А 2. Правила техники безопасности во время занятия. Приложение А 3. Правила техники безопасности по окончании занятия) [6].

Педагог. Какие правила безопасности во время занятия и по окончании необходимо знать? (Ответы детей).

Педагог. Перед вами технологическая карта изготовления закладки (Приложение А 4). В работе будет применяться техника вышивки крестом. Также надо будет оформить наше изделие. Давайте разберём этапы работы. (Приложение А 4.2).

3. Пальчиковая игра «Оленята»

Педагог. Давайте сделаем рожки над головой и превратимся в оленят (руки перекрестить над головой, пальцы растопырить).

Оленята потянулись (руки в том же положении, поднимаем руки вверх, потягиваемся),

Вправо, влево повернулись (повороты вправо, влево),

Скачут быстро по дорожке (сжимаем и разжимаем пальцы)

Молодых оленей ножки (стучим кулачками друг о друга) [7].

5. Практическая работа

Педагог проводит инструктаж по выполнению практической работы. Каждому учащемуся выдает схему с орнаментами, технологическую карту изготовления закладки, инструкции.

III. Заключительная часть

Рефлексия. Подведение итогов занятия. Закрепление пройденного материала.

Педагог. Занятие подходит к концу. Возьмите свои изделия и встаньте со мной в круг.

Посмотрите, какие прекрасные работы у вас получились! Скажите, чьи закладки вам больше всего понравились и почему? (Ответы детей).

Педагог. Расскажите, что нового вы узнали на занятии? Что больше всего вас заинтересовало? (Ответы детей).

Педагог. Попробуем «прочитать» наш вышитый северный орнамент. Вспомните, что обозначают треугольники? Линии? Шахматный узор? Можно составить предложение. (Ответы детей).

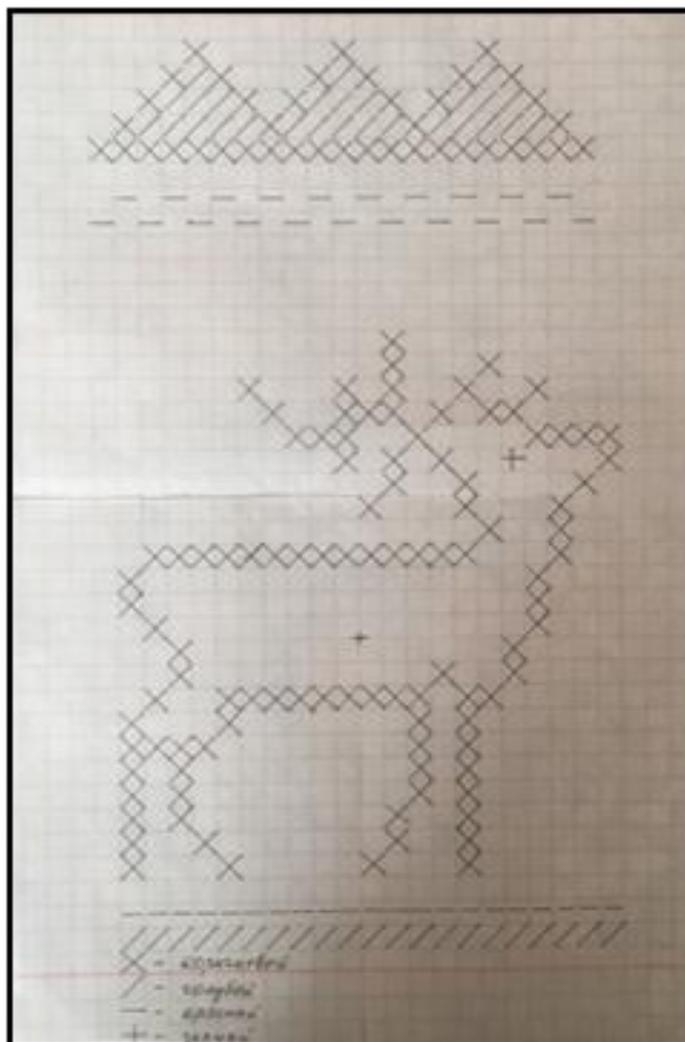
Педагог. Да, получается следующее предложение: «Северный олень мчится по дорогам мимо снежных гор».

Сегодня мы прикоснулись к удивительному миру орнаментов. Составление орнаментов — настоящее искусство. Знакомясь с ними, мы убедились в их красоте.

Задание на дом. Повторение шва «простой крест» с его вышивкой.

Педагог. Пожалуйста, уберите за собой рабочее место.

Схема орнамента

Условные обозначения

xxx — коричневый

///// / — голубой

----- — красный

+++ — чёрный

Правила по технике безопасности во время занятия

Выполнять все действия только по указанию педагога.

Ножницы передавать друг другу острым концом вниз.

При резании бумаги или ткани не направлять ножницы по направлению к себе или товарищу.

Не делать резких движений во время работы.

Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину.

При работе иглой надеть наперсток.

Осторожно пользоваться клеем.

Не покидать рабочее место без разрешения педагога.

Правила работы по окончании занятия

По окончании работы произвести уборку своего места.

Вложить ножницы в футляр, швейные иглы — в подушечку-игольницу.

Проверить безопасность рабочего места (убраны ли все иголки).

Вымыть руки с мылом.

Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщать педагогу.

Таблица 1

Технологическая карта изготовления закладки

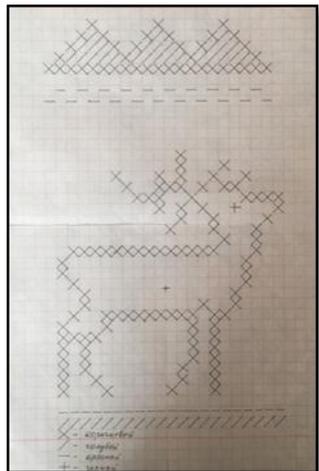
№ п/п	Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
1	Приготовить всю необходимую фурнитуру вместе со схемой. Отрез канвы можно прогладить теплым утюгом	
2	Вышивать рисунок простым крестом согласно схеме (Приложение А 4.1)	
3	Завершая процесс работы, посмотреть на лицевую и изнаночную сторону. Изнаночная сторона должна быть без узелков и лишних протяжек	
4	Оформить изделие (Приложение А 4.2)	

Таблица 2

Инструкция по вышивке крестом

№ п/п	Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
-------	--------------------------------------	-------------------------

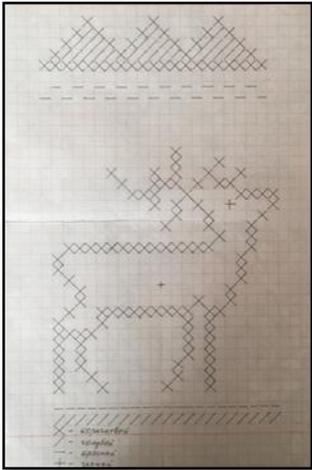
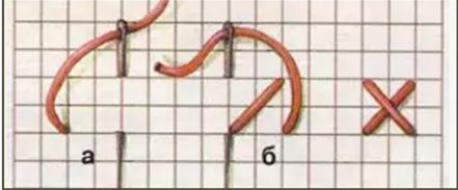
1	Найти центр вышивки, на схеме указан знаком «плюс»	
2	Стежки начинать прокладывать слева направо (а) и снизу вверх по диагонали (б) и т.д.	
3	Вышивать согласно схеме	

Таблица 3

Инструкция по оформлению закладки для книги «Олень»

№ п/п	Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
1	Вырезать вышитую деталь с запасом на 3 клеточки канвы от внешней границы будущей закладки. Декоративными ножницами оформить по краю изделия	
2	Для основы под вышитую работу взять картон нужного размера, вырезать	
3	При помощи шила сделать отверстие в картоне, через которое протянуть атласную ленточку до середины и закрепить узлом	

4	С изнаночной стороны вышитой детали наклеить двухсторонний скотч. Затем изнаночную сторону вышитой детали аккуратно приложить к картону	
---	---	---

Краткий словарь специальных терминов

Ворон Кутх — воплощение духа Ворона, традиционно почитаемого различными коренными народностями на Дальнем Востоке России.

Вышивка «крест» — выполняется двумя перекрещивающимися диагональными стежками.

Коренные народы Камчатки — это народы, которые живут на территории своих предков, сохраняют традиционный образ жизни.

Орнамент (от лат. *украшение*) — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов.

Юрта — конусообразная палатка, состоящая из высоких шестов, которые накрываются шкурами.

Литература и источники для учащихся

1. Пшонкин Ю. А. Встречи у вулканов: рассказы. — М.: Дет. лит., 1985.
2. Задорожная Е. Стихотворение о Камчатке [Электронный ресурс]. — URL: <https://stixi-o-kamchatke> (дата обращения: 12.10.2019).
3. <http://kidsclever.ru/content/zagadki-pro-moroshku>
4. <http://pharm-forum.ru/index.php?showtopic=1552>
5. http://veravverav.blogspot.com/2015/05/blog-post_38.html
6. <http://ohranatruda.ru>
7. https://krdlogoped.blogspot.com/2018/02/blog-post_66.html

**Изготовление сувенира «Северянка»:
мастер-класс для педагогов**

Мастер-класс разработан для педагогов дополнительного образования, работающих по направлению «Декоративно-прикладное творчество»; педагогических работников образовательных организаций, организаций и учреждений дополнительного образования для проведения кружковой работы и работы творческих объединений с целью обмена опытом.

Тема: Технология изготовления сувенира «Северянка».

Цель: создание сувенира «Северянка» в техниках «макраме» и вышивки «крестом» в процессе активного педагогического общения.

Задачи:

- знакомство педагогов с символикой малочисленных народов Камчатки;
- использование в работе техник «макраме» и вышивки «крестом»;
- изготовление сувенира с использованием технологической карты.

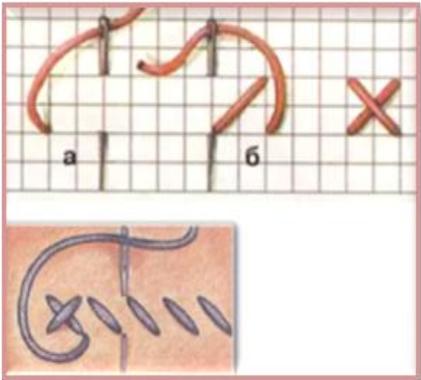
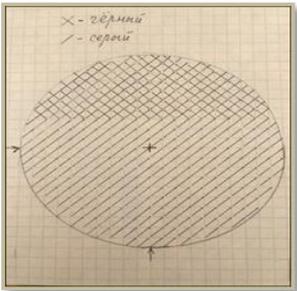
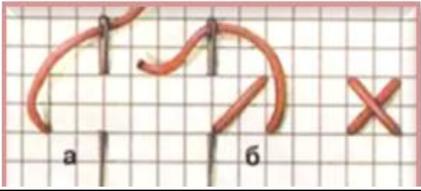
Методы: словесные, наглядные, практические, интерактивные.

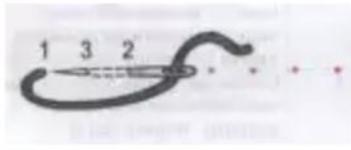
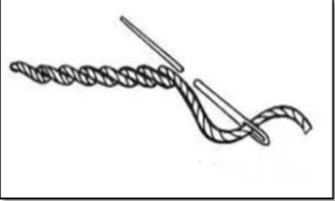
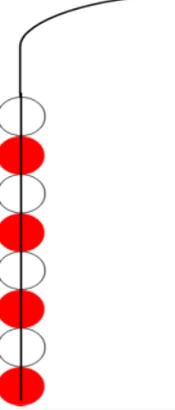
Наглядный материал: электронная презентация «Символы в традиционном искусстве народов Камчатки»; образец готовой работы; инструкции по изготовлению сувенира.

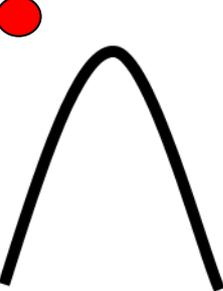
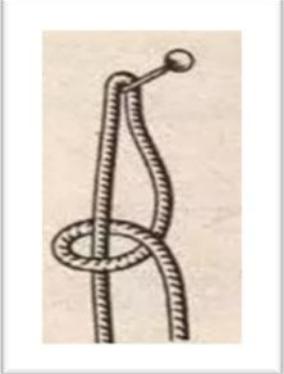
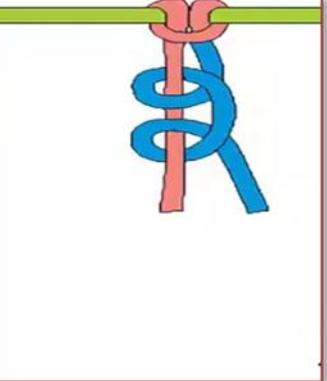
Материалы и инструменты: канва 6x6 см; нитки мулине; гобеленовые иглы; иглы для бисера; ножницы; бусины 21 шт. (диам.7 мм), 4 шт. (диам.10 мм); бисер; круг из фетра 5,5 см; мех длиной 15 см, шириной 1 мм; металлическая застежка; булавки; подушка для плетения; линейка; нитки х/б № 30; вошенный шнур JB-01 длиной 1м 70 см.

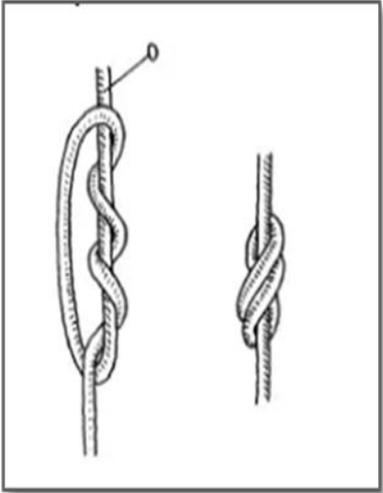
Технологическая карта

Таблица 1

№ п/п	Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
1	Инструкция по изготовлению сувенира	
2	Вышивка «простым крестом»	
2.1	Найти центр вышивки на схеме	
2.2	Стежки начинать прокладывать слева направо (а) и снизу вверх по диагонали (б) и т.д.	
2.3	Вышивать согласно схеме	

3	«Стебельчатый шов»	
3.1	Отметить на образце ткани точки через каждые 3 мм при длине стежка 6 мм	
3.2	Закрепить нитку в начальной точке (точка 1)	
3.3	Вколоть иглу правее на длину стежка (в точке 2) и выколоть левее на половину стежка (в точке 3). Иглу выкалывать все время над ниткой или под ниткой, чтобы не нарушалась форма шва	
3.4	Снова выколоть иглу правее на длину стежка (в точке 4) и выколоть левее на половину стежка (в точке 2)	
3.5	Так вышивать до конца шва. В конце выполнить закрепляющий стежок	
4	Набрать бисер в нить	
4.1	Вдеть нитку в иголку для бисера, сделать обязательно на конце нити узелок	
4.2	С изнаночной стороны вышитой работы выйти с иглой и нанизать бисер (по схеме), чередуя белый с красным. По желанию можно сделать 2 штуки	
5	Узел «Фриволите»	

5.1	Закрепить булавкой шнур длиной 1 м 70 см, перепустив его концы на 30 см (левый) и 1 м 40 см (правый)	
5.2	Натянуть левой рукой короткий конец /узелковая нить/ и правой рукой положить на нее правую нить /рабочую/, обогнуть узелковую и вытянуть рабочую из-под узелковой поверх рабочей	
5.3	Выполнить второй узел в зеркальном отражении. Для этого завести рабочую нить под узелковую, обогнуть узелковую нить снизу вверх и вытянуть из-под рабочей. Справа должна образоваться вертикальная перекладинка — правый узел «фриволите»	
5.4	В рабочую нить вставить бусину и т. д. продолжить узел, повтор с п. 2	

6	«Узел «Капуцин»»	
7	Сборка изделия	

Текст для сопровождения презентации

«Символы в традиционном искусстве народов Камчатки»

Камчатка – край грандиозных огнедышащих вулканов, край бередящей душу и всё ещё не тронутой человеком природы, край красивых легенд (слайд 2).

По древнему преданию коренных жителей Камчатки, царство вулканов, гейзеров и непроходимых лесов создал Ворон Кутх. Существует красивая легенда, согласно которой Кутх вытащил землю из моря, а сам на лыжах пошел по этой земле. Там, где он проходил, образовывались впадины, ущелья, долины, а по краям высокие горы. И чтобы не замерзло всё живое на рождённой им земле, вдохнул Ворон Кутх в горы высокие свой горячий дух, и появились величественные вулканы и гейзеры [1] (слайд 3).

Камчатский край — один из красивейших уголков России. Коренное население Камчатки — коряки, ительмены, чукчи, эвены (слайд 3).

Декоративно-прикладное искусство, созданное народами Камчатки, неотделимо от природы края, которая сурова, но разнообразна и красива. Колористическое богатство природы воплощалось в произведениях народного прикладного искусства. Предметы быта из дерева, бересты, травы, скульптурные миниатюры из кости, изделия из рыбьей кожи, оленьего меха и замши с аппликацией из кожи с меховой мозаикой, шитье бисером, художественная вышивка, орнаменты еще в прошлые века привлекали внимание казаков-землепроходцев, путешественников и ученых (слайды 4-6).

Орнамент — язык тысячелетий, он старше всех произведений искусства. Академик Б. А. Рыбаков так сказал об этом: «Разглядывая затейливые узоры, мы редко задумываемся над их символикой, редко ищем смысл. Нам часто кажется, что нет более бездумной, легкой и бессодержательной области искусства, чем орнамент. А между тем в народном орнаменте, как в древних письменах, отложилась тысячелетняя мудрость народа, зачатки его мировоззрения и первые попытки человека воздействовать на таинственные для него силы природы» [2] (слайд 7). Каждой народности присущи свои орнаменты, имеющие собственную символику (слайды 8-13).

Северная одежда замечательна не только красотой, но и тем, что любой декор — в одежде, в украшении предметов быта и жилища, прежде всего, имел значение оберега, защиты.

Одним из самых распространенных символов в северном орнаменте является круг, форма которого была подсказана древнему человеку образами Солнца и Луны. Круг символизирует бесконечность, совершенство и законченность. Эта геометрическая фигура служит для отображения непрерывности развития мироздания, времени, жизни, их единства. В то же время кругу свойственна ориентация на центр. Круг с точкой в центре может быть рассмотрен как процесс, олицетворяющий развитие от одной точки, т. е. уподобленный эмбриону. Круг — это солярный символ, что обусловлено не только формой, но и круговым характером суточного и годового движения солнца. Круг также соотносится со сферой как идеальным геометрическим телом. У всех северных народов мотив круга расшифровывается как образ Солнца. Обилие подобных знаков многие этнографы объясняют почитанием Солнца как источника и подателя тепла [4] (слайд 14).

Розетки разных видов — излюбленный орнамент в прикладном искусстве народностей Камчатки. Известный этнограф В. Г. Богораз считал, что эти кружки являются амулетами [3]. Подобные амулеты считались у чукчей, а также у коряков и у азиатских эскимосов самым сильным средством против болезней. Их пришивали к кухлянке на плечо, на грудь или против той части тела, в которой чувствовалась боль. Опушка из красной шерсти олицетворяла, по мнению чукчей, лучи Солнца.

Розетку украшали подвесками, а подвески — бисером с тяжелыми массивными бусами для увеличения амплитуды раскачивания во время движения — «отгоняли злых духов» от человека. Это обереги человеческого тела (слайд 15).

Мир орнамента — большой и разнообразный, он живет и развивается по своим законам. Некоторые орнаментальные мотивы имеют распространение у разных народов и в разные эпохи. К ним относятся в первую очередь многие геометрические и растительные мотивы. Из растительных орнаментальных мотивов простейшими являются изображения листьев, цветов, плодов и веток. К природным орнаментальным мотивам относятся также все изображения живых существ — животных и людей.

В современной жизни представителей разных народов сохраняется почтительное отношение к символике орнаментальных знаков, хотя всерьез, наверное, мало кто верит в их магию. Некоторые символы хорошо известны, и мы их используем.

Особенности формирования своеобразной культуры коренных народов Севера определялись уровнем их общественного развития и той географической средой, в которой проходила жизнь. Человек, живший в гармонии с природой, ощущал ее ритмы и изображал их, находя конкретные аналоги в окружающем мире. К линии, начертанной, высеченной или вышитой, люди относились как к магической «волшебной палочке», заставляющей силы природы оберегать, лечить, защищать, покровительствовать человеку [4].

Взросший интерес к национальному художественному наследию еще раз убеждает в том, что народное искусство — живая культура, способная развиваться в нашей современности.

Источники, использованные в презентации

1. Petrasheva Victoria V. Ethnoecological Knowledge of Northern People in Kamchatka: Reality and Myth // Proceedings of the 13th International Abashiri Symposium. Abashiri, Japan. — 1999. — p. 29. С. 2
2. Осетров Е. Живая древняя Русь. Язык таинственных узоров. — <http://www.bibliotekar.ru/rusDrevnyaya/5.htm> (17.12.10). С. 5
3. Богораз В.Г. Чукчи: Т. 2.
4. Бортник А. Ф., Винокурова А. Н. Цветовое решение и орнамент костюмов коренных народов Севера // Научно-методический электронный журнал «Концепт» [Электронный ресурс]. — 2017. — Т. 11. — С. 51–53. — URL: <http://e-koncept.ru/2017/770149.htm>.

**Творческие работы учащихся
детского объединения «Фантазия»
Руководитель Ю. А. Кулуева**

Булгакова Дарья, Ермохина Мария. Кукла «Ая» (вышивка «крестом», работа с мехом)

Коллективная работа. Панно «Животный мир Камчатки» (вышивка «крестом»)

Баширова Ксения, Малкина Ольга. Кукла «Камчадалочка» (вышивка «крестом», бисером, «макrame», работа с мехом)

Сиволобова Светлана. Панно «Камчатка» (вышивка «крестом», «макраме»)

Коллективная работа. Панно «Край камчатский» (вышивка «крестом»)

Сафарова Азада. Панно «Олень» (вышивка «крестом», бисером)

Смирнова Екатерина. Кукла «Ительменочка» (вышивка «крестом», работа с мехом, кожей)

Смирнова Екатерина. Кукла «Северянка» (вышивка бисером, работа с мехом)

Булгакова Дарья. Панно «Северная ночь» (вышивка «крестом», работа с мехом)

Гладкова Анастасия. Северный олень (вышивка «крестом» и бисером)

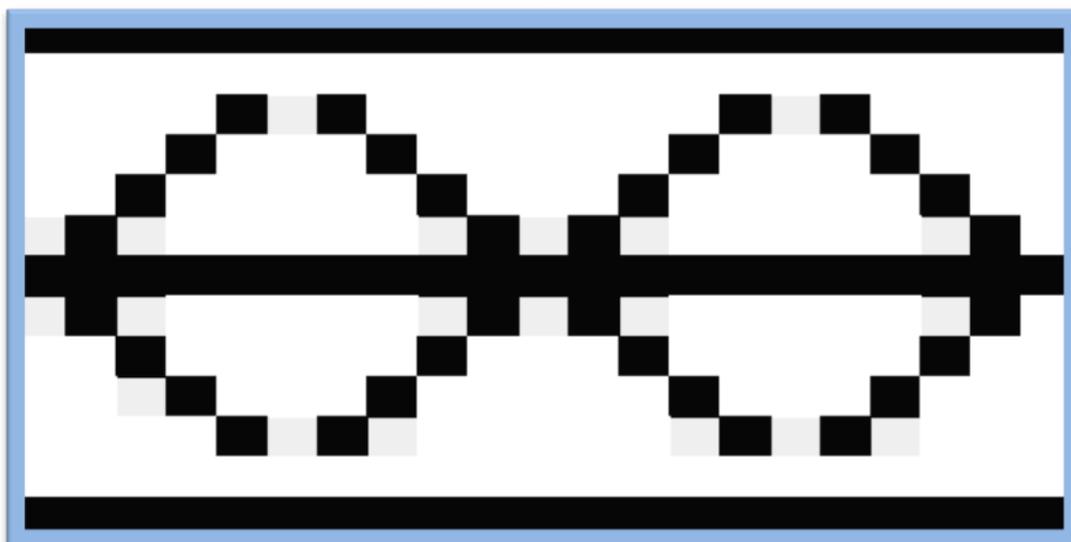

Муравьёва Виктория. Медведь (вышивка «крестом»)

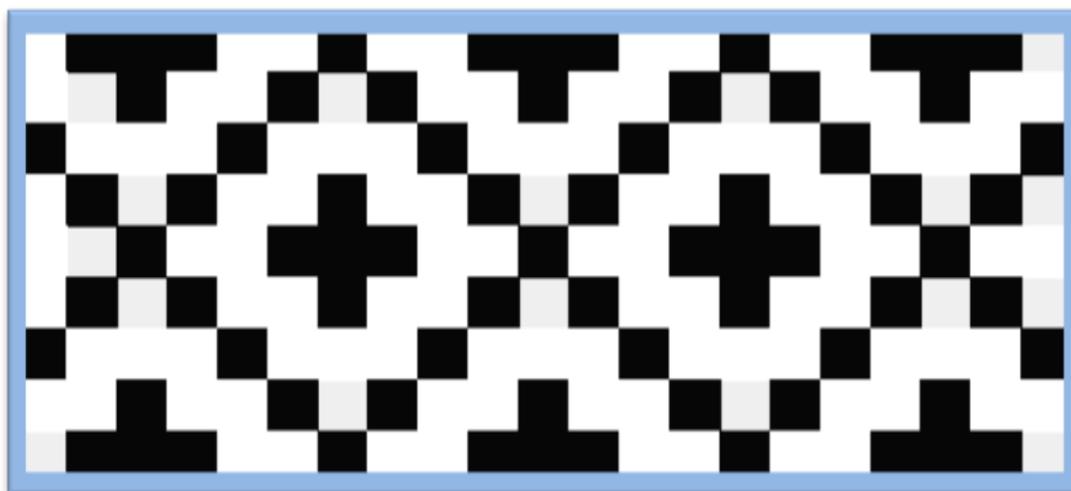

Муравьёва Виктория. Камчатский мотив (вышивка «крестом»)

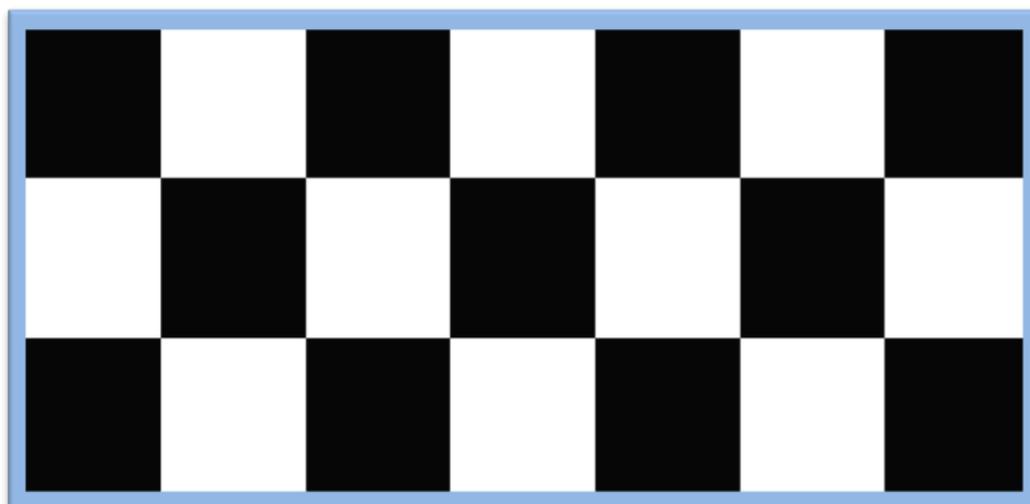
Схемы орнаментов
Корякские орнаменты

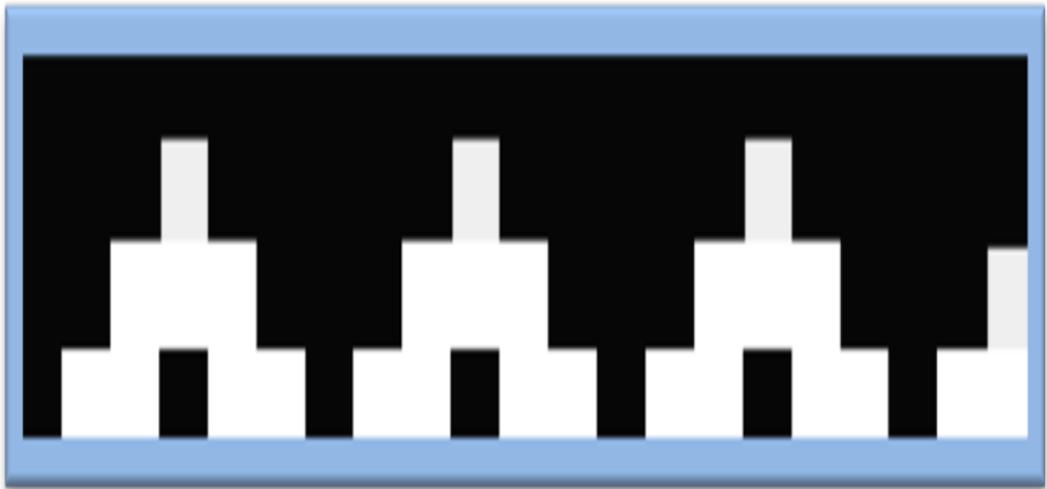
Излучина гор

Выступ скалы

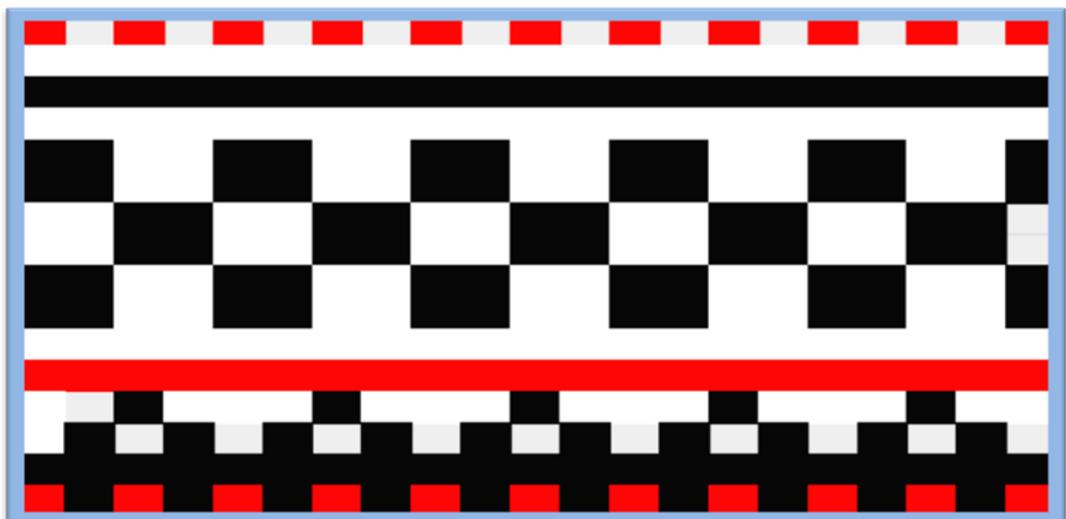
Шахматный узор

Маленькие сопки

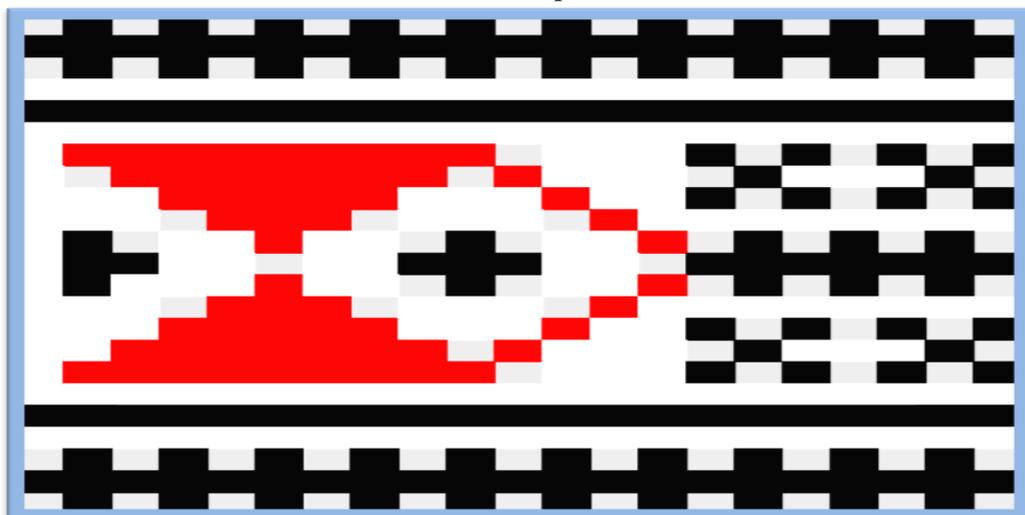

Родные места

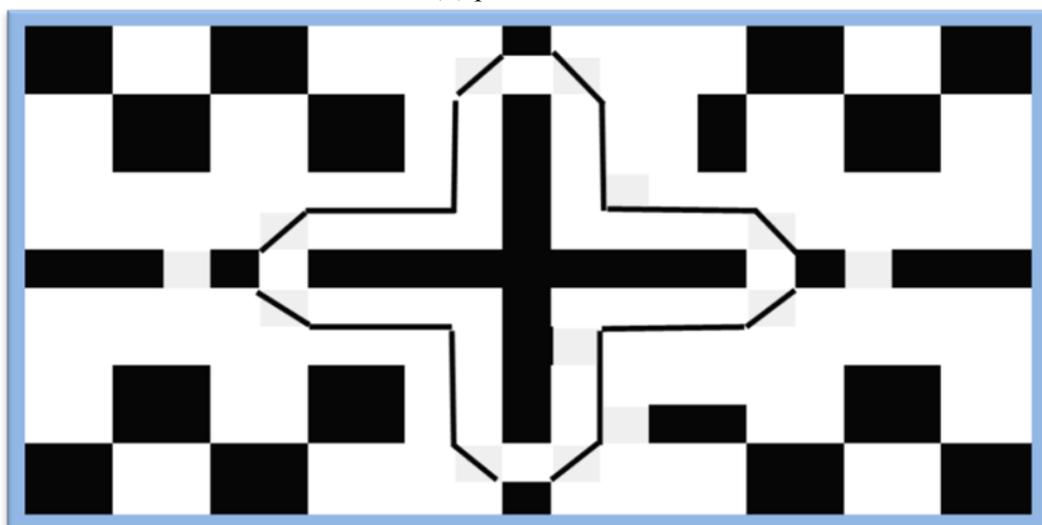

Осенняя природа

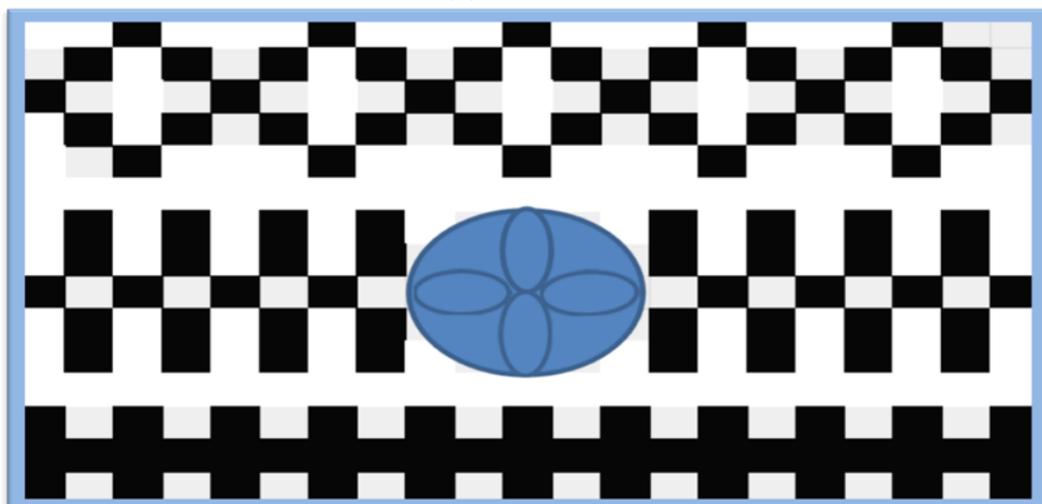
Ительменские орнаменты

Дорога жизни

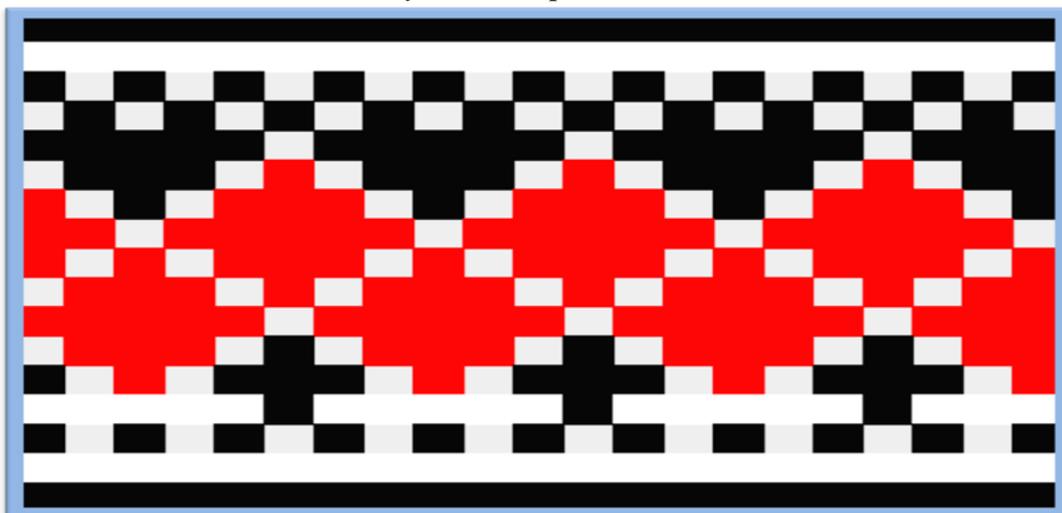

День и ночь

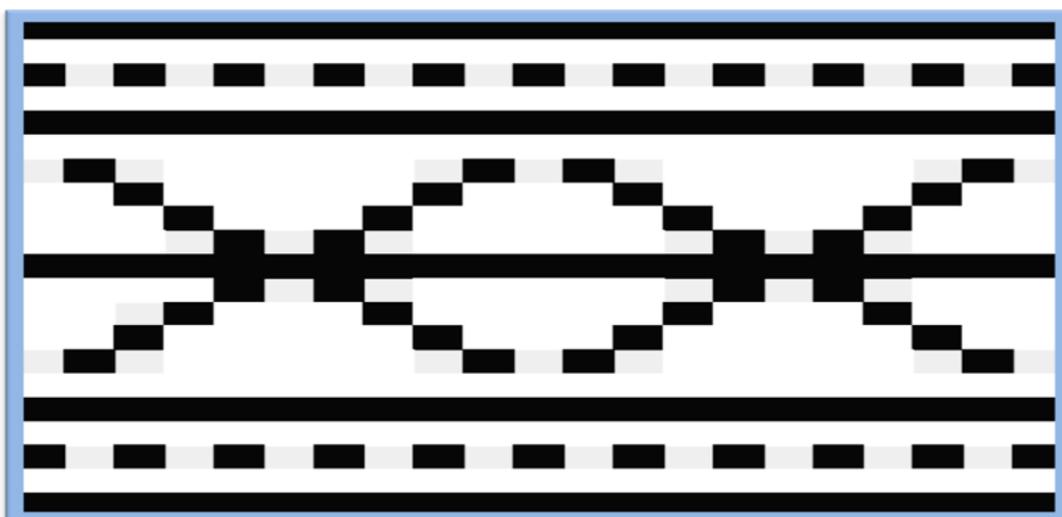

Связь с живой природой

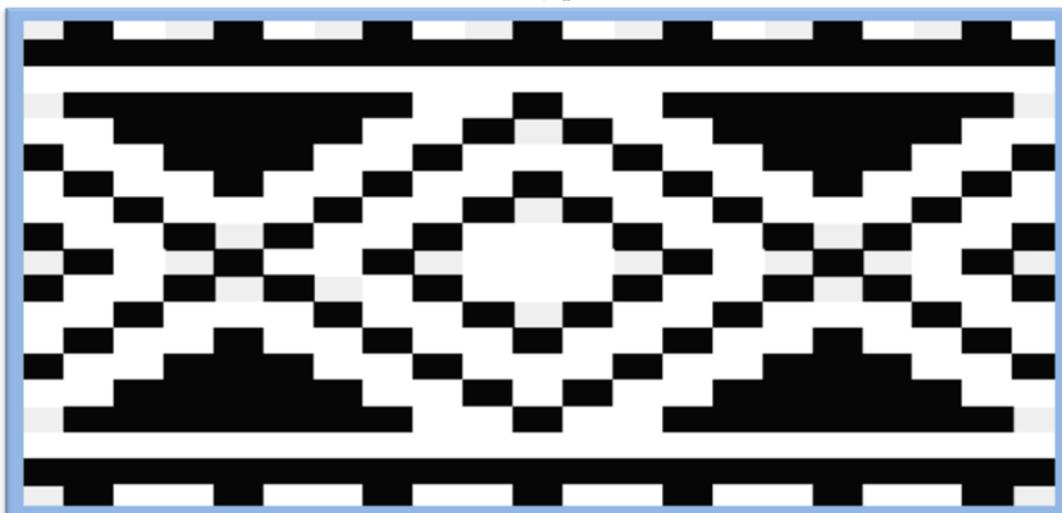
Чукотские орнаменты

Охота на медведя на закате

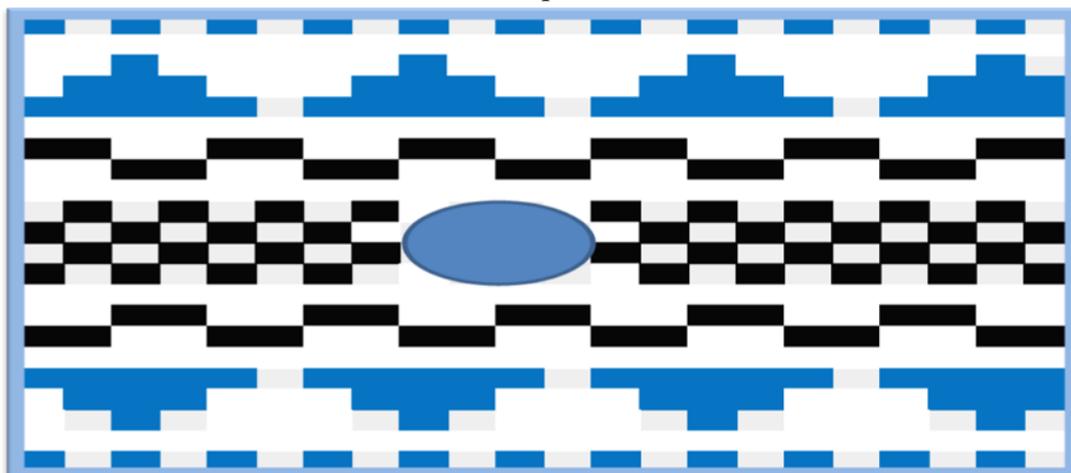

Сопка у реки

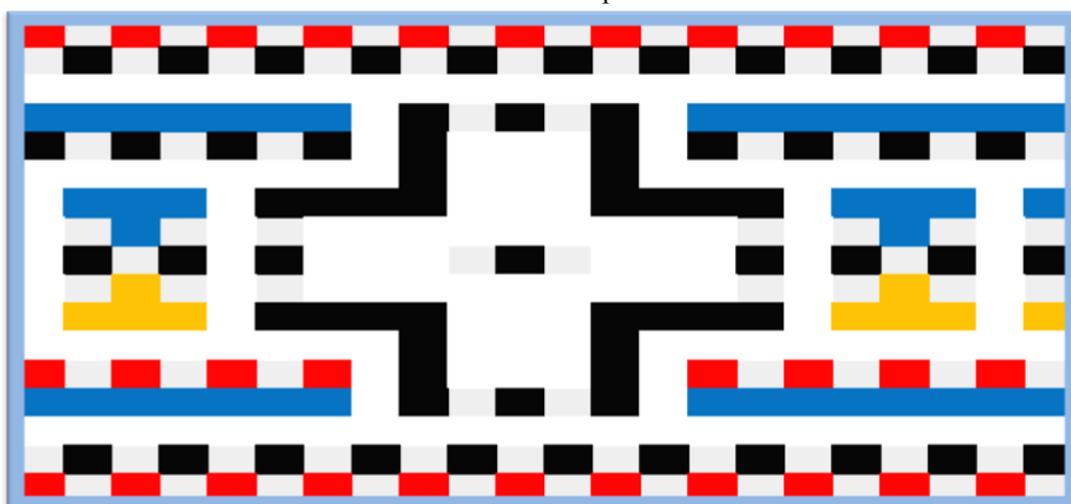

Красота гор

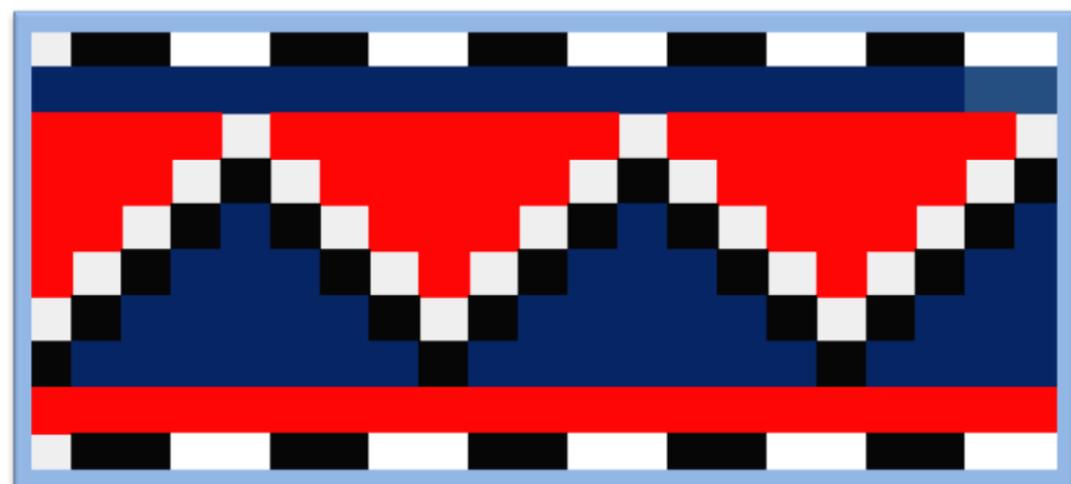
Эвенские орнаменты

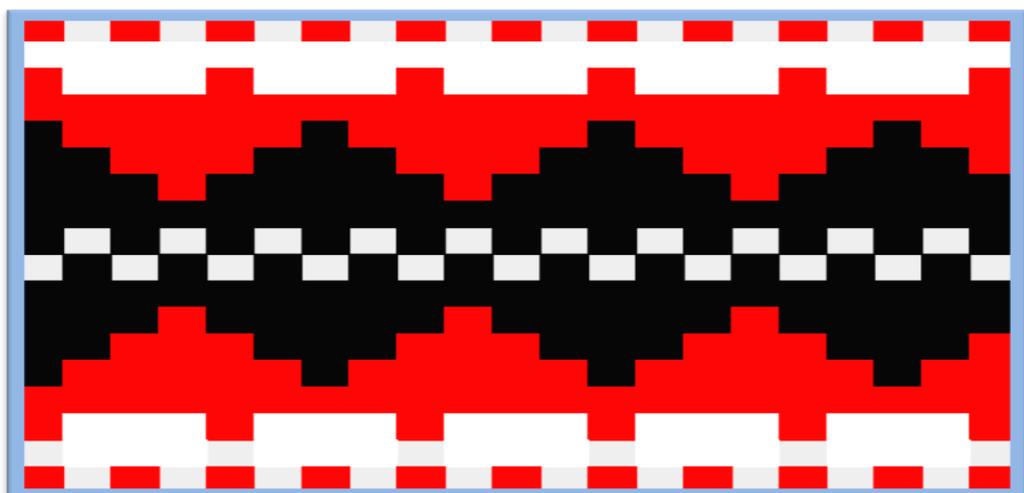
Снежные горы

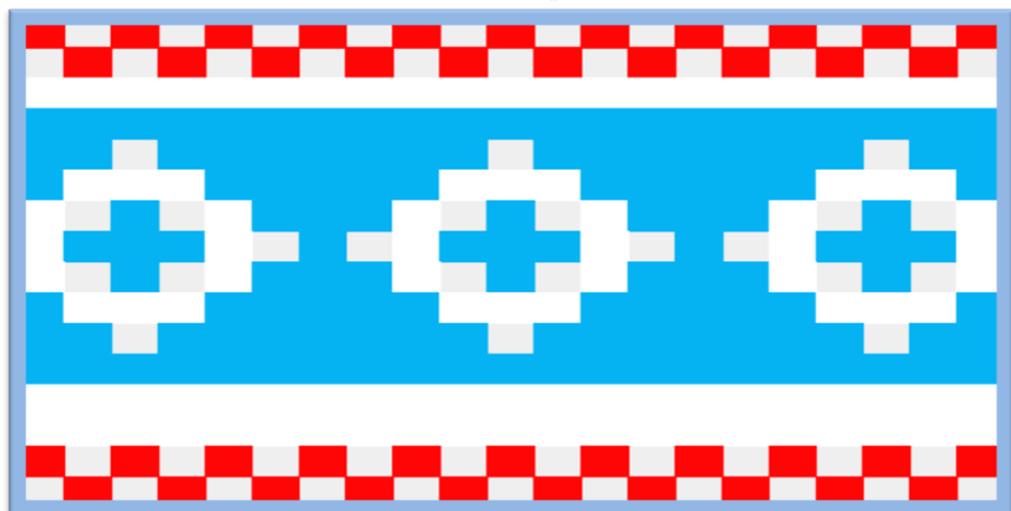
Лучи солнца

Склоны снежных гор

Восход на реке

Речные запруды

Учебное издание

Кулуева Юлия Алексеевна
Художественные орнаменты малочисленных народов Камчатки:
учебно-методическое пособие

Под общей редакцией
Ирины Николаевны Козырь,
Ирины Васильевны Камышной

Издательство КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26
Тел. 8(415-2) 420-862, e-mail: izdat@kamchatkairo.ru

Редактор Е. В. Тархова
Художественный редактор И. Р. Бондарева
Технический редактор, верстка М. А. Острейко

Подписано в печать 20.05.2020. Формат 60 × 84¹/₁₆
Бумага офсетная. Печать цифровая. Гарнитура «Times New Roman»
Уч.-изд. л. 4,85. Усл. печ. л. 5,99. Заказ № 1561. Тираж 50 экз.

Отпечатано в КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»