

УДК 7.036

ОТРАЖЕНИЕ КОЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ МОНГОЛИИ*

Д. Уранчимэг

Ключевые слова: искусство Монголии, монгольская кочевая культура.

Монгольские народы и во времена разрозненных племён, и во времена Великой Монгольской Империи вносили уникальный вклад в мировую цивилизацию. Монголы в периоды своего наибольшего процветания сумели создать многонациональную цивилизацию, ставшую одной из уникальных достижений в истории человечества. Например, в древней столице монгольской империи Хархорин в 13 веке жили и творили выдающиеся в то время художники, ремесленники, учёные, философы, астрологи, полководцы, религиозные деятели, путешественники, торговцы из самых разных частей света: Италии, Китая, Франции, Персии, Индии, Германии, России и т. д.

Несмотря на распад Империи, до наших дней дошли достоверные свидетельства тех времён, сохранившиеся в исторических памятниках культуры.

Монголы испокон веков являются уникальными представителями кочевых народов, живших в основном, но не только, за счёт скотоводства и охоты.

Кочевники не вели осёдлый и коллективный образ жизни. Скотоводы должны были обеспечивать сезонную смену пастбищ для скота, свободно передвигаясь по широким просторам гор и степей. Формирование искусства монгольского народа, его национальное своеобразие и оригинальность обусловлены в значительной мере кочевым образом жизни монголов.

Основа философии и мировоззрения кочевников – это свобода мышления, не ограниченная условностями, каноническими рамками.

Культура кочевников развила уникальную систему гармоничного сосуществования природы и человека, где человек во взаимодействии с природой закаляется в преодолении трудностей природных условий, учится уважать и познавать окружающий мир. Эта философия жизни кочевников из поколения в поколение передавалась через устное народное творчество, а также памятники культуры и искусства. Так, на территории Монголии обнаружены древние стоянки, наскальные изображения, могильники, развалины древних городов и монастырей, которые свидетельствуют о быте, о жизни, художественных вкусах и предпочтениях монголов.

Характер и направления современного искусства Монголии, безусловно, формировались под влиянием лучших традиций исторического развития народного творчества кочевников. В частности, цветовая символика, орнаменты, выразительность формы и динамика узоров, а также устойчивое взаимодействие национальных орнаментов с религиозной символикой обуславливают отличительную характеристику, уникальные черты современного изобразительного искусства Монголии.

Декоративно-прикладное искусство монгольских народов, одежда, украшения и бытовая утварь сохраняют наследие глубокой древности. Цветовое решение, символика, используемая в одежде, в рисунках, украшениях, удивительным образом согласуются, перекликаются с естественными красками окружающей природы.

Монгольские мастера достигли огромного мастерства в приготовлении красок, их сочетании, в уникальных методах подготовки полотна и нанесении выразительных и лаконичных линий, составлении композиций. Например, для монголов голубой цвет символизирует постоянство и вечность – небо, бе-

* Подготовлено при поддержке гранта РГНФ – МинОН Монголии «Изобразительное искусство Сибири и Монголии XX – начала XXI веков: кросс-культурные взаимодействия и влияние художественных традиций» № 15-24-03002.

лый цвет – чистоту и благородство мыслей, помыслов, чувств и т. д.

Разнообразие монгольского орнамента впитало лучшие традиции орнаментов народов: хунн, тюрков, уйгуров, сибирских скифов и др.

Древнейшая история монголов, сохранившая дух кочевой цивилизации, находит глубокое отражение в их традиционном веровании – поклонении небу. Эта вера является мировоззрением народа, способом взаимодействия с миром, а также особо ценным наследием мировой цивилизации.

Искусство Монголии XXI века отличается большим разнообразием и многогранностью. Особенно интенсивно развивается искусство Монголии за последние двадцать с лишним лет. В современную эпоху активная интеграция высоких технологий, в том числе информационной технологии, во все сферы нашей жизни оказывает огромное влияние на формирование мировоззрения человека сегодня, на восприятие жизни, на отношении общества к искусству и т. д. Создаются новые союзы, общества художников, развиваются новые тенденции и направления в искусстве.

В своём докладе сегодня я хотела бы познакомить вас с художниками, которые являются наиболее яркими представителями современного изобразительного искусства Монголии. Отличительная черта их творчества, заслуживающая особого внимания, на мой взгляд, заключается в том, что через их произведения прослеживается тесная связь современной жизни монголов с традициями и обычаями их предков, связь многих поколений, развивавших уникальную культуру кочевой цивилизации.

М. Эрдэнэбаяр

"Форма – это главная сущность и святая душа моих произведений. Я люблю самые простые движения моих лошадей. Хотя они могут выглядеть спокойными и тихими, за самыми простыми вещами могут скрываться также отрешенность и медитация. Я всегда стараюсь показать мощь моих лошадей, их надежность и уверенность. Главная мысль, которую я стараюсь выразить, – это взаимосвязь природы и человека через впавшихся копытами в землю лошадей, их поникшие головы, даже когда на картинах отсутствует всадник".

Лошади – это небесные существа, составляющие удасть и удачу монголов, без них невозможно представить силу, смелость и героизм монгола. Везде, где скачут лошади, душа монгола волнуется, а сердце бьётся сильнее. Монголы встретили XXI век, пройдя весь свой долгий путь исторического развития, где всегда с ними были лошади: и в горе, и в радости, победах и поражениях. Художник Эрдэнэбаяр в своей картине убедительно и талантливо сообщает нам о том, что и в современную эру интенсивного развития техники и технологий, менталитет, образ мышления монголов всё так же неразрывно связан с лошадьми.

Эрдэнэбаяр М. Чёрный ящик

ОТРАЖЕНИЕ КОЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ МОНГОЛИИ

Эрдэнэбаяр М. Городские кони 1

Эрдэнэбаяр М. Осень

Мөнхцэцэг Ж. SOS

Ж. Мөнхцэцэг

“Человек является неотъемлемой частью природы, мироздания, и если он сам будет отдаляться и отчуждаться, то это будет только во вред себе, это обернётся против человека самого. В конечном итоге, произведения повествуют о том, что человеку бессмысленно защищать себя, не защищая природу. А также о том, что законы природы, такие как сила материнской любви, инстинкт сохранения потомства и защиты своих детей, действуют самостоятельно и неотвратимо”.

Мөнхцэцэг Ж. Мечта ребенка

Мөнхцэцэг Ж. Ароматы Цветов

Мөнхцэцэг Ж. Ароматы Цветов

Д. Дорждэрэм

“Природа сама по себе могущественна. Поскольку она могущественна – она эпосна. Мысли об этом невольно соединяют меня с понятием “Огт+Оргүй” – “Пустота” или “Космос”. Возможно, познание и сотворение мощи красоты своего мышления для меня важнее, является бóльшим долгом, чем постижение смысла всего и вся”.

Дорждэрэм Д. АнтиСвобода

Дорждэрэм Д. АнтиСвобода

Войлок является главным материалом в быту монголов, однако, то, как им обёрнута скульптура, повествует о том, что человек рождён свободным и подчиняется великим силам космоса, порядку мироздания, однако, его жизнь проходит под действием неотвратимых объективных законов. С другой стороны, эта скульптура говорит о том, что человеческая сущность является всего лишь частицей, но неотъемлемой частицей всего мироздания. Изгибающиеся рога как бы символизируют безграничность мироздания, войлок, в которое обёрнуто тело, порядки и обычаи монголов, а образы трёх возрастов символизируют вечную смену времён.

Дорждэрэм Д. Голос в космосе

ОТРАЖЕНИЕ КОЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ МОНГОЛИИ

Дорждэрэм Д. Любовь и Природа

Дорждэрэм Д. Последняя стоянка

Ё. Далх-Очир

“Предком Чингис-хана был Борте-Чоно, родившийся по изволению Вышнего Неба. Супругой его была Гоа-Марал. Явились они, переплыв Тенгис /внутреннее море/. Кочева-

ли у истоков Онон реки, на Бурхан-хал-дуне, а потомком их был Бата-Чиган”.

Так начинается “Сокровенное сказание Монголов”, написанное в XIII веке и ставшее шедевром, величайшим литературным памятником Монголии.

Далх-Очир Ё. Борте-Чоно и Гоа-Марал

Далх-Очир Ё. Где же ты теперь

Далх-Очир Ё. Травы и дээл

Далх-Очир Ё. Травы и дээл

Далх-Очир Ё. Тень

Далх-Очир Ё. Камни и миграция

При создании своего произведения “Бэртэ чоно, Гоо марал” 1988, Далх-Очир обращается к “Сокровенному Сказанию Монголов”, где говорится о том, что “... Бэртэ чоно и Гоо марал пересекли море, родили сына Батцагаан” – то есть языком эпоса воспеваются происхождение монголов. Глазами нас, сегодняшних потомков: чем пристальнее присматриваемся, тем ярче и более чётко про-

ступают из глубины веков, сквозь поволоку времён память и наследие наших предков. Художник использует для выражения этой идеи жёлтый цвет.

Далх-Очир, “Где же ты теперь” – произведение говорит о том, что люди всегда ждут друг друга: и в солнечные дни, и в дождь. Однако мы прослеживаем философскую мысль: далеко или близко, время неотвратно течёт своим чередом, одно сменяя другое.

Другие произведения художника демонстрируют печальную действительность наших дней, когда традиционные отношения и взгляды на жизнь под влиянием глобализации несколько меняются, теряют традиционные связи и слабеют. Однако, возможно, художник стремится донести до нас мысль о том, что и во времена побед, возрождений и в дни поражений, упадков монголы были неразлучны с лошадьми, верны им.

Б. Орхонтуул

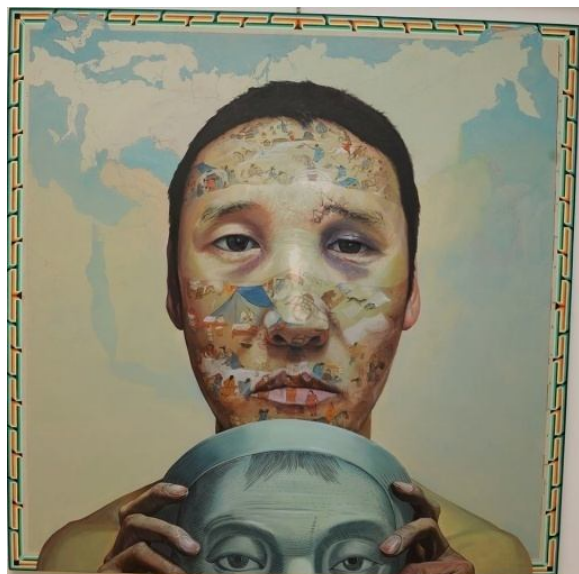

Орхонтуул Б. Чужой сон

Художник в своём произведении “Чужой сон” хотел показать, что монгол должен сохранять свои обычаи и традиции, однако, несмотря на это, попадает под влияние чужой культуры. С одной стороны, это продемонстрировано тем, как молодой человек оседлал ведьмину метлу, атрибут западных сказок, и содержится предостережение: если потеряешь свою культуру, потеряешь свою идентичность, перестанешь быть монголом. С другой стороны, часть картины знаменитого художника М. Шарав, взятая в рамки, передаёт состояние ограниченности, удушливости

ОТРАЖЕНИЕ КОЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ МОНГОЛИИ

состояния замкнутой в тисках души человека, хотя и остающегося монголом.

Орхонтуул Б. Облик

Картина “Облик” передаёт идею, что хотя мы и гордимся великим Чингисханом, воспеваем его, однако, мы уже потеряли свой истинный облик. Об этом свидетельствует образ побитого и израненного молодого человека, который пытается натянуть дешёвую маску Чингис-хана. Здесь нам напоминают известную монгольскую мудрость “Имя хорошего человека семь раз продаётся”.

Ц. Цэгмэд

“Я думаю, что небесное выражение искусства символизирует ни с чем не сравнимую высшую божественную энергию. Безусловно, она включает верования, материальную культуру, культовые отношения и традиции монголов, выраженные через знаки и символы. Хотя художник не может вместить всё это в пределах одного пространства, он имеет возможность передать мысли во времени и пространстве через знаки и символы. Однако знаки являются не только условными символами, но и посредниками в передаче моих высших устремлений”.

Цэгмэд Ц. Бытие удалой судьбы

Цэгмэд Ц. Караванщик

Творчество художника Цэгмэд пронизано общей идеей “монгол – природа – пространство”. Издревне символика кочевой культуры последовательно выражает эту мысль и активно используется в традиционных наскальных рисунках. Кочевники в ходе естественного течения времени перекочёвывали на новые земли, поселялись в новой, свежей среде, впитывали дух свежих ощущений, свежего мышления и разума. Художник воспекает культуру монголов, призывает почитать, бережно сохранять обычаи, позволившие донести до наших дней традиции предков и накопленные знания.

Цэгмэд Ц. Счастлиное путешествие

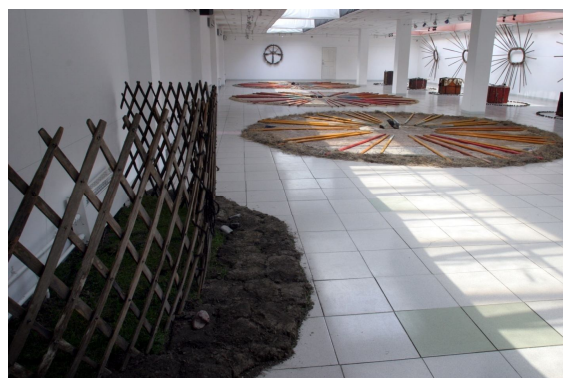
Цэгмэд Ц. Великое Переселение

С. Дагвадорж

“Стремя” – произведение воспекает каждый миг жизни, как бесценный и неповторимый, если не ценить и разбрасываться, он может быть хрупким и оборваться. Проследживается мысль монгольской поговорки “...дээсэн дөрөөн дээр...” – в буквальном переводе “... на верёвочном стремя...” или близко с русским “...висеть на волоске...”.

Его творчество инсталляции основывается на традициях монголов, где широко используются символы солнца, луны, космоса для передачи силы и величия Вселенной. А также в произведениях широко отражены смелость, отвага монголов, их прямой и бес-

компромиссный характер, мудрость и острота мышления. Поэтому художник в основном использует предметы обихода монголов, такие как стремя, стрелы, верёвки и стропы, а также составные части и элементы юрты, внутреннего убранства и т. д., всё это составляет уникальный язык художественного общения и художественного выражения.

Дагвадорж С. Соседы

Дагвадорж С. Соседы

ОТРАЖЕНИЕ КОЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
МОНГОЛИИ

Дагвадорж С. Лунные часы

Дагвадорж С. Миграция

Дагвадорж С. Миграция

Дагвадорж С. Миграция

Дагвадорж С. Миграция

Дагвадорж С. Единство

Дагвадорж С. Стремя

Бадрал Б. Ворота без выхода

Б. Бадрал

В произведении “Ворота без выхода” художник как бы старается донести до нашего сознания понимание быстротечности человеческой жизни, что если человек приходит в этот мир, то неотвратим и его уход из него, как бы поясняет гениальную мысль “ ... содержание неоднородно, содержание не различно...”. Как бы оставляет нам возможность продолжить, осмыслить по- своему мысли о неотвратимости бытия.