

Ульгер: сказки и грёзы

С конца декабря 2023 года по февраль 2024-го в Алтайском государственном краеведческом музее работала выставка «Ульгер: сказки и грёзы. Авторские куклы семьи Намдаковых», которая познакомила барнаульцев с героями бурятского эпоса. Проект завершал юбилейный — двухсотый — год музея и открыл третье столетие.

В переводе с бурятского языка «ульгер» означает «сказание». Это жанр народного творчества и основа музыкально-поэтического фольклора бурят. «Ульгер» рассказывают о героях бурятских народных сказок, мифов и легенд, чьи образы нашли отражение в куклах семьи Намдаковых.

Стержнем семейного творчества являются идеи и авторский стиль Даши Намдакова (известный художник-график, академик Российской академии художеств, заслуженный художник Российской Федерации). Каждая работа начинается с эскиза, выполняемого художником в форме графического наброска. Выполненные Даши рисунки служат отправной точкой и задают видение каждого образа, являются источником вдохновения. В процессе создания кукол задействованы все члены его семьи: мама, братья и сестры. Каждый участник творческой команды выполняет закрепленные за ним задачи. Кроме самого Даши, художественное образование имеет только одна из его старших сестер — Доржима. Ее вкус и особое видение выделяет сам мастер, называя главной в семейном творческом деле. Отец семейства, Бальжан, имея за плечами опыт в обувном деле, занимался изготовлением обуви для кукол. Мама, Буда-Ханда, несмотря на свой преклонный возраст, занимается кропотливым делом — обработкой тканей и кожи, формированием причесок, участвует в финальной сборке кукол. Братья изготавливают деревянные каркасы, занимаются литьем и обработкой ювелирных украшений, металлических накладок и производством специальной фурнитуры. Процессом создания одежды, сборки украшений, стилизованных в национальном колорите, управляют сестры Намдаковы.

Легко заметить, что среди кукол, показанных на выставке, преобладают женские образы. Зрители отмечают их грацию, нежность, трогательность или, например, воинственность, одухотворенность, величественность. Обращение авторов к женскому началу — не случайно. Женщина является продолжательницей рода, хранительницей этнических традиций, духовных и нравственных ценностей. В традиционных культурах особое отношение к ней восходит к архаичному культу матери-прародительницы, хранительницы домашнего очага, рода и его благополучия. Образ матери — вневременная тема искусства. У каждой эпохи есть характерный женский образ, созданный в традициях своего времени и в контексте культуры.

Кукла «Легенда». 2015.
Фото Владислава Воробьева

Особой атмосферой и энергетикой обладает работа «Материнство» (2021). Она собирает в себе воедино нежный и трогательный образ матери и ребенка. Героиня трепетно прижимает к себе младенца, защищая его от внешнего мира и отдавая безмерную любовь и теплоту.

Их союз — символ мира, гармонии и добра. В этом грациозном образе присутствуют этнические черты монголов: высокий головной убор бокка и декор костюма.

В бурятской культуре традиционно женщина-мать занимает почетное место. Именно по линии матери ранее велось происхождение бурятских родов и передавалось наследство человека. Мифы и легенды разных народов, в том числе бурят, рассказывают о прародителях своих предков, связывая культ женщины и природы их тотемов. Так, на выставке работа «Девушка-лебедь» (2015) иллюстрирует сказание о тотеме-прародителе хоринских бурят — небесной деве-лебеди Хун Шубуун. Она, согласно преданиям, на своих крыльях приносит земным потомкам счастье, богатство и процветание. Интересно, что подобный культ матери-лебеди в качестве родового тотема имеется у ряда алтайских народов, например, у кумандинцев и челканцев.

Центром выставки стали работы «Принцесса» (2015) и «Легенда» (2015), они погружают в мир волшебства. Перед нами предстают юные и прекрасные всадницы, которые, несмотря на свою нежность и хрупкость, оседлали фантастических единорогов. Мифические животные олицетворяют собой силу и строгость, благородство и изящество. Они с особой осторожностью и трепетом несут на спинах наездниц.

Образы «Всадницы» (2019), «Монголки» (2022), «Амазонки» (2023) демонстрируют черты национального бурятского характера — мужество, отвагу и смекалку, свидетельствуют об особенностях национального быта, а именно: о неразрывной связи с природой. Амазонка предстает эпической воительницей. Героиня, словно тетива лука, застыла на мгновение, чтобы проводить взглядом только что выпущенную стрелу. В пластике куклы воплощены духовная сила, храбрость, стойкость и вместе с тем красота, грация. Искусствоведы отмечают, что эта работа демонстрирует образ девы-воительницы Алма Мэргэн из бурятского эпоса. Эта Амазонка-охотница облачена в доспехи, имеет боевые лук и колчан с волшебными стрелами. Произнося особое заклинание, она могла направлять их полет.

Интересно, что авторские куклы Намдаковых сочетают декоративную стилизацию и этнографическую достоверность. Костюмы и образы героев сохраняют национальную самобытность, содержат многие этнографически точные детали. Это наглядно выражается в покрое одежды, цветовой гамме, орнаментах и символике. Украшения и аксессуары тонко дополняют образы, подчеркивая их изысканность и индивидуальность.

Особенно точно историческую и этнографическую подоплеку иллюстрирует кукла «Ханша на подушках» (2023). Величественная фигура девушки, восседающей на больших подушках, полна достоинства, внутренней силы и гармонии. Она изображена в соответствии с ее социальным статусом, она жена средневекового хана. Образ детально проработан. Головной убор напоминает монгольскую бокку. Она украшена металлом, декоративными камнями и кистью с длинной бахромой. На кукле костюм монгольских знатных женщин, одеяние богато декорировано аппликацией, кружевом, вышивкой с шелковой нитью.

В одном выставочном пространстве с куклами Намдаковых кураторы выставки обустроили еще одну тематически созвучную экспозицию из собрания Алтайского краеведческого музея. Она представляет предметы быта, культа и поясные гарнитуры коренных народов Алтая и обращает внимание посетителей на связь ремесленных традиций кочевых народов Сибири. Как и куклы, все музейные экспонаты выполнены из натуральных природных материалов с использованием техники обработки рубежа XIX–XX веков.

В художественном оформлении кожаной фляги — ташаур, тажуур (конец XIX — начало XX веков) — используется геометрический растительный орнамент в виде цветков, стилизованного изображения древа жизни и звезд. На оформленные предметы быта влиял сложившийся уклад хозяйства. Нанесенные на флягу геометрические знаки, вероятно, являются тамгой, то есть родовым знаком, который скотоводы-кочевники использовали для клеймения своего скота.

Повсеместно имела место художественная обработка металла, что демонстрирует большая часть изделий и предметов: боевое и охотничье оружие, конская упряжь, ювелирные изделия. Искусность работы демонстрирует огниво — отык (конец XIX — начало XX веков). Его поверхность имеет декоративно оформленные металлические пластинки, выполненные в техниках: литье, ковка, чеканка.

Сочетание подлинных музейных экспонатов и авторских работ семьи Намдаковых наглядно демонстрирует сохранение народных традиций и использование их в создании современных арт-объектов. Каждая кукла воплощает в себе прошлое и настоящее, это удачный пример сохранения народного культурного наследия.

Дмитрий Емельянов, Григорий Гаманович