

ОБРАЗЫ МИРА - ОБРАЗЫ ВРЕМЕНИ

ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ТРАДИЦИОННОМ ИСКУССТВЕ ТУАРЕГОВ ТУНИСА

М.В. НИКОЛАЕВА

Кандидат филологических наук

Ключевые слова: Тунис, Гафса, туареги, ковро ткачество

Глобальные процессы, происходящие в современном мире, делают его все более открытым и узнаваемым. Но много тайн остается пока глубоко внутри, казалось бы, хорошо известного нам сегодняшнего мира. Они зашифрованы в древних символах и сокровенных знаках, которые раскрываются лишь тем, кто ищет глубинного познания мира в его историческом движении.

Подобные символы прошлого, открывающие нам окружающий мир как способ высказывания, форму исторического повествования и особого видения современности, запечатлены в традиционном искусстве стран Северной Африки, арабского Магриба, в частности - в искусстве ковро ткачества современных туарегов Туниса.

Берберские художники и ремесленники на протяжении веков воспринимали различные, порой

противоречивые элементы искусства - от традиционных образов античного африканского мира, а затем исламского изобразительного канона до современных форм символической и абстрактной живописи. В их произведениях легко найти свидетельства влияния различных школ: от Карфагена, римской античности и Византии до арабо-мусульманской и современной французской цивилизации.

ИСТОКИ ДРЕВНЕЙШЕГО ИСКУССТВА ТУАРЕГОВ

Археологические открытия дают постоянные подтверждения того, что карфагенские ткани были широко известны во всем античном мире. При этом некоторые арабские исследователи (Мухаммед Иссахен и др.) признают, что искусство финикийского Карфагена и античного Рима, памятники архитектуры которых сохранились до нашего времени в Карфагене, Шершелле, Тимгаде и в других местах, не оказали столь же глубокого влияния на местные традиции, как арабо-мусульманское искусство, пустившее глубокие корни в странах Северной Африки и Испании¹.

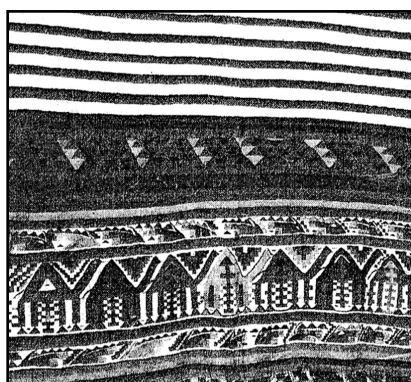
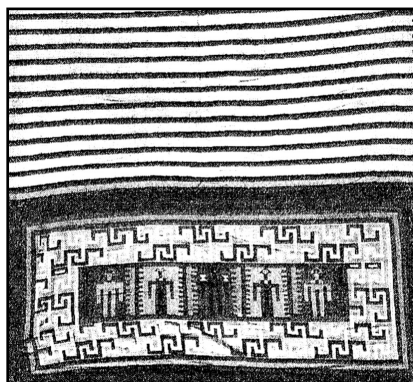
Берберские мастера - от Ореса, Большой и Малой Кабилии и до горных районов Рифа - создавали великолепные ковры, ткани, ювелирные и гончарные изделия.

Излюбленными мотивами прикладного искусства долгое время оставались геометрические орнаменты - треугольники, ромбы, квадраты и клетки. Расцвет традиций средневекового арабо-мусульманского искусства принес в эти районы эпиграфические мотивы на основе арабской графики, характерные растительные орнаменты, свою особую флору и геометрию. Все эти элементы причудливым образом сочетались и в узорах ковров и тканей, повседневной утвари. Арабские изобразительные традиции «претерпевали изменения, переплавляясь от соприкосновения с раскаленным дыханием художественного контекста искусства Африки»².

В XIX-XX вв., с приходом в регион Северной Африки французской культурной традиции, в странах Магриба постепенно появляется и станковая живопись, использующая технику европейских мастеров. Французские колониальные власти оказывали поддержку центрам местного ремесленного и художественного производства в Бени Йенне, Константине и Тлемсене в Алжире, в городах и ремесленных центрах Туниса. Местные мастера, знакомясь с различными западными направлениями в искусстве и черпая вдохновение в глубинных истоках национальных традиций, стремились создавать оригинальные произведения.

Один из важнейших элементов подобных традиций - ткачество, создание текстильных и ковровых изделий, - и сегодня представляет собой основополагающий пласт материальной и духовной культуры Туниса. Особое развитие оно получило в центральных и южных районах страны. Здесь в каждой местности, а порой и в каждой отдельной этнической группе существует свой особенный тип производства.

Традиционные покрывала хили, издревле самые распространенные и ценные в быту ткацкие изделия Гафсы, представляют собой обширную прямоугольную поверхность в белую и красную полосы, края которой изукрашены разноцветными перевязями. В этих декоративных композициях гармонично сочетаются традиционный образный фигурный стиль и абстракция, воспроизведение изображений людей и животных и геометрические мотивы.

В Тунисе, как и в других регионах Магриба, этим ремеслом занимаются преимущественно женщины, руками которых изготавливаются все ткани для домашнего обихода. Не только в деревнях и в сельских районах, но порой и в некоторых городах умение прясть и ткать остается одним из первых практических навыков, которому старшие женщины обучают молодых девушек. В Тунисе практически в каждой традиционной семье имеется хотя бы один-два ткацких станка.

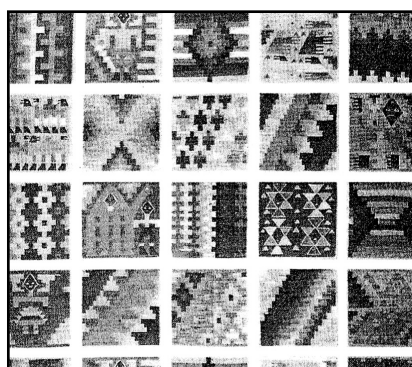
Письменные свидетельства о ковровых изделиях из Гафсы существуют с XII в. Так, согласно средневековому историческому источнику «Китаб аль-истибсар» (Книга наблюдения), датированному 1191 г., в Гафсе изготавливались покрывала - риды - из особо тонкой шерсти.

В XIX в. многие путешественники отмечали высокое качество и красоту необычайных орнаментов тканей Гафсы, которые распространялись не только в самом Тунисе, Алжире и Марокко, но также и по всему Востоку и европейским странам. Широкому распространению этой ремесленной продукции способствовало и выгодное географическое положение Гафсы на пересечении караванных путей.

Истоки мастерства изготовления гафсийских тканей достоверно не известны. Некоторые историки относят их к влиянию восточной традиции: греческой, сирийской, персидской, курдской; могут быть также связаны и с длительной оккупацией города Гафсы турецким гарнизоном в XVIII-XIX вв. Другие видят его истоки в местных доисламских культурных традициях.

Каковы бы ни были истоки элементов декора, своим успехом традиционные орнаменты Гафсы обязаны высокоразвитой технике изготовления, сравнимой с техникой гобеленов, а также их художественному стилю, который пренебрегает запретами ислама на изображение людей и животных, равно как и гармоничному взаимодействию изображений фигур с переливами красок.

Как и в прошлом, в наши дни ковроткачество предоставляет простор для творческой свободы занятым в нем женщинам, которые создают настоящие картины

из множества мотивов, умело взаимодействующих друг с другом в изобразительных образах, выбранных цветах, в символических или мифологических темах.

Опираясь на исследования около трех десятков изобразительных композиций из коллекций Центра искусств и народных традиций Национального бюро ремесел Туниса, современные французские ученые выделяют основные этапы развития традиционного изобразительного творчества: доколониальный, колониальный (конец XIX - начало XX вв.) и современный, начавшийся с достижением независимости Туниса³.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП КОВРОТКАЧЕСТВА

В годы после достижения независимости правительство Туниса стремилось поддержать развитие национальных художественных ремесел. С этой целью Национальное бюро ремесел открывало ткацкие мастерские в большинстве крупных городов страны и сельских центрах. Одним из таких центров была Гафса.

Национальное бюро ремесел Туниса организовало в Гафсе широкие исследовательские работы в среде местных мастериц-надомниц с целью получения перечня и систематизации всех существующих изобразительных мотивов и тем.

На основе исчерпывающей инвентаризации специалистами было отобрано множество традиционных мотивов для составления новых композиций. Однако первые шаги в этом направлении нельзя было назвать вполне удачными. Некоторые из мастериц (работа которых была организована на дому за счет Бюро) отказывались следовать непривычным канонам. Тогда их стали

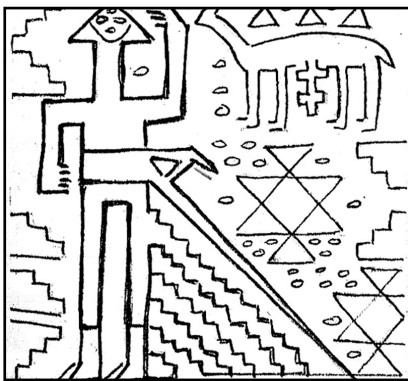

С течением времени орнаментальный репертуар изделий становится все более разнообразным. Отдельные мотивы, традиционно располагающиеся на параллельных полосках, упрощаются до изображения квадратных медальонов, расположенных в шахматном порядке, покрывающих всю поверхность ткани.

снабжать исходным сырьем и качественными красителями, оставив определенную творческую свободу создавать новые композиции на базе издавна известных мотивов. В 1960-е - 1970-е гг. продукция этих ткацких мастерских получила распространение и в европейских странах благодаря различным выставкам и международным ярмаркам. Но постепенно композиции, создаваемые по шаблонам Бюро ремесел, стали приобретать стандартный оттенок.

По-прежнему стремясь поддержать и приспособить традиционное искусство к запросам современности и коммерческим вкусам западной клиентуры, дирекция местного отделения Бюро ремесел Гафсы и его художники делали попытки привнести изменения в новые композиции, на этот раз уже в сфере гармонии и сочетания красок. Приглушенные и изысканные пастельные тона стали заменять контрастные оттенки, которые составляли славу тканям из Гафсы на протяжении многих столетий.

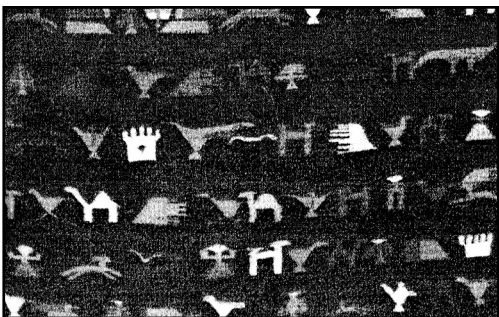
Подобное влияние политики

Изображения человеческих фигур показывают персонажей, которые оставили след в коллективной памяти своей эпохи, например, французский генерал с длинной шпагой и треуголкой.

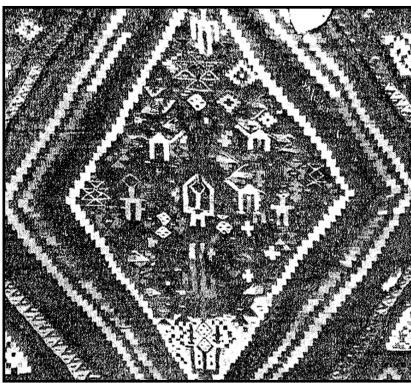
модернизации значительным образом усилилось с 1980-х - 1990-х гг., в период активизации туристической индустрии в стране. Национальное бюро ремесел открыло специальную секцию производства авторских работ. Такие известные художники, как Люрса и Эрве Лелонг, Мтимет и Юджа Махдави предоставили большое количество своих образцов и лекал в мастерские Национального бюро. Местные тунисские мастерицы великолепно освоили новейшие французские техники. Но с расцветом искусства ковроткачества современного типа в Гафсе наступило постепенное оскудение подлинного, традиционного ткацкого мастерства, подмена традиционных жизненных сю-

Очень часто на коврах присутствует символическая ладонь - магический изобразительный символ, широко известный как «рука Фатимы», призванная отвращать дурной глаз. И этот мотив также смешан с изображениями самых причудливых бытовых предметов - символических подсвечников, чайников, расчески или перечницы.

жетов шаблонами вестернизированных стандартов.

Реорганизация Национального бюро в 1990-х гг. в целях поддержки ремесленного производства путем оказания помощи частным предприятиям ускорила этот процесс. Приватизация государственных предприятий вылилась в повсеместное производство высоковорсистых шерстяных ковров, называемых по имени североафриканского города Кайруан.

Иногда характерным образом мастерица создает в центре тканого полотна в шахматную клетку или в полоску свободное пространство - гамра (араб. - луна, светило) - крупный ромб, обрамленный разноцветными полосками, в который помещают множество изобразительных мотивов и фигур.

Они оказались более рентабельными и успешно реализовывались за границей.

Национальные тунисские и европейские, французские специалисты-этнографы с тревогой отмечают, что в результате подобных преобразований коммерческой направленности производство традиционных ковровых тканей сегодня переживает спад. Даже опытные мастерицы сталкиваются с серьезными проблемами занятости и приспособления к новым технологиям ткачества высоковорсистых и шерстяных узелковых ковров, на которые уже невозможно органично перенести удивительные по своей художественной стилистике аутентичные сюжеты недавнего прошлого.

Несмотря на высокоразвитую современную технику, постоянные усилия по

Бытовая сценка из повседневной жизни: изображение пары горделиво восседающих лицом друг к другу мужчины и женщины (супругов?) перед вазой с цветами. Для автора этой работы таким представляется образ семейного счастья в западном духе - характерное свидетельство сложного процесса проникновения этических норм современности в бытовое сознание и изобразительные каноны традиционного искусства.

обновлению эстетической значимости уникальных изделий, многовековое искусство ковроткачества Гафсы в наши дни является одним из наиболее хрупких и уязвимых феноменов национальной традиции.

Удастся ли сегодня преодолеть угрозу исчезновения одного из наиболее самобытных искусств изготовления тканей, запечатлевших в своих узорах яркие архетипы народного сознания, тысячелетние образы национальной истории и культуры?

Какие новые неожиданные сюжеты и образы предложит современный, обновленный Тунис? Быть может, завтра мы угадаем в узорах древнего искусства ковроткачества стилизованный самолет или образ бедуина с ноутбуком?

Будем с надеждой ждать продолжения живописных картин истории, которую народ Туниса творит сегодня на наших глазах!

¹ Культура современного Алжира. Сб. статей. Пер. с франц. М., Восточная литература, 1961.

² Антология берберской литературы (Кабилю). Т. I-IV. Сост. и ред. С.В.Прохогина. М., Институт востоковедения РАН, 2001; Антология берберской литературы (Марокко). Т. I-II. Сост. и ред. С.В.Прохогина. М., Институт востоковедения РАН, 2005.

³ Bont Pierre, Claudot-Hawad Elene. Etudes du monde nomade touareg et maure. Aix-en-Provence, 2000.