

УДК 7.016.4:391(575.2)+(520)+(4)
DOI: 10.36979/1694-500X-2025-25-8-174-179

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРНАМЕНТОВ В КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ КЫРГЫЗСТАНА, ЯПОНИИ И ЕВРОПЫ

М.Т. Максумова, А.Е. Пинских

Аннотация. Рассматривается краткая история орнаментов разных стран и их влияние на формирование культуры. Приведены примеры недобросовестного использования орнаментальной культуры нечестными предпринимателями. Проведен анализ сходств и различий орнаментов в разных частях света, а также использования орнаментальных мотивов в творчестве. Отмечена недопустимость культурной апроприации.

Ключевые слова: орнамент; культура; национальный костюм; защитные символы; узоры; обереги; геометрические формы; одежда.

КЫРГЫЗСТАНДЫН, ЯПОНИЯНЫН ЖАНА ЕВРОПАНЫН МАДАНИЙ МУРАСЫНДАГЫ ОРНАМЕНТТЕРДИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮН ТАЛДОО

М.Т. Максумова, А.Е. Пинских

Аннотация. Бул макалада ар кайсы өлкөлөрдүн оюм-чийимдердин кыскача тарыхы жана алардын маданияттын калыптанышына тийгизген таасири каралат. Абийирсиз ишкерлер тарабынан оюм-чийимдер маданиятын адилетсиз пайдалануу мисалдары келтирилген. Дүйнөнүн ар кайсы аймактарындагы оюм-чийимдердин окшоштуктарына жана айырмачылыктарына, ошондой эле чыгармачылыкта оюм-чийимдик мотивдердин колдонулушуна талдоо жүргүзүлгөн. Маданий колдонууга жол берилбестиги белгиленди.

Түйүндүү сөздөр: оюм-чийим; маданият; улуттук кийим; коргоочу белгилер; үлгүлөр; тумарлар; геометриялык фигуралар; кийим.

ANALYSIS OF FEATURES OF ORNAMENTS IN THE CULTURAL HERITAGE OF KYRGYZSTAN, JAPAN AND EUROPE

M.T. Maksutova, A.E. Pinskikh

Abstract. This article reflects the historical importance and influence of ornaments on the cultures of different countries. It also reflects its brief history and relevance today. The problem of unfair use of ornamental culture by dishonest entrepreneurs is touched upon and the topic of analysis of similarities and differences of ornaments in different parts of the world is revealed for the correct use of ornamental motifs in creativity and further avoidance of cultural appropriation.

Keywords: ornament; culture; national costume; protective symbols; patterns; amulet; geometric figures; clothes.

Общеизвестно, что из поконов веков каждая народность имела свои отличительные символы – орнаменты. И для любого народа эти символы были не просто элементом декора или отличительным знаком, но и несли в себе глубокий сакральный смысл. По сей день орнамент для народа – это код, который отражает его культурную идентичность.

Цель настоящей статьи – рассмотреть и сопоставить особенности орнаментальных традиций Кыргызстана, Японии и Европы, выделив как их сходство, так и различия, а также обозначить проблемы, связанные с их интерпретацией и применением.

В настоящее время народы разных стран все чаще возвращаются к теме орнамента в контексте культурного наследия и начинают внедрять его в современные реалии своего быта. Люди желают лучше понять не только свои корни, но и сохранить наследие своих предков. Современная одежда, предметы быта, элементы декора, искусство, даже архитектура – всего этого касается тенденция на внедрение этнического орнамента, вне зависимости от страны. Особо ярко эта тенденция сейчас прослеживается в Центральной Азии и на Востоке (рисунок 1). Отсюда и рождается повышенный интерес к изучению темы орнаментальной культуры разных стран.

Орнаменты передают собой знания, верования и ценности народа, отражают его быт, культурные особенности и могут демонстрировать, как природные элементы, религиозные символы, так и родовые знаки и социальный статус [2].

Орнаменты могут рассказать, как народ жил в стародавние времена, какие исторические события застал, и даже его географическое положение.

Однако с большим сожалением следует отметить и негативную тенденцию их использования. В настоящее время недобросовестные предприниматели, в погоне за трендом на использование истории и этники, все чаще берут элементы чужой культуры, порой регистрируя их под собственный бренд, ставя клеймо авторского права. В добавок к этому, все это делается без должного знания истории, культурной составляющей, мотивов и значений используемых ими элементов.

Недавний пример: бренд YAKA, основанный женщиной, которая, вдохновившись этническими узорами и предметами одежды Кыргызстана, запустила в Москве производство целого ряда современной одежды. При этом она присвоила им неуместные, а порой и оскорбительные названия, такие как «платок слезы бывшего», и зарегистрировала все это в качестве своей интеллектуальной собственности.

Данную ситуацию даже прокомментировали в Министерстве культуры Кыргызской Республики: «Использование национальных узоров в коммерческих целях должно осуществляться с соблюдением этических принципов, норм национального законодательства, международных стандартов защиты культурного наследия, а также с учетом мнения экспертного сообщества. Министерство культуры продолжит работу по усилению мер защиты национального культурного наследия» – резюмировали в ведомстве [3].

Рисунок 1 – Современная одежда с орнаментами [1]

Для каждого народа его орнамент является частью идентичности, поэтому он обязан быть сохранен в рамках народа-носителя, хотя испокон веков многим культурам не удалось полностью избежать апроприации.

Поэтому так важно знать историю культуры страны, орнаменты которой вас вдохновляют, и пользоваться ими с уважением, отдавая дань символам и наследию народов. А чтобы не возникало путаницы, необходимо понимать различия орнаментов, выявленные путем их сравнения. В данной статье приведен сравнительный анализ орнаментов стран Европы, Кыргызстана и Японии.

В разных странах на орнаменты оказывают влияние множество крайне разнообразных факторов, в том числе историко-географические, бытовые, мифологические и религиозные. Хотя в многих орнаментах изначально прослеживаются и языческие мотивы.

Самое большое влияние на формирование орнаментов оказывает географическое положение страны. Например, если народ проживал вблизи водоёмов или около моря, то в орнаментах будут проследиваться мотивы волн, морской фауны и флоры. Если же народ жил на равнинной местности, то большое влияние на орнаменты оказывала растительность местности, а если на горной, – то сам рельеф, отражение находили также животные и птицы, населяющие эту местность (рисунок 2).

Историческая же составляющая орнаментов заключается в том, как они отражают быт людей, причем зачастую в зависимости от эпохи и от географического положения. Более изолированные народы имели наиболее отличительные и колоритные орнаменты, а у соседствующих народов орнаменты могли быть схожими, но с небольшой вариативностью отличий в символике, в цветовой гамме или в стиле изображения.

Следует отметить, что характер орнаментов сильно различается, если рассматривать их происхождение с запада на восток. Орнаменты народов Европы, например, сильно отличается от орнаментов Средней Азии, которые в свою очередь совершенно не похожи на орнамент Восточной Азии.

Кыргызский национальный костюм украшен традиционными узорами, отражающими кочевой образ жизни и мировоззрение кочевников. В древние времена мастерицы создавали орнаменты с целью привлечь удачу своей семье, защитить свой род, украшая ими жильё и одежду. Каждый элемент являлся символом, заключая в себе определенный смысл [4].

Основные мотивы:

«Кочкор мүйүз» (бараньи рога) – символ силы, благополучия и продолжения рода.

«Жөргөмүш» (паук) – знак трудолюбия и семейного уюта.

«Куш канат» (крылья птицы) – символ свободы и связи с духовным миром.

Растительные и цветочные узоры – пожелание плодородия и женской энергии (рисунок 3).

Орнаменты встречаются на калпаках, тебетейках, длинных кафтанах, а также в вышивке и войлочных изделиях (например, туш кийиз – настенные ковры (рисунок 4).

В Японии орнаменты на кимоно несут глубокие философские и сезонные смыслы. Детали орнамента продиктованы природой Японии. Формы орнамента плавные, линии тонкие [5].

Основные мотивы:

«Сэйгайха» (волны) – символизируют спокойствие, стабильность и вечную силу природы.

«Кику» (хризантема) – императорский символ, ассоциирующийся с долголетием и благополучием.

«Сакура» (вишня) – быстротечность жизни и красота момента (важно в философии дзэн).

«Аса но ха» (конопляный лист) – знак роста, силы и защиты детей (рисунок 5).

Орнаменты передавались из поколения в поколение и зависели от статуса человека: простолюдинам запрещалось носить узоры, связанные с самураями или императорской семьёй.

В Европе национальная одежда также несла символическое значение, особенно в вышивке и тканях [6]. В зависимости от страны разброс видов и значений орнаментов был невысок, но геральдические орнаменты принадлежали строго определённым знатым родам.

Основные мотивы:

Геральдические символы (львы, орлы, лилии) – принадлежность к определённому роду.

Рисунок 2 – Орнаменты, вдохновленные мотивами волн, растений и животных

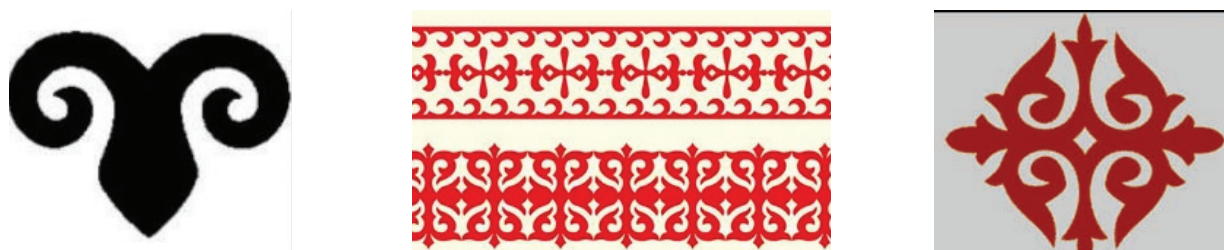

Рисунок 3 – Кыргызские национальные орнаменты

Рисунок 4 – Орнамент, использующийся в быту кыргызского народа

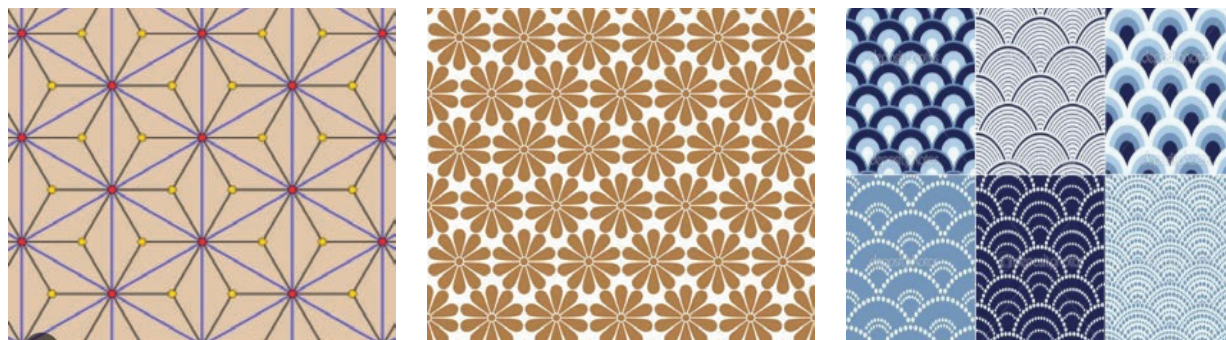

Рисунок 5 – Японские орнаменты

Рисунок 6 – Орнаменты народов Европы

Таблица 1 – Сравнительный анализ орнаментов

Культура	Основные мотивы	Символика	Применение в одежде
Кыргызстан	Рога барана, крылья птицы, паук	Сила, свобода, семья	Вышивка, войлок. Головные уборы
Япония	Волны, хризантемы. Сакура, конопля	Гармония. Долголетие, быстротечность жизни	Кимоно, оби, декоративные ткани, украшения стен
Европа	Геральдика, кельтские узоры, флоральные орнаменты	Родовитость, магическая защита, роскошь	Вышивка, тканые узоры, геральдика

Кельтские узоры (в Ирландии, Шотландии) – мистические символы силы и бесконечности.

Флоральные орнаменты эпохи Возрождения и барокко – роскошь, плодородие и связь с природой [7].

Славянская вышивка (Украина, Россия, Польша) – защитные символы (например, восьмиконечная звезда как оберег).

В отличие от Кыргызстана и Японии, европейские узоры часто переходили в тканые ткани (например, дамаск, жаккард) и использовались в костюмах дворянского сословия (рисунок 6).

Следует отметить, что во всех трех частях Евразии орнамент являлся не просто декоративным элементом, несущим в себе лишь цель украшения мира, но еще и сакральным магическим оберегом, имеющим определенные свойства, и дарующим определенную защиту или черты своим носителям. Также орнамент на одежде отражал статус носившего ее.

В таблице 1 приведены основные различия орнаментов у народов рассмотренных стран.

Таким образом, можно сделать вывод, что орнаментальные символы каждой страны имеют свои сходства и свои различия. Огромные, к слову, различия заключаются в стиле изображения орнаментов. Если кыргызские орнаменты часто представляли собой отдельный округло-заостренный элемент, повторяющийся по цепочке или в радиальной композиции, то японские мотивы, как правило, представляют собой цельный паттерн, заполняющий все пространство как принт, и выполненный в более линейной стилистике. Гральядические же символы представляли собой отдельные элементы, использующиеся по одному, и имевшие наиболее приближенный к реальности вид. А вот некоторые народы Запада, напротив, использовали множество прямых геометрических форм.

Все это позволяет сделать вывод, что, зная различия и историко-культурную важность орнамента каждой представленной страны, мы можем использовать их с умом и уважением, отдавая дань предкам этих народов и сохраняя их культурную ценность, не деморализуя наш труд, и не выставляя культуру другого народа в качестве личной интеллектуальной собственности.

Поступила: 28.07.2025; рецензирована: 11.08.2025; принята: 13.08.2025.

Литература

1. Кыргызский бренд одежды «CUT A DASH». URL: https://www.instagram.com/cutadash_official?igsh=ODMxZ3BhM2N4OGw1 (дата обращения: 07.05.2025).
2. Буткевич Л.М. История орнамента: учебное пособие. М.: ВЛАДОС, 2008. С. 10–12. URL: https://www.academia.edu/18162655/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B_%D0%9C_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 (дата обращения: 07.05.2025).
3. Скандал с брендом YAKA: как отреагировало Министерство культуры Кыргызстана. URL: https://24kg.cdn.ampproject.org/v/s/24.kg/obschestvo/320613_skandal_sbrendom_YAKA_kak_otreagirovalo_ministerstvo_kulturyi_kyrgyzystana/amp?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%3A%20%251%24s&aoh=17459042010048&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2F24.kg%2Fobschestvo%2F320613_skandal_sbrendom_YAKA_kak_otreagirovalo_ministerstvo_kulturyi_kyrgyzystana%2F (дата обращения 07.05.2025).
4. Немного о значении кыргызского узора. URL: <https://knews.kg/2016/09/05/nemnogo-o-znachenii-kyrgyzskogo-uzora/> (дата обращения: 08.05.2025).
5. Японские орнаменты. Красота и наполненность смыслами. URL: <https://www.togas.com/ru/blog/yaponskiye-ornamenty-krasota-y-napolnenost-smyslami> (дата обращения: 08.05.2025).
6. Готический орнамент на ткани и в вышивке. URL: <https://ornament.rode.land/istoriya-ornamenta/92-goticheskij-ornament-na-tkani-i-v-vyshivke.html> (дата обращения 10.05.2025).
7. Орнамент эпохи Ренессанса. URL: <https://ornament.rode.land/istoriya-ornamenta/69-ornament-epokhi-renessansa.html> (дата обращения: 10.05.2025).