

А.С. Шарова, В.Н. Семенова

СКУЛЬПТУРЫ ДОГОНОВ — ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ ПО АФРИКАНСКОМУ ИСКУССТВУ

В научной среде представление о космологии догонов сформировал Марсель Гриоль, в том числе и в некоторой степени об их художественной составляющей, коей являются предметы культа: маски и скульптура. Первая встреча М. Гриоля с догонами состоялась в 1931 г., в то время, которое характеризуется повышенным интересом в Европе к так называемому «искусству негров», к культуре Африки в целом (например, афроамериканская джазовая музыка). Конечно, нужно учитывать и культурный фон, который сформировал у М. Гриоля определенное представление об Африке. Это представление можно назвать «ожидание открытия», «открытие» новых впечатляющих поразительных вещей [Willett 2003]. В ходе своих первых поездок в 1931, 1935, 1936 гг. М. Гриоль занимался изучением масок. Действительно, его работу 1938 г. “Les Masques de l Dogon, Travaux et Memories de l Institut D’Ethnologie” считают примером детальности и тщательности. Она много раз переиздавалась — в 1963 г. (Edition: Muséum National d’Histoire Naturelle), в 2004 г. (4 edition). Метод работы М. Гриоля оставляет желать лучшего: он платил ограниченному числу информантов из одного и того же города (деревни) — Санга. Его исследования прервала Вторая мировая война.

В своих первых поездках М. Гриоль уже начал уделять внимание и даже делать акцент на мифологии, которая скрывалась за масками. В итоге после войны он решил сосредоточиться на изучении мифов, исключив все другие линии вопросов. Последние изыскания, например бельгийского антрополога

Вальтера ван Бика, не подтверждают его эзотерическую теорию. Вальтер ван Бик сообщает, что астрономия занимает мало места в религии догонов [van Beek 1991]. Независимо от М. Гриоля Ф. Лем вел полевые исследования в Западном Судане [Lem 1948]. В его работе также описана богатая пластическая традиция Судана.

Образцы скульптурных произведений догонов, проживающих на юге Республики Мали, в районе плато Бандиагара, представлены во многих музеях мира. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН не исключение.

История коллекций МАЭ РАН по культуре догонов началась с В.Р. Арсеньева и тесно связана с его собирательской деятельностью. Основной массив предметов материальной культуры догонов — 95 номеров — были получены от него. Однако первые вещи, приписываемые догонам, поступили в составе сборной коллекции 2026 в 1912 г. из Берлинского музея народоведения. Коллекция считается сборной, так как в ней представлены предметы материальной культуры и быта народов Южной (№ 1–60), Восточной (№ 61–346), Западной (№ 347–714) Африки. За народом хабе (название догонов на языке фула) записаны предметы № 483, 484 (каменные кольца) и № 485, 486 (деревянные замки). К сожалению, коллекция должным образом не описана. Ее научное изучение еще впереди. Залогом хорошего научного изучения и грамотной атрибуции является работа над каталогами с изображениями и размерами, сохранностью, а также с изданием музейной архивной документации. Научная атрибуция, подробная и часто не совпадающая с первоначальной информацией по предмету, требует убедительной аргументации и иного формата, чем коллекционная опись. Формат научной статьи или книги кажется здесь наиболее подходящим. Такого принципа придерживались сотрудники сектора Африки и его заведующий Д.А. Ольдерогге, чьи статьи в сборниках МАЭ и африканском этнографическом журнале «Africa» проливают свет на целый ряд предметов из коллекций африканского фонда. Прекрасная традиция, которую следует возродить. В этом плане наша статья продолжает традицию сектора Африки.

Первый сбор по догонам — это коллекция 6707 (сбор 1971–1972 гг.). К культуре догонов относятся семь предметов. Это литые украшения из меди: перстни, браслет, подвески и амулет с характерными спиралевидными орнаментами (№ 6707-6, 9, 10, 17, 18, 19, 28).

В коллекции 6711 (сбор 1971–1973 гг.) с № 184 по 191 представлены образцы деревянной пластики догонов.

Статуэтка женская № 6711-186 вырезана долотом — острым режущим инструментом — из темного дерева. Поверхность заскоблена и доведена до блеска лощением. Представляет собой характерное изображение предка в скульптуре догонов, была куплена в марте 1973 г. на проспекте Нации в Бамако. Фигурка вызвала высокую оценку сотрудника национального музея Мали. Ее стоимость в 2000 малийских франков также косвенно свидетельствует о ее ценности. Фигурка № 6711-187 обошлась коллекционеру уже в 500 малийских франков. Происходит от догонов района Бандиагара. Два ритуальных топора № 196, 197: № 196 — на конце рукояти вырезана человеческая голова,

характерная по стилю для пластики догонов. Приобретены на проспекте Нации в 1972 и в 1973 гг. у Камара.

Предметы магического назначения № 198 и 199, которые приобретены на «золотом ряду» (проспект Нации) в Бамако у торговца Гиндо, представляют особый интерес. Собиратель дает название на языке догонов и указывает историю бытования. Предмет № 198 служит для вызывания дождя. *Segene* забивается стариками в землю. Старики, спустив штаны, садятся вокруг спиной к нему. Обряд сопровождается рядом запретов, в частности, запретом разговоров до наступления дождей. Предмет № 199 для врачевания *dungoi* — это щипцы, изготовленные ковкой, для врачевания. Служат для лечения глаз (извлечения соринки). Изготовление, как и использование этого предмета, также сопровождается рядом запретов. Торговец указал на запрет женщинам прикасаться к нему. Оба предмета происходят из деревни Нингари (Ningari), плато Бандиагара. На экспозиции «Африка южнее Сахары» предметы представлены в витринах № 29 и 33. Эта информация указана в коллекционной описи № 6711, составленной собирателем, что увеличивает ее ценность. Однако истории бытования этих предметов требуют верификации, так как записаны В.Р. Арсеньевым со слов торговца.

Скульптурные изображения общества плато Бандиагара — едва ли не самые известные и популярные в Африке и за рубежом произведения искусства континента. Так, одна из статуэток была продана за сумму, превышающую семь миллионов долларов, на аукционе Сотбис в Париже в начале XXI в. Некоторые предприимчивые догоны в настоящее время занимаются изготовлением скульптур специально для торговцев антиквариатом. В Гане, например, есть резчики, которые делают копии известных статуэток догонов, подвергают их искусственному старению и продают чуть ли не по цене подлинников [ВВС: Тайное искусство Западной Африки].

Что же представляют собой скульптуры общества плато Бандиагара? Каковы их характерные черты? Где лежат истоки стиля скульптуры догонов? Почему они так популярны среди коллекционеров произведений африканского искусства?

Стиль скульптуры догонов представляет собой смешение традиций двух народов. В районе плато Бандиагара найдены статуэтки, возраст которых измеряется несколькими столетиями. Они приписываются догонами народу теллем, проживавшему на данной территории до их прихода. Скульптуры высечены из твердого дерева, которое покрыто окаменевшей коркой жертвенной смеси, изготовленной из крови и рисового отвара. Их отличительной чертой является сочетание обобщенных монументальных форм с экспрессивной динамичной композицией. Патетические жесты, странные позы резко контрастируют со строгими, прямолинейными ограниченными формами, четко вписанными в объем заготовки — обрубок древесного ствола. Особое внимание следует обратить на строго вертикальные фигуры с вытянутыми вверх руками. Та же основа встречается в навершиях масок догонов — канага и сириге. Мотив трех вертикалей, определяющий композицию масок (боковые грани и нос), характерен и для скульптуры [Куценков 1990: 82]. Торс и руки образуют три вертикали. Линии рук имеют продолжение в ногах скульптуры. Плечи

и основание статуэтки ограничивают сверху и снизу три вертикали, выступающая в качестве двух горизонталей. Такая форма напоминает форму навершия маски канага (крест с двумя перекладинами). Ступни ног на основании едва намечены.

Среди ученых не существует единого мнения, кому принадлежат ранние по датировке скульптуры, собранные различными экспедициями в районе Бандиагара: теллем или догонам. Ж. Лод считает, что их создатели — теллем, полагая, что догоны не имели собственной традиции изготовления скульптуры и полностью восприняли ее от теллем [Laude 1979: 46]. У. Фэгг считает, что авторы скульптур — догоны [Bedaux 1988: 45]. По его мнению, они являются старейшими образцами резьбы по дереву, которая модифицировалась с течением времени.

Скульптуры догонов отличаются от скульптуры теллем только чуть большей мерой условности и полным отсутствием экспрессии. Кроме того, есть переходная группа произведений, в которых черты двух традиций переплетены настолько тесно, что их трудно отнести с определенностью к традициям догонов или теллем. Вне зависимости от того, кому принадлежат произведения, ясно одно — теллем оказали влияние на искусство догонов.

Скульптурные изображения общества плато Бандиагара разнообразны по стилю. Их формы четко ограничены, угловаты, их трехмерность выявлена резкими контрастами света и тени. Структурное строение человеческой фигуры иногда резко обнажено, позвоночный столб превращен в напряженную зигзагообразную форму, отделенную от туловища [Искусство народов Африки 1975: 109]. Есть у догонов скульптуры овального стиля. Они сильно вытянуты, повторяют форму дерева [Духи Черной Африки 2009: 106].

Изготовление деревянной скульптуры у догонов проходит четыре стадии [Громыко 1985: 107]. Первая включает грубую обработку, приблизительное выявление основных пластических объемов при помощи топора или тесака. На второй стадии проходит более тщательная проработка основных масс, постепенное расчленение их на более конкретные формы. Третья стадия — доведение до пластической определенности всех форм скульптуры при помощи резца и ножа. На четвертой происходит окончательная проработка всех форм и исполнение деталей (волосы, веки, узоры одежды), скульптурная форма обогащается введением элементов декора.

После окончания резьбы начинается полировка поверхности. Для этого используются или грубые, шершавые листья различных растений, или наждачная бумага. Поскольку скульптуры догонов изготавливаются из деревьев твердых пород, в ходе полировки они приобретают почти металлический блеск. Если статуэтки изготовлены из деревьев мягких пород, что бывает реже, они имеют теплый матовый оттенок. Чтобы предохранить их от возможных трещин и расколов при высыхании дерева, догоны смазывают их жертвенной смесью, состоящей из крови и рисового отвара, или маслом.

Статуэтки догонов можно подразделить на антропоморфные и зооморфные. Они изображают персонажей мифологических сюжетов и обычных людей. Антропоморфные скульптуры в большинстве случаев посвящены духам

предков и являются вместилищем их ньямы¹. В композиционном отношении они продолговаты, формализованы.

Наиболее распространенными являются изображения мужчин, женщин и гермафродитов. Встречаются фигуры с поднятыми руками. Иногда они могут находиться в композиции со скульптурными или рельефными изображениями животных. Есть стоящие и сидящие фигуры, иногда парные, с руками, сложенными на животе или прижатыми к ушам, коленопреклоненные и верхом на животном.

В отличие от многих народов Африки догоны придают большое значение изображению рук. Часто руки антропоморфных скульптур подняты или сложены в особом жесте. Таковы, например, статуэтки из коллекции МАЭ РАН № 6711-186, 188. По мнению М. Гиндо, информанта П.А. Куценкова, поднятые вверх руки обозначают моление воде, а сосуд между руками на голове скульптуры символизирует изобилие и благоденствие [Куценков 1990: 83]. Такие скульптуры используются во время земледельческих обрядов. Тема поднятых рук связана с сюжетами мифов. Так, Номмо вздымает руки к небу, призывая дождь прощения.

Наиболее часто изображаемое божество в скульптурах догонов — Номмо². Считается, что они несут в себе часть жизненной силы бога. Культовые статуэтки, главные в религиозных церемониях догонов, выносятся один раз в год в день умерших, чтобы люди могли их увидеть, помолиться им, попросить хорошего урожая и здоровья для детей. Остальное время скульптуры Номмо находятся в тайниках, где строго охраняются огонами (жрецами), которые ухаживают за ними, «кормят» их из специальных чаш. Только наиболее почитаемые догоны могут (после своей смерти) некоторое время провести рядом с ними. Считается, что они помогают душам умерших переместиться в загробный мир.

Скульптуры догонов, особенно Номмо, украшены зигзагообразным орнаментом, что, по мнению исследователей, символизирует путь корзины (лодки), на которой один из восьми предков спустился к людям. Иногда руки Номмо в скульптурных изображениях украшают браслеты.

В статуэтках для жертвоприношений Номмо представляется распятым на дереве с руками над головой. Иногда он изображается с одной ногой. Такие скульптуры демонстрируют один из мифологических сюжетов догонов. Согласно ему, каждый Номмо имеет одну ногу в форме барабанной палочки или рыбы [African art of the Dogon 1973: 55]. В такой скульптуре он или отклоняется назад, или стоит вертикально. Одноногого Номмо часто изображают с поднятыми вверх руками.

Можно встретить скульптуру, показывающую Номмо во время его трансформации в крокодила. В некоторых статуэтках он изображается в движении,

¹ Ньяма — мгновенно действующая, безличная, бессознательная энергия, пребывающая во всех людях, животных, растениях, в сверхъестественных существах, предметах и природе, придающая устойчивость и прочность своей временной (в случае смертного существа) или вечной (в случае бессмертного объекта) опоре [Griaule 1938: 161].

² Номмо считается водой морей и суши, потоков и ливней.

что передается при помощи покачивающейся позы. Руки таких скульптур подняты вверх, ноги четко отделены.

Фигуры Номмо часто имеют нос змееобразной формы, широкий рот и уши в форме подковы.

Встречаются скульптурные группы изображений Номмо, например четыре божества, каждое из которых, по всей вероятности, символизирует пару. Произведения эти относятся к стилю теллем.

Иногда Номмо изображается с одной левой поднятой рукой, в то время как другая опущена. Вероятно, такая скульптура символизирует воскресшее божество. Форма, образованная руками и грудью, в таком изображении наполняет форму навершия маски канага.

Встречаются так называемые «наложенные» скульптуры, обозначающие наследника Номмо — верховного огона. Такое произведение изображает сразу двух персонажей: бога и жреца. Руки Номмо, поднятые вверх, плавно переходят в голову огона. Фигура жреца, в которую перемещается дух предка, обычно изображается с женскими атрибутами — отголосок бисексуальности Номмо. В некоторых экземплярах череп расколот поверх хребта, что указывает на удаление черепной крышки, которая являлась препятствием для общения духа и разума. Ритуальный эквивалент — бритые волосы во время церемонии возведения на престол великого огона.

Фигуры, несущие чаши на головах, рассказывают об одном из эпизодов космогонического мифа догонов, согласно которому Номмо решили защитить свою мать-Землю от следующих посягательств на инцест со стороны ее старшего сына Йуругу. Для этого они спустились на Землю и вошли в муравейник (гениталии), из которого были рождены. Через некоторое время темный инстинкт привел Йуругу к муравейнику, уже занятому Номмо. В качестве защиты от солнца он носил на голове деревянную чашу, из которой ел. Поставив ноги в муравейник, он медленно погрузился в него, как бы обратив вспять процесс своего рождения. Так он был освобожден от своего земного существования [Griaule 1965: 25–26]. Одними из атрибутов таких скульптур являются один или несколько сидящих на спине детей. Другие характерные черты данных изображений — уши в форме подковы и цилиндрическое сочленение подбородка.

Статуи предков используются во всех главных религиозных церемониях — сиги³, дама⁴, церемониях освящения посева, чтобы обеспечить хороший урожай, посвященных богу Лебэ.

Часто скульптуры догонов изображают кузнеца. Они также являются священными: согласно мифам, именно кузнец научил людей земледелию и всем ремеслам. Фигуры кузнецов часто изображают с одной рукой, одной ногой или изогнутой спиной, поскольку, согласно легенде, когда предок-кузнец спускался на землю, чтобы дать людям огонь и ремесла, молот и наковальня перебили ему руки и ноги [Духи Черной Африки 2009: 107].

³ Сиги — один из главных религиозных праздников догонов. Его целью является возобновление Великой маски. Сиги проводится один раз в шестьдесят лет.

⁴ Дама — заупокойный ритуал, выполняемый через некоторое время после погребения и предназначенный для ускорения ухода души покойника из мира живых, где она задерживается.

Еще один персонаж скульптурных изображений — жрец. Идентифицировать его можно по бороде и головному убору, который, правда, обозначен весьма условно углубленными линиями на черепе.

Скульптуры догонов изображают не только предков и божеств, но и обычных людей: пастух с кнутом, играющие музыканты, склонившаяся на колени женская фигура, мужчина и женщина, призывающие дождь на иссушенную землю, всадник. Их фигуры могут быть изготовлены из дерева и железа. Большое количество женских статуэток догонов в коллекции МАЭ РАН (№ 6711-184, 186, 187, 189, 190, 191) изготовлены из деревьев твердых и легких пород.

В скульптурах общества плато Бандиагара прослеживаются сюжеты, связанные с семейной жизнью людей. Не редки парные скульптуры, которые призваны оберегать семейное счастье, покой и благополучие. Мотив материнства присутствует в скульптуре, ему посвящены многие статуэтки догонов. Очевидно стремление передать красоту женщины.

Стиль скульптуры догонов прошел непростой путь, вобрав в себя лучшие традиции двух народов. Этот вид искусства общества плато Бандиагара, как, впрочем, и другие, стал визуальным отражением религии и мифологии народа. Хотя и повседневная жизнь людей заняла свою нишу в сюжетах статуэток догонов. За персонажами скульптур общества плато Бандиагара видны обычные африканцы. Российский обыватель может познакомиться с ними в Кунсткамере и немного окунуться в таинственный мир культуры догонов.

Библиография

- Громыко А.А.* Маски и скульптура Тропической Африки. М.: Искусство, 1985. 351 с.
- Духи Черной Африки: коллекция Авнера и Любви Шакаровых / Отв. ред. В.Б. Мириманов. М.: Изд-во МГУ, 2009. 212 с.
- Искусство народов Африки: Сб. статей / Отв. ред. М.А. Коростовцев. М.: Искусство, 1975. 312 с.
- Куценков П.А.* Этнос и его искусство: Западный Судан. М.: Наука, 1990. 160 с.
- African art of the Dogon. The myths of the cliff dwellers / Ed. By J. Laude. N.Y.: Viking, 1973. 60 p.
- ВВС: Тайное искусство Западной Африки / Hidden Treasures of West Africa art / Реж. Griff Rhys Jones. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.youtube.com> (дата обращения: 02.08.2015).
- Bedaux R.M.A.* Tellem and Dogon Material Culture // African Arts. 1988. Vol. 21. No. 4. P. 38–45.
- (van) Beek W.* Dogon restudied: a field evaluation of the work of Marcel Griaule // Current anthropology. 1991. Vol. 32. No. 2. P. 139–167.
- Griaule M.* Masques Dogons. P.: Institut d'ethnologie, 1938. 895 p.
- Griaule M.* Conversations with Ogotemmel. An introduction to Dogon religious ideas. L.: Oxford univ. press, 1965. 230 p.
- Laude J.* Les arts de l'Afrique noire. P.: Chene, 1979. 176 p.
- Lem F.H.* Sculptures Soudanaises. P.: Arts et Metiers Graphiques, 1948. 110 p.
- Willett F.* African Art (Third Edition). USA: Thames and Hudson world of art, 2003. 304 p.