У.Э. КЯМАЛЗАДЕ
Аспирант Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица
e-mail: info.batik.kamalzade@gmail.com

U.E. KAMALZADE
Graduate student of Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design
e-mail: info.batik.kamalzade@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_1_2_270_280

СЕМАНТИКА ОРНАМЕНТА И ЦВЕТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПЛАТКА КЕЛАГАИ

SEMANTICS OF THE ORNAMENT AND COLORS OF THE AZERBAIJANI NATIONAL HEADSCARF KELAGAYI

Предметом настоящей статьи является семантика орнамента и цвета традиционного азербайджанского платка келагаи («kələğayı»). В статье дается определение орнамента, истоки его появления в азербайджанском декоративно-прикладном искусстве, его распространение во всех сферах культуры Азербайджана. Каждый тип орнамента — геометрический, растительный, зооморфный и антропоморфный — рассматривается в отдельности на примере его использования в келагаи. Отдельное место в статье занимает наиболее древний традиционный орнамент келагаи — бута и его магическая символика.

The subject of this article is the semantics of the ornament and color of the Azerbaijani national headscarf kelagayi («kələğayı»). The article gives a definition of the ornament, the origins of its appearance in the Azerbaijani arts and crafts, its distribution in all spheres of the culture of Azerbaijan. Each type of ornament — geometric, floral, zoomorphic and anthropomorphic — is considered separately on the example of its use in kelagayi. A separate place in the article is occupied by the most ancient traditional kelagayi ornament — buta and its magical symbolism.

Ключевые слова: орнамент, семантика, келагаи, цвет, шелк, бута, национальный платок.
Keywords: ornament, semantics, kelagayi, color, silk, buta, national headscarf.

Семантика орнамента келагаи

Понятие «семантика орнамента» в отношении келагаи включает в себя смысл, значение и содержание его узоров и имеет большое значение для понимания языка орнаментов азербайджанских национальных платков.

Орнамент окружает человека в повседневной жизни, но не имеет четкого определения по причине его огромного разнообразия. В широком понимании орнамент — живописное, графическое или скульптурное украшение, состоящее из стилизованного сочетания геометрических, растительных или животных мотивов. В латинском языке термин «ornamentum» («орнамент») означает «украшение» [7, с. 49–50; 6, с. 654–656].

Трудно с точностью сказать, когда именно возник орнамент. Судя по исследованиям ученых, его следы восходят к каменному веку — это был один из древнейших способов отобразить мир. Орнамент подчеркивает особую семантику различных предметов, выявляет их культурно-историческое значение, принадлежность к определенной традиции и отражает миропонимание народа.

Орнаментальное искусство Азербайджана, прошедшее огромный исторический путь, сформировалось под непосредственным влиянием многих стран Востока: Ассирии, Египта, Персии, Китая и др. Огромную роль в развитии и формировании орнаментального искусства сыграл Великий Шелковый путь, часть которого пролегала через территорию современного Азербайджана. Значительная роль в обогащении орнаменталистики принадлежит народному творчеству, опирающемуся на исламскую религию и традиции времен его предшественника — зороастризма.

В культуре Азербайджана орнамент пронизывает практически все духовные и материальные сферы человеческого бытия. Он широко используется во многих произведениях коврового, ювелирного, декоративно-прикладного искусства, а также в традиционных азербайджанских женских головных уборах множества разновидностей, таких, как: чадра, орпек, келагаи, тирме-шаль, лечек, яйлыг, арахчын, чалма, чаршаб, яшмаг, тюрбан, тесек, чутгу и др.

Наибольшую популярность среди азербайджанских платков завоевал келагаи, который с момента появления и по сей день не утратил своих позиций, став одним из символов Азербайджана.

Типы орнаментов келагаи

Среди различных типов орнамента келагаи выделяются следующие.

1. *Геометрический орнамент,* состоящий из изображений сплошных, пунктирных и ломаных линий — зигзагов, треугольников, четырехугольников, крестов, ромбов, звезд, символического изображения солнца, точек, кругов, спиралей, завитков, овалов, квадратов, меандров, узоров шести- и восьмиконечной формы и др.

Геометрический орнамент сформировался на основе технического и символического орнаментов.

Технический орнамент является первичной формой орнамента, возникшего в результате трудовой деятельности человека. Он является стилизацией форм живой природы и носит повествовательный характер.

Символический орнамент возник и сформировался в исламский период на основе отвлеченных геометрических фигур, изображающих животных, людей, орудия труда в наскальных рисунках, на ткани (рис. 1).

Вдохновителем геометрических орнаментов была живая природа. Например, круг символизировал солнце, крест был символом древнего огня и центра мира, свастика, наряду со многими значениями, символизировала вечность, четыре времени года и четыре основных природных понятия — огонь, воздух, воду и землю. Кайма в форме узких полос означала воду («su»), зигзагообразный узор изображал змеиный след («ilan yolu»), завитки рогов («buynuzlar») символизировали плодородие и др. [5, с. 52–76].

Рис. 1. Орнаменты с наскальными рисунками

Со временем геометрическая орнаментировка усложнялась и нашла свое логическое продолжение в архитектуре, коврах, тканях, одежде и платках.

2. *Растительный орнамент* — самый распространенный после геометрического. Для него характерны свои мотивы с

изображением стилизованных колосьев, листьев, цветов, плодов и веток различных растений.

Чаще всего это были роза («qızılgül»), нарцисс («nərgiz»), гвоздика («qərənfil»), мак («lalə»), лилия («zanbaq»), ирис («süsən»), тюльпан («dağlaləsi»), цветы фруктовых деревьев — граната («nar»), айвы («heyva»), алычи («alça»), винограда («üzüm»), а также колосья («sünbül») и листья («yarpaq») [2, с. 52–76].

Общим значением стилизованных растительных элементов является плодородие, но, помимо этого, каждый из них имеет отдельный смысл в символике. В основном, это вечные общечеловеческие понятия — любовь, преданность, смелость, чистота, печаль. Например, розы олицетворяют любовь, тюльпаны — весну. Волнообразный побег с отходящими от него стеблями «ислими» («islimi») означает вечное движение. В изгибах побега чаще всего изображались розы, нарциссы и тюльпаны.

Стилизованные кипарисы, розовый или гранатовый кусты, чаще всего заполняя основное пространство платка, символизировали «древо жизни».

3. *Зооморфный орнамент* включает как реалистические, так и условные, стилизованные изображения птиц и зверей. Из птиц чаще всего это соловей, павлин, голубь, попугай, удод, ворон, фазан, перепелка, куропатка и т. д.

Животные представлены изображениями верблюдов, газелей, черепах, змей, драконов, лошадей. Наиболее древним и излюбленным зооморфным мотивом были павлины («tovuz quşu»), символизирующие бессмертие либо воскрешение из мертвых.

Также часто использовался сюжет с изображением пары павлинов — символа единства противоположностей, солнца и луны. Обычно изображались птицы, символизирующие любовь, но, если они смотрели в разные стороны, это символизировало разлуку. На бытовом уровне этот символ рассматривался как образец супружеского союза.

4. *Антропоморфный орнамент* использует в качестве мотивов стилизованные фигуры или отдельные части тела людей или человекоподобных существ.

Истоками антропоморфных мотивов в азербайджанском декоративно-прикладном искусстве являются петроглифы Гобустана с изображением женщин, мужчин-охотников или группы людей, исполняющих ритуальный танец, предположительно Яллы.

Антропоморфный орнамент подразделяется на 2 вида:

— архаический, отражающий древние мифологические представления;

— бытовой, или жанровый, с изображением сцен из повседневной, частной или общественной жизни людей.

Все вышеперечисленные типы орнаментов могут использоваться как отдельно, так и в комбинациях друг с другом.

Келагаи неотделим от быта азербайджанцев, являясь одним из главных атрибутов его одежды. В то же время он представляет собой не просто атрибут одежды, но имеет статус социально значимого предмета, сопровождающего азербайджанцев в течение всей жизни — от рождения до смерти. Неся в себе глубокий философский смысл и культурную значимость, он используется на все случаи жизни в строгом соответствии с характером конкретной ситуации, например, в качестве символа мира. Существует древняя азербайджанская традиция, согласно которой женщина, бросив келагаи между сражающимися мужчинами, может остановить кровопролитие. Также келагаи символизирует целомудрие и чистоту, поэтому девушка свое согласие на брак выражает тем, что отдает свой келагаи юноше, сделавшему ей предложение.

Келагаи, несмотря на их единообразную форму, цветовую гамму, особенности орнамента, тип композиции, способ повязывания и зависимость от возраста обладательницы, являлись атрибутом, при котором богатые и бедные женщины уравнивались в статусе, поскольку, вне зависимости от их благосостояния, они носили одни и те же келагаи [3, с. 18–23].

Цветовые решения келагаи

Цвета келагаи точно передают настроение, соответствующее различным событиям, — свадьбе, траурной церемонии, повседневной деятельности и различным празднованиям.

Цветовое решение традиционно связано с определенными акцентами, каждый из которых обладает определенной символикой.

К примеру, яркие платки дарились в качестве магарыча за добрую весть. Белый цвет символизирует свет и чистоту, черный — его противоположность, мрак и забвение.

Наиболее часто встречается красный цвет и все его оттенки: терракотовый, малиновый, оранжевый, пурпурный, вишневый и т. д. Красный цвет символизирует страсть и жизненную силу. Именно красным ке-

лагаи закрывается лицо невесты в свадебном обряде, подчеркивая счастливое настроение и радость на свадьбах.

Также красные келагаи дарились невесте в хонче (подносе) вместе с обручальными дарами, раздавались родне новобрачных на свадьбе, повязывались на рог жертвенному барану, служили поощрением мастеру, построившему дом, привязывались на воротах домов как весть о радостных событиях в семье [2, с. 21].

Рис. 2. Келагаи семицветный «Йеддирянг»

Черный келагаи как символ боли и грусти был непременной частью траурного женского наряда. В некоторых семьях черным келагаи покрывали гроб усопшего до захоронения в могиле. В быту черный келагаи носили, как правило, только пожилые женщины.

Кроме черных, пожилые женщины и вдовы предпочитали темные, коричневые и синие келагаи, либо разноцветные келагаи строгих тонов, завязывая их обычно в чалму.

Белый цвет, являющийся символом чистоты, невинности, непорочности и юности, носили, как правило, молодые женщины и девушки, повязывая их как головной платок.

Одной из самых распространенных является палитра цветов земли и осени: золотистый, темно-кофейный, оранжевый, абрикосовый, охристый и классический «луковый» цвет, достигаемый мастерами при помощи кожуры лука.

В производстве келагаи используется и множество других оттенков. Оттенки синего и зеленого символизировали цвета весны, зелени и воды. Индиго, лиловый, розовый и алый являлись самыми популярными в бытовых обрядах.

Наиболее сложным и требующим особого мастерства для изготовления является семицветный келагаи («yeddirəng»). Каждый элемент его орнамента окрашен в один из семи цветов и их оттенков — красный, синий, желтый, зеленый, белый, розовый и темно-коричневый (рис. 2).

Истоки орнаментальных мотивов

Истоки орнаментальных мотивов в азербайджанском народно-прикладном искусстве, в том числе в азербайджанских коврах и национальных платках, восходят к петроглифам древнего поселения Гобустан. Эти петроглифы в настоящее время легли в основу экспозиции Гобустанского историко-археологического музея-заповедника. На наскальных изображениях Гобустана ученые насчитали около 6000 рисунков, которые создавались во времена мезолита и в средние века. На них можно увидеть изображения людей, солнца, животных, в том числе, джейранов, быков, куланов, диких коз, оленей, диких свиней, лошадей, львов. Также встречаются изображения птиц, рыб, змей, ящериц и различных насекомых.

Рисунки изображают охоту на горного козла, ритуальные пляски с копьями, лодку с гребцами и солнцем на носу, сцены земледелия, национальный танец Яллы и др.

Дождь и облака изображены в виде зигзагов, послуживших основой геометризованных орнаментов в азербайджанских коврах и платках.

Таким образом, петроглифы Гобустана включают в себя все существующие типы орнаментов.

Бута и ее магическая символика

Самым распространенным узором келагаи является бута, которая использовалась не только в орнаментации национальной одежды Азербайджана, но и в художественной культуре, ковроткачестве, архитектуре, производстве глиняных и металлических изделий.

Внешне бута напоминает язычок пламени, каплю росы, повисшую в воздухе, или одну из половинок «инь-ян» (рис. 3).

«Бута» на санскрите означает «огонь». На территории современного Азербайджана бута появилась в период зороастризма и в его магической символике являлась символом божественного огня. Азербайджан всегда славился свои-

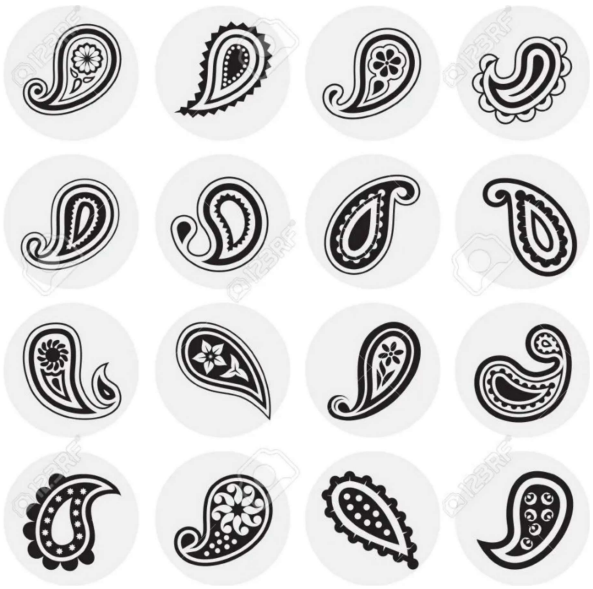

Рис. 3. Разновидности орнамента «бута»

ми горящими очагами — атешгяхами (храмами огня), что отразилось и в его названии: «Азербайджан» с персидского языка переводится как «сокровищница огня» или «земля огня». По сей день Азербайджан называют Страной Огней. Огонь изображался на гербах древних государств на территории Азербайджана и присутствует в современном гербе Азербайджана, а также на гербе Баку в виде трех огней.

Рис. 4. Келагаи с узором буты

Сакральное значение буты выражалось в том, что она воспринималась как дар небес, божественная составляющая сущности человека, вложенная в него свыше. По этой причине у азербайджанцев существовало поверье, что бута сжигает все негативное влияние, а ее очищающий огонь охраняет человека от любого стороннего вмешательства.

Буте приписываются и свойства оберега, охраняющего от злых духов и дурного глаза, поэтому наличие буты было обязательным элементом свадебных одеяний не только невесты, но и жениха.

Бута также символизирует вечность — она напоминает согнувшийся кипарис или кедр, считающийся небесным деревом Зороастра. Даже согнувшись, бута не сломилась, тем самым демонстрируя и силу, и мягкость одновременно.

Восхождение истории появления буты к древности определило ее долговечность, огромное разнообразие ее видов, а также ее распространенность во всех сферах культуры и искусства Азербайджана.

Количество разновидностей буты в орнаментальном искусстве Азербайджана достигает нескольких десятков элементов, названия которых говорят сами за себя. Например: шах («şah»), шах-бута («şah-buta»), бута-детеныш («bala buta»), поссорившаяся бута («küsülü buta»), цветочная бута («güllü buta»), сердитая бута («hirsli buta»), парная бута («cüt buta»), беременная бута («hamilə buta»), влюбленная бута («sevgili buta»), миндальная бута («badam buta») и др.

Эти названия свидетельствуют о сложности и глубоком смысле орнаментальной системы келагаи в целом и о том, какое значение прида-

валось в этой системе буте как наиболее важному элементу этой системы, в частности (рис. 4).

Даже после ухода с территории современного Азербайджана зороастризма и прихода других религий — христианства, буддизма, эллинизма и укоренившегося по настоящее время ислама, отношение к буте как к божественному символу огня и главному элементу орнаментального искусства Азербайджана так и не изменилось.

Несмотря на то, что в XIX–XX вв. магическая символика буты несколько ослабла, популярность ее в Азербайджане настолько велика, что бута до сих пор присутствует в качестве наиболее часто используемого элемента декора во многих областях художественной культуры и искусства.

Семантика узоров келагаи

Узоры келагаи остаются практически неизменными на протяжении нескольких веков, поскольку несут в себе значительную смысловую нагрузку, отраженную в их названиях: «цветок граната» («nar gülü»), «дикорастущий гранат» («cır nar»), «солнце» («günəş»), цветок хары-бюль-бюль («xarıbülbül»), полумесяц («aypara»), виноградная лоза («meynə»), кувшинчик для гюлаба («gülabzən»), папаха («şiş papaq»), глаза газели («ceyrangöz»), цветок айвы («heyvagülü»), кошачья лапка («pişik ayağı»), змеиный след («ilan yolu»), листок («yarpaq») и др.

Очертания гор, расположенные по периметру, означают земной мир, а узоры в центре — мир потусторонний, и он, в соответствии с религиозным мировоззрением, изображается более ярким и красочным. Композиция узорчатого келагаи «Баскал» является изображением центра мироздания, в котором отражены представления о человеческом бытии. В келагаи «Шах», «Шах-бута» высказывается убеждение, что лучшей защитой человека являются горы («dik haşiyə»). Также в баскальских келагаи символизируется жизнь после смерти, переход из физического существования в более красочный, осмысленный и насыщенный духовный мир. Этим верованием объясняется особая яркость баскальских келагаи, достигаемая за счет красок и узоров.

По особенностям нанесения орнамента на келагаи можно определить регион его изготовления. В одних регионах узоры крупные (Абшерон, Шеки), в других — более мелкие (Шемаха), для третьих характерно одновременное распространение как мелких, так и крупных узоров.

Орнаменты «Хейраты» («Heratı»), «Соганы» («Soğanı»), «Истиоту» («İstiotu»), «Албухары» («Albuxarı»), «Аби» («Abi»), «Еляни» («Yeləni») встречаются как в Азербайджане, так и у других народов Кавказа и Ближнего Востока.

В наиболее древнем, по сравнению с остальными видами келагаи, «Хейраты» узоры, в основном, сосредоточены в центре и символизируют собравшуюся вокруг костра большую семью. По мере удаления от центра число узоров уменьшается [1, с. 33].

Технология изготовления келагаи не позволяет получить очень мелкие узоры, поэтому узоры келагаи бывают крупных размеров, а цветовая гамма не бывает кислотно-пестрой по причине использования исключительно натуральных красок.

Несмотря на устойчивую традицию басманахыша, существуют также мастера-художники, занимающиеся ручной росписью келагаи. Они живут в Баскале и продолжают традицию своих прадедов, сохраняя ее по настоящее время. Баскальские келагаи на сегодняшний день остаются единственным наследием ручной росписи по шелку в Азербайджане.

Исходя из самобытности, значимости, характерных особенностей и глубокой символики, 26 ноября 2014 года Комитетом по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО келагаи был внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества под названием «Традиционное искусство изготовления и ношения женского шёлкового головного платка келагаи и его символика», тем самым была подчеркнута важность этого искусства и его символики не только для Азербайджана, но и для всего человечества.

Список литературы:

1. *Алиева Г.* Художественные ткани и вышивки. — Баку: Язычи, 1983. — С. 33.

2. *Баннаева Н.* И в пир, и в мир… Роль келагаи в азербайджанской культуре и традициях очень разнообразна // Каспій. — 2016. — 10 декабря. — С. 21. — URL: http://www.anl.az/down/meqale/kaspi/2016/dekabr/519071.htm (05.12.2022).

3. *Ибрагимбекова Р., Таривердиев Дж., Тариверди З.* Келагаи. Все об азербайджанском головном уборе // Наследие (Следуя традициям). — 2015. — № 3 (75) (02.08.2022). — С. 18–23.

4. *Иманов В.* Келагаи — история, изготовление, орнамент: Струящийся шелк — символ нежности. — URL: https://www.trend.az/life/style/2338362.html (07.12.2022).

5. Kəlağayı sənəti / Kelaghayı art. — Bakı: İMAK Printing House, 2018. — C. 52–76.

6. *Мусинова А.С.* Орнамент — один из древних видов искусства // Молодой учёный. — 2017. — № 4 (138). — С. 654–656. — URL: https://moluch.ru/archive/138/38770/ (8.12.2022).

7. *Палагута И.В.* Орнамент как особый вид искусства // Вопросы теории искусства, ХК. — 2020. — № 1. — URL: https://www.academia.edu/42304972/Палагута_И_В_Орнамент_как_особый_вид_искусства_Художественная_культура_1_2020_С_45_64 (14.12.2022).