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 Stieglitz State Academy of Art and Design
e-mail: info.batik.kamalzade@gmail.com

ПЛАТОК КАК АТРИБУТ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА

SCARF AS AN ATTRIBUTE OF A NATIONAL COSTUME

Азербайджанский национальный костюм и головные уборы всегда вызывали живой интерес у этнографов, искусствоведов, художников. В середине XIX в. русские художники Г.Г.Гагарин и В.В.Верещагин, посетившие Кавказ, объездили весь Азербайджан, делая зарисовки. В их работах особое внимание уделено образам азербайджанок в национальных нарядах и платках, которые до настоящего времени бережно хранятся в лучших музейных коллекциях.

Azerbaijani national costume and headdresses have always aroused great interest among ethnographers, art historians and artists. In the middle of the XIX century, Russian artists G.Gagarin and V.Vereshchagin, who visited the Caucasus, traveled all over Azerbaijan, making sketches. In their works, special attention is drawn to the images of Azerbaijani women in national dresses and headscarves, which are still carefully stored in the best Museum collections

Ключевые слова: наследие, костюм, регион, платок, материал, узор.
Keywords: heritage, costume, region, kerchief, fabric, pattern

Азербайджанскаянациональная одежда — продукт длительных и сложных процессов развития материальной и духовной культуры. Одежда более всех других элементов материальной культуры тесно свя-

зана с историей и отражает национальную специфику, вкус, локальные традиции разных народов.

Изучение истории национального костюма имеет огромное значение не только для этнографов, историков, но также для художников и искусствоведов. По форме одежды, по качеству и цвету тканей можно узнать степень промышленного и художественного развития региона. Изменения в форме, стиле, цветах и мелких деталях украшений в одежде дают информацию о взаимовлиянии костюмов кавказских народов. Большое значение в формировании и развитии костюма играют религия, обряды, традиции каждого народа, кроме того, сама эпоха, историческое время диктуют определенные каноны. Веками одежда менялась, в зависимости от социального слоя, к которому принадлежал носящий ее человек. Краткие сведения об особенностях костюмов и головных уборов жителей Азербайджана и в целом кавказских народов, с древнейших времен до начала XX в., содержатся в работах многих зарубежных и азербайджанских художников и путешественников. Среди азербайджанских исследователей можно назвать таких ученых, как Р.С.Эфендиев, Г.Алиева, К.Т.Каракашлы, А.Измайлова, С.Дюнямалыева. В их трудах исследуются специфика азербайджанского женского и мужского костюма, вышивки, ткани, трактуется художественная и технологическая специфика разных регионов, начиная с далекого прошлого до начала XX в. Очень редко авторы затрагивают такие исторически важные и специфические аспекты, как особенности орнаментальных мотивов, которые использовались в этих нарядах. Среди исследований особый интерес вызывает публикация, подготовленная Азербайджанским государственным музеем искусств им. Р.Мустафаева, включающая уникальный словарь, раскрывающий исторические термины, касающиеся национального костюма, вышивок и платков [3, с. 4].

На Кавказе все народности имели свои традиции, которые веками передавались из поколения в поколение. При украшении костюма использовались вышивки, различные орнаменты, и каждый мотив нес особое сакральное значение. Например, элемент «бута», а также медальон «гель», олицетворяющий солнце, часто использовались в качестве вышивки в женских, а иногда и в мужских нарядах. Среди них можно отметить «кюляджа» (женская верхняя одежда с длинными рукавами), «фарадж» (длинная плечевая одежда), головные уборы «арахчын» (тюбетейках), «дингя» (повязка вокруг головы женщины), «кулах» (мужской головной убор конической

формы, украшенный вышивками), «келагаи» (женский шелковый головной платок, украшенный орнаментом), ткани «тирме» (тонкая шерстяная материя ручной выделки) и т.д.

Рис. 1. Келагаи, середина XX века. Национальный Музей ковра

Древний элемент «бута» (ил. 1), широко распространенный на Востоке, представлен во всех видах декоративно-прикладного искусства. Он имеет множество разновидностей, и его использование связано с природным достоянием этого края. Азербайджан не зря считается Страной Огней с вековыми залежами природного газа и нефти. Именно поэтому гербом города Баку выбран элемент «бута», символ огня. Стилизованные формы этого мотива имеют около 90 разновидностей: «танцующая бута», «бута в виде бутона», «бута со своими детьми», «влюбленная бута», «миндалевидная бута», «плачущая бута», «зигзагообразная бута», «бута с кистями», «крылатая бута» и т.д. [4, с. 78–82]. Иногда этот орнамент сравнивают с павлином, так как форма и узоры хвоста павлина напоминают языки пламени. Этот элемент был широко распространен также в России и в Западной Европе и применялся в дизайне разных изделий и тканей — в конце XVIII в. в аристократических кругах Европы были популярны кашемировые шали с узором «бута».

Платок является одним из важных атрибутов традиционного костюма, представляющий собой настоящее произведение искусства. Он занимал особое место среди женских аксессуаров, оживлял наряд, играл важную роль в праздничных и траурных церемониях. Художественная традиция платка веками формировалась на основе сложных процессов развития материальной и духовной культуры азербайджанского народа. Платки использовались и используются в повседневной жизни, а также на различных церемониях всеми жителями Азербайджана и других народов Кавказа, независимо от возраста, сословия и вероисповедания. Платок давно превратился в предмет статуса.

Во времена Сефевидов женские головные уборы представляли собой лоскутные платки, изящные покрывала, прикрепленные к наголовнику на макушке, поверх платка надевали корону. Женские платки всегда отличались богатством цветов, высоким качеством и изящным убранством.

В XVIII в. в Азербайджане появились ханства, которые были независимы в экономическом и политическом отношении. Все это способствовало возникновению различного рода одежды, отличавшейся своеобразным стилем и колоритом. В XVIII в. платки украшались различными видами вышивки: джульме, гюлебетин (золотошвейная), текелдуз (тамбурная), мунджуглу (с бисером), пилекли (со стеклярусом) и др. Женщины носили, преимущественно, набивные келагаи, которые были распространены по всему Северному Кавказу (ил. 2), чаршабы, косынки, шали-тирме, косынки-чаргаты, чутку, вуали и головной платок-серендаз. Местные жители, часто путешествовавшие по странам Европы, вдохновлялись новой модой, приобретали и заказывали себе платки в современном стиле.

Музейные коллекции, архивные документы, рисунки, исторические фотографии и книги-альбомы, изданные еще в XIX в., иллюстрируют фрагменты истории азербайджанского платка. По ним можно представить, насколько своеобразной и сложной были орнаментальные традиции национального платка нашего народа. Хранилищем этих ценностей в настоящее время являются музеи. Среди самых значимых музеев Баку хотелось бы отметить Национальный музей искусств Азербайджана, который был создан в 1936 г. Он обладает коллекцией, насчитывающей более 18 тысяч экспонатов, где, наряду с предметами зарубежного искусства, хранятся экспонаты национального значения. Национальный музей истории Азербайджана, организованный в 1920 г., обладает самой большой коллекцией, здесь хранится более 300 тысяч предметов исторического и культурного наследия Азербайджана.

Рис. 2. Бекская семья из Шуши. Середина XIX века

Национальный музей ковра, функционирующий с 1967 г., хранит в своих фондах более 10 тысяч экспонатов.

Все три выше указанных музея имеют в своих коллекциях множество уникальных платков, которые, к сожалению, до настоящего времени остаются малоизученными.

За годы своего существования музейные фонды постоянно пополнялись, в основном, шелковыми, шерстяными платками разного качества и сортов. Сбором музейных материалов занимались, главным образом, этнографы. В 1948 г. собрание музеев пополнилось экспонатами из коллекции бывшего Музея народов СССР, где были представлены национальные костюмы, а также платки талышинки [2, с. 42–50].

Фонды также содержат иллюстративные материалы и фотографии головных уборов, которые были отсняты в разных регионах Азербайджана. Они в полной мере раскрывают традиции не только азербайджанцев, но также дают возможность изучать традиции этнических народов, живущих на этой территории, — лезгин, курдов, евреев, татов, аваров, удин, талышей и т.д.

Сравнение головных уборов различных социальных групп показало, что в их покрое не было существенных отличий: крестьяне, ремесленники, состоятельные люди носили папахи, чалмы, платки, шали. Женщины носили чадру, келагаи, косынки, шали и т.д. Классовые различия проявлялись лишь в материале, из которого шились головные уборы и платки. В связи с резко изменившимся к концу XIX в. укладом жизни, что было связано, в первую очередь, с ростом капитализма городов, разница в одежде среди представителей различных социальных слоев общества (чиновников, буржуа, духовенства, ремесленников) становится весьма ощутимой. В XX в. наступает естественный процесс отмирания старых отживших традиций в национальной одежде, и платок претерпевает значительные изменения. Эти изменения происходят, прежде всего, в композициях и узорах, украшающих платки. В качестве примера хотелось бы отметить келагаи, который хранится в историко-краеведческом музее г. Шемаха. Время изготовления платка относится к советскому периоду, и хотя это, в целом, нарядное изделие в композиционном построении сохранило народные традиции изображения растительных узоров, мастер использовал также изображение машины «Волга», что отражает эволюцию орнаментов платков (ил. 3). Это позволяет сделать вывод, что время, эпоха, социальный строй оказывали влияние на традиционные платки.

На основании исследуемых материалов подтверждается факт, что, начиная с XIX в., в Азербайджане кустарное производство платков оживляется. Создаются первые мануфактурные предприятия. В Шемахе уже работают шелкоткацкие предприятия, кустарные фабрики, в которых на местных станках ткется канаус (шелковая ткань). Шуша, Гянджа, Баку, Шеки, Нахичевань производят шелковые ткани, растет число красильщиков и мастеров, которые создавали платки разных цветов, размеров и композиций, традиционные платки — «келагаи». Существовали специальные мастера, делавшие деревянные формы для набоек, а мастера «набойщики» для каждого рисунка имели два штампа — один с фоном, другой с рисунком. Основная композиция узора получалась от ритмического повторения штампа. Было распространено также украшать келагаи двух- или многоцветной набойкой. Этот вид платка пользовался большим спросом. Келагаи в XIX в. изготавливался двух видов: «елени» (каймовый) и «гераты» (по названию города Герат) [1, с. 32–33]. Келагаи «гераты» ткались, в основном, в Шемахе, Басгале и в бакинском селе Амираджаны. Они были больших размеров, 197 х 160 см, 160 х 161 см, 198 х 150 см, и украшались традиционными элементами «бута», «гель» (медальон). Келагаи, которые ткались в Басгале или Шеки, отличались друг от друга не только своими цветами — золотисто-оранжевым или желто-коричневым фоном, но и крупными декоративными узорами. В Национальном музее истории и Национальном музее искусств Азербайджана хранятся более 50 единиц подобных образцов.

Рис. 3. Келагаи с изображением машины «Волга». Шемахинский историко-краеведческий музей

Другой вид келагаи, каймовый платок, имеет более скромный рисунок, и он, по традиции, изготавливался из шелковой ткани небольшого размера. Этот вид платков, в основном, производили в Гяндже и Шеки. Серединная часть изделия покрывалась мелкими, редкими цветками, основной узор шел по кайме. Шелк традиционно окрашивали в белый, сиреневый, зеленый, красные цвета.

В Национальном музее ковра хранятся мешки-накосники, которые изготавливались, в основном, в северных районах Азербайджана. Женщины носили подобный головной убор с незашитым дном и разрезом на затылочной части. Длина мешка была в пределах от 70 до 90 см. Накосник входил в комплект одежды, в основном, в Шемахе, Лагиче, Губе, а также в Чечне и на территории Дагестана. Промежуточное положение между мешкообразным головным уборами и шапочкой-чепцом занимал «чутку». Его носили, в основном, в Гусарском районе Азербайджана, на Северном Кавказе и Дагестане. В Чечне замужняя женщина носила чухт (чутку), куда вкладывали косы, этот головной убор завязывался на темени. Основные формы головного убора женщин Северного Кавказа были очень похожи, существовали лишь мелкие локальные различия.

С обычаями и бытом населения дореволюционного Азербайджана связаны детали женского головного убора, подчеркивающие социальное неравенство, такие как: «яшмаг» — платок, закрывающий нижнюю половину лица, и «чадра», заимствованная приверженцами мусульманской религии у народов Передней Азии. Воспринятая сначала высшими аристократическими кругами, в XIX в. чадра получила распространение у городских слоев населения. Выходя на улицу, горожанка непременно должна была закутаться в большое покрывало — чадру (чаршоу, чаршаф, гарамадэм — в Нахичевани).

В Азербайджане были распространены два типа чадры — прямоугольная, сшитая из двух прямых полотнищ, и полукруглая, так называемого иранского покроя, сшитая из прямого полотнища, выкроенного в виде полукруга. Была популярна чадра, сшитая из местного клетчатого шелка — «дараи чаршоу». В конце XIX в. чадру часто дополняла лицевая занавеска с сеткой для глаз — «рубэнд», которую, в основном, носили представительницы высшего сословия. В коллекциях музеев Азербайджана хранятся комплекты чадры с рубэндом, сшитые из одинаковой ткани и декоративно оформленные в едином стиле.

Головные платки и шали бытовали у населения и сельских районов. Это были, прежде всего, шелковые «келагаи» местного изготовления, не потерявшие своей популярности и в наши дни. Молодые женщины надевали их, сложив углом, перебрасывая один или два конца за спину, пожилые повязывали на волосы маленький платок — лэчэк, поверх него — большой яйлыг, который завязывали вокруг шеи.

Широкое распространение в прошлом имели большие шелковые и шерстяные шали. В конце XIX— начале XX в. на рынках появились шали русских фабрик, а также легкие головные платки, затканные золотом из Ирана и Багдада. Шали из плотной шелковой ткани с золотой нитью называли «кирвэнкэ чаршаб», газовые покрывала — «наз-назы», «газ-газы» и т.д.

Верность традициям в костюме и головных уборах хорошо прослеживается в произведениях изобразительного искусства, примером может служить альбом русского художника графа Г.Гагарина «Костюмы Кавказа», изданный в 1840 г. в Париже. Азербайджанская национальная одежда и головные уборы запечатлены также на его картинах «Девушка из Баку» и «Шемахинка».

Говоря об азербайджанском национальном костюме и платках, необходимо упомянуть лучшие произведениях азербайджанских художников, создавших неповторимые портреты и сюжетные композиции на тему быта народа, его обрядов и праздников. В Национальном музее искусств Азербайджана экспонируются картины известного художника XIX в. Мирзы Кадыма Иревани «Портрет сидящей женщины», «Портрет каджарской принцессы Махталат ханым», произведения выдающегося графика начала XX в. Азима Азимзаде «Свадьба у бедных», «Рамазан у богатых», «Свадьба у богатых», картина Акпера Шаргизада Тебризи «Во фруктовой лавке», работы художника Гусейна Аббаси «Азербайджанская семья», «Портрет молодой азербайджанки». Можно сделать вывод, что до конца XIX — начала XX в. в Азербайджане почти повсеместно бытовал традиционный женский головной убор, входящий в состав национальной одежды.

Изменения в головных уборах населения в отдельных этнографических зонах Азербайджана происходили неравномерно. Уже в начале XX в., в связи с распространением городского европейского костюма, процесс изменения национального костюма стал происходить более интенсивно. Вхождение в состав Российского государства открыло перед Азербайджаном путь приобщения не только к русской, но и через нее — к мировой культуре. Российское влияние было приоритетным в сфере образования, культуры и искусства. В этот период Баку стал одним из крупнейших промышленных центров. Со всего Азербайджана люди съезжались сюда в поисках работы на нефтяных промыслах.

Нефтяной бум в Баку, приток российского и иностранного капитала, стремительное появление азербайджанской буржуазии — бога-

тых нефтепромышленников, чиновников и купцов стимулировало все сферы жизни. Развитие промышленности, появление артелей, мануфактур, фабрик способствовало расцвету текстильного производства и интенсивной торговле с российскими и европейскими городами. В Баку в этот период, помимо артелей и мануфактур, развивалась торговля в магазинах, по западному образцу. Это были модные лавки, а также большие универсальные магазины, обслуживающие не только старую аристократию и представителей новой деловой, чиновничьей и артистической элиты.

Представители аристократических кругов и буржуазии стремились не отставать от модных тенденций, что оказало значительное влияние на одежду и на головной убор того времени. Первыми отвергли старую одежду представители высших слоев общества. Аристократы начали носить форму военных или государственных служащих, скроенную по западному образцу, женщины высших кругов одевались по последней европейской моде. Жены нефтепромышленников и чиновников, задававшие тон столичной моде, носили вечерние шляпы, декорированные перьями и цветами. Техническая интеллигенция, рабочие и крестьяне уже в начале XX в. начали постепенно менять свой внешний вид, используя в костюмах элементы европейской одежды. Однако были и те, которые отвергали слепое копирование западной моды и старались сочетать традиционные элементы с европейской одеждой. Все эти тенденции, в целом, определяли возникшие социальные, политические и культурные реалии, которые начинали вытеснять старые, отжившие традиции и стимулировать новые процессы, происходящие в капиталистическом Азербайджане начала XX в.

Искусство создания национального азербайджанского женского костюма, где платку всегда придавалось особое значение, за отмеченный период времени прошло сложный и неоднозначный путь развития. Национальная женская одежда всегда была неразрывно связана с жизнью народа, с его исторической судьбой, обычаями и традициями. Изменения, происходящие в художественном творчестве, всегда обусловлены сложными социально-экономическими и общественно-политическими процессами, составляющими исторический фон прошлого. Азербайджанский платок как элемент национальной одежды также претерпел значительные изменения, начиная с технологии изготовления и заканчивая декоративным многообразием и богатством узоров и

орнаментов, став своеобразным символом непреходящей ценности традиций. Недаром национальный азербайджанский платок был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Примечания:

1. *Алиева Г.* Художественные ткани и вышивки. — Баку: Язычи, 1983. — 44 с.

2. Отражение этнических процессов в памятниках бытовой культуры. Сборник научных трудов. — Ленинград: Издание государственного музея этнографии народов СССР, 1984. — 144 с.

3. *Эфендиев Р.С.* Азербайджанский костюм. Азербайджанский Государственный музей искусств им. Р.Мустафаева. — Баку: Издательство им. 26 комиссаров, 1963. — 34 с.

4. *Kerimov L.* Buta. Oriental Carpet & Textile Studies III. Part 1. In Honor of May H.Beattie. — London: HALI O.C.T.S. ltd & HALI Publications Ltd., 1987. —172 p.