

СИМВОЛЫ – ЭТО АЛФАВИТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО КОВРА

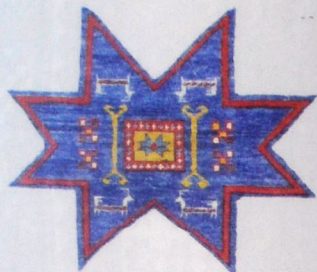
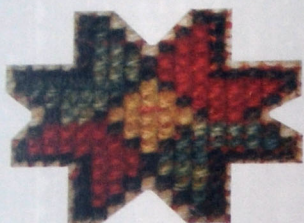
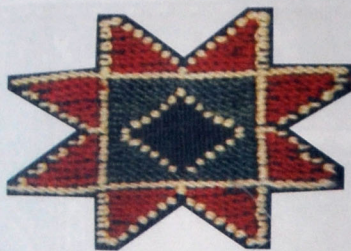
ВИДАДИ МУРАДОВ
Фото: «Азер-Илме»

Не зная этого алфавита, не осознав его тайн, гармонии, стилистики, невозможно высказывать какие-либо суждения об азербайджанских коврах. Символы, нашедшие своё отражение в орнаменте ковров, являющихся продуктом народного мышления и творчества, как результат генетической памяти передавались из поколения в поколение, превращаясь в носителей национальной культуры.

Азербайджанские женщины во все времена, оставаясь верными народной традиции, создавали в различных цветовых оттенках и размерах на поверхности безворсовых и ворсовых ковров и ковровых изделий проведенные через призму своего сознания и фантазии (но сохраняя при этом их форму и содержание) символы, отражающие их быт, хозяйство, обычаи и традиции, моральные устои, религиозно-мистические представления. Эти символы, перешагивая границы народного творчества, находили успешное применение в живописи, архитектуре, скульптуре и в самых разных областях декоративно-прикладного искусства.

Символы как составная часть материальной культуры, созданной человечеством, проявляют себя как воплощение внутреннего мира человека, его мыслей, чувств, художественного воображения. Их тщательное изучение служит формированию художественного вкуса, углублению и обогащению знаний об истории культуры. Творческое освоение декоративно-прикладного искусства ещё больше обогащает произведения современных художников и архитекторов, как в плане содержания, так и формы.

Богатый орнаментальный декор азербайджанских ковров – это одна из областей исследования мирового искусствоведения. Невозможно остаться равнодушными к миниатюрной технике, стилю этих узоров, напоминающих каллиграфическое письмо. Но анализ коврового искусства не должен ограничиваться только констатацией его эстетического, художественного значения. Ведь многие символы, получившие своё отражение на этих коврах, являются не просто орнаментальным декором, это формировавшиеся веками носители культурного наследия, источники интересной информации об истории, культуре и религии народа.

Обратимся к некоторым группам символов, отраженных в коврах. Большая часть иконографических символов являются выражением древних религиозных культов и мировосприятий. Они носят зооморфный или же растительный характер. Из растительных мотивов в декоре ковров наиболее широко используются изображения розы, нарцисса, гвоздики, мака, тюльпана, листьев фруктовых деревьев, цветков граната, айвы, алычи, а также колокольчиков и листьев различной формы. Из птиц предпочтение отдавалось изображениям соловья, павлина, голубя, попугая, удода, воробья, фазана, перепелки, куропатки и др. Такие изображения зооморфного или же растительного характера имели «оберегательную» функцию: защищали от злых сил, противостояли их негативному воздействию, опекали человека.

Среди зооморфных символов изображения барана и козла являются отголосками традиционного жизненного уклада азербайджанских тюрков, их древних хозяйственных традиций. Как правило, ковровая поверхность не очень велика, и на ней невозможно отразить изображения некоторых животных в натуральную величину. В то же время были ограничения, связанные с техникой ткачества. Именно поэтому изображения птиц или же животных на коврах чаще всего носили условный характер и отображались в геометризированной форме. Иногда образ птицы передавался на ковре через изображение крыльев, клюва, когтей. В подавляющем большинстве азербайджанских ковров изображения домашних животных – барана и овцы – передаются через S-образный элемент, который напоминает форму рогов.

В азербайджанском национальном иконографическом наследии преобладают сюжеты, связанные с силами природы, с растительным миром, плодородием. Богатство и многообразие символов, связанных с этим, говорит о той большой роли, которую природный мир играл в жизни народа. Растущее дерево – символ плодородной земли. Дерево, растение, зелёный покров, растительный мир – всё это важнейшие понятия тюркской культуры. Символ дерева составляет основу тюркского шаманизма, его фольклора, этнографии, народного творчества. Именно поэтому в исследовании тюркских мифологических систем особенно важным является расшифровка символа дерева.

Необходимо отметить, что идеализация плодородия, урожайности, поклонение живой природе не утратили своего значения и в период исламской культуры. Не случайно, в исламском мире рай изображается как цветущий

сад. Эта идея передачи рая как цветущего сада оказала большое влияние на систему иконографии азербайджанских и в целом восточных ковров. Для этих изображений цветущего сада характерно изобилие деревьев, многообразие растений, цветов, а также птиц, приносящих, по мусульманским верованиям, благоденствие и успех.

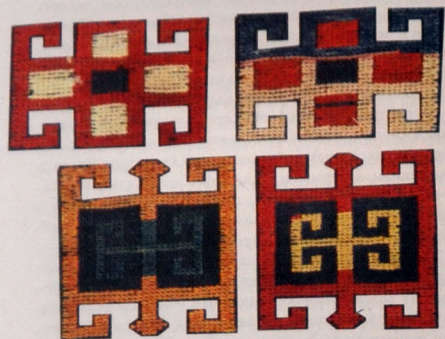
На протяжении исторического развития в Азербайджане символы, найдшие отражение во всех ворсовых и безворсовых коврах и бытовых изделиях, подвергались изменениям, которые были связаны с региональными различиями между отдельными группами ковров, а также с индивидуальными творческими возможностями и силой воображения и фантазии людей, их создавших.

Мир символов ковров Газах-Борчалинского региона отражал отношение людей, живущих на этой земле, к природе, их хозяйственную жизнь, быт, обычаи и традиции. Сотканные здесь ковры запоминаются больше всего своими геометрическими композициями. Расшифровка символических значений некоторых элементов, примененных в этих композициях, имеет важнейшее значение с точки зрения исследования художественных особенностей Газах-Борчалинских ковров.

1. Улдуз (Звезда) – это и геометрический, и астральный символ. В коврах Газах-Борчалинского региона этот элемент, как правило, применяется в качестве украшения. Однако с целью усиления смыслового веса композиции он применяется и как символ света, разума, счастья. Это непосредственно связано с народными представлениями, поверьями. Не случайно, выражение «ulduzu parladi» (дословно: звезда засверкала) во всех регионах Азербайджана означает наступление счастливой, спокойной жизни. Ковровые гёлы, внутри которых изображены разноцветные пяти-, шести-, восьмиконечные звёзды, трактуются как символ счастливой, благополучной семьи. Существовала традиция дарить молодым семьям ковры, на которых имелись изображения звёзд.

2. Дамга (Клеймо) – один из символов, который широко применяется во многих произведениях искусства, в том числе и в коврах. Чаще всего этот элемент использовался как символ семьи, племени, рода. «Клеймо» должно расцениваться и как личная печать каждого ковра и ткача, как их опознавательный знак. Исследования показывают, что не только в Азербайджане, но и во всём тюркском мире многие профессиональные ковроткачи запечатлевали на сотканных ими коврах свои имена. А в ещё более древние времена ковроткач создавшему в качестве «клейма» сообразно его стилю и фантазии «личную подпись» отображал на поверхности ковра в одном или даже в нескольких местах. Это было указанием на то, кому принадлежит ковёр. Через некоторое время «клейма» стали приобретать ещё большее значение. Они превратились в знаки, указывающие на отдельные объединения, роды, племена. Надо отметить, что во время историко-этнографических исследований эти знаки помогают определить, к какому региону, племени относится тот или иной ковёр.

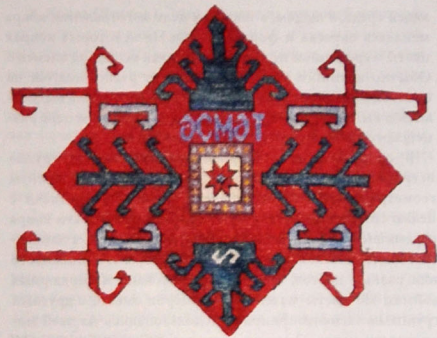
Гоч буйнузу

3. Гоч буйнузу (Бараний рог) – зооморфный элемент. На всех коврах, принадлежащих к самым различным группам азербайджанских ковров, даются как символы хозяйственной жизни народа, плодородия, изобилия такие домашние животные, как баран, овца, коза и др. В мифических представлениях народа, в легендах и сказках баран представлен в образе спасителя. В азербайджанском языке существует много поговорок, пословиц, связанных с этим образом, а выражение «qoç kimi» (как баран) выступает в значении мужественности, бесстрашия, непреклонности и т.д. В коврах, как правило, «бараний рог» широко применяется и как основной, и как вспомогательный элемент, служащий украшению.

Этот символический образ исполняется в самых разных размерах, в разных цветовых решениях. Например, в каждом углу срединного поля ковра «Гарачёп», относящегося к Газах-Борчалинской группе, расположены «бараньи рога», края гёлей также оформлены посредством этого элемента. Всё это символизирует то, что каждая семья, каждый род управляется и оберегается мудрым, отважным, бесстрашным мужчиной. Расположенные в центре ковра в качестве самостоятельных элементов пара рогов, а также большое количество этих элементов по всему срединному полю свидетельствует о том, что этот ковер был соткан как символ почитания, уважения, единства.

4. Чархи-фелек (Колесо фортуны) - по своей форме это геометрический элемент. Иногда этот элемент называют также «свастикой». Но отдаляясь на поверхности ковра от своей геометрической сущности, он приобрёл совершенно другие смыслы. Это символ представлений человека о мире, о четырёх стихиях (огонь, вода, земля, воздух), движении солнца, смене времён года, в целом, о переменах в жизни, круговращении в природе. В Газах-Борчалинских коврах этот элемент использовался и как основной, и как вспомогательный.

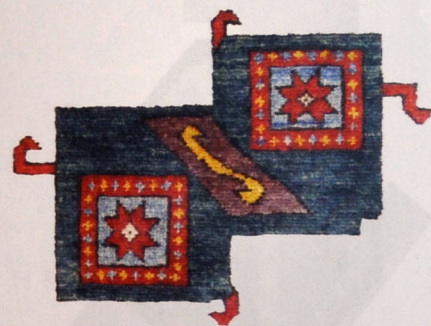
Чархи-фелек

Большинство учёных относят возникновение этого символа к историческому периоду формирования индоевропейских народов. По представлениям многих народов индоевропейской группы, Боги обитали на небесах. И ведущие кочевой образ жизни народы признавали неизменным, вечным лишь небо. Свастика (чархи-фелек) была составной частью их религиозных представлений. Она символизировала центр неба и расходящиеся от этого центра спиралевидные лучи.

А по мнению некоторых других учёных, это символ Солнца, окруженного звёздами. Можно говорить и о том, что восьмиугольные символические звёзды, получившие отражение в композициях центральных медальонов азербайджанских ковров, также ведут своё начало от этого элемента – чархи-фелек.

5. Гюль-чичек (Цветы) – это элемент, изображаемый во всех произведениях искусства, в том числе и в коврах, в качестве символа красоты, любви, дружбы, мира. В зависимости от настроения ткача, его отношения к жизни, к окружа-

ющей среде, к людям, а также от цели изготовления ковра менялась окраска и форма цветов. На некоторых коврах цветы в срединном поле выступают как основной элемент. Обычно крупного размера, эти цветы располагаются на однотонном (часто тёмном) фоне. Так они больше выделяются и выглядят более ярко. Иногда в срединном поле размещаются два или три крупного размера цветка.

В срединном поле азербайджанских ковров трудно встретить рядом с крупного размера цветами элементы геометрической или зооморфной формы. Ковроткачи с целью сохранения эстетической привлекательности ковра стремились выводить на передний план цветы, а элементы геометрической или зооморфной формы, одинакового или разных цветов, широко использовали в бордюрных каймах. Но цветы маленьких размеров вместе с другими группами элементов широко использовались на всей поверхности ковра. Эти элементы создают на общем фоне ковра атмосферу естественности.

Гюль-чичек

6. Гёз (Глаз) – это один из геометрических элементов, изображаемых в разных вариантах (простых и сложных) на азербайджанских коврах. Старейшие ковроткачи называют «гёз» (глаз) маленькую точку, или же четыре маленьких квадрата, сотканных вокруг этой точки, ромбовидные формы, изнутри поделенные на четыре равных и разноцветных маленьких квадрата. Это вспомогательный элемент. На коврах не встречаются имеющие большие размеры, самостоятельно используемые элементы «гёз».

Будучи своего рода оберегом, этот маленького размера элемент располагается в самых разных местах поверхности ковра. Этот элемент можно встретить во всех группах азербайджанских ковров. По народному поверью, ковры, имеющие этот знак, защищают и себя, и семью, которой принадлежат, от дурного глаза, злых умыслов. На ковровой поверхности «гёз» ткют в очень маленьких размерах, и они не сразу привлекают внимание, но, считалось, что, как и другие обереги, они способны подавлять негативную энергию.

Гёз

Ох

7. Ох (Стрела) – один из широко распространенных элементов азербайджанских ковров. Но он не имеет самостоятельного значения в композиции ковра. В качестве вспомогательного элемента встречается в орнаменте ковра, в основном, ткётся в средних и маленьких размерах, в самых разных цветовых оттенках и в комплексе нескольких элементов. Например, применённые в основной полосе ковра «Гарачёп», относящегося к Газах-Борчалинской группе, элементы «ох» белого, зелёного, красного, жёлтого цвета, направляясь в симметрической форме к центру (элементу «гёз»), создают в комплексе квадратной формы элемент.

Иногда элементы «ох» направляются своими остриями в стороны. В композициях азербайджанских ковров, состоящих только из элементов «ох», имеется 4 вида таких элементов. Здесь в силу фантазии ковроткача острия ткётся в другом цвете (например, острие белого «оха» красным цветом, красного – желтым и т.д.) Названная особенность увеличивает эстетическую роль этого элемента в бордюре ковра. Как правило, этот заполняющий, выступающий в качестве украшения элемент ковроткачи расценивают как символ направленности энергии, желания к какой-то цели.

8. Ярнаг (Листок) – этот элемент на ковровой поверхности выступает и как самостоятельный, и как вспомогательный элемент. Он характерен для всех ковров, имеющих композицию, основанную на растительных мотивах. В коврах, исполненных в реалистическом стиле, зелёного цвета, различной природной формы «листья» располагаются на ветвях деревьев, кустарников, вокруг цветов. В коврах с геометрическим рисунком стилизованные, исполненные в самых разных цветах «листья» не наносят ущерба естественности ковра, а, наоборот, дополняют её композицию.

Так, например, расположенные в кайме, обрамляющей срединное поле ковра «Газах», имеющие в основном геометрическую композицию, удлиненные «листья», соединяясь, создают треугольники разных цветов. Та же структура повторяется в основной кайме – «ана хаший» ковра. «Листья» расшифровываются как символ рода, генеалогии, происхождения.

Ярнаг

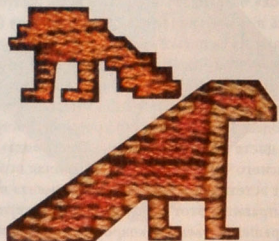
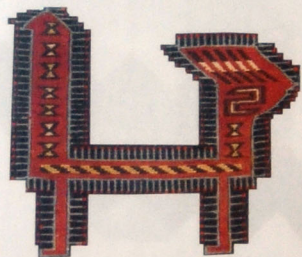
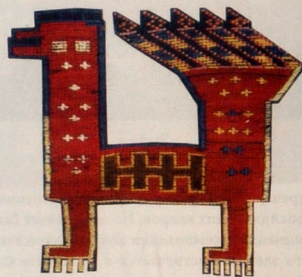
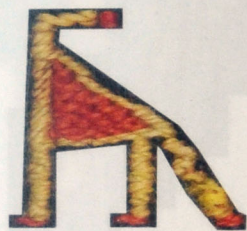
Дарак

9. **Дарак (Расчёска)** – этот элемент применялся в разных формах и с различной целью. В основном, элементы «дарак», реалистические по форме и размерам, расположенные на коврах «Намазлыг», с правой и левой стороны от «мехраба» (арки), вместе с такими элементами, как «чётки», «посула для воды», воспринимались как атрибуты чистоты.

Но есть в орнаменте ковров элементы в форме расчёски, также называемые «дарак» (расчёска), которые однако используются как элемент украшения, как заполняющий элемент. Например, «дарак» крупного размера, изображенный на «птице» (на её туловище) в орнаменте зили, относящемся к Газах-Борчалинской группе, далёк от своего первоначального значения. Этот элемент здесь дан в цветовой гармонии с окружающими его другими элементами в качестве украшения, а также соткан в форме «двусторонней расчёски».

10. **Гуш (Птица)** – один из древнейших ковровых зооморфных элементов. Изображения как домашних, так и хищных птиц характерны для всех групп азербайджанских ковров. Изображения как реальных, так и мифических птиц в соответствии со стилем нашли отражение в

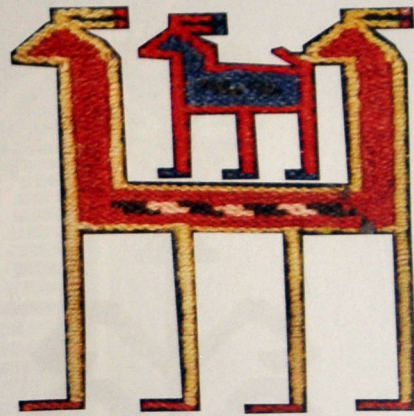
Гуш

орнаменте ковров на всех этапах развития коврового искусства. Ткачи на коврах реалистического стиля использовали большей частью изображения домашних птиц. Иногда птицы изображались вместе с птенцами. Здесь привлекает внимание желание ткача следовать размерам и схожести. Образ «птицы» на коврах воспринимается как символ благой вести. Птица, изображенная со своим птенцом, расшифровывается как пополнение в семье, символизирует женщину, ждущую ребёнка.

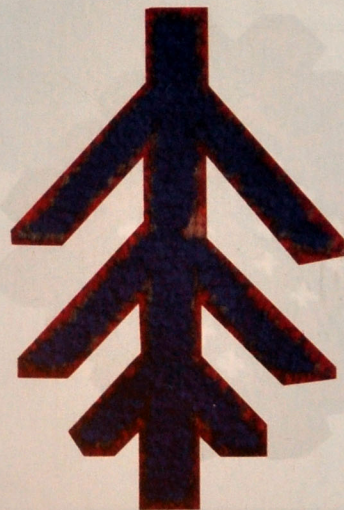
Птицы, как правило, изображаются или лицом к лицу, или же отвернувшимися, словно обиженные, друг от друга. Эти мотива трактуются в народе как символы любви и разлуки. На зили, принадлежащем к Газах-Борчалинской группе, элемент «птица» изображается как основная составная часть хозяйственного комплекса человека. А вокруг этого элемента вытканы изображения домашних животных, которые помогают человеку в его повседневной бытовой и хозяйственной жизни (лошадь, собака и др.).

11. **Двухголовый, четырёхногий зверь** – ткач использовал этот элемент сознательно. Ковроткач создаёт интересную импровизацию, изображая в комплексном плане на попонце для лошади изображение самца и самки, а также их детёныша. Здесь ткач с целью создания большего количества образов, но в то же время сохранения смыслового содержания, изображает животное с четырьмя ногами. С первого же взгляда можно увидеть, что они объединены в одно тело. А детёныш, помещённый над

Двухголовый, четырёхногий зверь

Хаят агаджи

Хаят агаджы

ними, означает опеку. Такого рода изображения на лошадиных пополах расшифровываются как символ пополнения рода, как здоровое потомство.

12. Хаят агаджы (Древо жизни) – этот элемент составляет основу тюркского фольклора, этнографии и народного творчества. В частности, в древних видах народно-прикладного искусства можно наблюдать частое использование этого элемента. В отличие от обычных деревьев, «древо жизни» состоит большей частью из ветвей. На нём не отводятся места ни листьям, ни плодам, ни цветкам. Здесь основное внимание уделяется ветвям, которые характеризуют развитие, будущее.

Элемент «Древо жизни», используемый во всех группах азербайджанских ковров, выступает символом развития семьи, рода, племени, в целом, объединений, основанных на генеалогическом единстве. На коврах иногда встречается «древо жизни», сотканное не в естественном направлении его роста, а наоборот. Исследователи характеризуют это как символ жизни после смерти, символ потустороннего мира и поколений, канувших в вечность.

13. Аждаха (Дракон) – это мифическое существо у древнейших предков некоторых восточных народов считалось тотемом. По китайской мифологии, дракон является покровителем воды. Он обеспечивает людей водой, обильно орошает поля тех, кто ему служит верой и правдой, оберегает их от несчастий. Дракон – это величественный, властный, борющийся образ. В мифологических представлениях азербайджанцев он был известен как символ изобилия, а также хранитель дома, семьи, рода.

Важно отметить, что на азербайджанских коврах на протяжении всей истории их развития не находили отражения элементы, символизирующие силы зла. Ковроткачи не хотели «загружать» ковер, являющийся выражением их мечтаний, желаний, отрицательной энергии. В этом смысле элемент «дракон» в стилизованной форме получил широкое распространение в азербайджанских коврах, даже положил начало отдельной ковровой композиции (например, ковер Гарабахской группы «Аждаха»). ●

Аждаха

