

УДК 5527

КЕЛАГАИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

И. В. Костина

*Заслуженный художник Азербайджана, доцент,
e-mail: innakostina@hotmail.com,
Азербайджанская государственная
академия художеств,
г. Баку, Азербайджан*

KELAGAI: HISTORY AND MODERNITY

I. V. Kostina

*Honored Artist of Azerbaijan,
associate professor,
e-mail: innakostina@hotmail.com,
Azerbaijan State Academy of Arts,
Baku, Azerbaijan*

Abstract. The article is devoted to the study of the technical qualities and artistic merits of the national female headdress of Azerbaijani women – Kelagai. It is noted that silk kelagai, for several centuries, were made mainly in special workshops according to the “batik” method – hot dyeing of silk. Kelagai was distinguished by brightness and sonority of color, sophistication of ornamental design. The pattern is applied to the fabric with the help of special “seals” – galibs. This method of tacking was common in all weaving centers of Azerbaijan – in Sheki, Shemakha, Ganja, Shusha, Baku. It is emphasized that these head scarves were distinguished by the manner of wearing, and to this day there are many rites, signs and rules associated with silk, including Kelagai silk scarves.

It is noted that the art of making Kelagai has survived to the present day. Based on traditional ornamental motifs, semantic signs, kelagai, modern authors perceive not only an accessory that complements an ensemble of clothes that is defined by style, color and all other fashion parameters.

Keywords: Azerbaijan; Kelagai; traditional; hot batik; silk; ornamental motif; bright colors.

Удивительный и загадочный материал – шелк, был известен в Азербайджане с древнейших времен. К I–III векам относятся Мингячевирские кувшинные захоронения, где были обнаружены фрагменты шелковых тканей с сохранившимися на них пуговицами и бляшками. К V–VI вв. относятся обнаруженные в Мингячевире шелковые платки со следами золотошвейной вышивки. На протяжении нескольких столетий Азербайджан являлся крупнейшим поставщиком шелка-сырца и готовой продукции. Важнейшими центрами производства шелковых тканей в Азербайджане были Шемаха, Гянджа, Шеки, Шуша. Здесь производили удивительные

по тонкости, изысканности и красоте узоров ткани.

Шелковая нить по своей структуре невероятно тонка, но, в то же время, отличается прочностью и долговечностью. Из шелковых нитей можно изготавливать как легкие, льющиеся ткани, так и тяжелые более плотные ткани. Шелковая ткань удивительно практична и гигиенична в быту. Изделия из шелка легко стираются и быстро сохнут, а гладкая и плотная структура ткани не позволяет задерживаться на ней насекомым. Удивительное свойство этой ткани заключается еще и в том, что в холодную погоду она согревает, а в жаркую – дает прохладу.

Шелковые ткани на протяжении тысячелетий оставались неотъемлемой частью азербайджанского костюма. В последнее десятилетие среди множества видов текстильных изделий из шелка наиболее актуальным в костюме стал традиционный женский платок – келагаи, производство которого в Азербайджане известно с древнейших времен. В городах Тебриз, Гянджа, Шемаха, Нахчыван, Шеки, Шуша, в с. Басгал Исмаиллинского района производили келагаи высокого качества. Еще в средние века келагаи Гянджи и Басгал вывозили за границу [3, с. 149]. Келагаи носили поверх головного убора «джуна» из тонкой хлопчатобумажной ткани или марли в форме трех или четырехугольника, основным назначением которых было собирание волос, которые впитывали в себя пот, предохраняя более дорогие головные уборы от загрязнения.

Эти шелковые четырехугольные покрывала ярких расцветок, изготавливались в основном в специальных мастерских по методу «батик» – горячее окрашивание шелка. Келагаи отличался яркостью и звучностью цвета, изысканностью орнаментального оформления. Узор на ткань наносится при помощи специальных «печатей» – галибов. Этот способ набойки был распространен во всех ткацких центрах Азербайджана – в Шеки, Шемахе, Гяндже, Шуше, Баку.

Набивной рисунок, украшающий келагаи, состоял из растительного, геометрического орнамента, в том числе эпиграфического письма. Узоров – великое множество и каждый из них что-то символизирует. Большинство из них имеют мифологические корни и идут из далекой древности. Таким образом, готовое келагаи – это своего рода книга, послание, имеющее глубокий философский смысл, но прочесть его могут лишь сведущие.

В наше время трудно переоценить роль шелка в культуре и быте азербай-

джанского народа. С незапамятных времен келагаи – воплощение честности и чистоты, всегда считался священным, как одежда, которая покрывала голову. Его всегда держали в чистом, опрятном, непыльном месте, в сундуке, в коробке. В то же время этот древний платок считался символом чести и достоинства женщин. Кража, растаптывание или стягивание его с головы женщины считалось равносильным оскорблению чести и достоинства семьи.

С древнейших времен и до сегодняшнего дня существуют множество обрядов, примет и правил, связанных с шелком, в том числе с шелковыми платками келагаи. К примеру, красочной, мажорной окраски келагаи было принято дарить человеку, принесшему добрую весть. Келагаи был лучшим подарком на свадебных церемониях, а самые яркие и богато орнаментированные платки преподносились невесте в традиционной хонче. Неотъемлемой частью свадебного костюма являлся изысканно украшенный келагаи красного цвета, закрывающий лицо невесты. Келагаи черного цвета с мелким белым или синим растительным орнаментом был непременным атрибутом траурного женского одеяния. Таким образом, келагаи темных тонов с более сдержанным узором носили пожилые женщины и вдовы, молодые замужние женщины предпочитали пестрые и богато орнаментированные платки, юные девушки носили белые келагаи с яркой лиловой полосой тонкого орнаментального оформления – цветочных мотивов, витиеватой лозы, геометрических форм [2, с. 31].

Келагаи в зависимости от региона производства отличались своим художественным оформлением. Бакинские келагаи во многом перекликались с орнаментикой и расцветкой бакинских ковров, т.е. были песочных оттенков с орнаментами буты.

Большинство мастерских сосредотачивалось в известном центре шелководства – Шеки, в головных платках которых использовались узоры – «Шах-бута, Саябута», «Хырда бута» (небольшие миндалевидные узоры). Шекинские келагаи украшали бордюрные полосы с растительным или геометрическим рисунком, поле же платка оставалось свободным. Они были охристых цветов с яркой лиловой каймой. Широкую известность получили разноцветные келагаи «Хейраты» (название восточного мотива), «Соганы» (луковая), «Истиоту» (перечная), «Албухары» (алычевая), «Аби» (нектар), «Елани» (широкая кайма). Шекинские келагаи популярны до сих пор, и не только в Азербайджане. Иностранцы с удовольствием покупают их в качестве сувениров.

Чудесные по своему орнаментальному оформлению келагаи с древнейших времен и по сей день производятся в живописном селении Баскал, что близ Шемахи. Баскальские келагаи украшались изображениями пары птиц, традиционными медальонными композициями, занимающими всю поверхность платка.

Широко распространенные на всей территории Азербайджана, эти головные платки отличались манерой ношения. Карабахские женщины складывали келагаи по диагонали, набрасывали на голову поверх тюбетейки-арахчына, а перекрещенные у горла два конца диагонали завязывали узлом на шее. Первый способ заключался в перебрасывании правого конца келагаи на левое плечо, и затем левого конца в том же направлении, чтобы она закрывала левую руку. Правая рука при такой драпировке оставалась открытой [6, с. 22]. «В Нахчыване, где костюм немного отличался от «континентального» Азербайджана, эти традиционные головные платки обычно носили, перекрещивая концы у подбородка

и откидывая один конец назад, другой же оставлялся спереди» [8].

Красота этого убора заключалась в изяществе драпировки струящихся складок шелкового келагаи, тонкости и прочности, расцветке и изяществу, выделки которого поражались европейские негодцианты, скупавшие его у арабских купцов, вывозивших прославленный шелк из Азербайджана.

Процветающее испокон веков искусство производства келагаи по сей день является прерогативой мужчин. В силу своей трудоемкости издревле именно мужчины занимались этим ремеслом. Способ окраски и нанесения узоров на платки на протяжении веков передаются из поколения в поколение и сохраняют свои традиционные методы работы. Мастера имеют дело с огромными чанами кипящей краски, тяжелыми резными трафаретами рисунков. В наши дни мастера вырезают традиционный орнамент на заранее заготовленных трафаретах из кусков дерева дикой груши и ореха, неделями томленных в извести. В настоящее время существует множество династий в Азербайджане, продолжающих ткацкое дело по келагаи. Поколение Шамиловых, проживающих в городе Шеки, считаются известными и искусными мастерами этого вида искусства.

Издревле славится своими красивыми секретами Баскал – живописное селение Исмаиллинского района Азербайджана, и сейчас является уникальным центром развития данного ремесла. Здесь и поныне проживает несколько поколений шелководов – келагаичи, которые сохранили старинные печати с рисунками, которым не менее 300–400 лет. Хорошо известны Имена баскальских мастеров Гадира Шафиева, Аббасали Талибова, Низами Мамедова, Джумшуда Гаджиева, Рафика Аскерова и Амираслана Шамило-

ва, который является потомственными мастерами по изготовлению келагаи. Род Шарифа Габир Алескер оглы, который более 50 лет занимается этим ремеслом, на протяжении восьми поколений хранит и передает секреты красильного мастерства. Потомственный мастер своего дела набойщик Аббас Али, в том числе сам занимается вырезанием трафаретов. Его отцу принадлежит знаменитый узор трафарета «Наргиля». А знаменитый элемент под названием «хейва-гюли» был вырезан офицером армии Николая Второго, волею судьбы 100 лет назад попавшим в Баскал.

По особенностям расположения узоров келагаи делятся на три вида. Наиболее древний способ – украшение платков крупным декоративным рисунком, заполняющим всю поверхность. К более позднему времени относятся келагаи, в оформлении которых узор располагается в узкой кайме и состоит из геометрических и растительных узоров. Следующий способ украшения включает в себя помимо орнаментальной каймы, хаотично или в шахматном порядке разбросанные в середине поля платка мелкие орнаментальные мотивы – бута, мелкие цветочные или геометрические формы [1, с. 3].

Наибольший интерес представляют келагаи, первого вида, композиционное построение которого, состоящего из гармоничного сочетания растительных и геометрических узоров, знаков и символов, расположено, как правило, по принципу концентрических кругов. Этот вид келагаи, известный еще с XIX века и называемый «Гераты», производился в основном в Шемахе, Баскале и селе Хиля близ Баку. Эти келагаи отличались желто-коричневым или золотисто-оранжевым колоритом, редкие красители которого добывались из древесины кустарника скумпия, завозимого из Герата (отсюда и название келагаи).

Основным элементом орнамента баскальского келагаи этого вида был круглый центральный медальон, который называли «меджмейи гюль», «хончапуш», «шамс», который ассоциировался с древним символом солнца. Иначе такие келагаи называются «хончалы» или «баскал». По всему полю были рассыпаны стилизованные изображения цветов, птиц и рыб, сгущающиеся либо к центру, либо к кайме, завершающей композицию. Бакинские же келагаи «гераты» орнаментировались мотивами бута, характерными и для коврового орнамента этого региона.

Традиционная гамма келагаи характеризуется наличием около полтора десятка цветов: черный – символизирующий темные стороны жизни и старость и белый, являющийся символом чистоты и молодости. Цвета нашей природы – травянисто-зеленый, сине-зеленый и синий, цвет индиго, лиловый, розовый, алый – все это цвета зрелости, молодости, весны и радости. Самыми популярными были и остаются охристый, золотистый и излюбленный «луковый» цвет. Наиболее традиционными для современных баскальских келагаи являются ярко-синий, оранжевый и луковый цвет, называемый «солдурма», ярко-зеленый с ярко-золотистой каймой, ядовито-малиновый, алый, красный. Черный цвет в жизнеутверждающую, яркую и пеструю гамму цветов баскальских мастеров не входит, вернее его не любят. Ведь азербайджанская женщина, для которой на протяжении многих веков именно мужчины создают один из красивейших элементов одежды, всегда отличалась изысканным вкусом и умением сочетать яркие, локальные цвета.

Широкое распространение этого головного убора азербайджанских женщин стало залогом того, что искусство изготовления келагаи сохранилось до наших дней. Огромную роль в сохранении и продолжении древнейших традиций одного

из важных видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана – производства келагаи, сыграл научный центр «Инкифаш», идея создания которого принадлежит Рене Ибрагимбековой и Рашиду Эфенди. При научном центре в Шеки были открыты хозяйства по выращиванию кокона шелкопряда, цеха по производству шелковых тканей, а также реставрационные центры и мастерские по производству келагаи в Шеки и Баскале. Усилиями работников научного центра были собраны материалы по истории шелководства в Азербайджане, а также привлечены к работе потомственные мастера своего дела.

В настоящее время по инициативе Рены Ибрагимбековой и Джагила Таривердиева в селении Баскал создан музей шелкоткачества и восстановлена вся цепочка этого трудоемкого процесса. Целью создания музея было не просто собрать и сохранить информацию о шелке в Азербайджане. Главным было восстановить традицию ручного производства шелковых изделий, в частности головного платка келагаи – неотъемлемой части национального женского костюма.

Согласно концепции, разработанной Р. Ибрагимбековой, Дж. Таривердиевым и З. Мюллер-Тариверди, келагаи изготавливается только из натурального шелка и «келагайского шелка», который является определенным видом шелка. В его производстве используется неокрашенная шелковая нить, состоящая из 2–3 шелковых волокон. Толщина ткани должна составлять 28–30 нитей на 2 см. Келагаи должен быть квадратной формы и изготовлен из прочной ткани. Его размеры также точно определены: 150х150 см или 160х160 см.

Как неотъемлемый атрибут национальной одежды азербайджанки, келагаи широко использовался в костюме героинь отечественных художественных фильмов

на историческую тему: «Аршин мал Алан», «Не та, так эта», «Кёроглу», «Бабек», «Деде Горгуд», «Насими», «Низами», «Джавад хан» и др. Этот удивительный по своей красоте атрибут женского костюма нашел свое воплощение и в образах наших современниц в фильмах, посвященных современной жизни нашего общества – «Свекровь», «Мачеха», «Можно ли него простить?», «Последняя ночь детства», «Я придумываю песню» и многих других. Присутствие келагаи призвано усилить романтический оттенок, придать образам женственность и при этом подчеркнуть национальную принадлежность.

Азербайджанское искусство келагаи уже шесть лет входит в сокровищницу всемирного наследия. 26 ноября 2014 года на IX сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в Париже искусство келагаи Азербайджана было включено в «Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества», что является одним из важных достижений Азербайджана в сфере культуры.

Келагаи XXI века – это не просто предмет гардероба или аксессуар. Помимо своих декоративных, текстильных достоинств келагаи имеют одну принципиально важную особенность для fashion-дизайнеров. Это – вещи-трансформеры, способные преобразовать силуэт, сделать имидж более женственным, мягким. Келагаи драпируются вокруг шеи и талии, накидываются на плечи различными способами, творчески варьируя пластику мягких текстильных форм, и, создавая новые образы, даже на основе одного скромного по стилю платья или туники.

Современные художники по текстилю – И. Костина, Т. Агабабаева, И. Зейналова, Ф. Мамедова и др., отдающие

предпочтение росписи по ткани, создают уникальные авторские изделия-аксессуары, которые ценны и неповторимы своими художественными достоинствами и образно-декоративными качествами. Исполненные ими келагаи наполнены новыми идеями и блестяще выполнены в технике горячего батика, совмещая в своем творчестве элементы национальной культуры, с задачами современного изобразительного искусства. Келагаи воспринимается современными авторами не только как аксессуар, дополняющий определенный по стилистике, цвету и всем другим параметрам моды ансамбль одежды. Исходный творческий материал для каждой вещи свой, он индивидуально выбирается каждым художником. Поскольку келагаи является национальным предметом одежды, авторы следуют этно-концепции. Традиционный орнамент в их текстильных полотнах оживает в новой интерпретации, он осмыслен через призму современных тенденций развития моды и искусства в целом. Традиционные орнаментальные мотивы, семантические знаки то появляются, то исчезают в мягких нюансах батиковых растеков и кракелюр. Тонкие цветовые градации и живописные нюансы на текстильном полотне келагаи обретают особую мягкость. Этническое начало – это только фундамент, благодатная почва для раскрытия индивидуального авторского

образа и даже творческой личности художника. Такие келагаи эффективны своим сочным колоритом и отражают новый ракурс понимания орнамента.

Современный келагаи – это не просто текстильная вещь, аксессуар, дополняющий ансамбль одежды, но особый объект творчества, который в настоящее время требует осмысления с разных позиций.

Библиографический список

1. Азизова А.А. Женские головные уборы Азербайджана XIX века // «Mədəniyyət problemləri və perspektivlər» (elmi məqalələr toplusu), № 4. – Bakı, 2003. – S. 91–97.
2. Алиева Г. М. Художественные ткани и вышивки – Баку, 1983, 44 с.
3. Гейдаров М. Х. Города и городское ремесло Азербайджана XIII–XVIII вв. (ремесло и ремесленные центры) – Баку, 1982, 280 с.
4. Гулиев Г. А. Об азербайджанской набойке // «Советская этнография»: изд-во Академии наук СССР, 1964. – № 2. – С. 138.
5. Сумбатзаде А. С. Шелкоткацкие заведения в Азербайджане в XX веке // Известия АН АзССР. – 1958. – № 6.
6. Эфендиев Р. С. Азербайджанский костюм – Баку, 1963. – 36 с.
7. Sadıckova S. Azərbaycan milli giyiminin bedii təşəkkülündə ipeğin yeri və rolü // Uluslararası İpeğ Sempozyumu. 2011, Alanya – Türkiyə, 2011.
8. Азербайджанские келагаи: с древних времен до наших дней <https://azerhistory.com/?p=11949>

© Костина И. В., 2020.