

Новое видение и творческое воплощение в коврах

A new vision and creative embodiment in carpets

Фарида Мир-Багирзаде / Farida Mir-Bagirzade

PhD in Art History, Associate Professor in Aesthetics

Institute of Architecture and Art

Azerbaijan National Academy of Sciences

farida.mirbagirzade@bk.ru

ORCID ID:

0009-0008-0675-1135

Daxil oldu

Received: 10.04.2026

Qəbul olundu

Accepted: 15.05.2026

Xülasə. Məqalədə ənənəvi xalça sənətinin innovativ şəkildə yenidən şərh olunması sayəsində beynəlxalq səviyyədə tanınmış müasir Azərbaycan rəssamı Faiq Əhmədin yaradıcılığı araşdırılır. Onun Azərbaycan, Türkiyə, İran, Hindistan və Qafqaza məxsus klassik xalça formalarının və ornamental kompozisiyalarının transformasiyasına əsaslanan bədii metodunun xüsusiyyətləri təhlil edilir. Milli ənənələrlə müasir bədii təcrübələrin sintezinə xüsusi diqqət yetirilir ki, bu da rəssama dekorativ-tətbiqi sənətin həddlərini aşan unikal art-obyektlər yaratmağa imkan verir. Qeyd olunur ki, Faiq Əhmədin əsərləri mədəni irsin aktualaşdırılmasına xidmət edir, keçmişlə bu gün arasında dialoq yaradır və ənənəvi sənətkarlığın müasir bədii mühitə uyğunlaşdırılması imkanlarını nümayiş etdirir.

Açar sözlər. Faiq Əhməd, Azərbaycan incəsənəti, xalçaçılıq, müasir incəsənət, mədəni irs, bədii transformasiya, ornament, ənənə və novatorluq, art-obyekt.

Abstract. The article examines the creative work of the contemporary Azerbaijani artist Faig Ahmed, who has gained international recognition through his innovative reinterpretation of traditional carpet art. The study analyzes the distinctive features of his artistic method, based on the transformation of classical carpet forms and ornamental compositions of Azerbaijan, Turkey, Iran, India, and the Caucasus. Particular attention is paid to the synthesis of national traditions and contemporary artistic practices, which enables the artist to create unique art objects that transcend the boundaries of decorative and applied arts. It is noted that Faig Ahmed's works contribute to the revitalization of cultural heritage, establish a dialogue between the past and the present, and demonstrate the possibilities of adapting traditional crafts to the contemporary artistic environment.

Keywords: Faig Ahmed, Azerbaijani art, carpet weaving, contemporary art, cultural heritage, artistic transformation, ornament, tradition and innovation, art object

Резюме. В статье рассматривается творчество современного азербайджанского художника Фаика Ахмеда, получившего международное признание благодаря новаторскому переосмыслению традиционного коврового искусства. Анализируются особенности его художественного метода, основанного на трансформации классических ковровых форм и орнаментальных композиций Азербайджана, Турции, Ирана, Индии и Кавказа. Особое внимание уделяется синтезу национальных традиций и современных художественных практик, позволяющему художнику создавать уникальные арт-объекты, выходящие за рамки декоративно-прикладного искусства. Отмечается, что произведения Фаика Ахмеда способствуют актуализации культурного наследия, формируют диалог между прошлым и настоящим и демонстрируют возможности адаптации традиционных ремёсел к современному художественному пространству.

Ключевые слова: Фаиг Ахмед, азербайджанское искусство, ковроделие, современное искусство, культурное наследие, художественная трансформация, орнамент, традиция и новаторство, арт-объект.

Рис. 1.

Волна, 2010/Ковёр ручной работы из шерсти, акриловая краска /230x250x60 см. Центр Гейдара Алиева/Баку, Азербайджан.

Рис. 2.

Потолок, 2012/Шерстяной ковёр ручной работы/100x150 см, Художественный музей Сиэтла/Сиэтл, штат Вашингтон, США, Музей Баргон/Клермон-Фернан, Франция.

Рис.3.

Переработанный материал, 2014/Ковёр ручной работы из шерсти/140x140 см.

Рис.4.

Шифт, 2014/Вышивка «Отток», 2014/ Шерстяной ковёр ручной работы/170x110x100 см.

Рис.5.

Шерстяной ковёр ручной работы/120x250 см.

Рис.6.

Змея, 2014/ Шерстяной ковёр ручной работы/185x100 см.

Рис.7.

Рис.8.

Рис.9.

Симург, 2014/ Шерстяной ковёр Ошо, 2015/Шерстяной ковёр Сингулярность, 2016/Ковёр ручной работы/130x100 см. ручной работы/295x263 см. из шерсти ручной работы/ 105 x 310 см. Художественный музей Палм-Спрингс/Палм-Спрингс, Калифорния, США.

Рис.10.

Рис.11.

Рис.12.

Эпирханы, 2016/Шерстяной ковёр ручной работы/ 200x190 см. Девственник, 2016/Шерстяной ковёр ручной работы/150x200 см. Музей искусств Крайслера, Норфолк, Вирджиния, США. Речь птиц, 2016 / Ковёр ручной работы из шерсти и шелка / 175 x 300 см.

Рис.13.

Низами Гянджеви, 2021/
Шерстяной ковёр ручной
работы/127x320 см.

Рис.14.

Космос, 2021/ Шерстяной ковёр
ручной работы/162x270 см.

Рис.15.

Микросинтетический, 2023/
Ковёр ручной работы/
90x105 см.

В современном искусстве всё чаще происходит переосмысление традиционных форм культурного наследия через призму новаторских художественных практик. Одним из наиболее ярких представителей этого направления является азербайджанский художник Фаик Ахмед, творчество которого демонстрирует уникальный синтез национальных ковровых традиций и актуального визуального искусства.

Творчество Фаика Ахмеда представляет собой новый взгляд на искусство азербайджанского ковра, в котором многовековые ремесленные традиции обретают современное художественное звучание. Используя классические ковровые композиции как основу для творческого эксперимента, художник трансформирует привычные формы и визуальные структуры, создавая произведения, находящиеся на стыке декоративно-прикладного искусства, скульптуры и концептуального дизайна. Его работы не только сохраняют связь с культурным наследием Востока, но и формируют новые подходы к его интерпретации в контексте мирового современного искусства.

Фаик Ахмед родился в городе Сумгайыт Азербайджана в 1982 году. Обучался на факультете скульптуры Азербайджанской Государственной Академии Художеств. На начальном этапе своей творческой деятельности Фаик Ахмед принимал участие в выставочных проектах как дизайнер и медиа-художник, активно экспериментируя с видеоартом и инсталляционными формами современного искусства. Однако впоследствии центральное место в его художественных поисках заняло ковровое искусство, которое

стало основным средством творческого самовыражения. Обращаясь к традиционному восточному ковру, художник подвергает его радикальному переосмыслению, выходя за рамки устоявшихся эстетических и культурных представлений. Его произведения разрушают привычные стереотипы восприятия ковра как исключительно декоративно-прикладного объекта, превращая его в динамичную художественную форму, основанную на принципах трансформации и визуальной метаморфозы.

Значимым этапом в творческой биографии Фаика Ахмеда стало участие в первом национальном павильоне Азербайджана на Венецианская биеннале в 2007 году, где была представлена одна из его ковровых композиций, что способствовало международному признанию художника и его авторской интерпретации традиционного коврового искусства.

Творчество азербайджанского художника Фаика Ахмеда в области коврового искусства отличается неисчерпаемой художественной энергией, смелостью творческого мышления и новаторским подходом к интерпретации традиционных форм. В процессе создания своих произведений он использует ковры, происходящие из Азербайджана, Турции, Ирана, Индии и других регионов Востока и Кавказа, подвергая их концептуальной трансформации. Изменяя структуру, композицию и визуальную целостность коврового полотна, художник создаёт оригинальные художественные объекты, в которых традиционные орнаменты словно распадаются на геометрические элементы, деформируются или приобретают эффект текучести, напоминающий растекающуюся краску. Подобные художественные решения позволяют автору переосмыслить природу ковра как культурного артефакта и представить его в контексте современного искусства.

Не каждый художник мог бы пойти на визуальное перевоплощение традиционных Азербайджанских ковров (Рис.1, Рис.2, Рис.3, Рис.4, Рис.5, Рис.6, Рис.7, Рис.8, Рис.9, Рис.10). Однако по словам художника, эксперименты в этом поприще проводили такие зарубежные художники, как Алигьеро Ботти, Фархад Мошири, Сакс Африди, Рамазанджан, а среди Азербайджанских художников - Лятиф Керимов, Чингиз Бабаев и Вугар Мурадов, Тарлан Горчу, Эльшан Ибрагимов, Фарид Расулов и Фархад Фарзалиев, Азиз Алиев, Гасан Гулиев, Камиль Алиев, Эльчин Велиев, Орхан Маммедов, Рахиб Гараев.

В ковровых композициях Фаика Ахмеда воплощён широкий спектр оригинальных художественных идей и концептуальных решений, побуждающих зрителя к размышлению, философскому осмыслению действительности и переоценке привычных эстетических представлений. Его произведения отличаются новаторским подходом к интерпретации традиционного коврового искусства, сочетая в себе глубокий символизм, динамику художественного выражения и актуальное прочтение культурного наследия. Художнику удалось трансформировать традиционный ковёр в самостоятельный арт-объект, наделив его качествами современного визуального искусства и приблизив к формату живописного произведения.

Формирование творческого мировоззрения Фаика Ахмеда происходило под влиянием художественного наследия таких мастеров, как Иероним Босх и Отто Дикс, чьи произведения отличаются сложной образностью и глубоким символическим содержанием. Среди современных художников особое восхищение у него вызывают работы Джеймс Таррелл и Аниш Капур, оказавшие заметное влияние на его понимание пространства, формы и визуального восприятия. (Рис.11, Рис.12, Рис.13, Рис.14).

В 2002 и 2007 годах художник участвовал на выставках группы «Крылья времени», основанной искусствоведам-учёным, заслуженным деятелем искусств Азербайджана Лейлой Ахундадзе, где наряду с ним экспонировались и другие художники - Фарид Расулов, Рашад Алекперов и Орхан Гусейнов. Ещё в те годы его ранние ковры вызвали немалый интерес. Затем последовали его персональные выставки в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Берлине, Москве, Риме, Венеции, Вашингтоне, Гонконге и так далее. В 2013 году его ковёр "Love me Love me Not" экспонировался на Венецианском биеннале в павильоне Yarat Contemporary Art Space. В этом же 2013 году художник удостоился премией «Jameel Prize» Лондонского Музея Виктории и Альберта, которую вручают художникам, дизайнерам, реализующих свои работы в мусульманских традициях за один ковёр из цикла «Искажённые национальные ковры».

«Каждая из работ художника уникальна и неповторима, но некоторые хотелось бы особо отметить и выделить. «Пиксель» 2010 года - кажется, что ковёр распадается на кусочки, становясь частью популярной в своё время игры «Minecraft», ведь в цифровой век мы порой видим всё как на экране компьютера. Не зря ведь, порой, смеясь, хочется сказать «lol» или непроизвольно воображение рисует эти буквы - так часто видим мы этот и многие другие цифровые символы. «Волна» 2016 года - увидев его впервые, кажется, что ты оказался в мечети: множество молитвенных ковров соединённых в один и как бы

восходящих в небо - бесконечный, циклический путь к Всевышнему, который проходит каждый человек в желании обрести или укрепить веру. «Нефть» 2016 года - забрызганный нефтью карабахский ковёр, с которого все ещё стекает чёрная жижа, как бы заявляя, что все традиции и ценности погрязли в чёрном золоте. «Гаутама» 2017 года - прямоугольный ковер, повешенный горизонтально - к середине стекает, как бы превращаясь в реку, реку мудрости и медитации, ведь основателем буддизма считается Гуаама. И одна из последних работ «Космос» 2021 года (Рис.15) - начинающийся привычным глазу традиционный по колористике и орнаменту ковёр, вдруг растекается в совершенно новые непредсказуемые цвета, в котором каждый может узреть свой «космос»: пламя, цветок...» [5].

В центре современного искусства «Yarat» в 2016 году была проведена выставка «Что есть, то есть», в числе которых были выставлены работы Фаика Ахмеда – серия гравюр и видео-инсталляция «Социальная анатомия». В этой инсталляции он показал цикл жизни из 360 человек: рождение, детство, подростковый период, период зрелости и старости с помощью жизнеутверждающего взгляда, где есть место танцам, играм, свадьбе и т.д., который повторяется. В инсталляции всё ассоциировалось с ковром, были узоры ковра, его красочность, но ковёр в движении.

Порой кажется, что Фаик Ахмед исследует свои возможности в области физики, истории, генетике и социологии. Глядя на его ковры создаётся впечатление о произведении как о компьютерной графике, где каждый узел ковра напоминает пиксель в квантовой физике, о чём и делится сам художник. Его ковры ежегодно пополняются новыми идеями и нестандартными решениями. В создании его необычных ковров помогают народные умельцы, которые сохраняют традицию ковров. Ковровые композиции Фаика Ахмеда вызывают у зрителя широкий спектр эмоциональных и ассоциативных переживаний. Благодаря мастерскому использованию эффектов деформации и визуальной трансформации его произведения создают иллюзию движения и текучести: ковры словно стекают со стены, парят в пространстве или переплетаются в сложные пластические структуры, приобретая самые неожиданные формы. Подобные художественные решения не только разрушают традиционные представления о ковре как статичном объекте, но и вовлекают зрителя в активный процесс восприятия, вызывая желание разгадать логику их трансформации и восстановить привычную целостность формы.

По мнению художника, ковёр во все времена выполнял значительно более важную функцию, чем просто предмет быта или декоративного искусства; его значение в традиционном обществе можно сопоставить с ролью современных средств коммуникации. Обращаясь к древним представлениям, Фаик Ахмед подчёркивает, что текстиль и ковры нередко выступали своеобразными посредниками между материальным и духовным мирами, а в шаманских практиках служили инструментом символического взаимодействия с иными уровнями сознания. В своих произведениях художник подвергает традиционный ковёр своеобразной трансформации и визуальной мутации, выявляя за внешней упорядоченностью орнамента скрытые элементы хаоса и непредсказуемости, присущие природным процессам. В результате в его художественном мышлении органично сосуществуют древняя традиция и современность, порядок и случайность, структура и деструкция, образуя сложную систему культурных и философских смыслов.

С коврами он создаёт и арт-объекты на классических образцах. Узоры, орнаменты и цвета, как калейдоскоп меняют свои формы и движения, что создают ассоциацию с вихрем и ветром.

Его работы были представлены в Музее изобразительного искусства Бостона, Художественном музее Бельвю, Музее современного искусства в Кливленде, Институте искусств и дизайна Милуоки, Музее старого и нового искусства в Тасмании, в Музее искусств Сиэтла, Музее искусств округа Лос-Анджелес, RISD музее, Лувре (Париж), Музее Виктории и Альберта (Лондон), в Центре Помпиду, в Милане, Нью-Йорке, Гонконге, а выставки проходят по всему миру. В 2016 году в Нью-Йорке была организована персональная выставка «Исходный код» художника.

Традиционные азербайджанские ковры, техника и художественные принципы которых передавались из поколения в поколение, основывались на строгой симметрии композиции, чёткой структуре каймы и выраженном центральном поле. Наряду с эстетической и практической функциями они занимали важное место в семейно-бытовой культуре, являясь неотъемлемой частью приданого невесты. Уникальность творчества Фаика Ахмеда заключается в его способности органично соединять традиционные ковровые орнаменты с элементами современного искусства, создавая визуально сложные и нередко психоделические художественные образы. В своих произведениях художник словно вмешивается в процессы генетической трансформации, подвергая привычные

орнаментальные структуры своеобразной «мутации»: узоры деформируются, утрачивают первоначальную стабильность и приобретают новые формы, напоминающие процессы изменения ДНК и естественной эволюции живых организмов.

Конечно, ни всё так складывалось легко в жизни художника. Поначалу сельские ткачи не воспринимали его идеи, но впоследствии, после того как к нему пришла мировая известность, многие изменили к нему своё отношение. Всё новое всегда трудно переосмысливается во многих временах неоднозначно. Для художника нет избранных работ, поскольку они появляются у него спонтанно и неожиданно. В своих работах он не любит повторений, скорее ищет новые формы воплощения и реализации, где главное имеет значение его накопленный опыт.

Если в традиционных коврах орнаменты и узоры вызывают приятные эмоции, то глядя на узоры художника, они вызывает ассоциацию деконструированной реальности.

Для него ковёр как некий портал, создающий код, который надо уметь прочесть. Отсюда и возникают его ковры «Переход», «Искажение», «Пиксель», «Слияние». Своё вдохновение он черпает в солнечном городе Баку, в своей изостудии, в декоре домов и в текстильных лавках. Он доказывает зрителю, что ковёр это не только средство утепления или оформления дизайна в интерьере, но и некий закодированный посыл нам, который надо уметь прочесть.

Меняя стереотипы и формы своих ковров, он не боится непонимания публики. Он раскрывает свой внутренний мир, свои неординарные фантазии, которые не сразу можно воспринять. Его ковры словно 3D проекции, которые меняют формы, трансформируются, и в результате его модернизации напоминают прекрасные картины, на которые можно смотреть и смотреть, стремясь найти пути его воплощения. Большой опыт в его творческом процессе очень помогал ему в их реализации.

В 2016 году в галерее Sapar Contemporary в Нью-Йорке открылась выставка Фаика Ахмеда под названием «Пир». Художник представил публике три больших ковра, называющиеся «Шамс Табризи», «Сеид Яхйа аль Ширвани аль Бакуви» и «Низами Гянджеви» (Рис.13). Каждый в отдельности из этих ковров связаны с именами поэтов и философов, раскрывающие культурное наследие Азербайджана, раскрывают тематику сюжета через сложные узоры и фактуру, насыщенные же цвета подчёркивают величие этих людей.

«Скульптор по образованию Фаик Ахмед относится к коврам как к двумерным (2D) скульптурам. За последние годы художник прошел путь от создания компьютерных

деформаций рисунков популярных ковров XIX-XX веков до экспериментов со сложными многомерными текучими формами, бросая вызов ткацким технологиям и воображению зрителей.

Масштабная ковровая инсталляция Фаика Ахмеда «10 (-35)», установленная в помещении Германо-Азербайджанского Культурного Объединения «Kapellhaus», считается одним из самых масштабных произведений художника, когда-либо представленных на суд зрителей в Баку в 2017-2018 годах. Растянувшись на более чем 15 метров, инсталляция доминирует в пространстве зала. Обычно видимые лишь как бахрома на традиционных ковровых изделиях нити основы становятся не только заметной, но и центральной частью инсталляции.

В данной инсталляции, как и в традиционном ковроткачестве, очень важна степень натяжки нитей: если они натянуты на ткацкий станок неравномерно, то это ведет к неизбежному и непоправимому процессу деформации ковра. В случае с инсталляцией равномерной натяжкой нитей достигается стабильность всей конструкции. Мастера ковроткачества перенесли в геометрические узоры ковра дизайн Фаика Ахмеда, созданный под влиянием планковской длины (*равная $1.616229 (38) \times 10^{-35}$ метрам самая короткая длина с тремя основными переменными*). По словам художника, данная инсталляция «объединяет в себе силу и энергию каждого участвовавшего в её создании» [6]. Инсталляция называется «Сальянские птицы» и состоит из восьмиконечных медальонов и парных изображений птиц со стилизованными изображениями павлинов, которых почитаются как райские птицы.

В 2021 году художник побывал в Перу на очередной выставке, после которой решил использовать в своих будущих работах опыт перуанских художников по ковру. Художник был очень вдохновлён новыми идеями и массами проектов, перформансами.

Персональные выставки художника проводились в 2016 году в Музее современного искусства в Риме («Points of Perception»), в Центре современного искусства YARAT («Nə var, odur»), в том числе в 2017 году в Музее текстиля в городе Борас, Швеция («Equation»).

Работы Фаика Ахмеда хранятся во многих музейных коллекциях, включая Музей округа Лос-Анджелес и Сиэтлский музей искусств, Музей искусств «Palm Springs», Музей RISD, Музей искусств «Chrysler» (США), Музей «Bargoin» (Франция), в публичных коллекциях Национальной галереи Виктории (Австралия), а также в частных коллекциях, таких как «West Collection» (Филадельфия), в коллекции «Bet Rudin De Vudi» (Нью-Йорк),

в коллекции «Galila Barzilai-Hollander» (Брюссель) и в коллекции его высочества Шейха Зайеда бин Султана бин Халифы Аль Нахайана в ОАЭ.

Заключение

Творчество Фаика Ахмеда представляет собой яркий пример успешного синтеза традиции и новаторства в современном искусстве. Опираясь на богатое наследие азербайджанского ковроткачества и используя орнаментальные мотивы различных культур Востока, художник создаёт произведения, которые выходят за рамки привычного восприятия ковра как предмета декоративно-прикладного искусства. Его работы демонстрируют возможность творческого переосмысления культурного наследия в условиях глобализирующегося мира, сохраняя при этом связь с исторической памятью и национальной идентичностью.

Посредством художественных экспериментов с формой, структурой и пространством Фаик Ахмед не только актуализирует древние ремесленные традиции, но и наделяет их новыми смыслами, соответствующими эстетическим и философским запросам современности. Его произведения становятся своеобразным диалогом между прошлым и настоящим, локальным и универсальным, традицией и инновацией. В этом контексте творчество художника выступает важным культурным мостом между поколениями, наглядно демонстрируя, что традиционное искусство способно сохранять свою актуальность, развиваться и органично интегрироваться в пространство мирового современного художественного процесса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бакинский мастер Фаик Ахмед и его волшебные ковры. «BigPicture-Азия Газета», 17.11.2015. URL: <https://фаик ахмед/Бакинский мастер Фаик Ахмед и его волшебные ковры/ BigPicture.ru.html> (дата обращения: 25.05.2024)
2. Бабинцева Н. Возникновение вселенной: инсталляция Фаика Ахмеда. Журнал «Баку», 05.05.2022. URL: https://Возникновение вселенной_инсталляция Фаига Ахмеда_Журнал_Баку_Дзен.html (дата обращения: 24.05.2024)
3. Гусейнзаде Н. В Нью-Йорке проходит выставка азербайджанца, которого в Баку называли сумасшедшим. «Haqqin.az» газета», 04.12.2016. URL: <https://haqqin.az/news/86506> (дата обращения: 17.05.2024)

4. Лобанова М. Волшебные ковры Фаига Ахмеда: традиции с элементами сюрра. Журнал «Travel ask», 15.05.2021. URL: https://Волшебные ковры Фаига Ахмеда_ традиции с элементами сюрра.html (дата обращения: 23.05.2024)

5. Новое время, новые веяния. «Azertac» Газета, URL: https://azertag.az/ru/xeber/novoe_vremya_novye_veyaniya-2025530 (дата обращения: 23.02.2022).

6. Фаик Ахмед. Психоделические ковры. «t.me/kulturomania Газета», 18.06.2021. URL: <https:// Фаиг Ахмед. Психоделические ковры.html> (дата обращения: 19.05.2024)