

Эртегин Саламзаде
член-корреспондент НАН Азербайджана
Институт архитектуры и искусства НАН
(Азербайджан)

ertegih.salamzade@mail.ru

ИСКУССТВО ШЕБЕКЕ И СИММЕТРИЯ

Аннотация. Симметрия выступает в качестве категории равного, одинакового, однородного строения. Симметрия является средством упорядочения изобразительного или орнаментального языка в искусстве. Симметрия играет важную роль во всех визуальных искусствах, но для шебеке имеет исключительное значение. Причина заключается в том, что геометрия орнаментов шебеке, которыми являются многоугольники правильной формы, основана на симметрии. В свою очередь, ромб, гексаграмма, восьмиконечная звезда и др. многоугольники соединяются в узорах шебеке в строго симметричные композиции. Поскольку шебеке возникает в пространстве мечети, есть основания полагать, что узоры шебеке передают культурные значения, связанные с сакральной геометрией. Традиция симметричных композиций на плоскости сохранилась и сегодня, о чем свидетельствуют узоры шебеке мечети Биби-Эйбат в Баку. Вместе с тем, в последние два десятилетия мастера шебеке изготавливают объемные изделия, основанные на принципах пространственной симметрии.

Ключевые слова: симметрия, шебеке, традиция, сакральная геометрия, многоугольники.

Введение. Различные культуры по-разному относятся к симметрии в искусстве. Для древнегреческой культуры характерна антропоморфизация всей картины мира, поэтому основой построения формы в искусстве и архитектуре являлась симметрия самого человеческого тела. Изображение в христианском искусстве принципиально не симметрично. В

средневековой русской иконе правая и левая части изображения наделены различным семантическим значением. В иконописной традиции правая сторона изображения считается «хорошей», а левая сторона – «дурной». «При этом любопытно заметить, что на правой, или хорошей стороне имена написаны преимущественно золотом, а на левой стороне – черною краскою» [8, с. 300]. В китайской живописи симметрия также не являлась значимой категорией изобразительного языка. Владелец картины в Китае мог написать свои комментарии на фоне пейзажа и поставить свою личную печать на изображение. Это означает, что в китайской культуре «рисунок и основа не составляли для глаза неразрывного единства» [4, с. 139]. Между тем, построение композиций на основе симметрии возможно только по отношению к осознаваемой плоскости, основе изображения.

Изложение основного материала. Понятие симметрии в искусстве чаще всего рассматривается в сравнении с категорией пропорции. «Пропорция есть понятие равного, одинакового, однородного изменения. Симметрия есть понятие равного, одинакового, однородного строения, т.е. сохранения» [9, с. 7]. Симметрия, как и пропорция, является средством упорядочения изобразительного языка в искусстве. Подобно тому, как в живой и неживой природе симметрия выступает средством упорядочения самой жизни и информационных процессов. Иными словами, симметрия представляет собой фундаментальную основу визуального языка, определяющую и его синтаксис, и семантику, и прагматику. Причем это не зависит от видов симметрии – зеркальной, осевой и др.

Симметрия играет значительную роль во всех визуальных искусствах, но для некоторых из них имеет исключительное значение. К таким видам искусства относится шебеке – уникальный вид народного прикладного творчества, традиция которого насчитывает несколько веков. Шебеке – это декоративная плоскость, собранная из множества резных деревянных элементов и укрепленных между ними кусочков цветного стекла без помощи клея или гвоздей. Размеры поверхности шебеке могут колебаться от нескольких квадратных сантиметров до нескольких квадратных метров в зависимости от функционального назначения предметов, созданных мастерами этого вида искусства. Самыми распространенными композициями шебеке являются многоугольники правильной геометрической формы.

Ромб, гексаграмма, восьмиконечная звезда, десятигранник, 12-угольник и др. сами по себе являются фигурами, чья геометрия основана на симметрии. В узорах шебеке они соединяются в строго симметричные композиции. На уровне обыденного восприятия симметрия в построении этих фигур хорошо всем известна. Так, например, «гексаграмма – фигура, составленная двумя полярными треугольниками, шестиконечная звезда. Это сложная и цельная симметричная форма, в которой шесть маленьких отдельных треугольников группируются вокруг большого центрального шестиугольника» [7, с. 164-165]. Так же, как и гексаграмма, 10-конечная звезда симметричная фигура, но «составленная из трех треугольников» [7, с. 189]. В свою очередь ромб представляет собой симметричную фигуру, составленную из двух треугольников, сомкнутых своими основаниями и т.д.

Подобным образом геометрия правильных многоугольников представлена на уровне любого учебника. Но восприятие проблемы симметрии в искусстве изменится, если отвлечься от профанной плоскости и перенести угол зрения в область сакрального. Для этого придется обратиться к вопросу о происхождении искусства шебеке.

Иранские специалисты считают, что шебеке возникло в Сельджукский период, а своего расцвета достигло в период Сефевидов. Добавим к этому, что один из шедевров шебеке – узоры мечети Насир ол-Мольк – создан во время правления Каджаров. То есть возникновение, расцвет и наивысшие достижения этого вида искусства происходили в эпоху господства тюркских династий империи. Иными словами, шебеке является искусством, отражающим тюркское имперское мировоззрение. Как и всякое имперское искусство, шебеке не может не быть искусством сакральным по определению.

Сакральное искусство средневековья обретает мировоззренческую целостность в синтезе искусств храмового пространства. В христианстве – это пространство собора, в исламе – пространство мечети. Традиция шебеке в Азербайджане складывается именно как искусство художественного решения пространства мечети. И только впоследствии узоры шебеке распространяются в архитектуре дворцовых и жилых сооружений. Мечети Шаха Аббаса в Гяндже (1606), Джума в Ордубаде (XVII в.), Саатлы в Шуше (XIX в.), Насир оль-Мольк в Ширазе (1888) и др. являются классическими образцами применения композиций шебеке в убранстве культовых построек.

Увязать функцию композиций шебеке с процессами, происходящими в интерьере мечети, нам позволяет понятие «временной ритуализации», введенное Е.И.Кононенко. Он пишет: «Приходится констатировать, что границы ритуального пространства в исламе связаны не с местом, а лишь с временем совершения ритуала» [5, с. 90]. Совершение молитвы напрямую связано с суточным циклом. Утренняя молитва совершается с первыми лучами солнца, вечерняя – когда наступает тьма и уходит свет. Но шебеке – это прежде всего искусство света. Основой художественного образа здесь является солнечный свет, проникающий сквозь цветное стекло и сетку контуров геометрических фигур. То есть в течение дня происходит «включение» и «выключение» шебеке. Без света искусство шебеке невозможно само по себе.

Традиция художественного решения пространства мечети на основе узоров шебеке продолжается и сегодня. Это ансамбль композиций шебеке мечети Биби-Эйбат (1999) в Баку. Мечеть не является объектом реставрации, а представляет собой современный проект, разработанный на основе традиционной типологии на месте ранее существовавшего культового сооружения. С точки зрения симметрии привлекают внимание узоры орнаментального бордюра, обрамляющего дверные створки. Здесь мы наблюдаем небольшие гексагональные элементы, упакованные в круги, которые, в свою очередь, вписаны в шестиугольники большого размера. Если присмотреться внимательно, то можно заметить, что шестиугольники соединены фигурой ромба, складывающейся частично за счет плоскости самих гексагональных структур. В плане символизма «шестиугольник представляет фундаментальный аспект органического роста» [6, с. 24]. Что касается ромба, то он может быть рассмотрен как два соединенных основаниями правильных треугольника. Треугольник, направленный вершиной вверх, символизирует восходящие энергетические вибрации, направленный вниз – нисходящие. Таким образом, в этой композиции показана картина позитивного развития, органического роста и ее противоположность. Остается заключить, что символы «священной геометрии не представляют собой простые фигуры: это процессы, картины и модели вещей в застывшей форме» [6, с. 599]. Именно эту застывшую форму передают узоры шебеке.

Композиция любой плоскости шебеке строится на основе симметрии. Сущность художественного языка шебеке заключается в

том, что плоскость изображения может развиваться неограниченно, стремясь к бесконечности. В любой точке работа над произведением может быть остановлена, в любой точке она может быть возобновлена. Но композиция всегда готова и не теряет художественной полноценности.

Итак, шебеке – это декоративная плоскость, классикой данного вида прикладного искусства является оформление оконных и дверных проемов, а традиционные изделия в технике шебеке имеют четырехугольные поверхности. Иными словами, плоскость в шебеке имеет парадигмальный характер, в ее рамках действуют виды симметрии, обеспечивающие сохранность традиционных форм.

На фоне общей дизайнизации культуры в последние годы происходит и дизайнизация шебеке. Движение в сторону дизайна в области шебеке идет от плоскости к предмету, в сторону пространственной симметрии. Современные мастера шебеке в поисках новых форм начинают создавать объемные предметы. Изделия шебеке приобретают очертания, не свойственные для традиционных произведений этого вида искусства.

Один из мастеров шебеке, получивших широкую известность в годы независимости – это Гусейн Гаджимустафазаде. Характерной особенностью творчества Г.Гаджимустафазаде можно назвать стремление к преодолению плоскости и созданию объемных предметов в технике шебеке. Разумеется, достаточно долгое время мастер работает в классическом стиле шебеке, исполняя декоративные поверхности оконных и дверных проемов, ширм и т.д. Самым экстравагантным произведением шекинского мастера является музыкальный инструмент кяманча (2017), выполненный в технике шебеке. Важно отметить, что это не просто макет, а реально звучащий струнный музыкальный инструмент. Он изготовлен из примерно 600 деталей – деревянных элементов и кусочков цветного стекла. По словам самого мастера, идея создания этого произведения возникла у него после включения искусства мугама в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ведь кяманча – неотъемлемая составная часть классического мугамного трио, в которое входят также музыкальные инструменты тар и бубен. То есть кяманча только первая работа в рамках проекта «Мугамное трио», намеченного Г.Гаджимустафазаде.

Самым интересным и показательным произведением, обозначившим движение шебеке к объему и пространственной симметрии, можно

назвать работу известного мастера Тофика Расулова «Гранат» (2015). Впервые Т.Расулов создает в технике шебеке объемно-пространственную фигуру на основе композиции «алты». Гранат – это многогранник, собранный из шестиугольных элементов. Гранат не декоративный предмет, это светильник. За счет этой функции композиция «Гранат» и раскрывает специфику художественного образа в шебеке, возникающего благодаря свету, проникающему сквозь цветное стекло. Только здесь свет электрический.

Произведение «Гранат» фокусирует все линии дискурса по поводу рассматриваемой темы. С одной стороны, здесь очевидны все признаки отхода от традиции – нарушение статуса плоскости, замена естественного света на искусственный, превращение произведения искусства в изделие дизайна. Все это так. «Гранат» как продукт дизайна – явление чисто постмодернистское. Но, как это часто бывает в постмодерне, он дает шанс на реинкарнацию традиции. Создав гранат как пространственную фигуру, Тофик Расулов совершает ментальный рывок к тайнам сакральной геометрии, а значит, и к Изначальной Традиции.

Заключение. Подобно мирозданию в целом, искусство шебеке погружено в систему координат, где точкой отсчета является космический нуль. Этот ракурс рассмотрения морфологии шебеке объясняет сопряженность сложившихся здесь типов композиций с определенным числовым рядом. Космический нуль смоделирован в концепции *Vector Equilibrium* – то есть фигуре векторного равновесия. Приведем продолжительную цитату: «Векторное равновесие эманурует из центра в двенадцати направлениях. Эта энергия движется вовне через пространство и время в форме кубоктаэдра, чередуясь со своей парой, октаэдром внутри куба. Векторная система равновесия имеет 12 вертикалей, 8 треугольных граней, 24 ребра и 32 плоскости. Это есть все-направленное равновесие, совершенный символ для объединения противоположностей; образ, соединяющий макромир с микромиром» [6, с. 365]. Композиции шебеке, таким образом, являются плоскостными проекциями небесных архетипов, последовательного ряда пространственных фигур – куба, тетраэдра и т.д. Иными словами, двухмерная декоративная плоскость шебеке символизирует пространственную реальность мироздания, предупреждает о возможном переходе в иное измерение.

ЛИТЕРАТУРА:

1. İranın ənənəvi əl işlərinin təqdimatı. – Bakı, 2022.
2. Байрамов Т.Р. Традиция: типология искусства и диалог культур. – Баку, 2019.
3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М., 1985.
4. Искусствометрия: методы точных наук и семиотики. – М., 2008.
5. Кононенко Е.И. Пространство мечети: «временная ритуализация». // Границы сакральных пространств. – М., 2019.
6. Неаполитанский С.М., Матвеев С.А. Сакральная геометрия. – М., 2023.
7. Рошаль В.М. Символы и знаки от А до Я: универсальный язык человечества. – М., 2018.
8. Успенский Б.А. Семиотика искусства. – М., 1995.
9. Шевелев И.Ш. Принцип пропорции. – М., 1986.

Ərtegin Salamzadə (*Azərbaycan*)

ŞƏBƏKƏ SƏNƏTİ VƏ SİMMETRİYA

Simmetriya bərabər, eyni, biricinsli quruluş qisminə çıxış edir. Simmetriya incəsənətdə təsvir və ya ornament dilinin nizama salınması vasitəsidir. Simmetriya bütün vizual sənətlərdə vacib rol oynayır, lakin şəbəkə üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bunun səbəbi ondadır ki, düzgün formalı çoxbucaqlılardan ibarət olan şəbəkə ornamentlərinin həndəsəsi simmetriyaya əsaslanır. Öz növbəsində romb, altıbucaqlı, səkkizguşəli ulduz və digər çoxbucaqlılar şəbəkə naxışlarında ciddi surətdə simmetrik kompozisiyalar əmələ gətirir. Şəbəkə məscid məkanında yarandığı üçün ehtimal etməyə əsas var ki, şəbəkə naxışları sakral həndəsə ilə əlaqəli olan mədəni mənalar əks etdirir. Müstəvi üzərində simmetrik kompozisiyalar ənənəsi bu gün də qorunub saxlanıb ki, bunu Bakıdakı Bibi-Heybət məscidinin şəbəkə naxışları təsdiq edir. Bununla yanaşı, son iki onillikdə şəbəkə ustaları məkan simmetriyası prinsiplərinə əsaslanan həcmli məmulatlar hazırlayırlar.

Açar sözlər: simmetriya, şəbəkə, ənənə, sakral həndəsə, çoxbucaqlılar.

Artegin Salamzade (*Azerbaijan*)

SHABAKA ART AND SYMMETRY

Symmetry is a category of equal, identical and uniform structure. Symmetry serves as a means of organizing the graphic or ornamental language in art. Symmetry plays an important role in all visual arts, but it is of exceptional significance for shabaka. The reason lies in the fact that the geometry of shabaka ornaments, which consist of regular polygons, is based on symmetry. In turn, rhombuses, hexagrams, eight-pointed stars and other polygons are combined in shabaka patterns to form strictly symmetrical compositions. Since shabaka arises within the mosque space, there is reason to believe that shabaka patterns convey cultural meanings associated with sacred geometry. The tradition of symmetrical compositions on a flat surface has survived to this day, as evidenced by the shabaka patterns of the Bibi-Heybat Mosque in Baku. At the same time, shabaka craftsmen have been creating dimensional pieces based on the principles of spatial symmetry over the last two decades.

Key words: symmetry, shabaka, tradition, sacred geometry, polygons.