

UOT 75

<https://doi.org/10.59849/2311-8482.2025.1.290>

НАТАВАН АЛИЕВА*

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА – КАК ЦЕНТР ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО КОСТЮМА АЗЕРБАЙДЖАНА

Статья посвящена роду и месту художественной вышивки в декоративном оформлении азербайджанского национального женского костюма. Отмечается, что в азербайджанской народной вышивке сохранился грандиозный пласт древних, геометрических, растительных, зооморфных, антропоморфных, астральных и эпиграфических орнаментальных мотивов, некогда имевших магическое значение и служивших оберегом от злых сил. Художественное оформление вышивок отличалось соблюдением ритма и симметрии композиции, колористического баланса, строящегося на сочетании ярких, мажорных тонов, а также разнообразием орнаментального убранства, состав которых в основном состоял из филигранной вязи растительных орнаментов, богато расшитых медальонов с куполами и т.д.

Ключевые слова: вышивка, национальный, женский, костюм, декоративный, композиция, орнамент, колорит

Самира Иманова

Народный костюм являлся частью традиционного уклада жизни, был органично включен в систему отношений членов сообщества и нес в себе значимую для них информацию. Костюм отражал место проживания человека, принадлежность к определенному обществу, его социальный статус в движении по возрастным стадиям, фиксировал все важные переходные моменты в его жизни (достижение детородного возраста, вступление в брак, рождение детей, вдовство). Основным носителем этой информации выступал орнамент, выполненный с помощью узорного ткачества или вышивки и нанесенный на различные части костюма в строго определенных местах. Именно орнамент нес основную семантическую нагрузку в народном костюме, отражал представления человека об окружающем мире.

Основное содержание

В азербайджанской народной вышивке сохранился грандиозный пласт древних, геометрических, растительных, зооморфных, антропоморфных, астральных и эпиграфических орнаментальных мотивов, некогда имевших магическое значение и служивших оберегом от злых сил. С течением времени их семантика практически забылась, орнамент превратился в чисто декоративный элемент, тесно связанный с конструкцией кроя одежды. Основной декоративной отделкой пышной дорогой одежды женщин на протяжении нескольких столетий была вышивка. Будучи одной из самых распространенных видов декоративно-прикладного искусства, вышивка (узорная вышивка) была распространена во многих городах и селах Азербайджана и в последующие столетия. Женщины и девушки из всех слоев азербайджанского общества в XIX – начале XX века занимались вышивкой. Их работы отличаются подбором цветов, высоким художественным мастерством и национальной оригинальностью.

Средства изображения азербайджанской вышивки, имеющей древнюю традицию, очень богаты и красочны. В число художественных материалов входят разные виды нитей, ткани, бисера и т.д. Однако в прошлом для этой цели широко использовались тонкие нити из золота и серебра, пластины из белой коры и слоновой кости, металлические блёстки и даже драгоценные камни. В сочетании с роскошными тканями: бархатом, шелками они придавали одежде завершенный вид.

Лучшие образцы традиционных вышивок азербайджанцев отличаются исключительным художественным вкусом, непревзойденным мастерством исполнения, изящной цветовой гаммой. Это подлинные шедевры не только национального декоративно-прикладного искусства. Шитье золочеными и серебряными, шелковыми и шерстяными нитями было

традиционным ремеслом, насчитывающим несколько веков бытования.

Элитными материалами в украшении женского костюма было золото, серебро и шелк, поэтому их использование было ограничено социальными рамками. На протяжении веков, с развитием государственности, усилением власти, эти материалы становились все более востребованы. Создание и развитие придворного церемониала закрепило за ними статус привилегированности и исключительности. Они стали наравне с драгоценными камнями и жемчугом олицетворять могущество, богатство, силу и власть. Вышивка этими материалами в отдельные эпохи была возведена в ранг государственной важности. Сефевидские, Каджарские правители, а также ханы, которые правили азербайджанскими ханствами с 1840 по 1929 годы, соперничали друг с другом в богатстве декора своих костюмов. Придворные, следуя вкусам монархов, подражали им.

Металл давал чуть больше вариаций в использовании, создавая разновидности материалов. Золото в чистом виде применялось реже (в основном в костюмах монархов и членов их семьи), чаще всего это были серебряные позолоченные нити. Для того, чтобы нить была гибкой, тонкие расплющенные полоски металла наматывались на льняную нить, плотно ее облекая. Серебро, помимо такой же техники, служило основой для создания канители. Тонкая круглая проволока свивалась в тугие пружинки и в таком виде закреплялась на ткани. Из маленьких плоских кусочков металла делали блески-пиляк – в основном круглые кружочки с отверстием в центре. Их могли выполнять не только из золота и серебра, но и других металлов.

Серебряные, золоченные нити и канитель встречаются еще в одной детали украшения костюма – в шнурах с кистями на концах, которые имели различную форму тулова: круглую, плоскую, фигурную. Такие басонные изделия украшали концы поясов – плетенных шнуров, вправленных во вздёржку поясной одежды как мужчин, так и женщин.

Шелк в вышивке чаще всего применяли некрученный. Его ровная поверхность обладала способностью отражать свет, придавала нитям особый блеск. Крученный шелк имел более толстую нить, она была шершавой, матовой. Синель – пушистую шелковую нить использовали для создания ворсистой поверхности, которая чуть приподнималась над фоном, имитируя невысокий рельеф. Шелковые нити также скручивали в шнур для обводки контуров узора.

Золото, серебро и шелк были известны в Азербайджане на протяжении столетий, но с периода правления Сефевидов вплоть до XIX века включительно к этим материалам стали обращаться более активно и разнообразно. Стилистические особенности той или иной эпохи накладывали свой отпечаток в их предпочтении или комбинации друг с другом. Следует отметить, что вышивка из золота, серебра и шелка в декоре костюма никогда не покрывала ткани одежды целиком, так, чтобы не было видно фона. Подобная вышивка покрывала, как правило, пушистый бархат, гладкий атлас, шелковые узорные ткани, отливающую металлическим блеском парчу.

Техники, которые применялись в вышивке для украшения костюма на протяжении веков, можно разделить на два основных типа: плоские – «зяминдузи» и выпуклые – «мялихедуз». Причем ими могли пользоваться как в шитье металлическими нитями, так и шелковыми.

К числу плоских относится техника, в которой могли использовать шелковые, золоченные и серебряные нити, была гладь. Пожалуй, по временному диапазону, к ней обращались дольше всех, на протяжении многих веков, включая XIX столетие. Этот метод использовался для достижения более реалистичных изображений при создании сложных композиций. Вышивка этого типа привлекает внимание своим деликатным выбором цветов. Они использовали бледные, пастельные тона при шитье узкими узорами. Таким образом, они украшали разные виды тканей – шерсть, махуд, шелк и лен.

Техника этой вышивки выполнялась по готовому рисунку, наложенному на ткань. Плоско положенные на поверхности ткани стежками прямо по ткани зашивались отдельные детали узора. Они были ограничены по цветному пятну только одним оттенком, и имели четкие границы. Первый слой вышивки делался простыми желтыми нитями, служившими основой для золотых нитей, которые накладывались в горизонтальном направлении на рисунок и

стягивались по контурам орнамента шелковыми нитями, подобранными в тон золотых нитей и также составляющие рисунок контура чередованием определенных стежков. Также мастерица создавала различные узоры на самом рисунке благодаря нитям прикрепа, что придавало узорам большее художественное значение. Это были всевозможные ромбики, зигзаги, квадратики, косые линии, а кайма составлялась из шахматных или меандровых узоров. Этот вид вышивки особенно был распространен в Тебризе, Баку, Нахчыване и Шемахе. Эту технику любили использовать для украшения светского костюма. Вышивка обрамляла полочки, располагалась на рукавах, манжетах, подоле плечевой и поясной одежды, а также головных уборах – арахчынах, в виде цветочков, разбросанных по полотнищу ткани. Золоченные нити, которыми вышивали в технике глади, также плоско стелились по поверхности тканей, образуя блестящие островки из нитей. Иногда они были чуть приподняты над фоном благодаря тонкой подложке из картона или кусочка ткани. Так удобнее было добиться ровной блестящей поверхности. Интересные сочетания давало чередование в одном изделии шелка и золоченных нитей, вышитых гладью, в одинаковой технике. Эффект был один – отражение света как от металлической поверхности, так и от зашитой некручёным шелком – блеск и сияние.

Вышивка гладью осуществлялась двумя способами: односторонней – «уз долдурма» и двусторонней гладью – «ортмя нахыш». Односторонняя гладь выполнялась различными способами. В одном случае прямые стежки плотными рядами заполняли поверхность вышиваемого узора. Второй вариант выполнялся перекрещивающимися швами, в результате чего поверхность вышивки декорировалась дополнительным узором. Гладью вышит арахчын, датируемый концом XIX века и выполненный в Шуше. Арахчын сшит из цветной бязи, на которой посредством золотых нитей нанесен узор в виде концентрического круга. От круга отходят лучами, представленные в виде стоящими встык ромбами, которые чередуются с каплевидными элементами. Оба орнаментальных мотива декорированы зигзаговыми краями, которые по мнению искусствоведа С.Садыховой символизируют солнце, а ромбы олицетворяют плодородие, жизненное благо и имеют охранные функции [7, с.29].

Эта композиция вписана в каймовое кольцо, декорированное ковровым узором «моллабаши», выполненным пайетками – пиляк.

Костюм азербайджанской женщины XVIII века завершался рубендом – покрывалом на лицо, которое одевали все женщины, выйдя на улицу. Являясь атрибутом внешней одежды, рубенд богато расшивался по всей плоскости. Он был прямоугольной формы, а место для глаз состояло из сеточки, шитой из конских волос. Рубенд XVIII века из города Гянджи представляет собой вышивку гладью шелковыми нитями. Орнаментальный состав вышивки соответствует ковровой орнаментации Гянджа-Казахской группы, которой свойственны преобладание геометрических форм и стилизованных зооморфных мотивов. На рубенде вышиты стилизованные птички и стилизованные изображения баранов, обращенных друг к другу. Рубенд обрамляет косая бейка, шитая из ткани тирме.

В музеях Азербайджана хранится большое количество элементов национальной одежды, украшенных богатой вышивкой, исполненной в технике гладь. Так, при выполнении вышивки гладью – «ортмя», использовались как шелковые, так и шерстяные нити. При выполнении этой техники художественного шитья, наносящиеся на поверхность ткани стежки, полностью заполняли пространство выбранного рисунка. Как правило, чаще всего использовали нити пастельных тонов, умело сочетая их с золотым шитьем. Тому примером может служить рубенд – покрывало для лица, носимый женщинами при выходе на улицу. Созданный в Гяндже в начале XIX века, рубенд шит из мадаполама – хлопчатобумажной ткани полотняного плетения и украшен мелким узором, выполненным гладью. Еще одним примером использования этого вида техники является головной платок орпек из коллекции Азербайджанского Национального Музея ковра. Датируемый XIX веком крупный платок, выполненный из светлого шелка, украшен контурной вышивкой гладью и пайетками – пиляк.

Как отмечает искусствовед Ш.Меликова, подобная «отделка выполнена во многом в традициях оформления таких головных уборов, сформировавшихся еще в Средневековье.

Некоторые орпеки, особенно из плотных и очень дорогих тканей, богато расшивали золотом и серебром и даже украшали самоцветами. Здесь же ввиду тонкости материала (и, скорее всего, скромных доходов владелицы) в роли золотошвейной вышивки выступает цветная гладь – ортма, а в роли самоцветов – пайетки-пиляк. Да и уровень исполнения орнамента по уровню уступает профессиональным работам из вышивальных мастерских, являясь, тем не менее, аккуратным. Тонкий, нежный ажурный орнамент в виде вьющихся веточек заполняет все поле между центральным круглым медальоном, напоминающим солнце с лучами из бутов, и каймой, образованными теми же бутами. В углы платка среди веточек фона вписаны пышные пальметты. Все вместе создает нежный декор предмета, принадлежащего, судя по цвету, молодой девушке или женщине, и, возможно, собственноручно изготовленного ею» [5, с.202].

В рельефных техниках использовали как золоченные и серебряные нити, так и шелковые. На ткань фона под нити, которым вышивался узор, подложили подложки. Они могли быть из толстых льняных нитей, уложенных слоями друг на друга, из кусочков грубого холста или картона, также размещенных в несколько слоев. Сверху их покрывали вышивкой нитями, также размещенных в несколько слоев. Сверху их покрывали вышивкой нитями, которые могли укладывать по-разному: равномерно закрывая подложки нитями, получали гладкую поверхность, а чередуя через интервалы «прикреп», который создавал геометрические узоры, добивались игры фактуры на выпуклой поверхности. Когда использовали серебряные или золоченные нити, объемные формы узора, особенно в высоком рельефе, получали дополнительную игру бликов и сияния. Контур деталей иногда обводили шнуром, чтобы подчеркнуть рельеф.

«Вышивка, украшающая одежду, выполнялась вокруг горловины, по плечам и по краю одежды, на рукавах, передних и задних полочках – композиция зависела от типа одежды и ее назначения. Орнамент этих вышивок в основном составляла филигранная вязь растительных мотивов, богато расшитые медальоны и т.д.» [5, с.18].

Золотошвейное шитье достигло высочайшего уровня своего развития в сефевидском Тебризе. Изделия, выполненные в данной технике, являлись драгоценными подарками. Тому примером, роскошно вышитый золотом и серебром халат – аба, который был преподнесен турецкому султану Мураду III и до сих пор хранится в Стамбульском музее Топгапы как уникальный пример ткачества и золотошвейного искусства [1, с.60].

Согласно существующему в тот период принципу декорирования одежды, эта аба был богато расшита стилизованным растительным орнаментом, филигранным узором, расстилающимся у ворота, плеч и рукавов. Золотошвейная вышивка широкой каймой опоясывает сшитый из зеленого бархата халат по периметру и на рукавах сложным геометризованным растительным орнаментом. Эффектным завершением композиции является ажурный продолговатый фестончатый медальон, расположенный на задней полочке халата, по своему внутреннему оформлению сочетающийся с орнаментами каймы изделия. Подобный пример вышивального искусства свидетельствует о тесных связях всех видов декоративного искусства, базирующихся на единой системе орнаментального и композиционного состава. «Медальонная композиция является классическим проявлением восточной культуры, своими корнями восходящая к искусству украшения книг. Ведь не секрет, что самым священным на Востоке считались книги, которые богато декорировались, производились из дорогих материалов и хранились как святыни. Впервые медальонная композиция была создана для украшения титульного листа книги профессиональными художниками-орнаменталистами, которые в свою очередь создавали эскизы для других видов декоративного искусства. Таким образом, медальонные композиции появились в ковроткачестве и соответственно на тканях и вышивках» [6, с.403].

Заключение

Итак, художественное оформление вышивок отличалось соблюдением ритма и симметрии композиции, колористического баланса, строящегося на сочетании ярких, мажорных тонов, а также разнообразием орнаментального убранства, состав которых в основном состоял из филигранной вязи растительных орнаментов, богато расшитых медальонов с куполами и т.д.

ЛИТЕРАТУРА

1. Əfəndi, R. Azərbaycan incəsənəti / R. Əfəndi – Bakı: Çarşıoğlu – 2001 – 247 s.
2. Əliyeva, G.M. Azərbaycanın bədii parça və tikmələri (XIX-XX əsrlər) / G.M. Əliyeva – Bakı: Elm – 1990 – 186 s.
3. Əzizbəyova, P.Ə. Azərbaycan tikmələri / P.Q. Əzizbəyova – M. – 1971 – 105 s.
4. Гулиев, Г.А. Азербайджанские вышивки // СЭ. – Москва – 1959, №2.
5. Məlikova, Ş.Y. Azərbaycan Xalça Muzeyi kolleksiyasından bədii tikmələr. / Ş.Y. Məlikova – Bakı – 2017 – 210 s.
6. Меликова, Ш.Я. Ковровый орнамент на средневековых тканях Азербайджана // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. Elmi axtarışlar – Bakı – 2005, № XIII. – s. 401-404.
7. Садыхова, С.Ю. Азербайджанский костюм XIX века / С.Ю. Садыхова – Баку: ЭЛМ – 2007 – 192 с.

* Диссертант Азербайджанской Государственной
Академии Художеств
E-mail: natavangallery@gmail.com

Natavan Əliyeva

**BƏDİİ TİKMƏ - AZƏRBAYCAN MİLLİ QADIN GEYİMİNİN DEKORATİV
KOMPOZİSİYANIN MƏRKƏZİ KİMİ**

Məqalə Azərbaycan milli qadın geyiminin dekorativ tərtibatında bədii tikmənin mənşəyi və yerinə həsr edilmişdir. Bildirilir ki, Azərbaycan xalq tikmələrində vaxtilə sehirli əhəmiyyət kəsb edən və şər qüvvələrə qarşı tilsim rolunu oynayan qədim, həndəsi, bitki, zoomorf, antropomorf, astral və epigrafik ornamental motivlərin möhtəşəm təbəqəsi qorunub saxlanılıb. Tikmələrin bədii tərtibatı kompozisiyanın ritm və simmetriyasına riayət olunması, parlaq, əsas tonların vəhdəti üzərində qurulmuş koloristik tarazlıq, eləcə də tərkibi əsasən fliqrandan ibarət olan müxtəlif ornamental bəzəklərlə seçilirdi. nəbati ornamentlərin liqaturası, günbəzli zəngin naxışlı medalyonlar və s.

Açar sözlər: *tikmə, milli, qadın, kostyum, dekorativ, kompozisiya, ornament, rəng.*

Natavan Aliyeva

**ARTISTIC EMBROIDERY - AS THE CENTER OF A DECORATIVE COMPOSITION
NATIONAL WOMEN'S COSTUME OF AZERBAIJAN**

The article is devoted to the origin and place of artistic embroidery in the decorative design of the Azerbaijani national women's costume. It is noted that in Azerbaijani folk embroidery a grandiose layer of ancient, geometric, plant, zoomorphic, anthropomorphic, astral and epigraphic ornamental motifs have been preserved, which once had magical significance and served as a talisman against evil forces. The artistic design of the embroideries was distinguished by the observance of the rhythm and symmetry of the composition, coloristic balance, built on a combination of bright, major tones, as well as a variety of ornamental decoration, the composition of which mainly consisted of filigree ligature of floral ornaments, richly embroidered medallions with domes, etc.

Keywords: *embroidery, national, women's, costume, decorative, composition, ornament, color.*

Sənətsünaslıq elmləri doktoru İnara Məhərrəmovə tərəfindən təqdim edilmişdir

İlk daxilolma tarixi: 11.01.2025

Son daxilolma tarixi: 29.02.2025