Автор: Игорь Бурганов
02.03.2015 18:36 - Обновлено 02.03.2015 18:42

В статье даётся краткая историческая справка о развитии и значении азербайджанского ковроткачества. Работа также рассказывает о Лятифе Керимове, учёном и художнике, написавшем монографию «Азербайджанский ковёр» и инициировавшем создание Азербайджанского государственного музея ковра и народно-прикладного искусства. Автор рассказывает об образах, орнаментальных особенностях и цветовых решениях ковров Игоря Александровича Бурганова, представившего свои авторские работы на тематической выставке «Современный ковёр».

Особенности азербайджанского ковра.

Самобытность и менталитет азербайджанского народа нашли своё отражение в традиционных коврах, которыми испокон веков было украшено жилище каждого азербайджанца, независимо от его достатка. Мало того, богатство азербайджанца можно было оценить именно по количеству имеющихся у него ковров и других ковровых изделий.

Есть все основания утверждать, что традиционное азербайджанское ковровое искусство берёт своё начало ещё в бронзовом веке. Доказательством тому являются найденные глиняные фигурки лошадей, укрытых тканой попоной (II–I тысячелетия до нашей эры).

С тех самых пор жизнь населения Азербайджана сложно представить без ковровых изделий, которые применялись и применяются до нашего времени и в качестве незаменимой практичной вещи, и в качестве декоративного украшения. Коврами с самобытным традиционным азербайджанским орнаментом и стилизованными изображениями украшали и утепляли жильё – палатки и юрты. Из прочных ковровых изделий шили тёплую одежду для себя и изготавливали попоны для лошадей.

Ковры, сотканные вручную из мягкой шерсти овец, которые выпасались на местных горных и равнинных пастбищах, сопровождали человека со дня его рождения и до самой смерти. Не удивительно, что и на дорогих ворсовых коврах, которые висели во дворцах, и на лёгких безворсовых изделиях, которые делали более комфортной жизнь бедняков, как в зеркале, отразились история, обычаи, традиции и философия азербайджанского народа.

Азербайджанские ковроделы пользовались большим уважением не только у себя на родине – работы искусных мастеров были востребованы и высоко ценились и в других странах Азии и Европы. В XIII–XIV ст. по знаменитому Шелковому пути в Европу ввозились не только иранские и турецкие, но также и изысканные азербайджанские ковры, пользовавшиеся большим спросом. Многоцветные изделия азербайджанских мастеров, отличающиеся по размеру, материалу изготовления и своему назначению, славились своими необычными орнаментальными и сюжетными формами, которые заметно отличались от персидских аналогов, а также высоким качеством красок.

Своего расцвета азербайджанское искусство ковроделия достигло в Средние века («Золотой век» азербайджанского ковроделия наступил во время правления шаха Исмаила Хатая, покровительствовавшего различным видам искусства). А сегодня неповторимые ковры, вытканные мастерами из нескольких ковродельческих центров Азербайджана, заняли достойное место в самых известных музеях мира. Роскошные азербайджанские тканые ковры, удивляющие разнообразием композиций и орнаментов, украшают выставочные центры и музеи Баку, Москвы, Вашингтона, Лондона, Ватикана, Нью-Йорка, Парижа, Филадельфии, Бостона и других городов.

Искусствоведы разных стран отмечают высокое чувство гармонии, присущее азербайджанским мастерам, а также их безупречное владение композицией и цветовой гаммой. Специалисты и посетители выставок подчёркивают эмоциональность и выразительность каждого ковра, которые, в частности, достигаются за счёт умелого выделения мастерами-ковроделами контуров и обводок.

В тканых изделиях, изготовленных искусными ткачами, можно найти и множество символических образов, имеющих магический характер, и отражение реальной жизни. Красота природы, поражающая своим великолепием, умело отображалась мастерицами Азербайджана с помощью художественных орнаментальных образов.

С середины XIX столетия ковровые азербайджанские изделия стали постоянными участниками всемирных выставок, посвящённых народно-прикладному искусству. И на

каждой выставке азербайджанские паласы, килимы, зили, джиджимы и другие виды ковровых изделий, которые отличали традиционный бордюр-орнамент и богатство художественных идей, заслуженно получали признание, славу и награды.
С 2010 года традиционное азербайджанское ковроделие получило признание ЮНЕСКО – искусство ковроделия было внесено в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Азербайджанское ковровое искусство в XXI веке.

Азербайджанское искусство ковроделия неподвластно времени. Это доказывают и современные художники, использующие драгоценное наследие и художественный опыт прошлого, умело переплетая старинные традиции с новыми сюжетами.

Посредством текстильных изделий свои яркие и проникновенные образы сумел передать и заслуженный художник России Игорь Бурганов, сын известного скульптора Александра Николаевича Бурганова. В мае 2012 года в Азербайджанском государственном музее ковра и народно-прикладного искусства имени Лятифа Керимова состоялась его тематическая выставка «Современный ковер».

Ковровые изделия, вытканные по эскизам Игоря Бурганова, члена-корреспондента Российской Академии художеств и директора Московского государственного музея «Дом Бургановых», по словам самого автора, создавались по эскизам старинных азербайджанских ковров, однако при этом они выглядят совершенно по-новому, по-современному. Ведь и их создатель – современный художник.

Автор не скрывает, что существенное влияние на его творчество оказал отец, родившийся в Баку. Эскизы для будущих ковров родились под влиянием личности знаменитого скульптора, имеющего азербайджанские корни. По словам Игоря

Бурганова, при разработке своих эскизов он прислушивался к советам, которые ему давали отец и зрители, поэтому перед окончательным утверждением каждой композиции ему приходилось создавать не один, а несколько эскизов.

Выбор места для выставки также не случаен. Игорь Бурганов подчеркнул, что именно здесь, в Бакинском музее ковра и народно-прикладного искусства, он мечтал представить свои авторские работы.

Знаменитый Азербайджанский музей был создан в 1967 году благодаря стараниям учёного и художника Лятифа Керимова, который принял самое активное участие в популяризации и развитии азербайджанского ковроткачества.

Л. Керимова принадлежит множество оригинальных эскизов для ковров. Он также является автором обучающих курсов для ткачей и уникальных учебных пособий по технологии ковроделия. Именно Керимов написал знаменитую книгу «Азербайджанский ковер», ставшую бестселлером и занявшую почетное место в библиотеке коллекционеров и специалистов по восточному ковроделию. В ней знаменитый потомственный ковроткач систематизировал материалы по азербайджанскому ковроделию, которые он собирал на протяжении 15 лет. В известной монографии, представленной в 4 томах, изложена история коврового искусства Азербайджана, а также классифицированы традиционные ковровые изделия и описаны основные отличия различных школ-пунктов ковроткачества (на данный момент существует 7 школ: Губинская, Бакинская, Ширванская, Гянджинская, Газахская, Гарабахская и Тебризская). В книге Керимова также представлены цветные репродукции самых знаменитых и сложных композиций.

На своей тематической выставке Игорь Бурганов представил несколько уникальных работ с лаконичными названиями: «Вихрь», «Волна», «Пейзаж», «Москва», «Притяжение планет», «Птицы», «Полет», «Рука» и др. На многих из них можно заметить его любимую «Синюю птицу», являющуюся своеобразной визитной карточкой свободолюбивого художника.

Для того чтобы «вывести» свой уникальный орнамент, созвучный традиционному азербайджанскому ковровому искусству, скульптор, художник и архитектор Игорь Бурганов провёл обширный искусствоведческий анализ. Во время своего исследования художник анализировал традиционные узоры, образы, техники плетения. Изучив множество образцов богатого народного наследия, орнаментальных и сюжетных изделий, созданных руками представителей различных школ ковроделия, художник сумел разработать собственную композицию, гармонично перекликающуюся с традиционными чертами азербайджанского искусства. Вместе с тем Бурганов, которого заслуженно называют художником нового времени, в своих картинах-коврах предложил новое композиционное решение, сохранив при этом художественную выразительность ковровой декоративности.

В работах Игоря Бурганова, в которых проявляются изобретательность, великолепный художественный вкус и фантазия художника, прослеживаются присущие традиционным азербайджанским коврам плоскостная трактовка мотивов, гармония красок, выразительность линий и контуров.

Все, без исключения, композиции художника отличаются гармоничностью, глубиной и пропорциональностью. В своих картинах Бурганов предлагает и условную, и более реалистичную трактовки сюжетов, которые, как и во многих старинных работах азербайджанских мастеров, отличаются своей певучестью и самобытной колоритностью.

Если традиционно в азербайджанских композициях использовались геометрические орнаменты, то во всех работах Бурганова прослеживаются более округлые формы. Большинство тканых картин художника можно назвать лиричными благодаря плавным переходам и мягким полутональным цветовым решениям. Бурганов весьма смело и своеобразно толкует формы и цвета, что обеспечивает его произведениям особое эмоциональное звучание.

Как и во всех остальных своих работах, картинах и скульптурах, создавая эскизы для ковров, Игорь Бурганов был абсолютно искренен, откровенен и раскрепощён. В своих композициях автор предлагает посмотреть на светлые стороны жизни. Все его работы оптимистичны, они внушают надежду и уверенность в будущем.

На коврах Бурганова нет привычных орнаментов – здесь экзотические сюжеты, птицы, женские фигуры и, конечно, птицы.

Как признался автор, все ковры которого выполнены с большим вдохновением, для работы за ткацким станком у него самого не хватает терпения. Это огромный труд, считает знаменитый художник, и сразу подчёркивает, что совместная работа целого коллектива только повышает ценность полотна. Ведь так же, как и он сам, каждая ткачиха (автор с большим трудом нашёл опытных мастериц, не утративших секретов ручного ковроткачества) вложила в свою работу тепло рук и души. Точно так же и каждый зритель, рассматривая тканую картину, дарит ей часть своего тепла и энергии, приумножая искусство создателей. Автор приглашает всех на свою выставку – оценить его работы и поделиться своей энергией.

Источники

1. Абдуллаева Н.А. Ковровое искусство Азербайджана. – Издательство-ЭЛМ, 1971.
2. Бабенчиков М.Д. Народное декоративное искусство Закавказья и его мастера. – М., 1948.
3. Гогель Ф.В. Ковры. – М., 1950.
4. Денике Б. Искусство Востока. – Казань, 1923.
5. Ильин М. Русское народное искусство. – М., 1959.
6. История Азербайджана. – Т. I. – Баку, 1958.
7. История Азербайджана. – Т. II. – Баку, 1960.
8. Казахский народный орнамент. – Алма-Ата, 1958.
9. Казиев А.Ю. Цвет и композиция азербайджанских ковров // Искусство Азербайджана. – Т. I. – 1949.
10. Казиев А.Ю. Принципы орнаментальных композиций и решения декора предметов быта.
11. Каплан Н.И. Очерки по народному искусству Алтая. – М., 1961.
12. Керимов Л.Г. К изучению азербайджанского коврового искусства (тебризский тип ковров).
13. АН Азерб. ССР / Серия общ. наук. – № 7. – 1954.
14. Керимов Л.Г. Азербайджанский ковер. – Т. I. – Баку–Л., 1961.
15. Керимов Л.Г. Азербайджанский ковёр. – Гянджлик–Баку, 1983.
16. Кильчевская Э.В., Иванов А.С. Художественные промыслы Дагестана. – М., 1959.
17. Левин Л.М., Свердлин В.И. Ковры и ковровые изделия. – М., I960.
18. Монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство. – М., 1951.
19. Производство ковров / Сб. статей по технике ковроткачества под ред. Н.Н. Соболева. – М., 1931.
20. Фелькерзам А. Старинные ковры Средней Азии. «Старые годы» 1914–1915 гг.

21. Цицишвили Д.Н. Материалы к истории музея (Архив музея прикладного искусства Грузии), 1944.
22. Шавров Н. Ковровое производство в Малой Азии. – Тифлис, 1902.