

Эртегин САЛАМЗАДЕ
член-корреспондент НАН Азербайджана
Институт архитектуры и искусства НАН
(Азербайджан)
ertegin.salamzade@mail.ru

ИСКУССТВО ШЕБЕКЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Аннотация. Искусство шебеке в годы независимости переживает время возрождения и новый виток развития. Шебеке исторически развивалось в различных регионах Азербайджана, однако главным центром этого вида искусства был и продолжает оставаться город Шеки. Именно в Шеки складывается династия мастеров шебеке Расуловых, основателем которой был уста Ашраф. Период независимости в развитии шебеке проходит род знаком творчества его сына Тофика Расулова, а начиная с 2010-х гг. и его внука Ильгара Расулзаде. Все Расуловы, а также Джабир Джаббаров (Ордубад) и Гусейн Гаджимустафазаде (Шеки) приобрели опыт работы с традиционными композициями и технологией шебеке в ходе реставрации исторических памятников, широко развернувшейся в годы независимости. Наряду с элементами архитектуры, такими как оконные и дверные проемы, мастера этого вида искусства осваивают мир бытовых предметов и создают в технике шебеке ширмы, сундуки, шкатулки, светильники и даже музыкальные инструменты. В статье рассматривается поиск новых форм в творчестве ведущих мастеров шебеке, анализируются их наиболее интересные произведения.

Ключевые слова: шебеке, композиция, традиция, поиск новых форм, объемные предметы.

Введение. Искусство шебеке в годы независимости переживает время возрождения и новый виток развития. Шебеке является городским видом художественного ремесла и исторически развивалось в таких городах, как Шуша, Нахчыван, Гянджа, Дербент, а в XX столетии еще и

в Баку. Однако главным центром искусства шебеке был и продолжает оставаться город Шеки.

Именно в Шеки складывается династия мастеров шебеке, основателем которой является Ашраф Расулов (1928–1997), широко известный как уста Ашраф. Период независимости в развитии искусства шебеке проходит под знаком творчества его сына, Тофика Расулова (род. в 1961). Но уже в 2010-е гг. на небосклоне этого вида народного творчества восходит звезда молодого мастера шебеке, внука усты Ашрафа Ильгара Расулзаде (род. в 1990).

Шебеке – вид искусства, тесно связанный с архитектурой. Формы композиций шебеке продиктованы самой структурой архитектурных сооружений. Это оконные и дверные проемы, перегородки, ограждения лестничных маршей. Однако с течением времени мастера этого вида искусства осваивают мир бытовых предметов, и в технике шебеке создаются ширмы, сундуки, шкатулки и даже светильники.

Изложение основного материала. Эта специфика шебеке, сложившаяся на протяжении столетий, продолжает определять основные тренды данного вида народного искусства и в период независимости. Поэтому в деятельности почти каждого современного мастера присутствуют три сферы: реставрация произведений шебеке, входящих в структуру исторических архитектурных сооружений, создание композиций для новых зданий по государственным и частным заказам, изготовление бытовых и декоративных предметов.

В период независимости проводятся широкомасштабные работы по реставрации памятников архитектуры во всех регионах Азербайджана, в том числе тех, в оформлении которых в свое время использовались композиции шебеке. В этом ряду Дворец Шекинских ханов (1762) и дом Шекихановых в Шеки, мечеть шаха Аббаса (1606) в Гяндже, Джума мечеть (XVIII в.) в Нахчыване и др. Еще на рубеже 1950–1960-х годов реставрационные работы Дворца Шекинских ханов в Шеки впервые были выполнены устой Ашрафом. А вот в 2002–2004 гг. шебеке Дворца Шекинских ханов вновь реставрируются, но теперь уже эти работы проводит Тофик Расулов. Здесь им выполнены свыше десятка композиций самой высокой сложности, в которых количество сборных элементов из дерева и цветного стекла составляет от 5 до 14 тысяч на один квадратный метр. Все они в точности воспроизводят оригинал – пропускающие радужный свет оконные шебеке, созданные азербайджанскими народными мастерами более двух с половиной веков назад.

Основу композиционного решения узоров шебеке Дворца Шекинских ханов составляют многоугольные звезды правильной геометрической формы. Наиболее распространенные типы композиций соответствуют названиям цифр 6, 8, 10, 12, 16 на азербайджанском языке: «алты», «секкиз», «он», «он ики», «он алты». Но, пожалуй, самым излюбленным узором мастеров шебеке является восьмиконечная звезда, изображение которой в XX веке стало Государственным гербом Азербайджанской Республики. А вот основой художественного образа в шебеке является солнечный свет, проникающий сквозь цветное стекло и сетку контуров геометрических фигур. Без света узоры шебеке молчат, они немые. Вместе взятые, эти особенности и есть традиция искусства шебеке, передаваемая от поколения к поколению. Кроме того, художник шебеке обязан соблюдать и традиционную цветовую палитру: в его распоряжении имеются только красный, желтый, синий и зеленый цвета. Существует мнение, что они символизируют времена года [1] или, возможно, стороны света.

Опыт реставрации Дворца Шекинских ханов дал Тофику Расулову мощный творческий импульс. Он и раньше виртуозно владел техникой шебеке, но теперь у него стала чувствоваться непоколебимость. Эта непоколебимая уверенность проявляет себя в том, что создаваемые им композиции могут вписаться в любую плоскость – и это получается как-то само собой. А могут быть совершенно отдельны, автономны. Мастер словно не задумывается о том, какой предмет создает.

На протяжении 1990-х – 2000-х гг. Т.Расулов исполняет многочисленные композиции шебеке в традиционных плоскостных формах. Для мастера этот период был насыщен активным участием в международных выставках декоративно-прикладного и народного искусства в России, Иордании, Саудовской Аравии, Тунисе, Германии, Турции, Франции и Италии. В 1996 году состоялась его первая персональная выставка в Баку.

Поиск новых форм в творчестве Тофика Расулова начинается именно с идеи отразить государственные символы Азербайджана в искусстве шебеке. Традиционная композиция шебеке – это всегда четырехугольная плоскость. Поэтому первым шагом становится изменение формы контура, очерчивающего традиционную плоскость шебеке. Так возникает созданный в технике шебеке круглый по форме Государственный флаг Азербайджанской Республики для бывшего здания Отдела виз и регистраций МВД, размещенный в круглом окне этого офиса. Очень важен содержательный аспект круглой композиции, изображающей государ-

ственный флаг. Впервые флаг Азербайджана изображается в искусстве шебеке, тем самым в традиционное искусство вносится актуальное содержание. И внимание: в искусстве шебеке вообще что-либо изображается впервые. Напомним, шебеке – это не изобразительное, а декоративно-прикладное искусство, и принятые здесь орнаменты изображениями не являются. Тогда как, наоборот, флаг хотя и является государственным символом, но создается по законам фигуративного изображения.

Среди работ, отличающихся принципиально новыми для искусства шебеке формами, есть и целые серии, и отдельные произведения. 42-й Международной Олимпиаде по шахматам посвящена серия из плоских фигур высотой 130 см, имеющих деревянный контур, воспроизводящий очертания короля, ферзя, коня и др. персонажей интеллектуальной спортивной игры. Автором идеи этого проекта является сын Т.Расулова Ильгар. Плоскость внутри деревянного контура заполнена сплошным орнаментом шебеке. Причем в каждом конкретном случае внутри контура размещены разные композиции шебеке. Так, фигура шахматного короля выполнена Т.Расуловым на основе орнамента с гёлями «секкиз». Мотив восьмиугольной звезды поддержан расположенным над изголовьем фигуры Государственным гербом Азербайджана, который, как известно, представляет собой вписанную в геральдический круг восьмиконечную звезду. Возникает удивительный эффект: различные композиции шебеке «экспонируются» в серии шахматных фигур, контуры которых выполняют роль картинной рамы. То есть шахматная серия – это выставка шебеке.

В годы независимости в Баку начинается самый настоящий строительный бум и возводятся многочисленные сооружения, по внешнему облику и технологии создания не уступающие характеру застройки мировых столиц. Одним из таких сооружений является многофункциональный комплекс «Башни огня» (2014), возведенный на участке с повышенным рельефом и являющийся сегодня узнаваемой архитектурной доминантой города. Этому способствует высокая этажность комплекса, состоящего из трех зданий в форме языков пламени. В основе пластического решения комплекса лежат формы современного герба столицы Азербайджана, представляющего собой геральдическую композицию из трех стилизованных языков пламени.

Именно эту символическую и пластическую идею передает Т.Расулов в формах композиции «Башни огня» (2016). Три стилизованных языка пламени расположены на специальной деревянной подставке. В про-

екции сверху подставка представляет собой три орнамента «бута», соединенные в одной точке широкими основаниями. Надо признать, что в этой композиции Т.Расулов нарушает цветовые закономерности искусства шебеке. Синий, красный и зеленый цвета вписаны не в границы восьмигранных элементов орнамента, а разделены прямыми линиями, так же, как на Государственном флаге Азербайджана. Но без нарушения канонов, как известно, в искусстве не возникает ничего нового. В результате композиция наделяется двойным геральдическим смыслом, символизируя флаг Азербайджана и герб его столицы.

Вершиной поисков новых форм в творчестве Т.Расулова последних лет можно назвать композицию «Гранат» (2015). Напомним, что шебеке – это декоративная плоскость и никаких объемных предметов (за исключением простых по формам шкатулок или сундуков) или пространственных фигур в истории шебеке не известно. Впервые Т.Расулов создает в технике шебеке объемно-пространственную фигуру на основе композиции «алты». Гранат – это многогранник, собранный из шестиугольных элементов. Гранат не декоративный, а функциональный предмет, это светильник. За счет этой функции композиция «Гранат» в полной мере раскрывает специфику художественного образа в шебеке, возникающего благодаря свету, проникающему сквозь цветное стекло. Только здесь свет электрический. Сама логика творчества, поиск новых форм подтолкнули мастера к синтезу традиционного символа азербайджанской культуры с функцией современного светильника.

Опытным художником-реставратором шебеке является мастер из Ордубада Джабир Джаббаров. Он начинал с обычной резьбы по дереву, изготавливая различные бытовые предметы и музыкальные инструменты. В годы независимости, когда в Азербайджане повсеместно восстанавливаются исторические памятники, эти навыки Дж.Джаббаров применяет в области шебеке. В 2000-е годы его привлекают к реставрации композиций шебеке, украшающих мечети Джума и Саршехир в Ордубаде.

Один из мастеров шебеке, получивших широкую известность в годы независимости – это Гусейн Гаджимустафазаде (род. в 1973). В детские и юношеские годы он проходил обучение у усты Ашрафа. Как и его коллеги, он также приобрел опыт работы с традиционными композициями и технологией шебеке в ходе реставрации исторических памятников. Ему довелось участвовать в восстановлении узоров шебеке мечети шаха Аббаса в Гяндже (2007) и мечети Имамзаде в Барде (2008).

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. В 1995 году он впервые участвует в Республиканском смотре-конкурсе мастеров народного искусства с традиционными по своей структуре произведениями шебеке. Вершиной этой линии творчества Г.Гаджимустафазаде становится композиция «Ковер-шебеке», которая, собственно, и приносит ему широкую известность. Эта работа была представлена на выставке «Азербайджан – жемчужина Кавказа», проводившейся в 2012 году в Ватикане Фондом Гейдара Алиева. Мастер участвовал также в выставках и конкурсах в Эфиопии, Мадагаскаре, Болгарии, ОАЭ, Южной Корее, Турции, Австрии и Франции.

Переломным моментом в деятельности Г.Гаджимустафазаде становится создание композиции шебеке в форме шара (2009), что воплощает в материале его мечту «расширить художественно-технические возможности шебеке» [2]. За этим следуют такие объемные композиции, как «Гранат-шебеке», «Лунная ночь», «Клетка» и др. Несомненный интерес вызывает работа «Лунная ночь». Композиция представляет собой шестигранную призму, увенчанную девяти ступенчатой пирамидой со сдвинутыми в шахматном порядке ступенями-слоями, что придает всему объему дополнительную пластическую выразительность. Пирамида завершается изображением полумесяца. Возникает несколько вольно интерпретированный, собирательный образ башенного купольного мавзолея, распространенного в средневековой архитектуре Азербайджана.

Однако самым экстравагантным произведением шекинського мастера является музыкальный инструмент кяманча (2017), выполненный в технике шебеке. Важно отметить, что это не просто макет, а реально звучащий 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. Автор проекта считает, что таким образом он «соз-

дал новый стиль в шебеке» [3], исполнив композиции не плоскостного, а объемного профиля. Здесь, однако, важна точность терминологии. Произведения Г.Гаджимустафазаде знаменуют собой не новый стиль, а новые формы в шебеке, что происходит в общем русле творческих поисков мастеров этого вида народного искусства.

В феврале 2019 года в Музейном Центре в Баку состоялась персональная выставка молодого мастера шебеке Ильгара Расулзаде. Выставка внука усты Ашрафа проходила под символичным названием «Искусство, передаваемое от поколения к поколению». В свои годы молодой художник шебеке уже добился значительных успехов. Он, как и его старшие коллеги, уже имеет опыт реставрации шебеке, полученный в ходе работ по восстановлению Дома Шекихановых (1765), проводившихся согласно поручению Президента Ильхама Алиева в 2012–2013 гг. Первоначально работая под руководством своего отца, Ильгар на определенном этапе привносит инновационный метод в подготовку эскизов для композиций шебеке, охватывающих большие поверхности в интерьерах общественных и жилых зданий. Шебеке – рассудочный тип художественного творчества, которому свойственно «использование научных методов и технических средств в творчестве; многоступенчатая структура, многофазность творческого процесса, связанная с работой над многочисленными подготовительными рисунками, эскизами, этюдами к произведению» [4, с. 126]. И здесь Ильгар первым внедрил метод компьютерного моделирования геометрических узоров шебеке.

Однако новаторство, внесенное И.Расулзаде в традицию народного искусства шебеке, не ограничивается современными компьютерными методами. В 2016 году в Баку проводится 42-я Мировая шахматная Олимпиада. Молодой художник выступает автором идеи и исполнителем большинства работ из серии «Шахматные фигуры», презентация которой была приурочена к этому событию. Одной из самых интересных композиции этой серии является фигура шахматного коня, представленная на экспозиции в Музейном Центре. Традиционные узоры шебеке оказались включены в контур, описывающий очертания коня. Тем самым художник внес в абстрактный, геометрический язык шебеке фигуративность, изобразительность.

В композиции «Гранат (плоский)» (2015) Ильгар продолжает тему, начатую Т.Расуловым в работах «Государственный флаг Азербайджана» и «Башни огня». Круглая, с характерным трехлепестковым завершением форма граната расположена на передвижной деревянной подставке. Плод показан

частично вскрытым в центральной части, поэтому организующие плоскость восьмиугольные элементы воспринимаются как зерна граната. Как и его отец в композиции «Башни огня», Ильгар сознательно нарушает цветовые закономерности шебеке, обозначая локальные цвета тремя подковообразными зонами. Но в отличие от «Башен огня», красный, зеленый и синий цвета расположены не в той последовательности, как на государственном флаге. Эти тактичным художественным приемом автор намекает на связь государственных и культурных символов, но не навязывает свою позицию.

В годы независимости узоры шебеке широко используется в художественном оформлении различных общественных зданий и интерьеров жилых домов. Среди них музей Гейдара Алиева в Евлахе, мечеть Биби-Эйбат и цветочный павильон на Аллее Шехидов в Баку, отели «Шеки Сарай» и «Yaffle Inn» в Шеки, здание Отдела виз и регистраций МВД и даже баня «Тезе бей» в Баку. Азербайджанские мастера создают композиции шебеке для архитектурных сооружений, возведенных не только на территории нашей страны, но и за рубежом. Так, залы ресторана «Баку» в Санкт-Петербурге (2005, арх. Б.Шамилов) декорированы оконными шебеке, исполненными мастером Ровшаном из Сальян. Кроме того, отечественные мастера выполняют многочисленные частные заказы для интерьеров жилых домов в Италии, США, Турции, России и др. странах.

Кризис изобразительности, происходящий на протяжении всего XX века, а также упадок форм монументального искусства на исходе столетия, в Азербайджане привел к небывалой популярности искусства шебеке. Однако рост популярности шебеке в современном Азербайджане объясняется не только интересом к историческому наследию. Как вид искусства, шебеке всегда было связано с архитектурой и дизайном интерьера. Сегодня дизайн стал ведущим видом проектного творчества, он претендует на универсальность, широкое распространение получила концепция «тотального дизайна». Все дело в том, что в условиях глобальной постмодернистской культуры оказалось востребованным свойство дизайна как границы, контура, очерчивающего все происходящее вокруг. Дизайнер очерчивает место, где должно произойти событие. Поэтому дизайн, если можно так выразиться, «потасил» за собой шебеке, ведь основными функциональными формами шебеке являются оконные и дверные проемы, а это границы, описывающие то самое место события.

Общая «дизайнизация» культуры приводит к дизайнизации искусства шебеке. Это выражается, прежде всего, в подмене традиционного

способа сборки шебеке современными технологиями. Нередко в различных СМИ можно встретить положительную оценку этого явления. «Изготовленные фирмой Дизайн ММС в новом стиле, то есть соединенные между собой без использования дерева, цветные стекла шебеке вносят свое многоцветие в облик общественных и исторических зданий нашего города» [5]. Подобная позиция, к сожалению, ведет к упрощению и утрате многовековой традиции шебеке.

Закключение. Шебеке – сложное и многогранное явление, известное сегодня лишь на уровне банального описания. Подлинно глубокие исследования этого феномена традиционного народного искусства только начинаются. Но уже сейчас можно сказать, что художественный язык шебеке содержит не только универсальные символы, но и хранит в себе архетипы, свойственные менталитету азербайджанского народа [6, с. 8]. Язык шебеке выступает матрицей национальной идентичности, а созданные на его основе композиции – многочисленными формами выражения этой идентичности. Художественная традиция шебеке – бесценное культурное наследие, нуждающееся в бережном сохранении.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Şəkidə yerləşən saray-ev özündə 251 illik tarixi yaşadır.
<https://sputnik.az/life/20160911/407026457/ev-saray-sheki-tarix-xan.html>
2. Əliyev Z. El sənətini yaşatmaq yığışı.
<https://www.artkaspi.az/az/el-senetini-yasatmaq-yanisi/#.W-P5mdIzbcc>
3. Şəkili sənətkar şəbəkə üsulu ilə kamança hazırlayıb.
<http://www.xezerxeber.az/news/151297.html>
4. Байрамов Т.Р. Традиция: типология искусства и диалог культур. – Б., 2019.
5. Kamal M. Ənənədən müasirliyə - şəbəkə sənəti.
<https://nuhcixan.az/news/cemiyyet/17573-eneneden-muasirliye-sebeke-seneti>
6. Саламзаде Э.А. Государственные символы Азербайджанской Республики в искусстве шебеке. // Проблемы искусства и культуры, № 3 (65).

Ərtegin Salamzadə (Azərbaycan)

MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ ŞƏBƏKƏ SƏNƏTİ

Şəbəkə sənəti müstəqillik illərində yüksəliş və inkişafın yeni dövrünü yaşayır. Şəbəkə tarixən Azərbaycanın müxtəlif regionlarında inkişaf edirdi, ancaq bu sənət növünün əsas mərkəzi Şəki şəhəri olaraq qalır. Məhz Şəkidə

şəbəkə ustalar olan Rəsulovlar sülaləsi təşəkkül tapmış, onun əsasını isə usta Əşrəf qoymuşdur. Şəbəkənin inkişafında müstəqillik dövrü onun oğlu Tofiq Rəsulovun, 2010-cu ildən başlayaraq isə nəvəsi İlqar Rəsulzadənin yaradıcılıq şüarı altından keçir. Bütün Rəsulovlar və onlarla yanaşı Cabir Cabbarov (Ordubad) və Hüseyn Hacımustafazadə (Şəki) ənənəvi kompozisiyalar və şəbəkə texnologiyası ilə müstəqillik illərində geniş vüsət almış tarixi abidələrin bərpası gedişində təcrübə qazanmışlar. Pəncərə və qapı açırımları kimi memarlıq elementləri ilə yanaşı, bu incəsənət növünün ustaları məişət əşyaları dünyasını da mənimsəyir və şəbəkə texnikasında arakəsmələr, sandıqlar, mücrülər, çiraqlar və hətta musiqi alətləri yaradırlar. Məqalədə aparıcı şəbəkə ustalarının yaradıcılığında yeni formalar axtarışları nəzərdən keçirilir, onların ən maraqlı əsərləri təhlil edilir.

Açar sözlər: şəbəkə, kompozisiya, ənənə, yeni forma axtarışları, həcmli əşyalar.

Artegin Salamzade (Azerbaijan)

SHEBEKE ART IN THE YEARS OF SOVEREIGNTY

Shebeke art in the years of sovereignty experiences the time of revival and a new turn of development. Historically shebeke was developing in various regions of Azerbaijan, but the main centre of this kind of art was and continues to remain the town Shaki. Just in Shaki there is made the dynasty of Rasulov's master of shebeke the founder of which was usta Ashraf. The period of independence in the development of shebeke passes under the badge of the creation of his son Tofiq Rasulov, then beginning since 2010-es his grandson Ilgar Rasulzade. All Rasulovs, as well as Jabir Jabbarov (Ordubad) and Huseyn Hajymustafazade (Shaki) gained the experience of work with traditional compositions and the technology of shebeke in the course of restoration of historical monuments widely spread in the years of sovereignty. At the same time with elements of architecture, such as doorways and window openings, masters of this kind of art assimilate the word of everyday objects and create screens, chests, cases, lamps and even musical instruments in the technique of shebeke. The search of new forms in the creation of leading masters of shebeke is considered in the article, the most interesting works of them are analysed.

Key words: shebeke, composition, tradition, the search of new forms, volumetric objects.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Тофик Расулов.
Композиция шебеке на фасаде
бани «Тезе бей» в Баку.

Рис. 2. Ильгар Расулзаде.
Фигура коня из серии
«Шахматные фигуры».

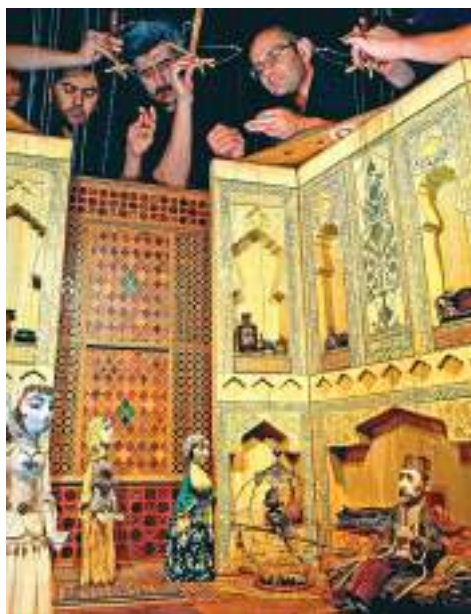

Рис. 4. Гусейн Гаджимустафазаде.
Музыкальный инструмент кяманча.

**Рис. 3. Шебеке в декорации
кукольного театра.**