

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ХУДОЖЕСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА КЕЛАГАИ В ЦЕНТРАХ ШЕЛКОВОДСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА**

**TECHNOLOGICAL, ARTISTIC AND COMPOSITIONAL FEATURES
OF KELAGAI PRODUCTION IN SERICULTURE CENTERS OF AZERBAIJAN**

М.Г. ФАРЗАЛИЕВ¹, Х.А. РАМАЗАНОВА²

M.G. FARZALIEV¹, H.A. RAMAZANOVA²

¹Азербайджанский государственный экономический университет,
²Азербайджанский технологический университет)

¹Azerbaijan State University of Economics (UNEC),
²Azerbaijan Technological University)

E-mail: mezhahir-ferzeliyev@yandex.ru; hicran.ramazanova76@mail.ru

Данная статья посвящена комплексному исследованию традиционного азербайджанского шелкового платка келагаи в региональных центрах шелководства Азербайджана (особенно в регионах Гянджа, Шеки и Басгал) как уникального текстильного явления, сочетающего в себе художественные, технологические, символические и культурные аспекты. В проведении научно-исследовательской работы использованы литературно-аналитический метод, историко-графический анализ развития производства келагаи, системно-структурный анализ и методы классификации композиционных элементов. Определены особенности построения национальных головных платков келагаи, а также характеристики естественных красителей, таких как кора граната, шафран, барбарис и шелуха лука, которые традиционно применялись в окраске шелковых тканей в Азербайджане. Авторы подробно анализируют технику батик, методы многоступенчатой окраски, специфику древесных штампов.

This article is devoted to a comprehensive study of the traditional Azerbaijani silk headscarf, the kelaghayi, in the regional centers of sericulture in Azerbaijan (particularly in the regions of Ganja, Sheki, and Basgal), as a unique textile phenomenon that combines artistic, technological, symbolic, and cultural aspects. In the course of the research, modern scientific methods were applied: literary-analytical review, historical-graphic analysis of the development of kelaghayi production reflecting the ethnographic, artistic, and technological features of folk art, system-

structural analysis, and methods of classification of compositional elements. The study identifies the distinctive features of the construction of national headscarves "Kelagai." Special attention is given to the study of natural dyes such as pomegranate peel, saffron, barberry, and onion husks, which have traditionally been used for dyeing silk fabrics in Azerbaijan. The author provides a detailed analysis of the batik technique, multi-stage dyeing methods, and the specifics of wooden stamps.

Ключевые слова: келагаи, Азербайджан, метод батика, "йелан", "хераты", "бута".

Keywords: *kelagai, Azerbaijan, batik technique, yelan, kherati, buta.*

Текстиль всегда был неотъемлемой частью культурной, экономической и символической жизни народов Востока, выступая не только как элемент повседневного быта, но и как средство визуальной коммуникации, этнической идентификации и художественного выражения. В этом контексте азербайджанский шелковый платок келагаи (азерб. *kəlağayı*) представляет собой исключительный образец текстильного наследия, в котором сплелись многовековые ремесленные практики, сложные технологии окрашивания, устойчивые художественные традиции и глубокая национальная символика.

Келагаи – это больше чем головной убор. Это материальный артефакт, в котором воплощены культурные коды, исторические смыслы, философия цикличности жизни и женская идентичность. Включенный ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества, этот платок служит не только предметом утилитарного назначения, но и знаком социального статуса, возрастной принадлежности, семейного положения и даже эмоционального состояния женщины [5]. Однако при всей культурной значимости келагаи до сих пор редко становится объектом исследования с точки зрения текстильных технологий, что делает данную работу особенно актуальной.

Современные тенденции в изучении и сохранении народного текстильного искусства требуют расширения методологических подходов. Поэтому в данной статье предпринята попытка рассмотреть келагаи как сложное текстильное изделие, созданное с использованием традиционных методов шелководства, ткачества, окрашивания

и ручной набойки. Проведенное нами исследование ориентируется на раскрытие внутренних механизмов изготовления платка, включая выбор сырья, процесс подготовки ткани, работу с природными красителями, структуру композиции орнамента и ее нанесение с помощью деревянных печатей – *галивов* [4]. Это позволяет по-новому взглянуть на келагаи как на объект технического, художественного и культурного анализа.

В наших наблюдениях особое внимание уделяется регионам (Баскал, Шеки, Гянджа) традиционного производства, каждый из которых сформировал свою локальную текстильную школу со специфическим колоритом, схемами орнамента и стилистикой. Рассмотрены орнаментальные мотивы, прежде всего символ бута и его многозначные трактовки: любовь, плодородие, защита, траур. Отдельное место занимает анализ цветовой палитры, которая в текстильной культуре Азербайджана имеет четко выраженную символическую и ритуальную функцию. Исследование главным образом охватывает изучение орнаментальной композиции платков XIX-XX вв.

Хотя келагаи различны по размеру, цвету и строению орнаментальной композиции, всю их красоту составляли узоры на них, которые различались по своей природе. Как известно, орнаменты – это стилизованные изображения природных объектов, сохранившиеся с древних времен до наших дней. Каждый элемент узора не только выражает какую-либо идею, но и несет глубокий философский смысл. Изящество келагаи наблюдалось в том, что он легко проходил через кольцо. Его называют

разными названиями из-за его расцветки и набивного рисунка. По цвету келагаи могут быть цвета оливы, лука, цветка гра-ната, белого, синего, зеленого, а по орнаменту – в стиле бута, жемчужного цветка, нарцисса,

гусиной лапки, лиственном, объемном стиле и т. д. (рис. 1: а) газ айагы (гусиные лапки); б) алча чичеи (цветок алычи); в) нарчичеи (цветок граната); г) ярпаглы (лиственный)).

Рис. 1

Азербайджан – один из древнейших центров шелководства на Кавказе. Национальные головные уборы келагаи изготавливались во многих центрах шелкоткачества страны. Цвет келагаи, элементы узоров на них, характер орнаментов были тесно связаны с природно-географической средой, фауной и флорой региона. Растения, произрастающие здесь, нашли отражение в росписи, а также в стилизованных узорах. Ис эта точка зрения проведенное нами этноисторическое исследование позволяет классифицировать и систематизировать келагаи по характеру узоров по регионам: Гянджа – газакский, Ширван – шекинский, Тебриз – нахчыванский. Однако все они развивались по основным линиям культуры келагаи Азербайджана [1]. Узоры наносились на келагаи в различных формах: "йелан" (края) и "хонча" (центр или середина). Наиболее распространенными узорами на келагаи были цветочные, геометрические и астральные, а также редко фигуры животных или людей, но наиболее популярными среди этих узоров считаются цветочные и астральные орнаменты.

Исторически гянджинский шелк сумел прославиться благодаря своему высокому качеству и изящно ткался в размере 150 x 150 см. Гянджинские и гянджабасарские (районы и деревни вокруг города Гянджа) келагаи были более известны своими тонкими узорами. Узоры в основном в виде каймы (yelən) композиции по краям келагаи, где маленькие точки или цветочки вне

полосы, называемые "открытыми" и разбросанные в определенном порядке, печатались свободно.

Гянджинские келагаи обычно изготавливаются однотонными, а на края (yelən), соответствующие цветовому тону, наносятся относительно темные полосы, а затем один или несколько цветных оттисков. Очень тонкие точки обычно печатаются ярким или стилизованным способом, изображая различные цветочные орнаменты поверх келагаи. Келагаи с "краями" (yelən), или так называемые "yelənlі", предназначены для повседневного использования. Это можно увидеть в работах многих художников, а также в азербайджанских национальных фильмах, в которых азербайджанские женщины действительно используют келагаи в качестве национальных головных уборов. Самыми популярными были платки, производимые в Баскале, Гяндже, Шеки, размером 160 x 160 см.

Келагаи – это гибкое, довольно прочное тело малой толщины, квадратной формы головной платок, сотканный из шелковых нитей, который носят женщины Азербайджана. Главное в нем – это материал. Келагаи принято производить из натурального шелка, причем нити для этой ткани не окрашивались. В результате макроанализа образцов келагаи установлено, что плотность шелкового полотна колебалась от 28 до 34 нитей/см² в зависимости от региона производства. Келагаи образуется на ткацком станке типа СТБ, а также на других автома-

тических машинах и станках ручного производства путем взаимного переплетения перпендикулярных друг к другу двух систем нитей – расположенных вдоль келагаи

основных нитей и в поперечном направлении уточных нитей полотняным переплетением [6] (рис. 2).

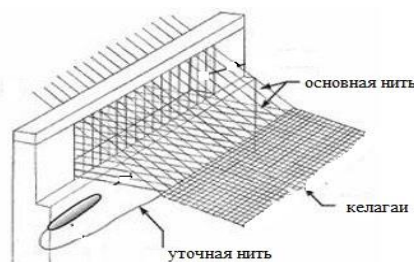

Рис. 2

Проведенные нами наблюдения показали, что платки, производимые в Баскале, отличались богатым колоритом, орнаментом, значительными размерами и сложной структурой орнаментов. Они яркие, разноцветные, с композиционным центром в виде орнаментального круга в центре платка. Платки, производимые в Гяндже, были в основном однотонные с цветным орнаментом, который набивался по бордюру от края платка. Узоры на платках преимущественно растительного характера и согласованы по цвету с основным тоном. Платки келагаи, которые украшались по всей поверхности, назывались "Хераты". Сочетание мелкого и крупного орнамента набивки в гармонии было очень привлекательным. В платках региона Баскал основа была темного цвета, а сверху набивался разноцветный орнамент. В центральной части и по краям использовали белый и светло-коричневый цвет. Край платка украшали по направлению к внутренней части волнообразными орнаментами, а снаружи – зигзагообразными линиями. Внутренняя часть заполнялась мелкими точками, а внешняя часть – белыми цветочками и лепесточками. В правостороннем направлении в последовательном расположении платки украшались орнаментами бута. Внутренняя часть и край отделялись цветочными лепестками. Основа современных форм этих платков может быть белой, а узоры каймы окрашены в яркие цвета. Границы каймы с внутренней стороны зигзаго-

образные, что придает ритмичность в восприятии келагаи. Для дополнения общего вида и придания выразительности с точки зрения эстетики поверхность узора каймы украшалась последовательно расположенными небольшими точечными элементами, которые образуют орнамент цветов и листочков на ветке. Беспрерывное развитие растительного орнамента в синхронном виде символически выражает то, что природа находится в вечном движении и продолжении жизни. Ниже приведены различные варианты оформления келагаи в Гяндже (а) и Баскале (б) (рис. 3).

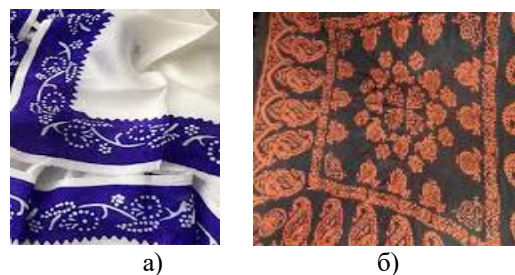

Рис. 3

На поверхности келагаи по расположению орнаменты набиваются в разных композиционных схемах: в виде каймы, смыслового декоративного центра и углов. Самые распространенные типы орнаментов, встречающиеся на его поверхности: растительные, геометрические и абстрактные, в редких случаях можно встретить в орнаменте стилизованную форму птицы. Наиболее часто встречающиеся элементы орнамента представляют собой разновид-

ности традиционного национального символического орнамента – бута (рис. 4). Эстетическое впечатление в восприятии композиции платков формирует периодичность повторения мотивов – орнаментов. Плоское изображение и высокий уровень декоративного обобщения орнамента из реальных форм и предметов в условные орнаментальные изображения придают композиции платков особую выразительность и символичность [3].

В XX веке платки келагаи как наголовный аксессуар частично выходят из обихода. Для сохранения национальных традиций и передачи их современным поколениям важно изучить и использовать эти национальные обычаи с целью усовершенствования эстетических характеристик дизайна современного костюма. Невозможно представить узоры келагаи без орнаментов,

называемых "бута". Как и во всем восточном мире, среди орнаментов Азербайджана бута занимает знаковое место [4]. Она является самым распространённым и устойчивым элементом в декоративно-прикладном искусстве. Этому виду орнамента придавали огромное значение в художественной культуре, ковроткачестве, архитектуре, производстве глиняных и металлических изделий, а главное – в орнаментации национальной одежды Азербайджана. На протяжении всей истории развития искусства народного костюма были созданы сотни разновидностей этого вида орнамента. Сам орнамент "бута" в вертикальном виде изображает пламя. В другом случае в зависимости от контура орнамента может изображать каплю. В перевернутом виде с внутренним рисунком изображает павлина (рис. 4).

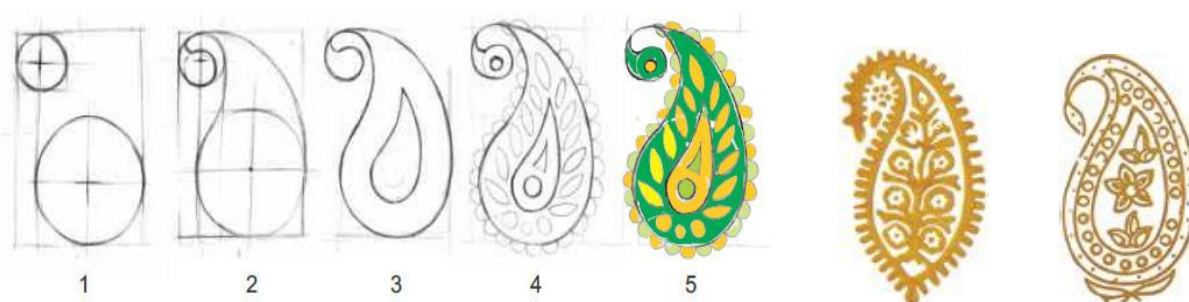

Рис. 4

В зависимости от характера рисунок "бута" подразделяется на десятки видов. На поверхности келагаи с целью декорирования бута может набиваться в очень больших и малых размерах. Различное расположение этого орнамента оказывает влияние на знаковый смысл декора. Например, две буты, расположенные друг против друга, символизируют любовь, а если они перевернуты спинами друг к другу, означают разлуку. Бута, внутри которой расположена малая бута в обратном направлении, означает беременность или буту с детенышем.

Исследования устанавливают различия в оформлении традиционных платков келагаи по размеру и цвету. Красный келагаи – показатель счастья и радости на свадьбах, черный и синий келагаи выражают боль и

грусть. Обычно пожилые женщины использовали темные, а молодые – яркие цвета, в последнее время все чаще используются светлые основы платков. В настоящее время келагаи является важным атрибутом традиционного культурного мероприятия. Он дополняет национальную женскую одежду как аксессуар, имеет утилитарное значение и несет высокое художественно-эстетическое и знаковое предназначение [1]. Именно это влияет на популярность данного аксессуара в Азербайджане и за его пределами.

Развитие комплекса азербайджанской национальной одежды на протяжении истории совершенствовалось и обогащалось [4]. Наиболее важным в настоящее время является включение знаково-символических

элементов национальной культуры в современный костюм, который часто является визитной карточкой определенной страны и ее дипломатических или торговых представителей (рис. 5).

Рис. 5

Национальные платки келагаи могут быть как включены в структуру самого костюма, так и выступать элементами его отделки или дополнения. В последние десятилетия начинается активное изучение народных орнаментов разных регионов Азербайджана в связи с утвердившимися представлениями о важности развития народного искусства. Ведущим направлением в анализе принципов освоения наследия народного искусства в художественном оформлении костюма XX века является исследование артефактов народного наследия в среде

потребителей [2]. Единичные мастера-художники по ручной росписи платков келагаи в настоящее время проживают в Баскале и занимаются этим ремеслом сознательно, потому что основоположниками многовековой традиции ручной росписи и художественного оформления платков келагаи были еще их прадедушки.

Платок келагаи – уникальный аксессуар костюма, созданию которого содействуют приемы всей сферы изобразительного искусства. Средства цифровой печати позволяют современным дизайнерам и художникам тиражировать свою композицию, минуя традиционное построение платка прошлого столетия. На сегодняшний день единственным наследием ручной росписи по шелку в Азербайджане остаются платки келагаи. В свои работы мастера-художники постепенно внедряют сюжеты, связанные с определенной сферой искусства (музыка, поэзия и т. д.). В последнее время многие из композиций представляют прямое обращение к истории, культуре или даже лозунгам, касающимся социальных проблем современного общества. Дискретные орнаменты с каноническими символами и предметные орнаменты являются существенной частью визуализации новых традиций и устоев национальной культуры (рис. 6).

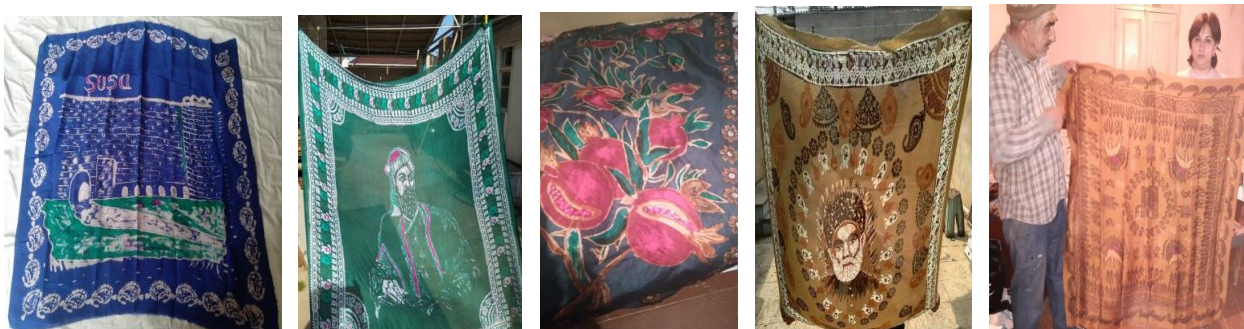

Рис. 6

Рис. 7

В проведенном нами исследовании изучены особенности художественно-композиционного оформления платков, актуальные для современных художников-модельеров и дизайнеров. С помощью целенаправленного применения рисунка "бута" различной формы можно получить келагаи разного знаково-символического восприятия (рис. 7).

Проведенные нами наблюдения показали, что при окрашивании платков келагаи мастера традиционно используют красящие эссенции барбариса, дикого яблока, шафрана и стволы дерева "сараган". Опилки коры кипятят и в этот раствор бросают шелковую ткань для окрашивания, за-

тем платки развешивают для просушки и украшают специальными узорами. Это самая важная часть процесса производства любого келагаи. Трафареты для набивки орнаментов изготавливаются из дерева груши или дикой яблони и украшаются мастерами-мужчинами (рис. 8, 9).

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

В платках "Хераты" (по-азерб. herati) узоры символизируют собравшуюся вокруг костра большую семью. По мере удаления от центра число узоров становится все меньше. У каждого платка может быть своя

философия (рис. 10). Кажется, что возрождение азербайджанских орнаментов состоит лишь только в том, что стилизованный мотив вставляется в раппорт рисунка и создается определенная композиция. Но это способствует еще и воспитанию национального вкуса. Производство платков в виде кустарного промысла заставляет обращать внимание на народное искусство и быть в гармонической связи с прошлым народа и с природой [5]. Все это позволяет еще больше исследовать неизученную сторону этого вида искусства. В поселке Баскал на надгробных камнях высечены авторские орнаменты мастеров келагаи (рис. 11).

Рис. 11

В Советское время все мастера-художники по платкам собрались под крышей Шекинского шелкового комбината в городе Шеки. В 1970-80 годах в Азербайджане производили 5...6 тыс. тонн мокрого кокона в год, из них 350...400 тонн шелка-сырца и десятки тысяч квадратных метров шелковых тканей, которые использовались для платков. Соотношение реальной практики и исторических традиций открывает все больше горизонтов для дизайнеров в развитии народного искусства.

По композиционному расположению узоров келагаи можно разделить на три вида. Первый вид платков – узоры, заполняющие всю площадь (по-азерб. *pirqəlib, heratı, yeddi rəng*). Второй вид – узоры, размещаемые только по краям, называемым бордюром (по-азерб. *haşiyəli, yeləni* или *ağzəmin*), которые образуют границу. Третий вид – самый распространенный, предназначенный для повседневной носки, который покрывается красочными орнаментами по фону (рис. 12).

Рис. 12

Производство келагаи – сложный, трудоемкий и очень специфический процесс. Он состоит из четырех технологически разных этапов. Первый – производство шелковой ткани, второй – производство трафаретов, третий – нанесение орнамента на поверхность ткани и, наконец, четвертый – крашение, которое является самым важным этапом всего процесса. Некачественное окрашивание может испортить предыдущие этапы. Келагаи белого цвета с цветной каймой получают следующим образом. На расстоянии от края 10...12 см образуется бордюр, состоящий только из мелких зубцов (как гребешок). Поверх этих узоров наносятся дополнительные гладкие квадратные узоры. Текстильная печать связана с крашением. Правильно окрашенная ткань равномерно покрыта в один цвет по всему периметру, при этом во время печати может применяться один или несколько цветов и только в определенных местах с четко очерченными узорами. Таким образом, текстильная печать – процесс нанесения красителя на ткань с определенными узорами.

В технологически правильно напечатанных тканях краситель связывается с волокном и может противостоять стирке и трению. Существуют различные формы трафаретов, гравированные пластины, ролики или трафареты для трафаретной печати. При резервном методе печати на отбеленную ткань сначала наносится резерв (канифоль с парафином), который предотвращает проникновение красителя в определенные части ткани. Затем ткань окрашивается, и резерв удаляется для получения желаемого рисунка. Разноцветный узор достигается за счет нанесения резерва, содержащего вещество, устойчивое ко второму красителю, на окрашенную ткань. Это обеспечивает сохранение нового цвета только в тех областях, которые не покрываются резервом. Процесс окрашивания ткани, при котором определенный участок орнамента покрывается горячим воском, называется батиком. Оригинальный дизайн достигается за счет сочетания элементов традиционных платков келагаи и ковров. В основном элементы ковров использованы при обработке краев

(бордюров) платков. При проектировании новых дизайнов платков использованы отдельные мотивы ковров, их размеры и контуры. Келагаи имеет свои законы композиционного построения, которые тоже были соблюдены во время проектирования нового дизайна. Традиционно композиционное построение для определенных размеров платка предусматривает неровный расклад мотивов буты. Это чередование в композиции большой буты (шах) и маленькой (бута) и пропорциональное соотношение размера шаха 18x9 см, а маленькой буты 9x4,5. В некоторых композициях обязательно должен быть композиционный центр и бордюр. Раньше в оформлении платка келагаи в основном использовали до семи цветов. В работе могут быть использованы до 30 цветов в разных вариациях цветовых сочетаний. Может быть создан двухцветный, трехцветный, а также четырехцветный дизайн платка (рис. 13). Цвет и узоры на платках могут меняться в зависимости от композиционного построения и сочетания цветов.

Рис. 13

ВЫВОДЫ

В ходе исследования получены результаты, которые характеризуют келагаи как уникальный текстильный объект с высокой художественно-эстетической и технологической ценностью. Установлено, что традиционные платки келагаи изготавливаются из натурального шелка полотняного переплетения. Келагаи является не только пред-

метом художественного текстиля, но и носителем этнокультурных традиций, включающим в себя элементы символики, философии и истории азербайджанского народа. Произведена художественно-композиционная классификация традиционного производства келагаи в шелководческих регионах Азербайджана (Баскал, Шеки, Гянджа), каждый из которых сформировал свою локальную текстильную школу со специфическим колоритом, схемами орнамента и стилистикой. Также рассмотрены орнаментальные мотивы, установлено, что цветовая гамма келагаи зависит от особенностей региона.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бесчастнов Н.П., Рыбаулина И.В., Дембицкая А.С.* Традиции народного творчества в отечественном художественном текстиле // Дизайн и технологии. 2019. № 73(115). С. 6...13.
2. *Ramazanova H.A.* National kelaghayi products and its artistic design in Azerbaijan // Spain: Revista de education, Web on science. 2021. Vol. 390(10), p. 49...59.
3. *Рамазанова Х., Искендерова Э.* Исследование дизайна шелковых келагаи на основе национальных традиций Азербайджана // Актуальні проблеми сучасного дизайну: зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2018. Т. 1. С. 182...190.
4. *Ибрагимбекова Р., Таривердиев Д., Мюллер З.* Келагаи. Все об азербайджанском женском головном уборе // Следуя традициям. 2015. № 3(75). С. 19. <https://irsaz.com/new/pdf/201508/1440593235626802962.pdf>.
5. *Каракашлы К.* Об азербайджанских головных уборах // Следуя традициям. 2018. № 1(91). С. 34.
6. *Фарзалиев М.Г., Мамедов А.З., Рамазанова Х.А.* Азербайджанский национальный наголовный платок келагаи и его конструктивные параметры // Научные труды АГАУ. Гянджа, 2018. № 3. С.127...128.

REFERENCES

1. *Beschastnov N.P., Rybaulina I.V., Dembitskaya A.S.* Tradition of folk art in the domestic textile art // Dizayn i Tekhnologii. 2019. № 73 (115). P. 6...132.
2. *Ramazanova H.A.* National kelaghayi products and its artistic design in Azerbaijan // Spain: Revista de education, Web on science. 2021. Vol. 390(10), p. 49...59.
3. *Ramazanova Kh., Iskenderova E.* Study of the design of silk Kelagai based on the national traditions of Azerbaijan // Actual Problems of Modern Design: proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Kyiv, 2018. Vol. 1, pp. 182...190.

4. *Ibragimbekova R., Tariverdiyev J., Müller Z.* Kelagai. All about the Azerbaijani women's headscarf // *Following Traditions*. 2015. No. 3(75), p. 19. – <https://irs-az.com/new/pdf/201508/1440593235626802962.pdf>.

5. *Karakashly K.* On Azerbaijani headscarves // *Following Traditions*. 2018. No. 1(91), p. 34.

6. *Farzaliyev M.H., Mammadov A.Z., Ramazanova H.A.* Azerbaijani national headdress kela-gayi

and its structural parameters // *Scientific Works of ADAU*. Ganja, 2018. No. 3, pp. 127...128.

Рекомендована кафедрой инженерии легкой промышленности и дизайна Азербайджанского технологического университета. Поступила 10.07.25.
