

A large, ornate, embossed decorative frame in a light grey color surrounds the central text. The frame features intricate scrollwork and floral patterns, with a smaller, similar decorative element centered below the main frame.

ХИВИНСКИЙ
УЗОР

Абдулла Балтаев — хивинский народный мастер.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ УЗССР

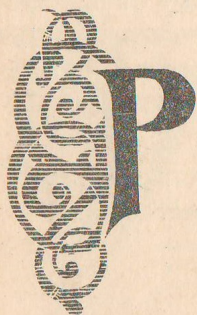
Хивинский узор

В СОБРАНИИ НАРОДНОГО МАСТЕРА
АБДУЛЛЫ БАЛТАЕВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УЗССР

ТАШКЕНТ — 1957

ПРЕДИСЛОВИЕ

Решая задачу всемерной популяризации народного искусства Узбекистана, в целях широкого внедрения лучших художественных традиций его в строительство и быт, Научно-исследовательский институт искусствознания наметил к изданию серию работ, посвященных различным видам народного искусства. Кромеготавливаемых к публикации описаний наиболее ценных памятников народного искусства и научных исследований отдельных видов монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства Узбекистана, институт приступает к опубликованию материалов, освещающих творчество узбекских народных мастеров — этих замечательных хранителей и продолжателей вековых народных художественных традиций, изучение и обобщение опыта работы которых крайне интересно. Особенно большое научное и практическое значение имеют первичные рабочие материалы народных мастеров — альбомы чертежей и орнаментальных узоров.

Узбекские народные мастера архитектурно-декоративного и декоративно-прикладного искусства, занимающиеся оформлением архитектурных объектов и украшением предметов быта, в своей практической работе пользуются коллекциями орнаментальных узоров, тщательно подбираемыми в течение жизни нескольких поколений мастеров. Коллекции эти, в зависимости от вида искусства, в области которого мастер работает, своеобразны по способу технического выполнения. Мастера архитектурного декора хранят свои коллекции в виде рисунков и чертежей, выполненных на бумаге («ахта» или «ульги»); вышивальщицы и ковровщицы — в виде образцов узоров («нуска»), выполненных в натуре, вышитых на ткани или вытканых; набойщики — в виде штампов («колыб») и пр.

Многочисленные собрания подобных коллекций содержат в себе образцы высокохудожественных композиций, представляющих богатейший материал для изучения орнаментального наследия узбекского народа и практического его использования.

Однако до последнего времени ни одна из этих коллекций не была еще опубликована.

Хивинский народный мастер художественной росписи А. Балтаев выполнил и предложил Институту искусствознания для издания коллекцию узоров, употребляемых им для различных видов архитектурного декора — изразцовой облицовки зданий, для резьбы по камню, дереву и ганчу.

Согласно традициям мастер поместил в альбом не полное изображение узоров, а отдельные, повторяющиеся в раппорте, элементы. Выполняя альбом, он применил условный прием расцветки узоров, придав им вид майоликовой росписи.

В целях точного сохранения принятого автором альбома своеобразного приема изображения, таблицы не подвергались нами графическому и красочному корректированию. Принятый автором метод изображения позволит использовать настоящий альбом не только специалистам-

архитекторам, оформителям и художникам-прикладникам, но и многочисленным участникам кружков самодеятельного искусства, занимающимся вышивкой, резьбой и росписью. Для облегчения практического пользования альбомом в него введены дополнительные материалы: развернутые схемы композиций узоров (в таблицах они даны лишь в виде фрагментов) и схемы построений геометрических композиций «гирихов».

Схемы композиций и построений гирихов составлены архитектором В. М. Филимоновым, рисунки выполнены архитектором Б. В. Дмитриевским, вступительная статья «Хивинский узор в собрании народного мастера А. Балтаева» написана научным сотрудником НИИИ кандидатом исторических наук А. С. Морозовой.

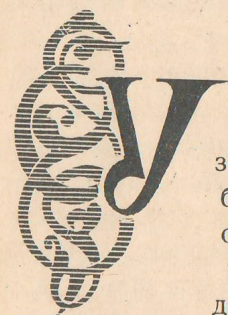
Научно-исследовательский институт
искусствознания Узбекской ССР.

ХИВИНСКИЙ УЗОР В СОБРАНИИ НАРОДНОГО МАСТЕРА А. БАЛТАЕВА

А. С. МОРОЗОВА

Узбекский народ является обладателем богатейшего художественного наследия в области декоративного искусства. Созданное народом на протяжении многих веков декоративное искусство многогранно проявлялось во всех сторонах его жизни. Широко использовалось оно и феодальной знатю, и правящими кругами для украшения своего быта и оформления жилых, общественных и культовых зданий.

В числе разнообразных его видов одно из первых мест занимает искусство архитектурного декора.

Архитектурные памятники Узбекистана всех исторических эпох представляют собой как бы энциклопедию различных видов и техник архитектурного декора: фигурной кирпичной кладки, изразцовой облицовки в виде резной терракоты, майолики и мозаики, резьбы по камню, алебастру (ганчу) и дереву, росписи по ганчу и дереву.

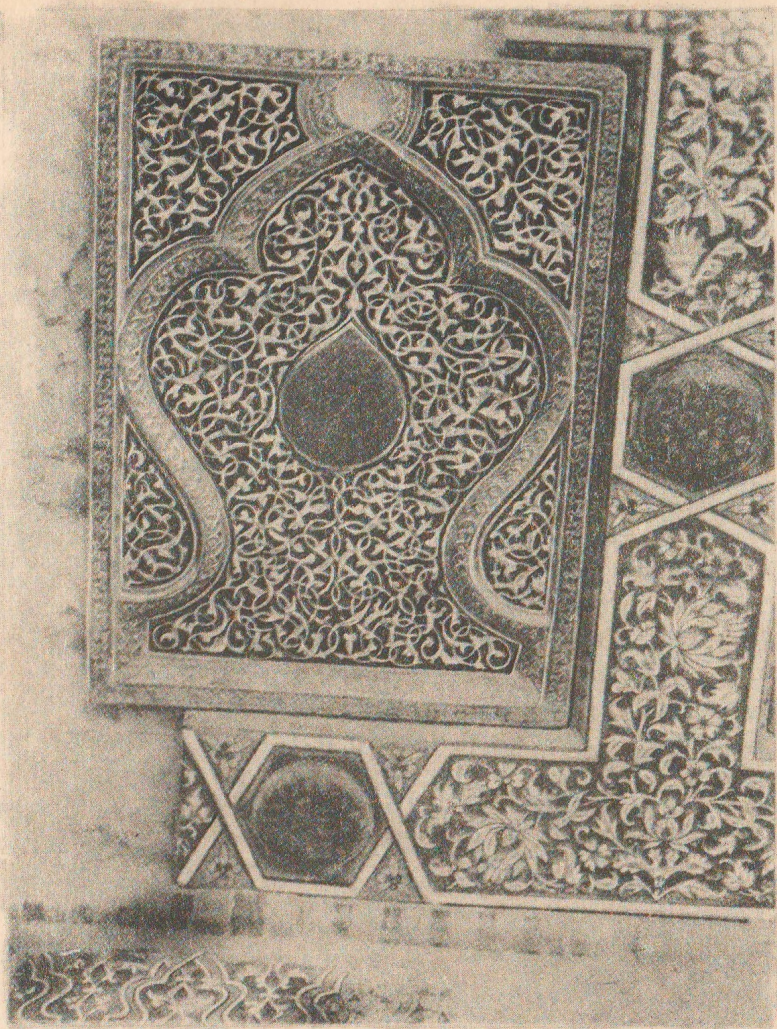
Все перечисленные приемы архитектурного декора имеют богатые художественные традиции, которые забот-

ливо хранят и развивают многочисленные народные мастера различных профилей: мастера художественной росписи — «наккоши»¹, резчики по ганчу, камню, дереву, металлу и др.

Декоративное искусство отдельных областей Узбекистана, обладая всеми характерными чертами единого узбекского национального искусства, сохраняет, однако, и глубоко своеобразные местные особенности, проявляющиеся в художественных и технических приемах.

Своеобразие декоративного искусства народов Хорезма выявлено исследователями всех исторических периодов развития культуры народов Средней Азии. Художественные традиции средневекового Хорезма, в свою очередь опирающиеся на традиции древнего искусства, ярко проявляются в декоре архитектурных памятников

¹ Термин «наккош» означает «носящий узор». Для определения понятия «художник» в узбекском языке этот термин не употребляется, понятие «художник» передается термином «рассом».

1. Деталь резного поливного керамического надгробия «Наджиметдин — кубра», Хорезм, XIV в.

XIX — начала XX веков, большая часть которых сосредоточена в гор. Хиве.

Орнаментальный декор хивинских архитектурных памятников, представленный в работах народных мастеров последних поколений, отличается поразительным единством художественного стиля. За исключением резьбы по ганчу, орнаментальное содержание которой стоит несколько особняком, орнамент всех других видов архитектурной декорации хивинских памятников (изразцовых панно и резных деталей, выполненных из дерева и камня) характеризуется многими общими чертами.

Орнаментальный декор памятников различных исторических периодов состоит из растительных и геометрических мотивов. Растительный орнамент хивинских памятников сравнительно условен и не отличается большим многообразием форм. Излюбленным мотивом являются изображения тонких выющихся стеблей, усеянных листьями и головками цветов. Чаще всего стебли растений изображаются закрученными в тугие спирали. Исследователи архитектурно-декоративного искусства Узбекистана (Б. Н. Засыпкин, Н. М. Бачинский и др.) отмечают, что в искусстве Хорезма динамичный и выразительный спиралевидный орнамент доведен до предела в смысле тонкости рисунка и количества взаимнопересекающихся и переплетающихся линий, усеянных мелкими деталями. Употребление спиралевидного орнамента в народном искусстве Хорезма имеет очень глубокие корни. Встречаясь в декоре отдельных исторических памятников древнего Хорезма (например, в помещениях дворца Топрак-кала, III в. н. э.), он варьируется в различных комбинациях и в архитектурных памятниках средневековья (иллюстрация №1).

Особенно широкого развития достиг спиралевидный растительный мотив в оформлении памятников XIX в. Он употреблялся для оформления больших площадей поверхности стен, для украшения узких и широких орнаментальных поясов, для заполнения свободного пространства фона в композиции геометрического характера (иллюстрация №2).

Очень богато представлен в архитектурном декоре хивинских памятников и геометрический орнамент (гирих)¹. В дворцовых помещениях Таш-хаули (1830 г.) и др. памятниках композициями с геометрическим орнаментом заполнены целые стены.

Мотивы геометрического орнамента Хивы и других районов Узбекистана мало отличаются друг от друга. Это вполне естественно, так как метод построения гирихов у всех мастеров одинаков: он основан целиком на элементарной начертательной геометрии — в основе орнамента лежат геометрические фигуры, построенные на принципах центральной или осевой симметрии. Описанию методов построения гирихов, обуславливающих их единство, посвящено несколько специальных работ².

¹ Гирях — геометрический орнамент, прямое значение этого слова в персидском языке — «узел».

² Стенограмма Республиканского совещания по народной архитектуре Узбекистана. Доклады Г. И. Гаганова «Геометрический орнамент Средней Азии» и Л. И. Ремпелья «Архитектурный орнамент Узбекистана». Ташкент, май-июнь 1941 г. Научные фонды Научно-исследовательского института искусствознания, № ИА-108/33.

Г. Н. Тамаев. Резная майоликовая мозаика в архитектуре Средней Азии, М., 1951.

Н. Б. Бакланов. Гирях, «Сов. археология», IX, 1947

Б. Н. Засыпкин. Народное декоративное искусство в советской архитектуре Узбекистана. Научные фонды Научно-исследовательского института УЗССР, № ИА-285-а, стр. 26—33.

Отличительной чертой гирихов Хорезма является применение традиционного растительного спиралевидного орнамента для заполнения свободного пространства, остающегося внутри очертаний гирихов. Пересечения очертаний геометрических фигур со стеблями растений образуют сложные орнаментальные медальоны разнообразных конфигураций, носящих различные названия: «мадохиль», «турундж» и др.

2. Изразцовая облицовка стен мавзолея Ибадулла-тюря, Хива, XVIII в.

Очень велика роль геометрического орнамента в разработке форм архитектурных деталей. Простейшие его формы употребляются для кантов, обводок, промежуточных полосок и поясов, разбивающих украшаемую поверхность на отдельные орнаментированные участки, заполненные сложнейшими узорами растительного характера (кольцевые полосы орнамента резных деревянных колонн, панно на стенах, центральные узоры на резных дверях, ограниченные рамками и пр.).

Все основные орнаментальные мотивы, встречающиеся в архитектурном декоре хивинских памятников, широко применяются мастерами и для других видов художественных работ — росписи декоративных тканей и деревянных бытовых изделий, чеканки, оформления книг и пр.

Они очень близки между собой по форме, но все же отличаются друг от друга некоторыми деталями.

Художественная выразительность узора обуславливается техникой выполнения и различной фактурой материалов, в которых узоры воспроизводятся. Один и тот же орнамент, выполняемый в разных материалах и иной технике, производит различное впечатление. В то время, как узоры керамических облицовок, совершенно не передающие объема — ни светотенью, ни употреблением цветовых полутонов, производят впечатление несколько сухих и условных, те же узоры, выполненные техникой резьбы, значительно обогащаются и оживляются игрой светотени, создаваемой рельефом различной высоты, различными приемами подчеркивания контуров рисунка (иллюстрация № 3).

Нужно отметить, что большинство специалистов резчиков, работающих над мрамором, ганчем, деревом и

металлом, чаще всего пользуются в работе общей схемой узора, не отражающей технических указаний о применении того или иного приема, определяющего технику резьбы (пардоз), выделение контуров узора, манеру обработки рельефной поверхности. Все технические приемы мастера применяют без дополнительных показаний на шаблонах-рисунках, самостоятельно перерабатывая и варьируя отдельные мелкие детали.

Традиция употребления одинаковых орнаментальных мотивов для различных видов художественного оформления ни в одном районе Узбекистана не проявляется так сильно, как в районах Хорезмской области. С одной стороны, эта традиция приводит к значительному однообразию оформления, с другой стороны, определяет повышенные требования к мастерам-исполнителям, обязывая их для придания выразительности узором повышать тонкость и разнообразие технических приемов.

Часто народные мастера-исполнители — резчики по камню, ганчу и дереву — не являются рисовальщиками, они работают по готовым эскизам и рабочим рисункам, выполняемым специалистами-рисовальщиками. Обычно такими профессиональными рисовальщиками являются специалисты архитектурной орнаментальной росписи по ганчу и дереву — наккоши.

По свидетельству старых хивинских мастеров, в прошлом наккоши представляли собой наиболее квалифицированную часть народных мастеров. Обычно наккошами были люди, окончившие медресе, знающие историю, поэзию, музыку, а зачастую и сами бывшие музыкантами (танбуристами). Они были ведущими мастерами среди строителей, работавших в области декоративного оформления архитектурных объектов. В последние века многие накко-

ши, выполнявшие стенную и потолочную роспись, занимались также и керамической росписью, расписывая керамические облицовочные плитки, выполняемые в технике майолики, и готовили рисунки для других мастеров-оформителей: для керамистов, выполняющих изразцовую облицовку зданий в технике мозаики, для резчиков по дереву, камню и ганчу. При сокращении заказов на рисунки для оформления архитектурных объектов некоторые наккоши переключались и на другие художественные работы, например, искусство резьбы. Многие современные хивинские мастера-наккоши в настоящее время являются универсальными художниками-рисовальщиками и одновременно резчиками по ганчу, камню и меди.

Так как народное искусство Узбекистана по ряду исторических причин развивалось в течение многих веков преимущественно в орнаментальном направлении, большинство из современных старейших народных мастеров, в том числе и хивинские, работают в традиционной орнаментальной манере, не помещая в создаваемые ими композиции сюжетных изображений.

Сохранению старинных традиций в народном искусстве способствовала система обучения мастеров, сводившаяся к длительному заучиванию рисунков учителя. Перерисовывание и заучивание образцов орнамента обычно проводилось в строго последовательном порядке — от простейших элементов к более сложным и по отдельным группам, имеющим общее функциональное значение: орнамент разделительных полосок геометрического характера, орнамент стенных панно, тимпанов, различной ширины орнаментальных полос, употребляемых для обрамления крупных композиций или имеющих самостоятельное значение (например, орнаментальные пояса

деревянных резных колонн, рамы, окантовывающие ниши и пр.).

Мастера, прошедшие нормальный срок обучения (5—7 лет) и, кроме того, многие годы практиковавшиеся у своих учителей в качестве помощников, в совершенстве овладевали запасом орнаментальных композиций и узоров своих учителей. Подавляющее большинство народных мастеров-наккошей создают свои орнаментальные композиции из одних и тех же составных элементов, заученных с детства. Поэтому часто формы цветков, веточек, листьев, очертания геометрических фигур одинаковы во всех произведениях одного мастера. Пользуясь в совершенстве освоенными традиционными мотивами, народные мастера создают из их элементов разнообразные варианты новых узоров, поразительные по богатству и оригинальности комбинаций. Отдельные народные мастера проявляют в искусстве создания узоров подлинную виртуозность.

К числу их относятся знаменитые хорезмские мастера-орнаменталисты — Худайберген Палванов, Ишмухамед Худайбердиев, братья Вафо и Балта Мирзаевы, Ходжинияз Сеидниязов, Маякуб Джаныбеков, Худайберген Матпанов и многие другие, жившие в конце XIX—начале XX в., а также современные мастера работающие над оформлением новых архитектурных сооружений: резчики по дереву — Ата Палванов и Сафо Багбеков, резчики по ганчу, камню и металлу — Рузмат Машарипов, Каримберген Рахманов, Каримберген Палванов, Юсуп Худайбергенов, Бекджан Якубов и др.

* * *

В ряду наиболее известных народных мастеров-орнаменталистов Узбекистана видное место занимает состави-

а) Дерево

б) Мрамор

3. Традиционный хивинский узор «айланма-ислими», выполненный в различных материалах.

в) Ганч

г) Медь

3. Традиционный хивинский узор «айланма-ислими», выполненный в различных материалах.

4. Деревянная резная колонна, выполненная хивинским резчиком по дереву Ата Палвановым по рисунку А. Балтаева.

тель настоящего альбома хивинский мастер Абдулла Балтаев.

Абдулла Балтаев родился в 1896 году в гор. Хиве. Отец его был красильщиком и специалистом по отделке тканей. С 10 лет мальчик был отдан отцом в ученики к известному хивинскому наккошу и «кашинпазу»¹ — Ишмухамеду Худайбердиеву. Усто Ишмухаммед занимался оформлением архитектурных сооружений, готовя рисунки для резьбы и изразцовой облицовки стен зданий майоликой и мозаикой. Мастер являлся оформителем многих хивинских зданий, законченных строительством в конце XIX — начале XX веков.

Будучи учеником усто Ишмухамеда, Абдулла Балтаев работал с учителем на строительстве хивинского медресе Ислам-Ходжа (1912 г.).

В процессе учебы и участия в практических работах по оформлению зданий молодой мастер успешно усвоил от своего учителя традиционную манеру хивинского рисунка.

С 1920 года А. Балтаев начал работать самостоятельно. Сочетая постоянную службу в Хивинском краеведческом музее (где он работает с 1924 года) с творческой работой в области орнаментального искусства, мастер постепенно накапливает собрание орнаментальных узоров, применяемых хивинскими мастерами в различных видах художественных оформительских работ. Будучи универсальным рисовальщиком узоров, Балтаев сам в материале их не выполняет.

По заказам народных мастеров он составлял орнаментальные узоры для майоликовой росписи — «кашин-

¹ «Кашинпаз» — мастер, изготавливающий поливные изразцы для художественной керамической облицовки зданий.

ульги», для резьбы по дереву — «агаш-ульги», резьбы по мрамору — «марвар-ульги» и т. п., выполняя работы по восстановлению художественной росписи потолков старинных хивинских зданий, реставрированных Узкомстарисом¹.

Во время подготовки к Международной выставке прикладного искусства в Париже в 1937 году мастером были изготовлены рисунки для резьбы по дереву, исполненные в материале известным хивинским резчиком по дереву усто Ата Палвановым. Выполненные резчиком по рисункам А. Балтаева, в традиционной хивинской манере оформления, резные деревянные двери и колонна получили хорошую оценку на выставке (иллюстрация №4).

По его рисункам были реставрированы расписные потолки айвана и потолки в приемном зале бывшего дворца Куня-арк (ныне Областной краеведческий музей в Хиве) и фасады многих исторических памятников, покрытых керамической облицовкой. Имя А. Балтаева, мастера, хорошо использующего традиции хивинского народного декоративного искусства, приобрело известность.

В 1946 году А. Балтаев был привлечен к работе по внутренней отделке Государственного театра оперы и балета имени Навои в Ташкенте. Автор проекта здания театра академик А. В. Щусев решил отразить в оформлении театра своеобразные черты архитектурного декора различных областей Узбекистана.

Для выполнения задуманных работ были приглашены из всех крупных городов Узбекистана наиболее известные

¹ Узкомстарис — Узбекский комитет по охране памятников старины и искусства, ныне вошедший в систему научных учреждений Управления по делам архитектуры при СМ УзССР.

народные мастера-наккоши и резчики по ганчу, мрамору и дереву; объединенные в специальные бригады, они осуществили художественное оформление здания. Малые фойе-кулуары театра были оформлены в различных художественных стилях отдельных областей республи.

Бригаду хивинских мастеров возглавил Абдулла Балтаев. Балтаеву было поручено академиком Щусевым составление всех рисунков для оформления хивинского зала.

Выполняя это поручение, А. Балтаев проявил незаурядные художественные дарования, большой опыт оформителя и хорошее знакомство с хивинским народным орнаментальным искусством.

Прекрасно поняв творческий замысел автора проекта, мастер предложил Щусеву много вариантов орнаментальных композиций, из которых Щусев отобрал наиболее ценные, наиболее свежие.

Кроме подготовки рисунков для бригады хивинских мастеров, А. Балтаев принял участие в подготовке рисунков для других оформительских бригад, работавших в театре: по его рисункам выполнены все резные двери театра и значительная часть резных мраморных деталей отделки здания.

Многие из орнаментальных мотивов, использованных художником для создания деталей оформления здания театра им. Навои, включены им в настоящий альбом (табл. 4—8, 21, 23, 25, 33—35, 37, 38, 40).

За успешную работу по оформлению здания театра А. Балтаев вместе с другими народными мастерами-оформителями постановлением Совета Министров СССР от 20 апреля 1948 года был удостоен премии.

5. Резное ганчевое панно на торцовой стене хивинского зала театра им. А. Навои, выполненное по рисунку А. Балтаева.

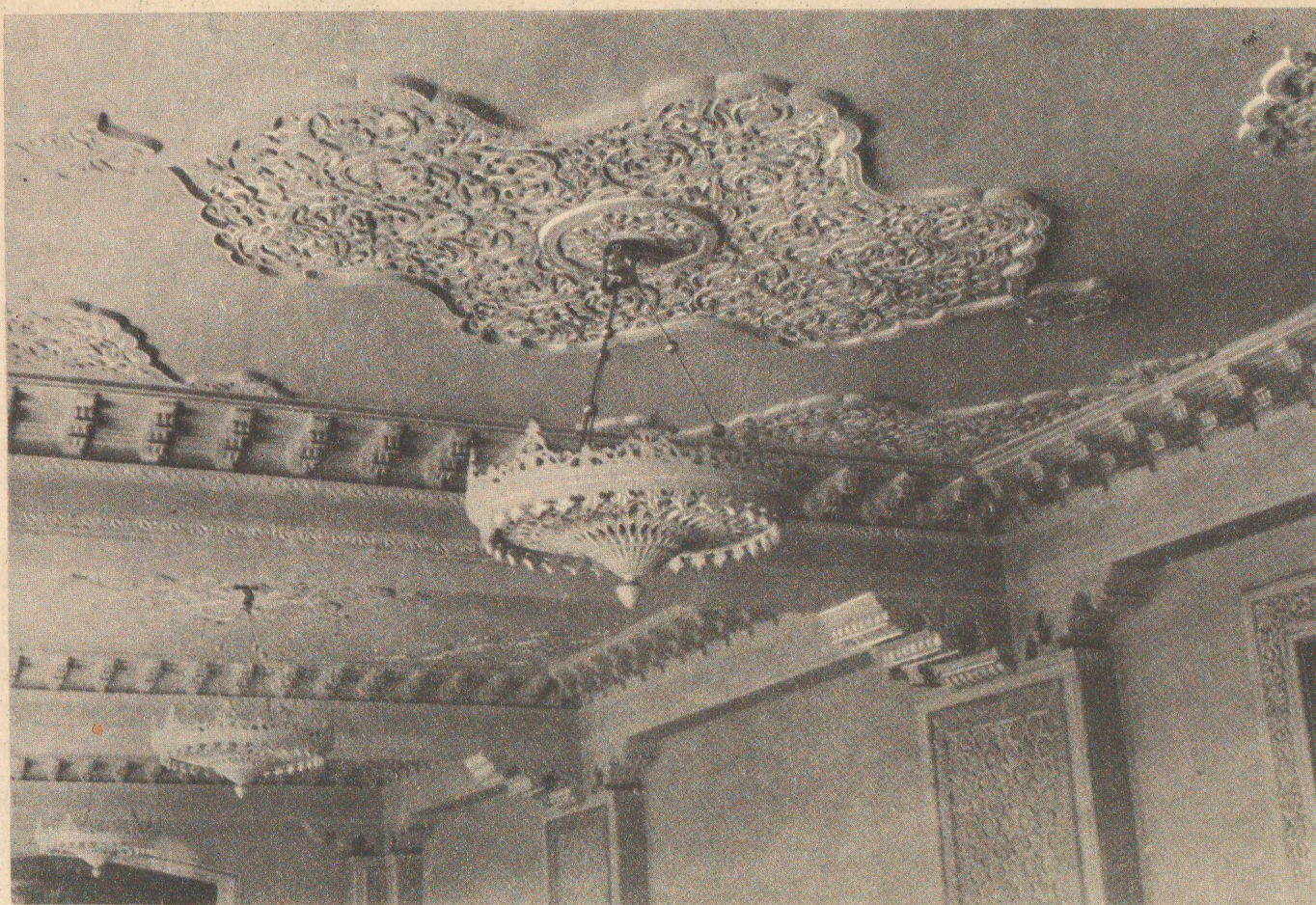
Основной его творческой работой последних лет является обработка накопленных им в течение жизни собраний орнаментальных мотивов. Он систематизирует рабочие чертежи и рисунки, подготавливая их к печати, составляя альбомы, стандартные по размеру и оформлению.

Публикуемый альбом составляет незначительную часть собранной А. Балтаевым коллекции орнаментов и включает мотивы орнаментальных композиций, применяемые для различных видов архитектурной декорации и оформления бытовых изделий.

Анализ этих орнаментальных мотивов показывает, что источником для создания их являются образцы народного хивинского прикладного искусства, украшенные резьбой и росписью, а также архитектурные памятники Хивы, облицованные майоликой и украшенные резьбой, выполненной в различном материале — дереве, камне и ганче.

Подавляющее большинство представленных в альбоме орнаментальных мотивов представляют собой переработанные узоры орнаментального декора хивинских архитектурных памятников XIX века. В этом нет ничего удивительного. Так как мастер был учеником наққоша, работавшего над оформлением хивинских общественных зданий конца XIX века, естественно, что основным источником его орнаментальных собраний является именно архитектурный орнамент, который изучал он с детства и над совершенствованием которого работал всю жизнь.

Некоторые из таблиц представляют собой творчески переработанные автором традиционные орнаментальные композиции, значительная часть которых содержит элементы старинных узоров, встречающихся в исторических памятниках Хорезма различных эпох.

6. Оформление потолка хивинского зала театра им. А. Навои, выполнено по рисунку А. Балтаева.

Систематизируя имеющиеся в его коллекции материалы, А. Балтаев для настоящего альбома отобрал, в основном, узоры, составленные по мотивам традиционного хивинского орнамента, употребляемого для резных работ по дереву (таб. 1—16) и мрамору (таб. 17—32). Менее полно представлен в альбоме орнамент керамической архитектурной росписи (таб. 36—40) и орнамент резных ганчевых панно (таб. 33—35).

Учитывая отмеченную выше универсальность хивинского традиционного орнамента, приходится признать сделанные составителем альбома пояснения к таблицам весьма условными, так как они не определяют области возможного применения узоров. Практическая работа Балтаева как оформителя это подтверждает.

Узоры, представленные в альбоме в табл. 1—16 по аннотациям автора, предназначены для резьбы по дереву. Между тем многие из них успешно применены им для резьбы по ганчу при оформлении хивинского зала театра им. Навои в Ташкенте. Взяв из помещенного в табл. 10 узора один элемент, — небольшой, изящный, фигурно оформленный медальон и усилив резными гранями контуры его очертаний, он расположил эти медальоны плотно друг к другу по диагональной сетке, создав новую, очень выразительную композицию (иллюстрация № 5).

Отдельные детали мелкого узора, заполняющего внутреннее пространство медальонов, чрезвычайно близки орнаментальным мотивам другой композиции (табл. 2).

Для оформления резьбой по ганчу потолка хивинского зала театра им. Навои в Ташкенте мастер также использовал отдельные мотивы из групп узоров для резь-

бы по дереву (табл. 4, 5). Потолок большого хивинского зала украшен крупными фугурными медальонами («турундж»). В центре квадратов плафона мастер разместил крупные медальоны, а в углах — его четвертинки (очень распространенная композиция декора резных дверей). В каждом отдельном плафоне помещены разные по форме медальоны. Они заполнены внутри плотным мелким орнаментом (иллюстрация № 6).

В других случаях мастер для оформления резных деревянных дверей использует орнамент, помещаемый им в альбоме как орнамент для резьбы по мрамору. Гирих, отнесенный мастером в группу орнаментов для резьбы по мрамору (табл. 25), использован им для оформления резных деревянных дверей театра (иллюстр. № 7). Для заполнения свободного фона внутри гириха он применил медальон, помещенный в табл. 3, чуть изменив его детали.

С таким же успехом мотивы № 17, 18, 19, 20, 21, 22 из этой же группы орнаментов могут быть использованы для оформления верхних и нижних филенок дверей типа «багдади»¹.

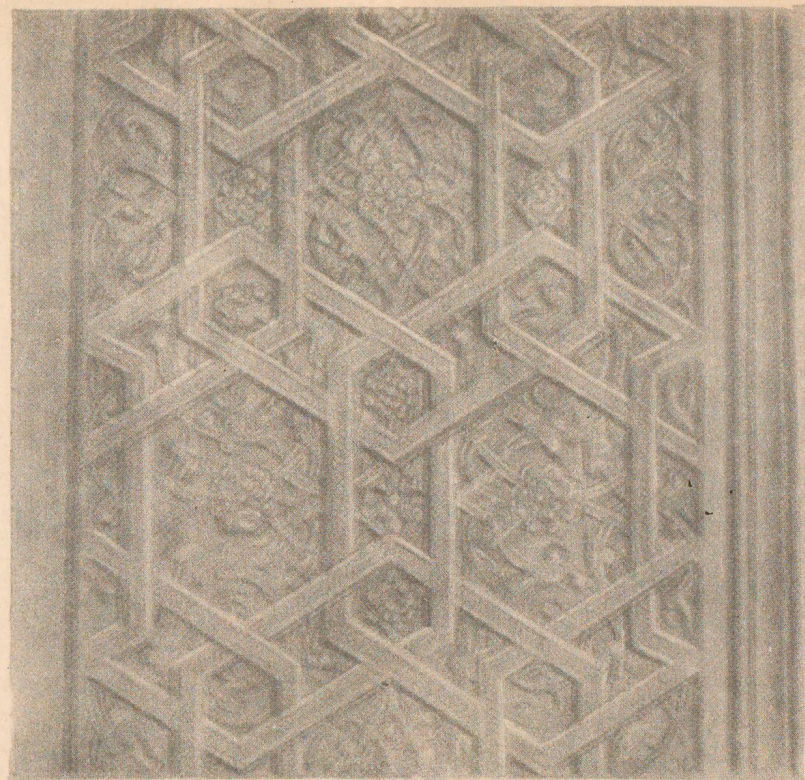
Умение легко компоновать узор, меняя и перерабатывая отдельные его детали, позволяет Балтаеву успешно выполнять рисунки для мастеров всех видов декоративного искусства. Характер применяемых мастером хивинских орнаментальных композиций, основанных на круговых, спиралевидных мотивах, легко уменьшаемых в размере, позволяет использовать один и тот же узор для

¹ Узбекские народные мастера называют термином «багдади» филенчатые двери. Верхние и нижние филенки часто оформляются резьбой, различной по узорам. По словам составителя альбома А. Балтаева, в его коллекциях имеется 43 узора для оформления верхних и нижних филенок дверей типа «багдади».

оформления архитектурных деталей, имеющих различную форму.

Главную роль в орнаментальных композициях А. Балтаева играют растительные мотивы. Основу композиции составляют побеги растений в виде характерных для хивинского традиционного орнамента сильно закрученных спиралей. Изображение спиралевидных побегов встречается почти во всех орнаментальных мотивах, представленных в альбоме. Ими украшаются внутренние части разнообразных гирихов (табл. 6, 24, 25, 26), медальонов (табл. 4, 5, 11, 23, 33, 35), розеток (табл. 9, 17, 18, 19, 20, 21, 30). Из спиралевидных вьющихся побегов составляются и линейные орнаменты, употребляемые для оформления фризов, окантовывающих полос («хошия»), орнаментальных поясов резных колонн и др. (табл. 27, 36, 40). Даже древнейший традиционный орнамент, строящийся из сочетаний восьмиконечных звезд и изображений креста, насыщается мелкими деталями в виде туго закрученных спиралевидных стеблей (табл. 2, 13, 15).

Очень характерен фрагмент растительного стилизованного узора, приведенного в первой таблице альбома. В центре композиции мастер дает фасовое изображение крупного многолепесткового цветка, окруженного широким гладким кольцом, вокруг которого расположена ажурная решетка из переплетающихся веточек, заканчивающихся профильными изображениями бутонов (может быть, головок хлопчатника). Оба элемента составляют изящную легкую розетку. При оформлении этим орнаментальным узором архитектурных деталей, имеющих форму квадрата, оставшиеся свободные пространства в углах и по краю квадрата заполняются несложными цветочными виньетками, отдельными листочками и усика-

7. Деталь резной двери в театре им. А. Навои, выполненной по рисунку А. Балтаева.

ми вьющегося растения или крупными точками, трактуемыми мастерами как жемчужины или ягоды. Варианты таких мелких мотивов, служащих для заполнения свободных пространств фона, очень многочисленны. Некоторые из них по форме совершенно совпадают с узорами, встречающимися в декоре архитектурных памятников древнего Хорезма. Анализ орнаментальных мотивов

СПИРАЛЬНЫЕ СТЕБЛИ

ПОБЕГИ И ЛИСТЬЯ

8. Узоробразующие элементы орнаментальных композиций
А. Балтаева. Цветы и стебли.

А. Балтаева показывает, что он — мастер преимущественно растительного узора. Лейтмотивом его орнаментальных композиций является не геометрический узор «гирих», а растительный выющийся узор типа «ислими». Выющиеся стебли растений, усеянные узкими листьями, круглыми ягодами, бутонами и головками цветков, переплетаясь,

образуют очертания разнообразных медальонов — круглых и удлинённых, сложнейшей конфигурации.

Медальоны составляют основной костяк большинства представленных в альбоме узоров. В одних узорах орнаментальная тема строится вокруг одного отдельно взятого медальона, опутываемого спиралями из выющихся стеблей (табл. 9, 10, 11, 23, 27, 35); в других — медальоны, соединяясь вершинами или основаниями, образуют сложную розетку (табл. 3, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32).

Центр подобных композиций украшается или крупным многолепестковым цветком (табл. 20, 21, 30, 31, 32), или ажурной решеткой (табл. 2, 3, 9, 10, 14, 16).

При большом разнообразии очертаний медальонов оформление их довольно однотипно, так как его создают немногочисленные и одинаковые элементы. Основные узоробразующие элементы его композиций очень немногочисленны (иллюстрации №8, 9).

Подавляющее большинство этих элементов является строго традиционным, их можно найти в орнаментальном декоре памятников хорезмского народного искусства различных эпох.

Но А. Балтаева нельзя назвать только копировщиком традиционного хивинского орнамента. В его работах четко выступают черты творческого своеобразия. Своеобразны его приемы компанования привычных традиционных составных элементов в новые композиции, увязанные с любой формой декорируемого объекта и приспособленные для любого вида материала, в котором орнамент выполняется. У мастера есть свои любимые приемы расположения головок цветов на закрученных в спирали тонких стеблях. А. Балтаев все головки цветов, изображенные

в фас, помещает только на спиральных, в то время как в традиционных хивинских композициях фасовые изображения цветов даются не на спиральных, а в центре их.

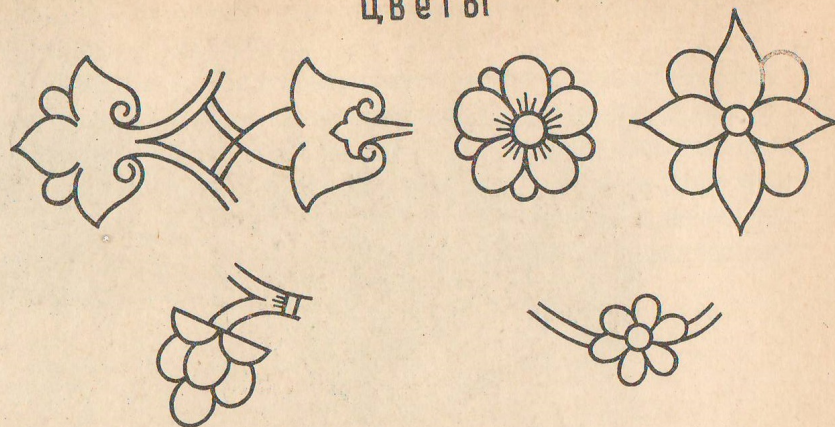
Вводит А. Балтаев в традиционные композиции и много совершенно новых элементов, отражающих современную действительность. К этим новым элементам относятся изображения раскрывшихся коробочек хлопчатника (табл. 28), пятиконечной звезды, государственного герба Советского Союза и пр.

Геометрический орнамент (гирих) в композициях А. Балтаева не играет большой роли. Это сказалось на подборе орнаментальных узоров, представленных в альбоме: геометрические композиции составляют в альбоме всего четвертую часть его (табл. 6, 7, 8, 24, 25, 26, 34, 37, 38, 39). Новых вариантов гирихов в альбоме нет. Сравнение гирихов, выполненных Балтаевым, с чертежами — схемами построения их — показывает, что Балтаев не строит гирихи, а рисует (вернее срисовывает) их, чем объясняются многие неточности в размерах отдельных деталей, смещения осевых линий и пр.

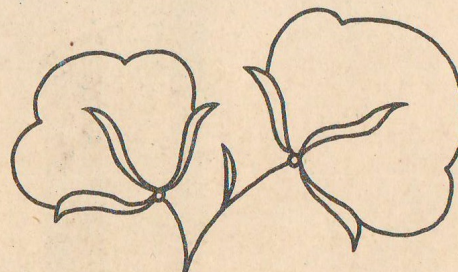
Геометрический орнамент А. Балтаев употребляет чаще всего в сочетании с растительным.

В альбоме представлены различные приемы сочетаний растительных и геометрических мотивов в единую композицию. Иногда сетка геометрического узора как бы накладывается на спиралевидный узор, прикрывая отдельные его части (табл. 6, 24, 25). В том случае, если орнамент выполняется техникой резьбы, гирих режется более высоким рельефом, и очертания рельефа моделируются разнообразными техническими приемами. Иногда вместо спиралевидного плетения тонких стеблей для фонового орнамента А. Балтаев использует сложные

ЦВЕТЫ

ХЛОПОК

9. Узоробразующие элементы орнаментальных композиций А. Балтаева. Цветы.

мотивы с медальонами (табл. 2, 26). В отдельных случаях для заполнения свободного фона гирихов Балтаев применяет и отдельные растительные мотивы — головки цветов (табл. 8, 34) или простейшие стилизованные растительные мотивы (табл. 7, 39).

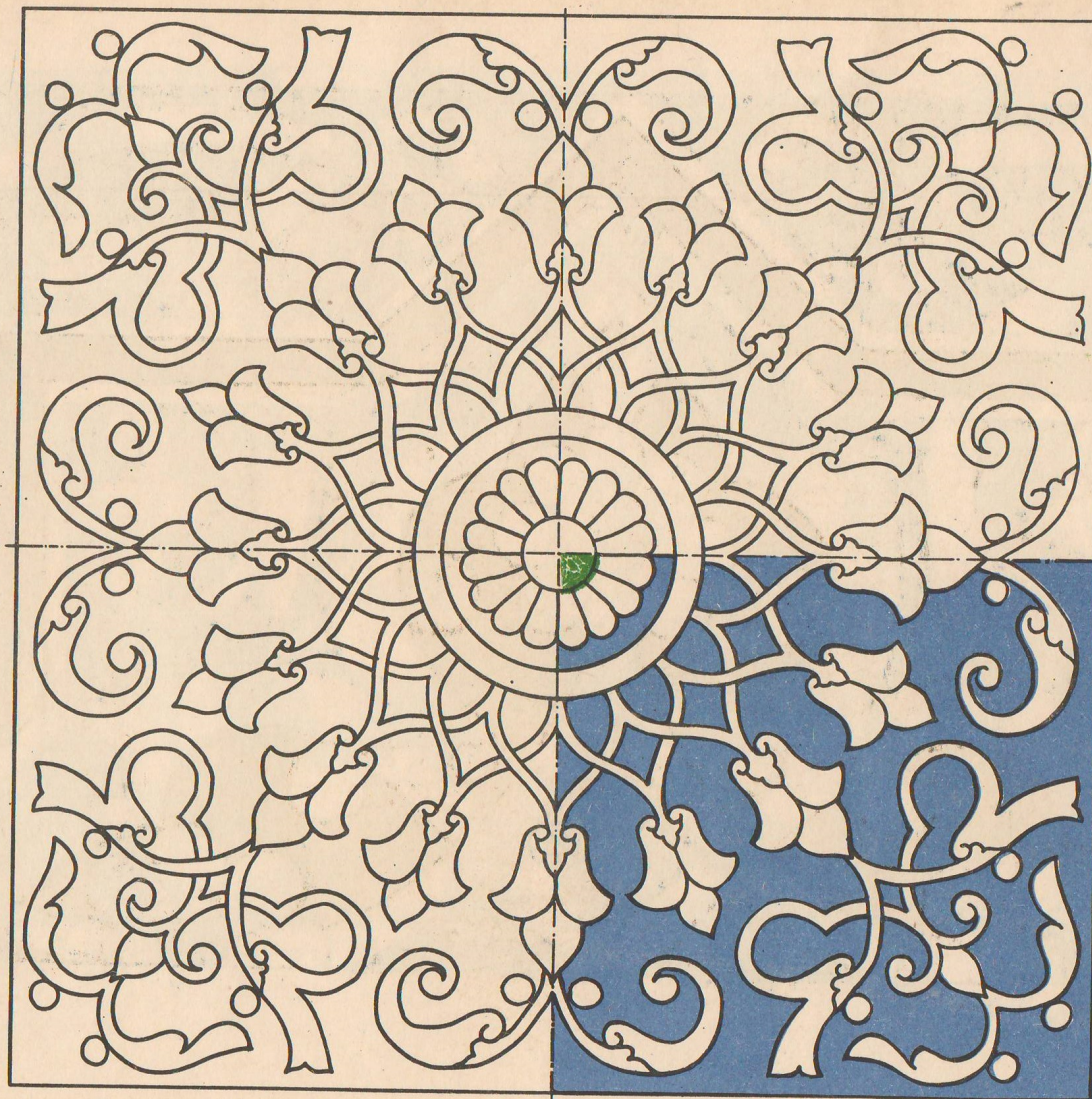
10. Общий вид хивинского зала театра им. Навои.

Сравнение публикуемого собрания орнаментальных мотивов А. Балтаева с орнаментальным содержанием декора архитектурных памятников Хивы показывает, что мастер заботливо сохраняет в своих работах народные художественные традиции. Эта черта придает представленному в настоящем альбоме собранию особую ценность, ибо оно не только позволяет изучать творчество одного из крупных наковшей Узбекистана, но и знакомит нас с основами композиции традиционного архитектурного орнамента Хорезма, характерные черты которого и

поныне сохраняют хивинские памятники народного декоративного искусства.

Работы А. Балтаева, умело использующего в советской архитектурно-оформительской практике художественные традиции хивинского народного орнаментального искусства, являются выразительным примером поистине беспредельных возможностей применения и дальнейшего развития веками накопленного народом художественного наследия.

1

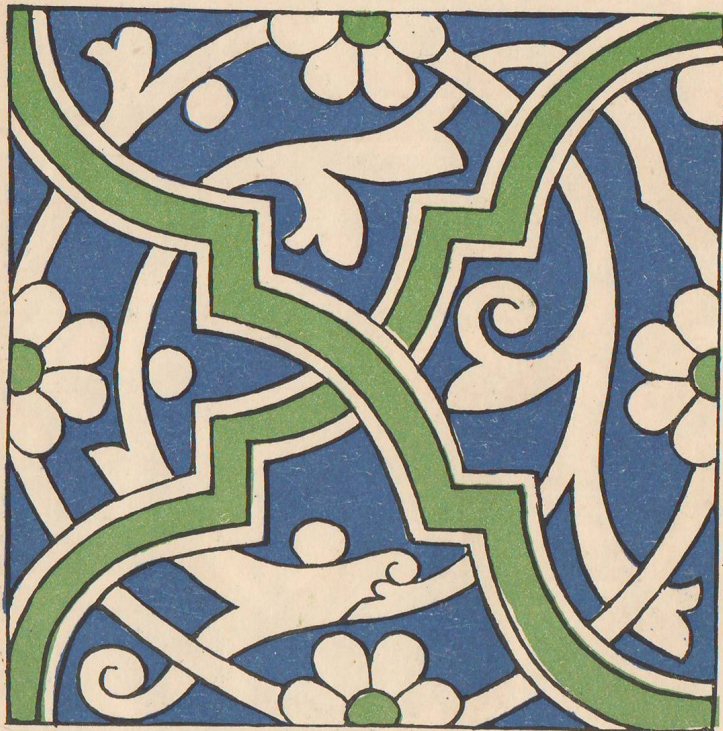
4

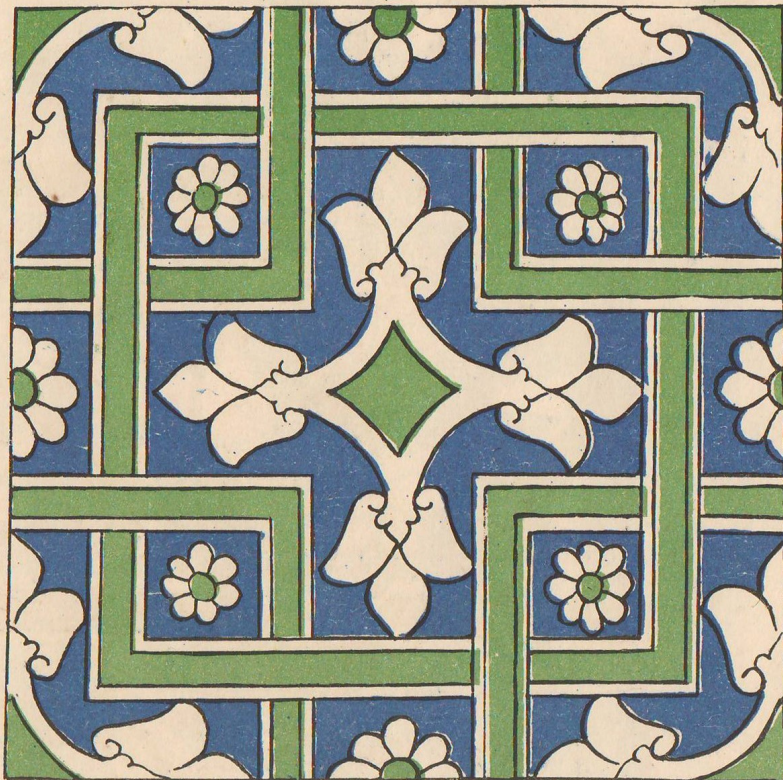
5

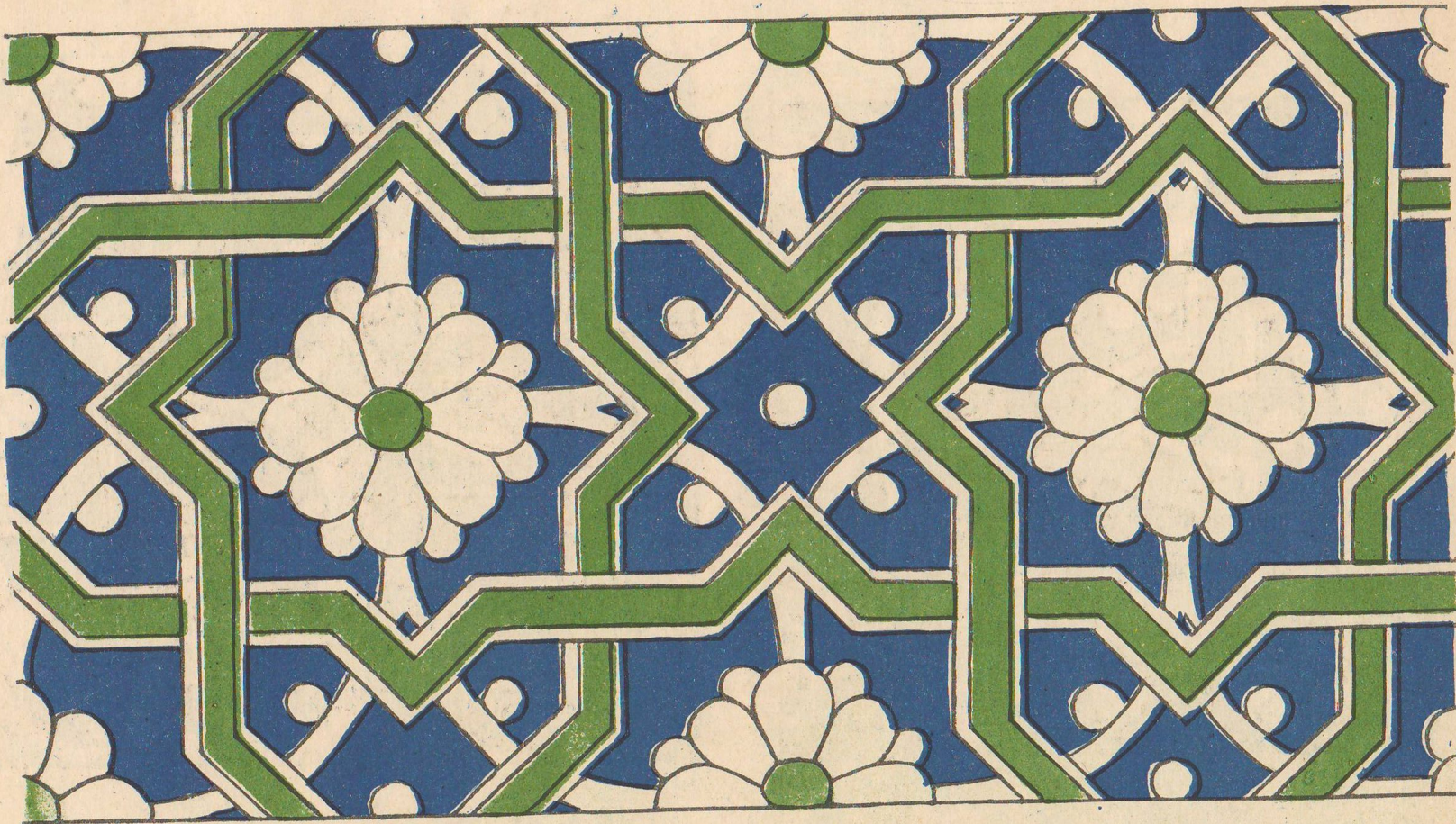

6

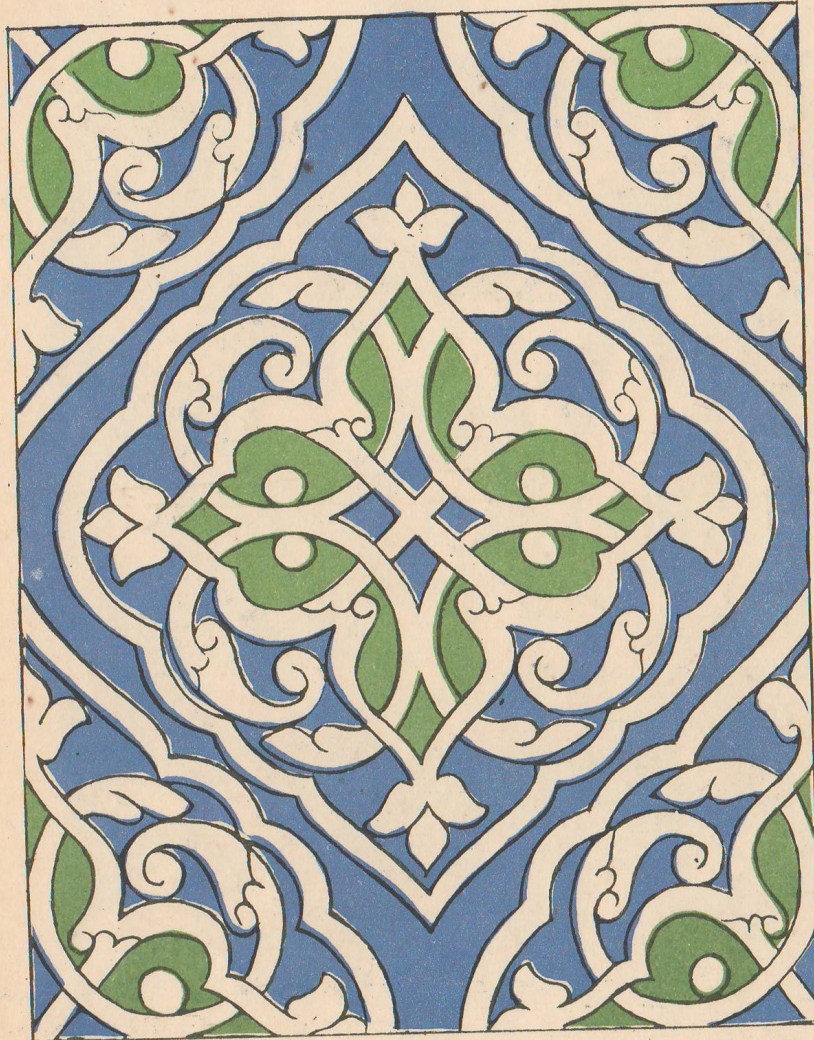

7

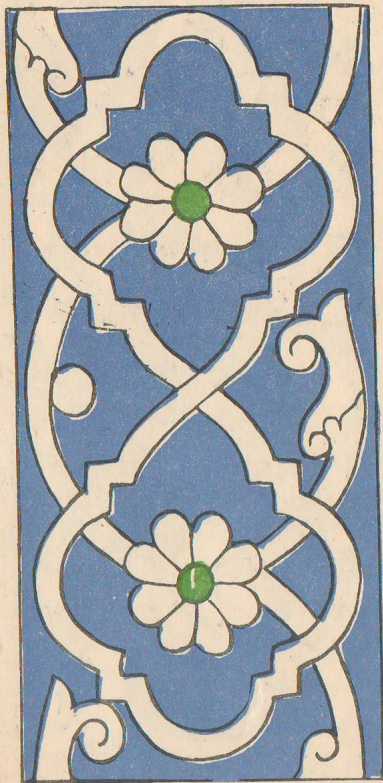

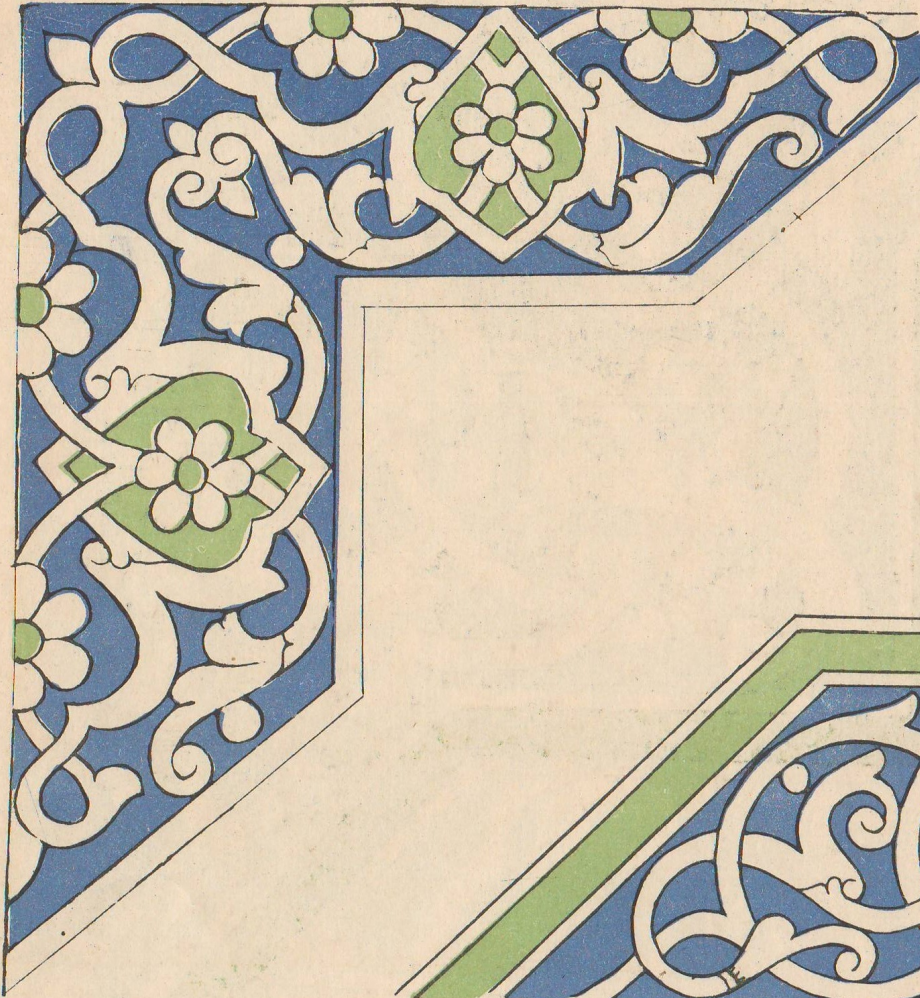

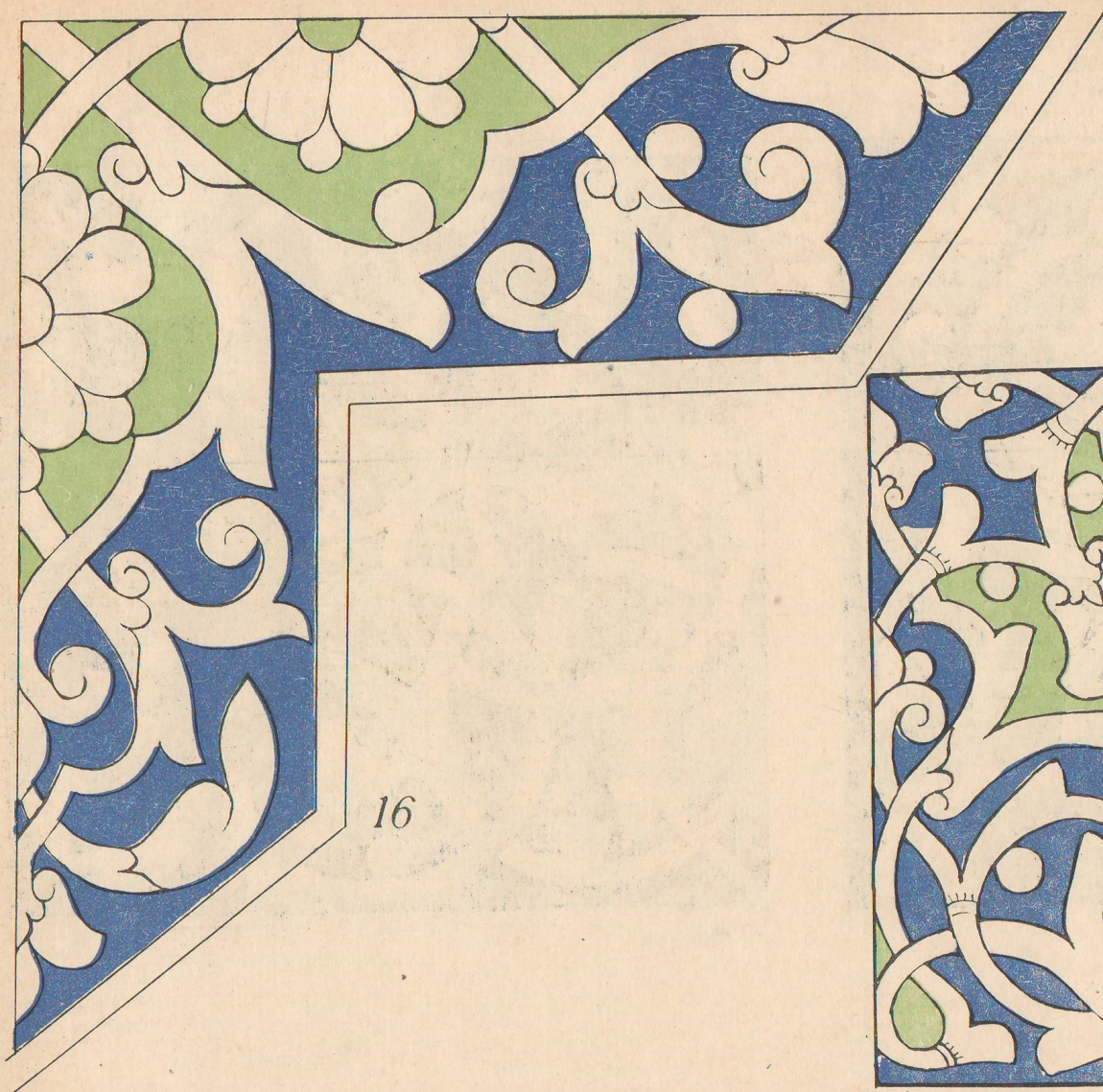
12

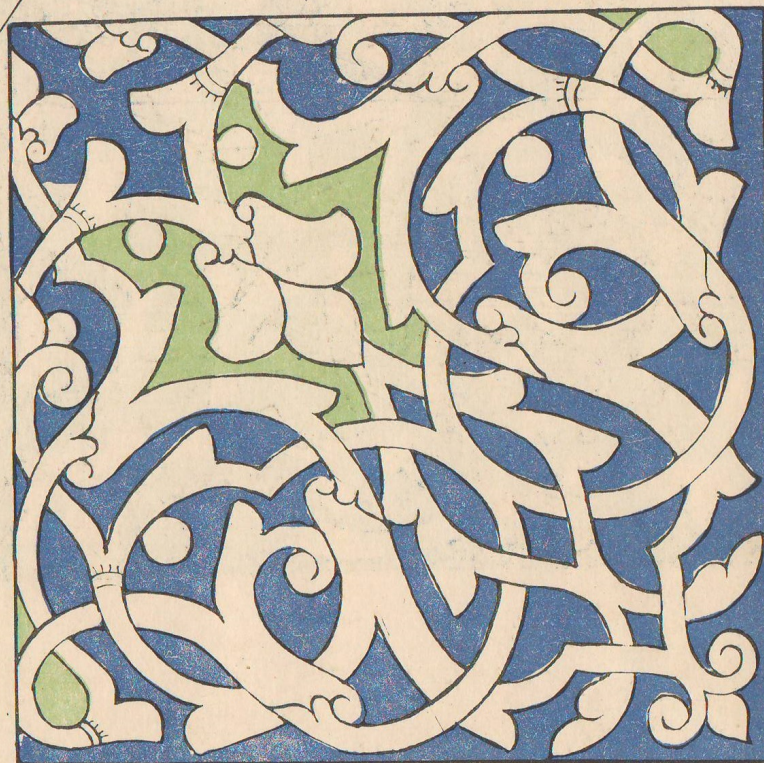
13

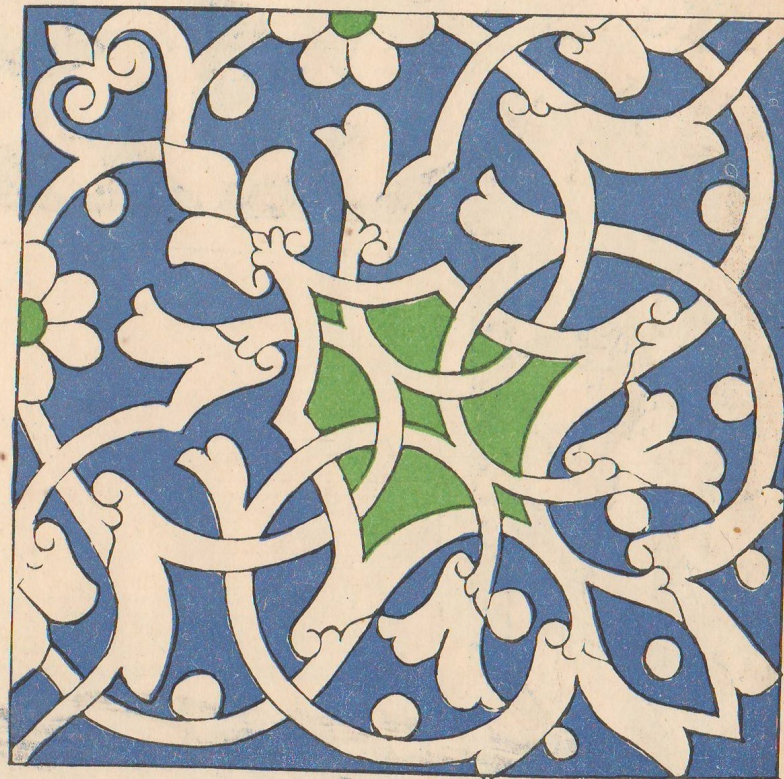
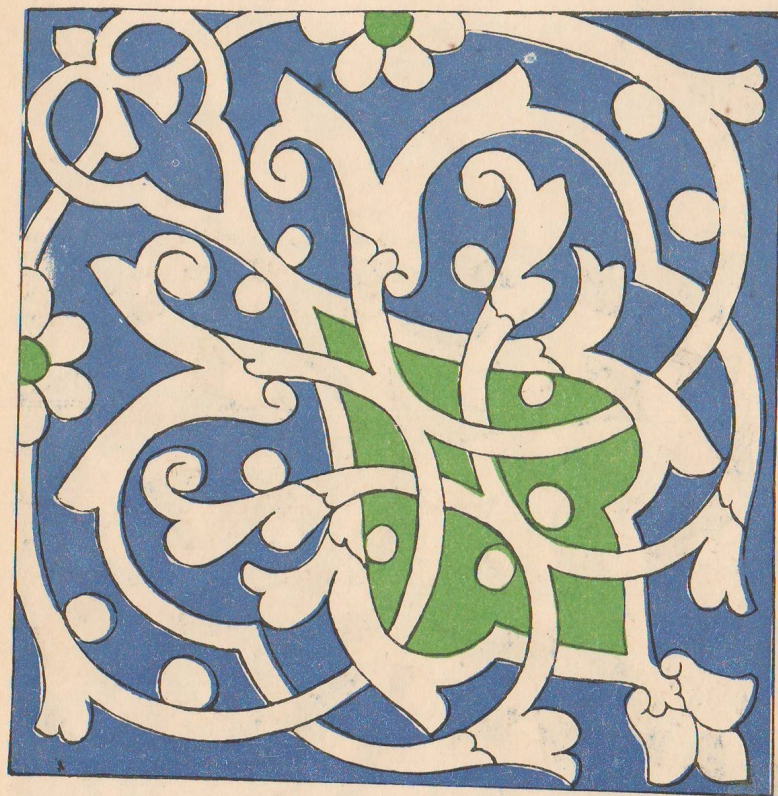

16

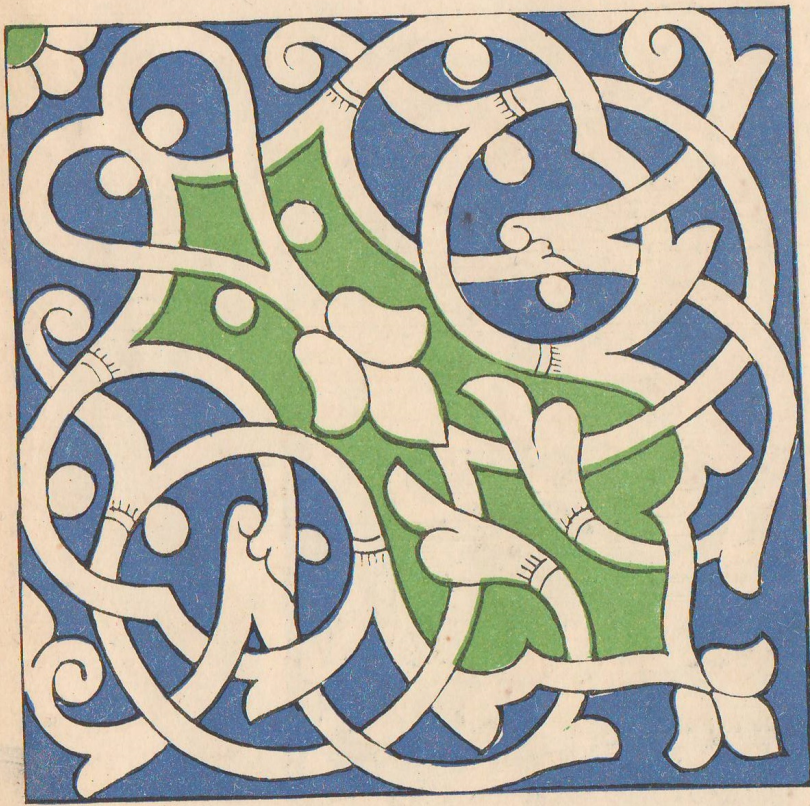

17

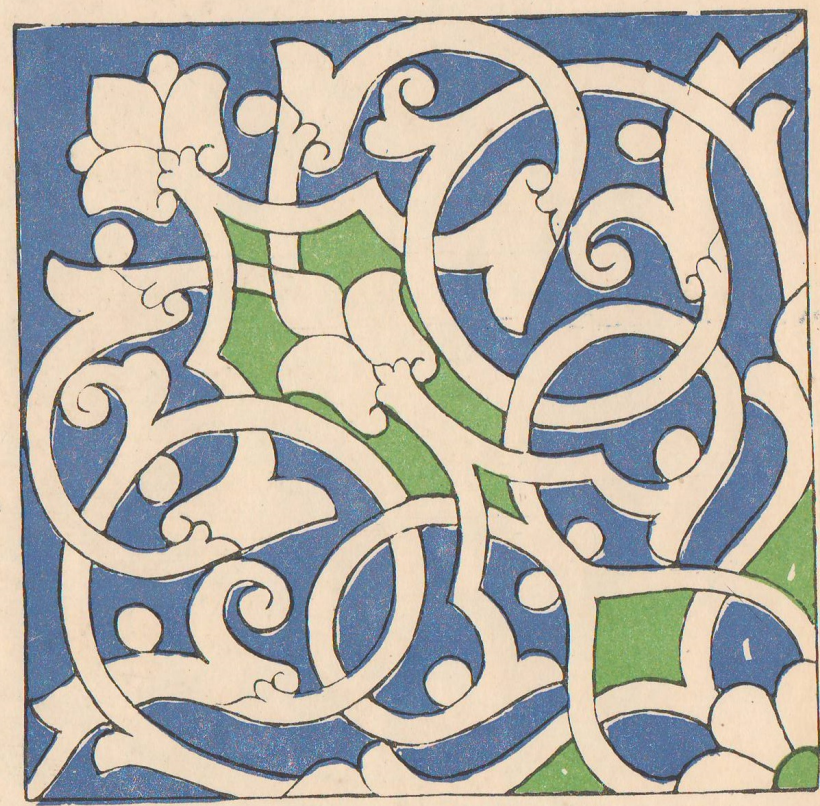

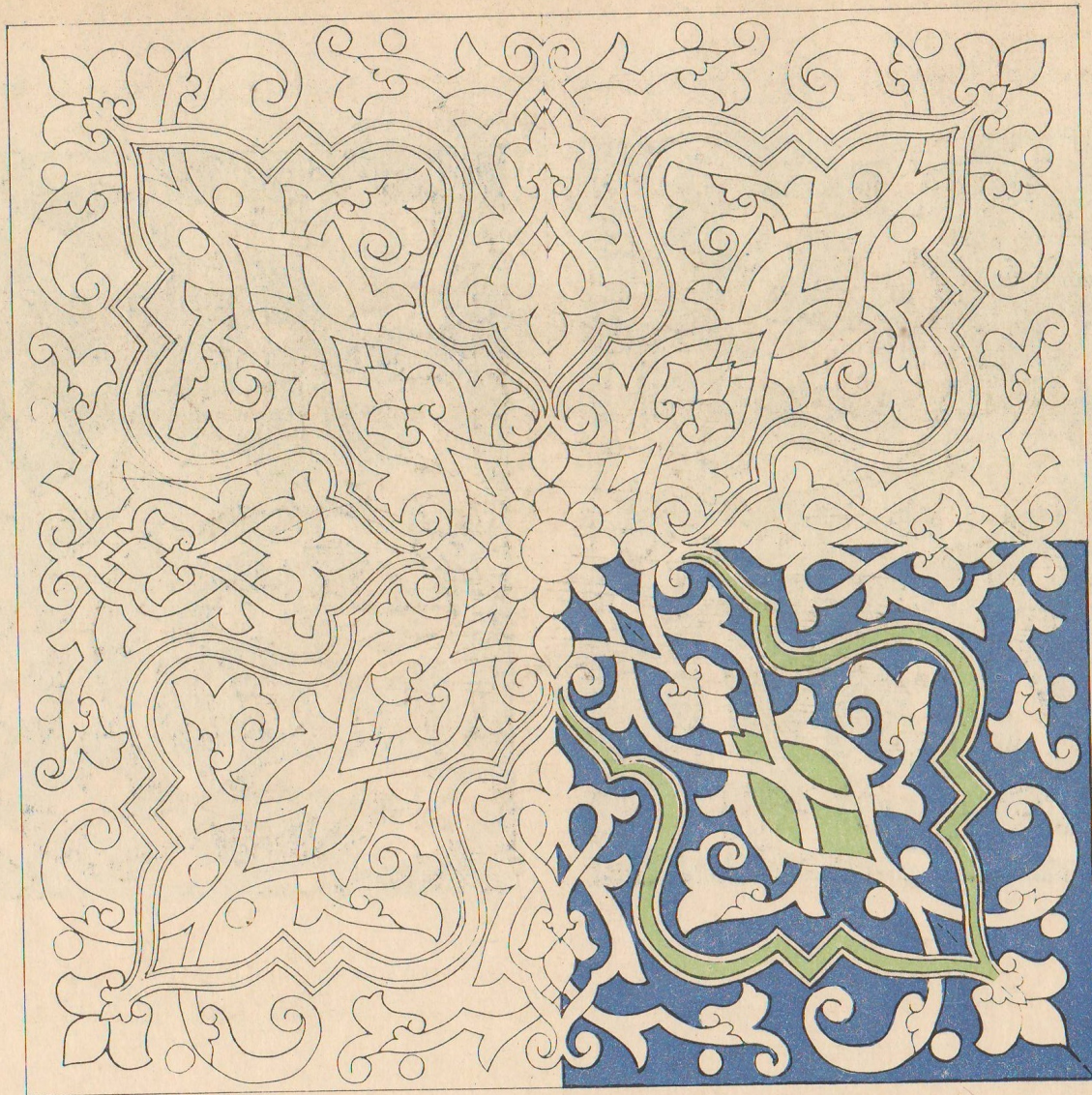
8/11

20

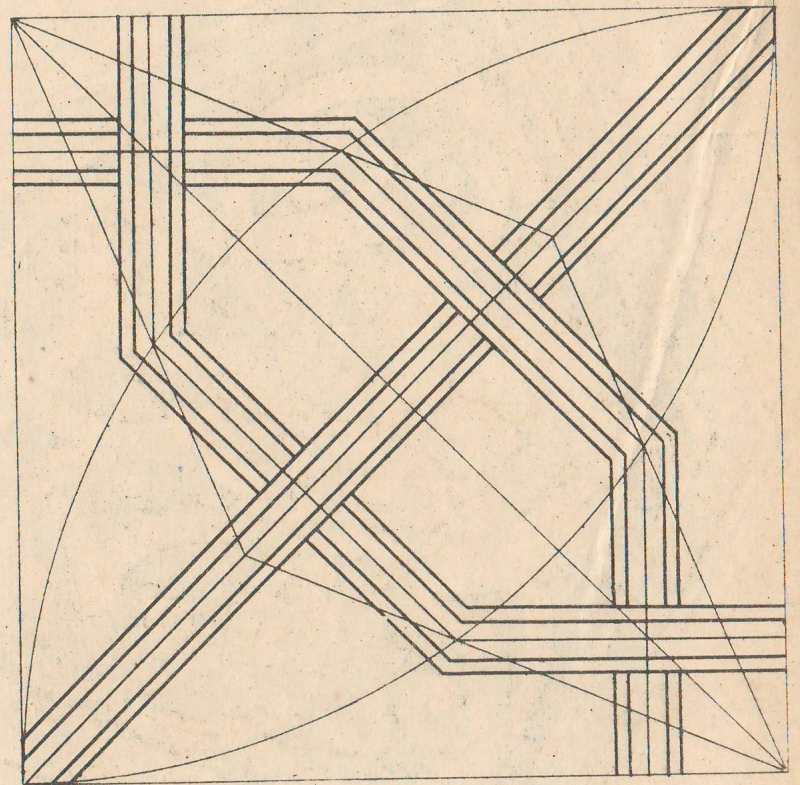

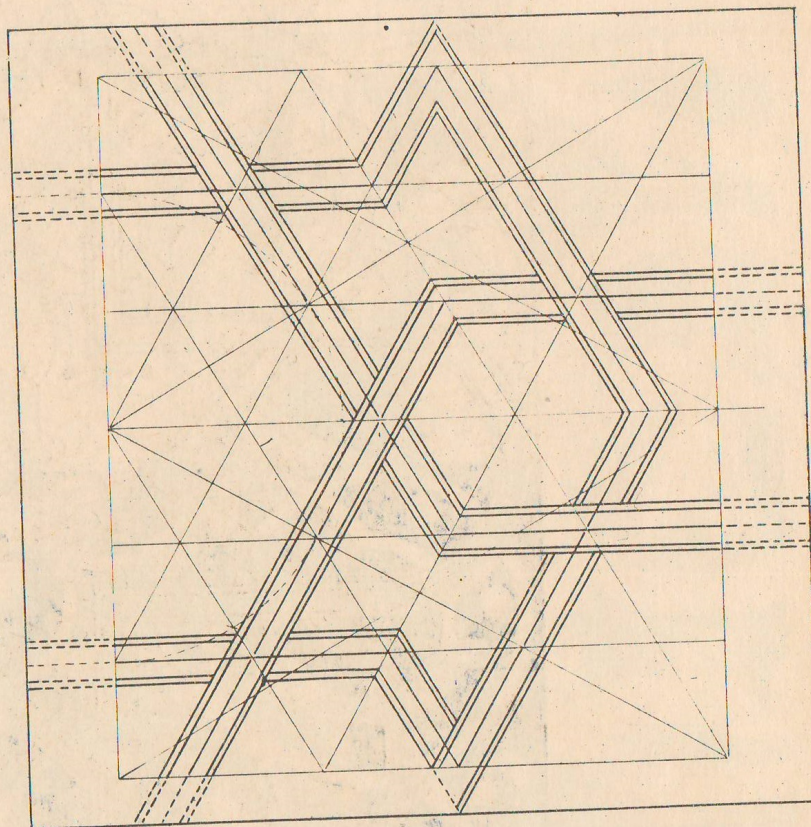
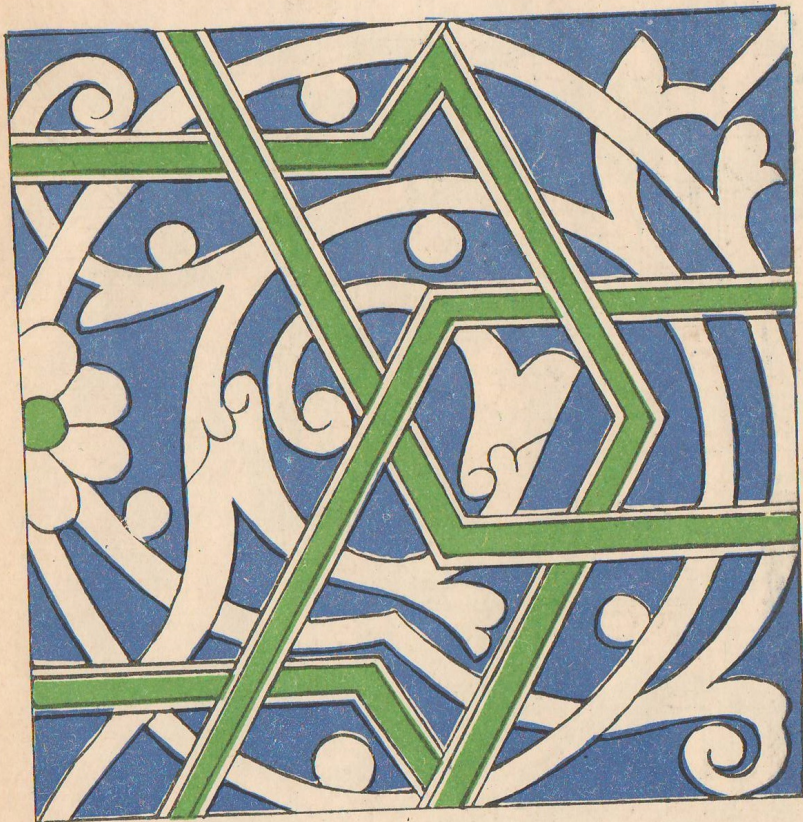
21

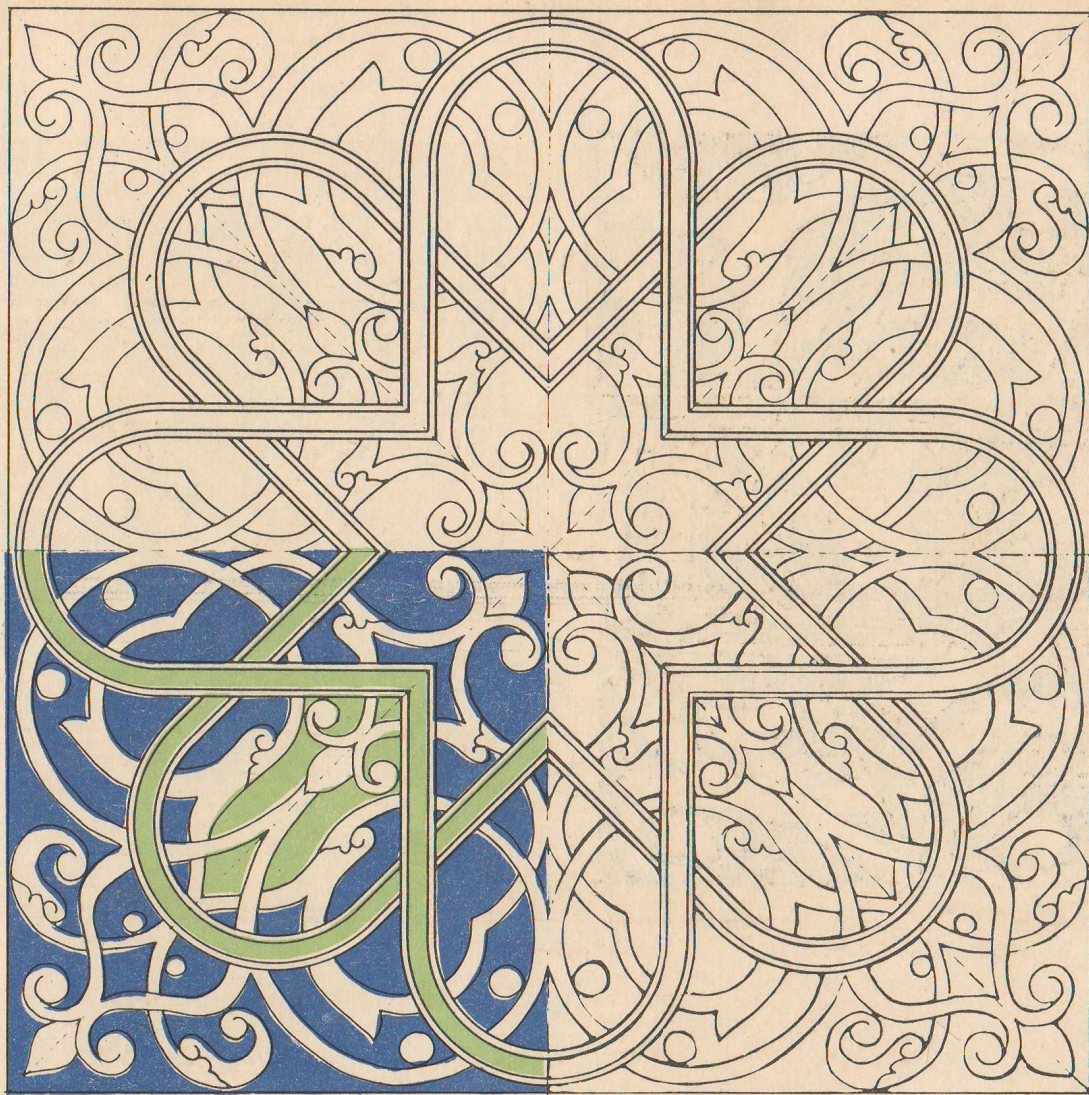

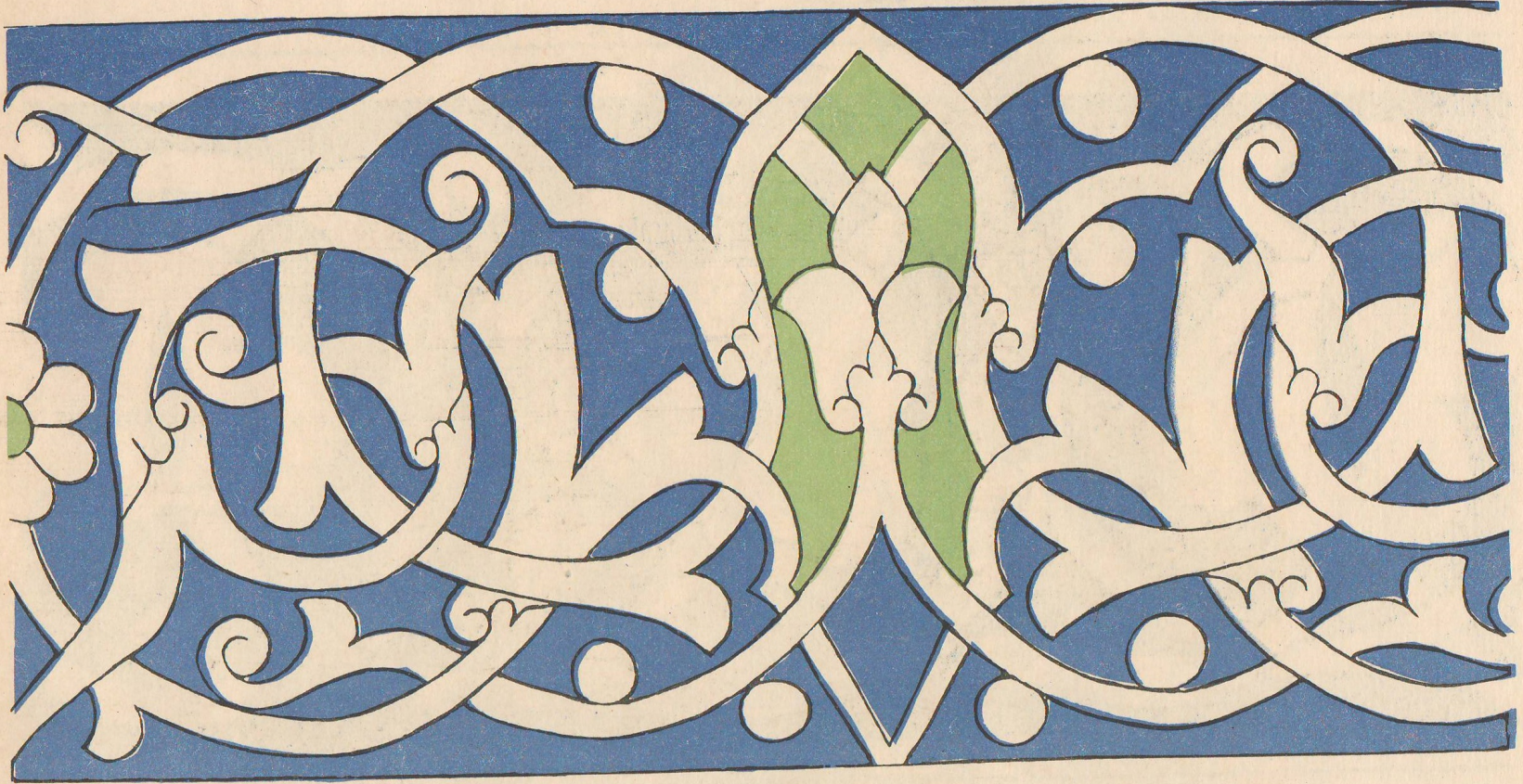

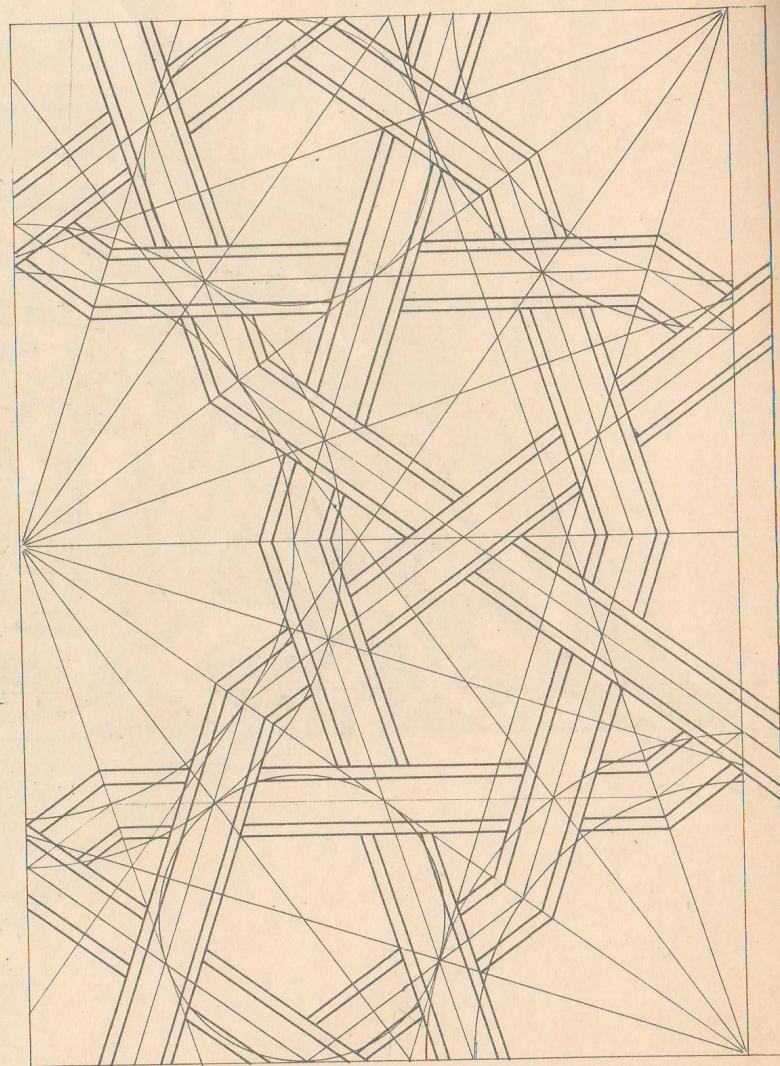
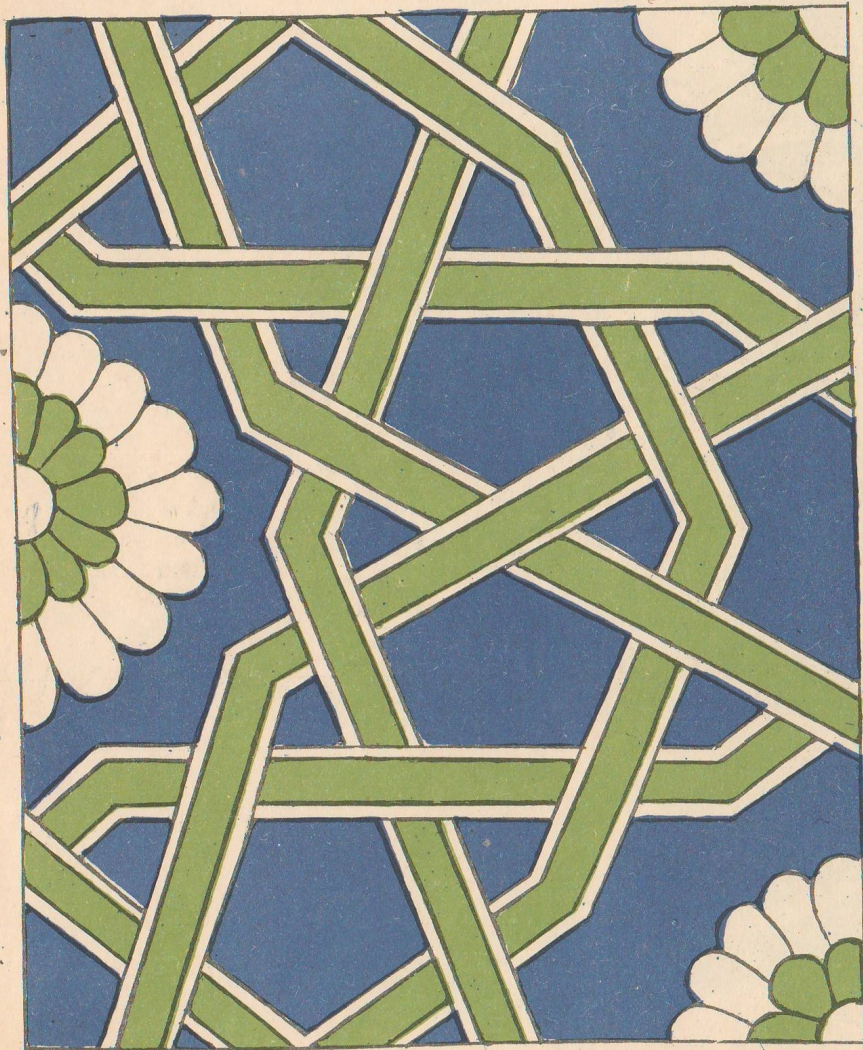

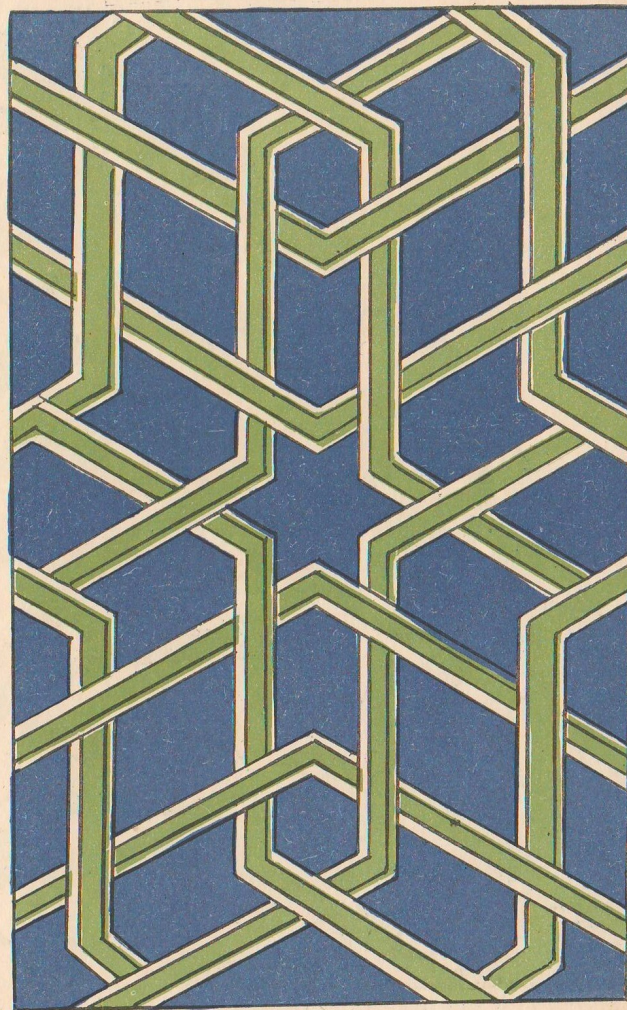

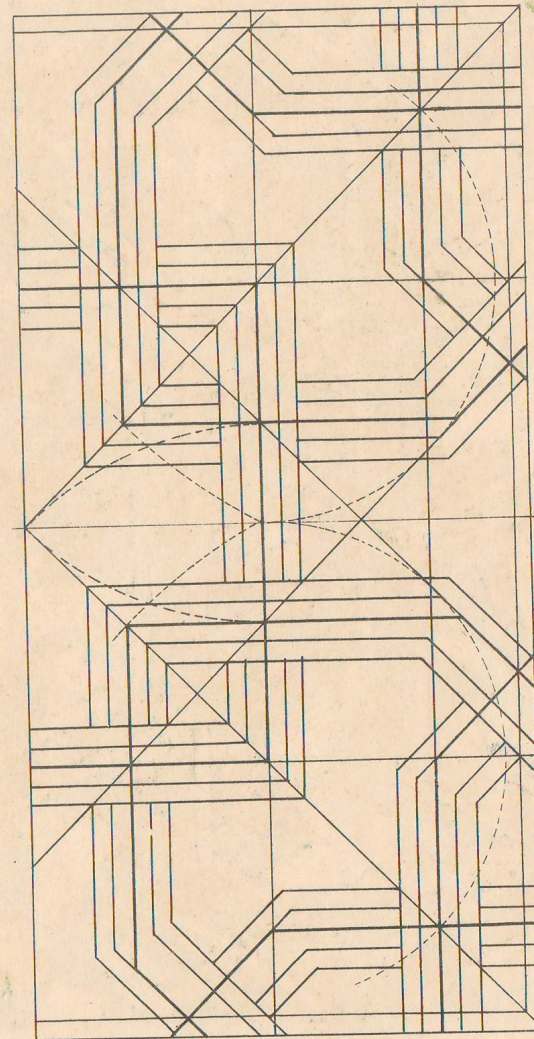
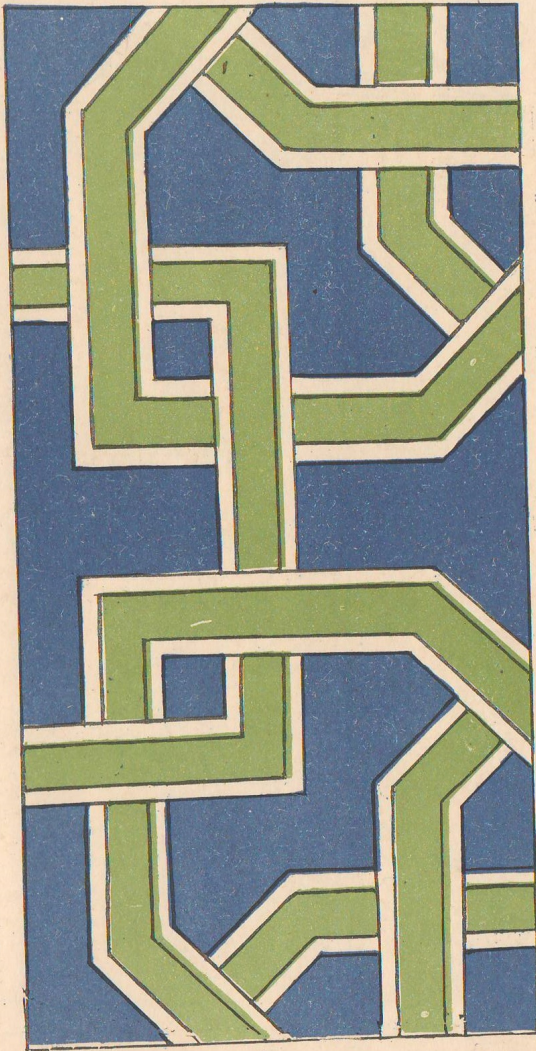
36

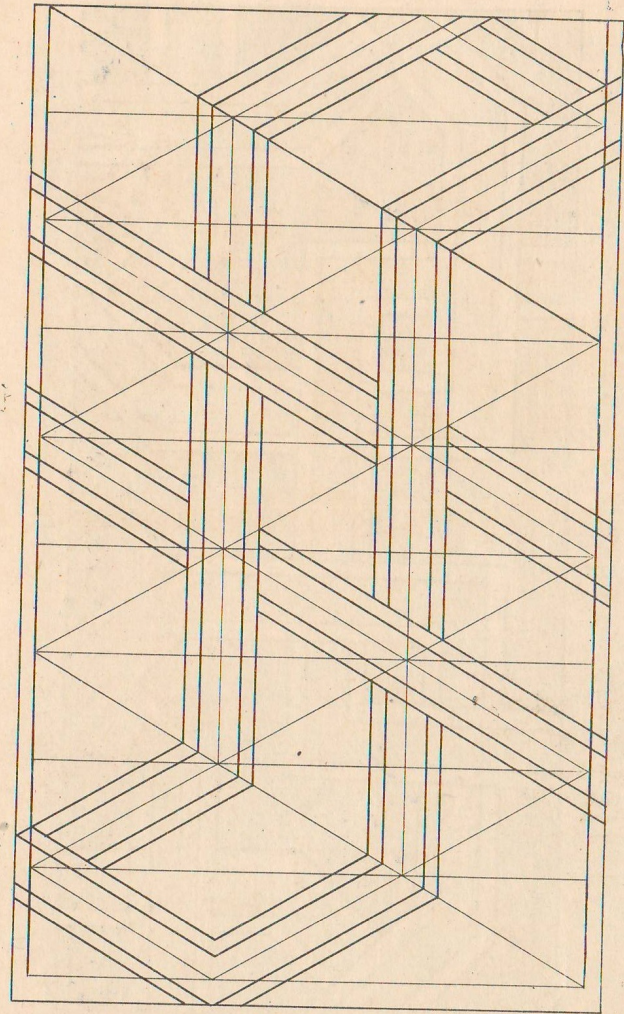

37

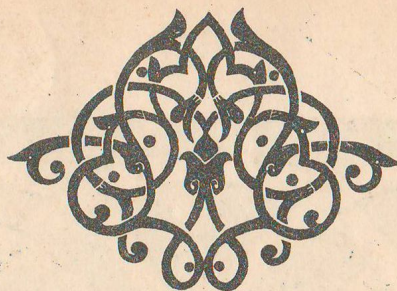

54

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

УЗОРЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ

1. Фрагмент (четвертая часть) узора «айланма мадохиль» и схема его композиции. Применяется для оформления верхних и нижних филенок дверей типа «багдади».

2. Фрагмент (половина) узора, применяемого для оформления верхних и нижних филенок дверей типа «багдади». (Центральный мотив узора идентичен мотиву, встречающемуся в декоре надгробия Наринджан боба, близ г. Ходжейли, XIV в.).

3. Фрагмент (половина) узора, применяемого для оформления верхних и нижних филенок дверей типа «багдади». (Подобный мотив в различных вариантах часто встречается в медной чеканке хивинской работы).

4. Фрагмент (четвертая часть) узора, применяемого для оформления центральной части дверей типа «багдади». Использован во время работ по оформлению театра им. Навои в Ташкенте.

5. Фрагмент (четвертая часть) узора, применяемого для оформления центральной части дверей типа «багдади». Использован во время работ по оформлению театра им. Навои в Ташкенте.

6. Фрагмент узора «паргори — гирих», применяемого для оформления центрального поля дверей типа «джуплема». Использован во время работ по оформлению театра им. Навои в Ташкенте. (Термином «джуплема» народные мастера называют двери, имеющие сплошную поверхность, не разбитую на филенки).

7. Фрагмент узора «чук — гирих», применяемого для оформления центрального поля дверей типа «джуплема». Использован во время работ по оформлению театра им. Навои в Ташкенте.

8. Фрагмент узора «чук — гирих», применяемого для оформления центрального поля дверей типа «джуплема». Использован во время работ по оформлению театра им. Навои в Ташкенте.

9. Фрагмент узора, применяемого для оформления центрального поля дверей типа «джуплема».

10. Фрагмент узора, применяемого для оформления центрального поля дверей типа «джуплема».

11. Узор «мадохиль», применяемый для оформления нижней части колонн и центральной части дверей типа «джуплема».

12. Узор, применяемый для оформления бордюра («хошия»), обрамляющих центральную часть дверей типа «джуплема».

13. Фрагмент узора, применяемого для оформления центральной части дверей типа «джуплема» — четвертая часть восьмиконечной звезды, помещаемой в центре композиции. (Эта композиция является одной из наиболее распространенных в декоре исторических памятников Средней Азии. В частности, узор этот соответствует орнаменту одного из панно резного изразцового надгробия Мазлумхан — Сулу в Миздакхане, XIV в.).

14. Фрагмент (четвертая часть), узора, применяемого для оформления центрального поля дверей типа «джуплема». Деталь оформления восьмиконечной звезды, составляющей основу компози-

ции. (Форма этой орнаментальной детали не строится, а непосредственно создается просветами свободного фона, остающимися между очертаниями восьмиконечных звезд, расположенных рядами).

15. Фрагмент (четвертая часть), узора применяемого для оформления центрального поля дверей типа «джуплема». Деталь обрамления восьмиконечной звезды, составляющей основу композиции. (Форма этой орнаментальной детали не строится, а непосредственно создается просветами свободного фона, остающимися между очертаниями восьмиконечных звезд, расположенных рядами).

16. Фрагмент (четвертая часть), узора применяемого для оформления центрального поля дверей типа «джуплема». Деталь обрамления восьмиконечной звезды, составляющей основу композиции. (Форма этой орнаментальной детали не строится, а непосредственно создается просветами свободного фона, остающимися между очертаниями восьмиконечных звезд, расположенных рядами).

УЗОРЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ ПО МРАМОРУ

17. Фрагмент (четвертая часть) узора для оформления мраморных облицовочных плит. В отдельных случаях употребляется как законченная композиция.

18. Фрагмент (четвертая часть) узора, применяемого для оформления мраморных облицовочных плит. В отдельных случаях употребляется как законченная композиция.

19. Фрагмент (четвертая часть) узора, применяемого для оформления мраморных облицовочных плит. В отдельных случаях употребляется как законченная композиция.

20. Фрагмент узора (четвертая часть), применяемого для оформления мраморных плит. В отдельных случаях употребляется как законченная композиция.

21. Фрагмент узора (четвертая часть), применяемого для оформления мраморных облицовочных плит. В отдельных случаях употребляется как законченная композиция. Использован во время работы по оформлению театра им. Навои в Ташкенте.

22. Фрагмент узора (четвертая часть), применяемого для оформления мраморных облицовочных плит и схема его композиции. В отдельных случаях фрагмент употребляется как законченная композиция.

23. Узор, применяемый для оформления мраморных облицовочных плит. Использован во время работы мастера по оформлению театра им. Навои в Ташкенте.

24. Фрагмент узора «гирих», применяемого для оформления мраморных облицовочных плит, и схема его построения.

25. Фрагмент узора «гирих», применяемого для оформления мраморных облицовочных плит и схема его построения. Использован во время работы мастера по оформлению театра им. Навои в Ташкенте.

26. Фрагмент узора «гирих», применяемого для оформления мраморных облицовочных плит, и схема его композиции.

27. Фрагмент узора, применяемого для оформления мраморных бордюров («хошия»). Узор соответствует одному из мотивов майоликовой росписи на тимпане портала дворца Алакули-хана в Хиве.

28. Узор для оформления мраморного бордюра («хошия»).

29. Фрагмент узора (четвертая часть), применяемого для оформления мраморного блюда. (В продолговатых медальонах размещается текст).

30. Фрагмент узора (четвертая часть), применяемого для оформления мраморного блюда.

31. Фрагмент половина узора, применяемого для оформления мраморного блюда.

32. Фрагмент узора (четвертая часть) для оформления мраморного блюда.

УЗОРЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ ПО ГАНЧУ

33. Фрагмент (половина) узора, применяемого для оформления резных ганчевых розеток. Использован мастером во время работы по оформлению хивинского зала театра им. Навои.

34. Фрагмент узора «гирих», применяемого для оформления резных ганчевых панно, и схема его построения. Использован мастером во время работы по оформлению хивинского зала театра им. Навои.

35. Узор, применяемый для оформления резных ганчевых крнштейнов. Использован мастером во время работы по оформлению театра им. Навои.

УЗОРЫ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ РОСПИСИ

36. Узор «ислими», применяемый для оформления панелей керамической облицовкой. [Это один из наиболее распространенных мотивов в декоре хивинских памятников. Встречается в резьбе по дереву и керамической облицовке дворца Алакули-хана, XIX в. и других памятников].

37. Фрагмент узора «гирих», применяемого для оформления стен керамической облицовкой. Использован мастером во время работы по оформлению театра им. Навои в Ташкенте.

38. Фрагмент узора «гирих», применяемого для оформления

стен керамической облицовкой, и схема его построения. Использован мастером во время работы по оформлению театра им. Навои в Ташкенте.

39. Фрагмент узора «гирих», применяемого для оформления стен керамической облицовкой, и схема его построения. [Этот мотив встречается в декоре дворца Таш-хаули, выполненном керамической облицовкой, нач. XIX в.]

40. Узор для оформления бордюров панно, выполненных керамической облицовкой. Использован мастером во время работы по оформлению театра им. Навои в Ташкенте.

Редактор *Р. Х. Такташ*

Художник *С. А. Мальт*

Художественный редактор *М. З. Гумаров*

Технический редактор *П. А. Уманский*

Корректор *Э. Карелина*

* * *

Сдано в набор 10/I 1956. Подписано к печати 11/IV 1956. Формат 84×108/16. 3,75 печ. л.
6,15 усл. печ. л. Издат. л. 6,15 Тираж 3000 Р 02948. Государственное издательство
Художественной литературы Узбекской ССР, Ташкент, ул. Навои, 30. Договор № 172—55.

* * *

Типо-литография № 4 Узглавиздата Министерства культуры УзССР. Ташкент, Полиграфическая, 74. Заказ № 529. Цена 14 р. 10 к.