

ARTISTIC CERAMICS OF UZBEKISTAN IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT AND PRESERVATION OF TRADITIONAL CENTERS

Surayyo Aliyeva

Leading Research

Institute of Art Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Doctor of Art History, Professor

Tashkent, Uzbekistan

ABOUT ARTICLE

Key words: ceramics, tradition, school, genesis, ornamentation, technology, glaze.

Received: 24.10.25

Accepted: 25.10.25

Published: 26.10.25

Abstract: The article examines the features of the artistic style of 21st-century glazed ceramics of Uzbekistan in the context of preserving and creatively interpreting traditions in the contemporary practice of Uzbek ceramic masters.

O'ZBEKİSTONNING BADIY KERAMIKA SAN'ATI AN'ANAVİY MARKAZLARNING RIVOJLANISHI VA SAQLANISHI NUQTAYI NAZARİDAN

Surayyo Aliyeva

Yetakchi ilmiy xodim

O'zbekiston Fanlar akademiyasi San'atshunoslik instituti

san'atshunoslik fanlari doktori, professor

Toshkent, O'zbekiston

MAQOLA HAQIDA

Kalit so'zlar: keramika, an'ana, maktab, genezis, ornamentika, texnologiya, sir (glazur).

Annotatsiya: Maqolada XXI asr O'zbekistonning polixona (ranggli) keramika san'ati uslubining xususiyatlari, uzbek kulollari zamonaliv amaliyotida an'analarni saqlash va ularni ijodiy talqin qilish jarayonida ko'rib chiqiladi.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА УЗБЕКИСТАНА В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ И СОХРАНЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

Сурайё Алиева

Ведущий научный сотрудник

Института Искусствознания АН РУз

доктор искусствоведения, профессор

Ташкент, Узбекистан

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: керамика, традиция, школа, генезис, орнаментика, технология, глазурь.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности художественного стиля поливной керамики Узбекистана XXI века в контексте сохранения и творческой интерпретации традиций в современной практике мастеров узбекской керамики.

Керамика Узбекистана один из самых древних видов художественного ремесла. По технике исполнения она делится на неполивную и глазурованную керамику. С точки зрения художественного решения наибольший интерес представляет глазурованная керамика, которая прошла сложный исторический путь развития и дошла до наших дней в изделиях мастеров Гиждувана, Ургута, Риштана, Андикана, Денау, Хивы и Ташкента. И здесь проблема традиции и инноваций стоит наиболее остро и актуально. Изменение социальных условий бытования традиционных ремесел закономерно привело к определенным трансформациям, отразившимся на характере узбекской керамики. Процесс перехода традиционных художественных ремесел из сферы утилитарной в область сувенирного производства, начавшийся в середине XX века, в начале нынешнего столетия был продолжен. Исчезли многие традиционные формы изделий; ведущей в настоящее время остается форма лягана, сохраняющая хорошее пространство для декора и не потерявшее утилитарного назначения. В то же время, получает развитие экспериментальный поиск новых орнаментальных решений. Проблема сохранения и творческой интерпретации традиций в современной практике мастеров узбекской керамики затронута в ряде публикаций отечественных исследователей - А.Хакимова (1), К.Акиловой (2), Э.Гюль (3), а также автора настоящей статьи (4). В то же время активно развивающееся творчество мастеров современной керамики делает этот аспект исследования все более актуальным и востребованным.

Основные школы глазурованной керамики Узбекистана сложились в XIX веке. По стилю художественного оформления, пластическим и технологическим особенностям можно выделить три основные керамические школы: северо-восточную — Ферганскую, центральную — Бухаро-Самаркандскую и юго-западную — Хорезмскую. В зависимости от характера глазури изделия этих школ отличаются по цвету. Голубая керамика представлена Ферганской и Хорезмской школами, где используется щелочная, ишкоровая полива, а Бухаро-Самаркандские центры известны желто-коричневой керамикой и здесь больше используется свинцовая глазурь. Еще в середине XX века на многих базарах Самарканда, Шахрисябза, Каттакургана, Риштана, Коканда, Джизака, Хивы, Ургенча можно было купить разнообразную керамическую поливную посуду или раскрашенные глиняные свистульки-игрушки.

К концу 1960-х годов в общем развитии народной керамики Узбекистана стала наблюдаться неутешительная тенденция исчезновения ряда уникальных центров. Во многом это было связано с социально-экономическими причинами. К сожалению, к настоящему времени традиции керамики Самарканда, Каттакургана, Шахрисабза, Китаба, Денау, Ташкента во многом утрачены, некоторые центры вообще не функционируют, лишь редкие музейные образцы свидетельствуют о развитости этого промысла в прошлом. В 1960-80 годы XX века сузилась не только сфера реализации изделий народных мастеров-керамистов - намного меньше стало и самих работающих гончаров. Многие известные мастера ушли из жизни, другие, не найдя учеников или поддержки и материального обеспечения, бросили ставшее нерентабельным ремесло. Изделия народных мастеров не выдерживали конкуренции с промышленными изделиями из фарфора, металла или пласти массы. Традиционная керамика Самарканда, которую представляли известные мастера У. Джуракулов, С. Ракова, А. Мухтаров и Ташкента, керамист М. Рахимов, по существу к середине 1970 – 80-х годов была полностью переосмыслена. Возникла совершенно новая по стилю - самаркандская школа мелкой терракотовой пластики. Создание Ташкентского экспериментально-творческого комбината прикладного искусства (с 1984 года имени М. Рахимова), выпускавшего экспериментально-универсальную, малосерийную и малотиражную продукцию и ставшего центром новой монументальной архитектурной и ландшафтной керамики, не стало основой дальнейшего последовательного развития традиционного ташкентского гончарства.

С обретением независимости ситуация с поливной керамикой стала меняться в положительную сторону. Благодаря правительстенным решениям был укреплен статус народного мастера, ряд керамистов Узбекистана получили высокое звание академиков Академии художеств Узбекистана. Среди них мастер из Ташкента Акбар Рахимов, из Риштана – Шарафиддин Юсупов, из Гиждувана – Алишер Нарзуллаев, из Самарканда – Шариф Азимов. Тем не менее, по разным причинам, не удалось сохранить ряд известных в прошлом центров традиционной поливной керамики. Так, сегодня практически не удается восстановить традиции шахрисабзской керамики. Представитель седьмого поколения мастеров-керамистов из Шахрисабза Рустам Музафаров учится ремеслу, однако его изделия далеки от качества традиционных изделий этого центра. С уходом из жизни Умара Джуракурова ушла в небытие и самаркандская поливная керамика. Созданная же заново школа терракотовой игрушки Самарканда представляет совершенно иное, основанное правда на фольклорном материале, но по природе – это индивидуально-авторское искусство. Не удалось возродить в должной мере и традиции поливной керамики Байсуна, хотя со стороны Представительства ЮНЕСКО в Узбекистане в этом направлении было сделано немало – восстановлена мастерская и печь для

обжига изделий местного мастера И.Эшанкулова, выделен грант и проведено обучение его внука, но дальнейшего развития этот проект не получил.

Более стабильная ситуация в Андижане, где продолжает работать керамист Мирзабахром Абдувахабов. В последние годы появилось много продолжателей традиции Риштанской керамики, но технология и орнаментальная эстетика их изделий оставляет желать лучшего. Наиболее плодотворно, сохраняя высокие традиции керамики Риштана, здесь работают всего несколько мастеров – среди них можно выделить Шарофиддина Юсупова и Алишера и Бахтиёра Назировых, Музаффара Сайдова и др. Традицию гурумсарайской керамики последовательно развивает Вахобжон Буваев – ученик известного мастера Масуда Турапова. Смена поколений мастеров, относительно безболезненно произошла в Гиждуване и Ургуте. В Гиждуване традиции Ибодуло Нарзуллаева были подхвачены его сыновьями Алишером и Абдулло. В Ургуте гончарное искусство Махкама Аблакулова развивает его сын Нуьмон Аблакулов. В Хиве традиции местной керамики продолжают дети известных хивинских гончаров - Одилбек Матчанов из села Мадыр и Баходир Атаджанов из соседнего села Каттабаг.

Все вышеупомянутые мастера и центры представляют то направление в современной керамике, которое можно назвать аутентичным, то есть сохраняющим черты местной локальной школы, ее технологию и орнамент. Характерно, что все они потомственные мастера и обучались лишь в рамках системы «усто-шогирд» (исключение составляет сын Шарофиддина Юсупова - Фирдаус, имеющий высшее художественное образование и в работах которого авторское начало выходит на первый план). Обновление здесь происходит эволюционным путем – технологические традиции остаются прежними (глина, инструменты, приемы обработки, красители, глазурь и т.д.), а видоизменяется лишь декор. Но и здесь обновление происходит не на основе введения совершенно новых мотивов (это редкие примеры), а лишь новой комбинации уже известных, традиционных для данной школы или центра узоров.

Другое, направление в современной поливной керамике представляют ташкентские мастера Акбар Рахимов и его сын Алишер Рахимовы, продолжающие традиции основателя этого стиля Мухита Рахимова. В начале 1960-х годов М.Рахимов, занимавшийся реставрацией кушанской античной керамики (I-II вв. н.э.) и поливной керамики Афрасиаба (IX-XI вв.), на основе реконструкции старых образцов создал новые выставочные экспонаты. Эта традиция легла в основу его последующей творческой деятельности, когда авторской аранжировке стали подвергаться образцы керамики, относящиеся к другим историческим периодам. Так, в качестве объектов творческой интерпретации были использованы образцы темуридской керамики. Впоследствии это направление было продолжено и обогащено в творчестве его

сына Акбара и внука Алишера Рахимовых, сочетающих традиционные технологии и новые орнаментальные эксперименты.

В этом же русле инновационных поисков сегодня работает молодой керамист из Бухары Абдувахид Каримов, реконструирующий традиции афрасиабской и сине-голубой керамики Бухары XVII века и презентующий их как авторские изделия. Эти мастера сохраняют традиционную технологию, но вносят авторские новации в художественное оформление изделий, более свободно используя орнаментику различных исторических периодов. Примечательно, что все имеют высшее художественное образование по специальности керамики и являются по существу профессиональными художниками.

Таким образом, сегодня ситуация в поливной керамике Узбекистана с точки зрения сохранения в ней аутентичных пластов и появления инновационных поисков можно выделить два потока. Это, во-первых, традиционная поливная керамика, основанная в основном на местных локальных традициях школ и центров – сюда можно отнести мастеров Риштана, Андижана, Гурумсарай, Ургута, Гиждувана и Хивы. Известные новации в области построения орнаментального декора для творчества мастеров этих центров также отмечаются, но здесь сохраняется приверженность традиционным приемам и формам, а нововведения были связаны в основном с изменением в трактовке отдельных элементов орнамента и форм изделий. То есть в регионах местная традиция имеет большее значение и традиции развиваются эволюционно (возможно, несколько более динамичным выглядит некоторые мастера Риштана, более открыто использующие новации в орнаментике – это Рустам Усманов, Фирдаус Юсупов, Алишер и Бахтиер Назировы, но они все же остаются в русле традиций Риштанской керамики).

И, во-вторых, это изделия инновационного плана, в которых более активно проявляется индивидуально-творческая инициатива мастеров-керамистов, расширяется спектр используемых приемов и орнаментальных узоров без увязывания их с определенной локальной традицией. К этому направлению можно отнести упомянутых выше мастеров Акбара и Алишера Рахимова из Ташкента и Абдувахида Каримова из Бухары.

В целом в процессе адаптации узбекской керамики к условиям рыночной экономики немало настораживающих моментов. В поисках рынка сбыта многие мастера подстраиваются под невзыскательные вкусы туристов, что нередко приводит к потере почвенных традиций и особенностей стиля. Не менее сложная проблема связана с ученичеством. Старая система «усто-шогирд» в настоящее время приобрела упрощенную, исковерканную форму. Если раньше мастера брали учеников, доводили их до определенной кондиции, принимали экзамены и давали свое благословение, как своего рода диплом об образовании, то в настоящее время такой практики, к сожалению, нет. Не имея возможности получать более длительное

образование, молодые мастера, пройдя ускоренный, двух-трех месячный курс обучения, начинают сбывать на рынках некачественную в художественном отношении продукцию. В результате мы сталкиваемся с ситуацией, когда рынок портит традиционную систему подготовки высококлассных мастеров-керамистов, ведет к упадку общего уровня керамики прославленного центра. Ведущие мастера, которые делают высококачественные изделия, стремятся продать их по цене, соответствующей качеству, в то время как их ученики отдают свою продукцию задешево. Поточная продукция заполонила салоны, галереи, рынки туристических центров Бухары, Самарканда, Ташкента. Молодое поколение керамистов, ориентируясь на рынок и заказчика, стремится наладить ускоренное, а значит – менее качественное производство, с другой стороны – среди них сохраняется осознание необходимости следования исконным традициям.

Сегодня в развитии национальной керамики актуальной становится проблема сохранения ее самобытной природы, исконной орнаментики и в этом смысле чистоты художественно-образной структуры керамики Узбекистана. Несмотря на проблемы творческого и организационного характера, все же позитивные сдвиги, произошедшие за период независимости, очевидны.

В самом Риштане, благодаря энтузиазму мастеров и поддержке местных органов власти, заметно активизировалось освещение творчества ведущих мастеров Риштана, был создан целый ряд музеев и творческих студий народных мастеров прославленного центра. Так, были организованы Дом-музей известного керамиста Ибрагима Камилова, дом-галерея, созданная Рустамом Усмановым в 1997 году, Творческая мастерская Алишера Назирова, открывшаяся в 2005 году.

Внимание к богатейшему духовному наследию узбекского народа и меры по возрождению его традиционных культурных ценностей нашли свое яркое отражение в ряде инициатив и официальных документов руководства республики. В их числе Указ Президента Республики Узбекистан от 17 ноября 2017 года УП-№ 5242 «О мерах по дальнейшему развитию ремесленничества и всесторонней поддержке ремесленников». Особое место для дальнейшего развития традиционной керамики Узбекистана имеет и Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2021 года ПП-№ 5033 «О мерах по дальнейшему развитию и поддержки гончарства».

Результатом этих положительных изменений направленных на развитие художественных ремесел Узбекистана, в частности традиционной керамики является открытие в Риштане Международного центра гончарства 29 января 2021 года.

Это, безусловно, внушает оптимизм и уверенность в том, что несмотря на имеющиеся в развитии керамики проблемы творческого и организационного характера, традиционная керамика Узбекистана развивается в верном направлении.

Традиционная поливная керамика, демонстрирующая замечательные творческие достижения народных мастеров, – это уникальный вклад нашего народа в общемировую сокровищницу искусства. Активное развитие традиционного керамического производства в наши дни – яркое свидетельство огромных перспектив этого многовекового ремесла, несущего в себе неповторимый облик национальной узбекской художественной культуры.

Список использованной литературы:

1. Хакимов А.А. Основные этапы и динамика развития орнаментального стиля поливной керамики Узбекистана 9-20 вв. // Международная научная конференция «Керамика Узбекистана: семантика, форма и орнамент». - Ташкент, 2006; Хакимов А.А. Прикладное искусство Узбекистана: традиции и инновации.- Ташкен, 2013; Хакимов А.А. Ремесла Узбекистана. Книга-альбом. - Ташкент, 2023.
2. Акилова К.Б. Народное декоративно-прикладное искусство Узбекистана XX века: проблемы развития. Автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора искусствоведения. - Ташкент, 2002.
3. Гюль Э.Ф. Проблемы развития декоративно-прикладного искусства Узбекистана на современном этапе // Доклад на коллоквиуме Швейцарского агентства по сотрудничеству и развитию «Искусство Узбекистана на современном этапе социо-культурного развития» - Ташкент, 2005; Гюль Э.Ф. Образы и мотивы искусства кочевников в керамике Узбекистана. // Керамика Узбекистана. Материалы международных семинаров. - Ташкент, 2007.
4. Алиева С.Ш. Гончарное ремесло Гиждувана // San`at. – 2000. - №3; Алиева С.Ш. Орнаментика современной Риштанской керамики // Керамика Узбекистана. Материалы международных семинаров. Публикация ЮНЕСКО.- Ташкент, 2007; Алиева С.Ш. Художественная поливная керамика Узбекистана IX – начало XXI вв.- Ташкент, 2009; Алиева С.Ш. Особенности керамики Ферганской долины// San`at.- 2011.- №1; Alieva S.Sh. Formation and development of the main schools of glaze ceramics on the territory of Uzbekistan IX - beg. XXI centuries // European Applied Sciences. – Stuttgart, Germany, 2018. – № 2. Pp.51-5; Alieva S.Sh. Features of ceramics of Fergana valley // Central Asian Journal of Arts and Design. 3 (6). - Spain, 2022. ISSN: 2660-6844. Pp. 5-8.