

К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА АЗЕРБАЙДЖАНА

Современная художественная культура Азербайджана представляет собой интертекст, в котором сосуществуют, функционируют, трансформируются, модифицируют самые различные виды искусства, направления, стили. Динамика развития разных видов искусства достаточно неравномерная. Если в современном изобразительном искусстве Азербайджана можно увидеть генезис и эволюцию самых современных течений мирового искусства, различных направлений contemporary art, то в традиционном искусстве ситуация немного другая в силу его образной и жанровой специфики. Несмотря на видовое различие, и изобразительное, и декоративно-прикладное искусство Азербайджана на современном этапе несут в себе своеобразие своих этнокультурных кодов, истоки которых восходят к глубокой древности. Возникает вопрос: существует ли взаимосвязь между изобразительным и декоративно-прикладным искусством Азербайджана? И если да, то в чем это проявляется?

Уникальное историко-культурное наследие азербайджанского народа, включающее в себя и традиционное декоративно-прикладное искусство, всегда являлось источником вдохновения для художников, занимающихся различными видами изобразительного искусства. Более того, оно являлось важным фактором в генезисе самобытной школы изобразительного искусства Азербайджана XX века. Исторически народы Азербайджана занимались традиционными художественными ремеслами: керамикой, ткачеством, художественной вышивкой, ковроделием, художественной чеканкой, ювелирным искусством и др. Этому способствовали благоприятные природно-климатические и социальные факторы. Как известно, природный ландшафт тесным образом связан с культурным ландшафтом. Природа Азербайджана разнообразна и самобытна. Именно с ней связаны этногенетические и этнокультурные черты азербайджанского народа. В поэтике, изобразительно-орнаментальной системе азербайджанского традиционного ремесла нашли отражения

философско-мировоззренческие, космологические, сакральные, специфические этнокультурные, эстетические представления народа, связанные с природой. Впоследствии на протяжении веков в традиционных ремеслах находили отражения и представления, связанные с исламской культурой. Специального изучения ждет и художественная картина мира с образами и сюжетами, свойственная тюркскому миру.

К примеру, азербайджанское ковроткачество – это целый космос, в котором посредством орнаментального языка воплотились такие универсальные проблемы человечества как гармония человека и природы, человека и социума, защитные механизмы для продолжения человеческого рода, такие базовые понятия как Добро, Красота, Мудрость, Созидание.

Особую часть историко-культурного наследия Азербайджана составляет искусство XX века, когда стали формироваться европейские формы художественной культуры, которые накладывались на традиционные ценности восточной духовности, и в результате породили удивительный симбиоз, воплотившийся в памятниках культуры. В этом контексте в формировании национальной школы живописи Азербайджана важное место занимала национальная традиция, заложенная в эстетике миниатюрной живописи, традиционного декоративно-прикладного искусства, искусства орнамента.

В азербайджанском изобразительном искусстве, процесс синтеза Востока и Запада начался еще в самобытном художественном феномене XIX века – кадjarской живописи. Как отмечали специалисты, «удаляясь от традиции миниатюры и испытывая европейское влияние, азербайджанская живопись породила самобытный, глубоко национальный феномен, получивший в западном искусствознании название «каджарского стиля» [1]. Сохранившиеся образцы живописи Аллахверди Авшар, Абдулгасым Тебризи, Мирза Кадым Эривани, Мир Мохсун Навваб, Исмаил Джелаир, Мехрали представляли собой продолжение эстетических канонов, заложенных в историко-культурном наследии.

В определенной степени, традиционная художественная культура оставалась стержнем в развитии азербайджанского изобразительного искусства XX века, находя свое выражение не только в изображении произведений декоративно-прикладного искусства в живописи, графике, образов народных мастеров, но и в таком специфическом явлении как

декоративность. Говоря о живописи Азербайджана, особо хотелось бы сказать о декоративности как важном не только формообразующем, но и мировоззренческо-содержательном конструкте национальной культуры. Азербайджанские исследователи Н. Габибов, Р. Керимова, Ф. Мир-Багирова отмечают изысканную декоративность художественного мышления национальных художников [2].

На современном этапе азербайджанская живопись представляет собой интертекст, в пространство которого вплетается множество художественных стилей и направлений, которые сосуществуют одновременно. Это и реализм, и декоративность, и ассоциативно-метафорическое направление, различные направления авангарда и постмодерна. За каждым из них, если говорить о ярких творческих дарованиях, стоит не просто формально-пластический стиль, а определенная художественная картина мира, которая имеет свою, прежде всего, содержательную, мировоззренческую доминанту.

В этой мозаичности современной азербайджанской живописи, определенное место занимает национальная художественная традиция. Но ее сущность составляет уже не интерпретация художниками стиля, образов традиционного декоративно-прикладного искусства, искусства миниатюры, как это было в предшествующие десятилетия, а попытка глубокого проникновения в философские, поэтические стержневые конструкты национальной художественной картины мира.

Национальная художественная картина вбирает в себя множество различных художественных традиций разных исторических этапов, за каждой из которых стоит определенная философия, мировоззрение и поэтика, не говоря уже о стиле.

Традиционные художественные ремесла Азербайджана пережили в известном смысле «стресс» в XX веке, когда в советский период в целом к традиционной культуре относились как к анахронизму, пережитку феодального строя, не была понята ее философия и поэтика, механизмы ее функционирования в обществе. Только лишь со второй половины 1970-х годов начинается процесс возрождения многих исчезнувших ремесел на бывшем советском пространстве и появляются теоретические труды, заостряющие внимание на различных теоретических проблемах народного искусства, которые периодически поднимались и в предшествующие этапы [3]. Поднимались и проблемы в целом народной культуры [4].

Нельзя не отметить, что проблемы сохранения традиционной культуры в целом, в большей или меньшей степени актуализируются во всем мире во второй половине XX века. Они актуализируются в искусстве США, стран Латинской Америки, СНГ и Балтии, в ряде стран Востока, Африки [5]. Бурные темпы научно-технического прогресса, процессы глобализации, проблемы экологии культуры способствовали активизации поисков национальной, этнокультурной идентичности у различных народов. И вектор поисков был направлен, прежде всего, на изучение и осмысление базовых понятий и эстетического своеобразия именно различных видов традиционной культуры.

Н. Г. Михайловой было отмечено, что «конкретные формы традиционных культур, как и социальные механизмы их трансмиссии, носят исторически преходящий характер. Целостная система нормативно-ценностного жизнеобеспечения народа распадается на фрагменты, которые со временем теряют функционально-смысловое наполнение. Вместе с тем, общие идеи и предельные ценности народной культуры остаются актуальными и переходят в область профессиональной деятельности специалистов разного профиля» [6]. Подтверждение этой мысли мы можем увидеть и в различных видах профессиональной деятельности художников самых разных направлений, дизайнеров Азербайджана, которые в той или иной форме обращаются к сфере традиционного декоративно-прикладного искусства или, как принято говорить, миру традиционных художественных ремесел, в котором они черпают образы, символы, стилистику, сохраняя тем самым собственный культурный генофонд. Это можно увидеть в творчестве Т. Нариманбекова, Р. Бабаева, С. Мамедова, Ф. Ахмеда, И. Костиной, Ф. Халафовой, Р. Гурбатовой и др.

Российским исследователем М. А. Некрасовой в свое время были выявлены различия между изобразительным и народным (или традиционным) декоративно-прикладным искусством как двумя типами художественного творчества [7]. В качестве важных черт различия были отмечены такие как: 1) в народном искусстве основополагающей является художественная традиция, в то время как в изобразительном искусстве художник ищет свое индивидуальное; 2) в народном искусстве мастер привержен к определенной локальной школе, в изобразительном искусстве автор стремится к индивидуальному художественному самовыражению; 3) в народном искусстве доминирует канон, в то время как

в изобразительном идет процесс преодоления какого-либо канона; 4) в народном искусстве доминирует художественная традиция, в изобразительном идет поиск оригинальности; 5) народное искусство всегда является носителем этнического ядра художественной культуры народа, в изобразительном искусстве это не всегда может быть выражено; 6) «планетарность», универсальность языка «концептуальных» образов народного искусства, которая понятна во все эпохи и всем народам. Это не всегда присутствует в изобразительном искусстве. Это в свое время отмечал еще Г. К. Вагнер, подчеркивая, что в этих образах «...как бы закреплены самые непосредственные, а поэтому и самые фундаментальные представления о вечном порядке и гармонии мироздания, о незыблемости круговорота жизнедающих сил природы» [8].

Именно с такой исследовательской позиции, своеобразия двух типов художественного творчества и специфики их взаимодействия мы хотели бы изучить воздействие традиционного декоративно-прикладного искусства на современную живопись и contemporary art Азербайджана. Необходимо отметить, что данная проблематика носит не только лишь искусствоведческий характер, но и шире культурологический, философский аспекты изучения. В данной статье мы попытались систематизировать обширный материал по осмыслению традиционного художественного ремесла в изобразительном искусстве Азербайджана XX-начала XXI веков. Нас интересовал как эволюционный подход в развитии данной проблематики во времени, так и выявление основных механизмов, уровней в интерпретации традиционной культуры, в данном случае традиционных художественных ремесел в произведениях изобразительного искусства. На наш взгляд, в данной проблематике можно выявить 4 основных уровней интерпретации.

Первый уровень интерпретации можно условно обозначить как визуализацию произведений традиционного ремесла, когда художники включают в свои композиции непосредственно предметы ремесла: ковры, керамические кувшины, медночеканные предметы быта, ювелирные украшения, народный костюм и т.д. Особенно, такой уровень осмысления, а скорее визуального обращения нашел широкое выражение в реалистическом искусстве, когда художники воспроизводили окружающий их мир во всех его подробностях и деталях.

Второй уровень воздействия традиционного декоративно-прикладного искусства можно выявить на уровне воздействия формально-пла-

стических особенностей, а именно декоративности как стилиобразующего фактора в формировании многих творческих индивидуальностей в азербайджанском изобразительном искусстве. Азербайджанская живопись всегда была и остается декоративной, насыщенной цветом, в творчестве некоторых художников это носит даже экспрессивно декоративный характер.

Третий уровень проявления воздействия традиционного ремесла на изобразительное искусство, можно увидеть на уровне ассоциативно-метафорического осмысления, своего рода проявления «генетической памяти», «культурных кодов» в современном искусстве. Многие знаковые образы и сюжеты, знаки и символы традиционного азербайджанского искусства воссоздаются в современном изобразительном искусстве, приобретая новые интонационные содержательные и пластические нюансы. Они сохраняют свое древнее содержание, и в то же время оказываются созвучными современным духовным поискам художников.

Четвертый уровень воздействия или своеобразного «вживания» традиционного искусства в современное, можно наблюдать на примере интерпретации видов, предметов, сюжетов и образов традиционного искусства в системе постмодернизма. На данном уровне элементы традиционного искусства превращаются в симулякры постмодернистских построений и несут в себе уже совершенно иную информацию. Эволюция современного искусства Азербайджана придает новые импульсы и открывает новые грани в данной проблеме.

Сразу хотелось бы оговорить, что данная систематизация интерпретации традиционного искусства в современной живописи Азербайджана носит обобщающий и условный характер, так как творчество некоторых авторов может содержать в себе несколько уровней осмысления традиционной культуры. Как, впрочем, есть и ряд азербайджанских художников, как например, А. Садыхзаде, А. Ибадуллаев, Э. Мамедов, Г. Хагверди, М. Мустафаев, М. Абдуррахманов, А. Усейнов и многие другие, в творчестве которых национальная традиция не проявляется или которые сознательно от нее дистанцируются. Изучение данной проблематики позволяет проследить аспекты воздействия традиционного искусства на изобразительное искусство Азербайджана, его роль в формировании самобытной национальной школы изобразительного искусства и поисков национальной идентичности на протяжении ее эволюции в XX-XXI веках.

Ключевые слова: живопись, традиционные ремесла, наследие, традиция, интерпретация, художественная картина

ЛИТЕРАТУРА

1. Гюльрена Мирза. Трансформации и варианты азербайджанской художественной картины мира: от каджарского стиля до постмодерна. В журнале «Проблемы искусства и культуры», Баку, 2011г. №1 (35), с. 103.
2. Габибов Н. Азербайджанская советская живопись. Автореф.дисс. канд.искусствоведения. Б., 1961; Керимова Р. Азербайджанская советская портретная живопись. Автореф.дисс.канд.искусствоведения. Б., 1965; Мир-Багирова Ф. Творчество народного художника Азербайджана Т.Нариманбекова. Автореф.дисс.канд.искусствоведения. Б., 2000.
3. Некрасова М. А. Уровень теории, ее задачи и реальности практики. ДИ СССР, 1979, № 8, с.20-23; Некрасова М. А. Современное народное искусство. Л., 1980; Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. М., 1983; Вагнер Г.К. К проблеме крестьянского в народном искусстве. ДИ СССР, 1978, №3, с.34; Проблемы народного искусства. Сб.ст. М., 1982; и др.
4. Чистов К. В. Народные традиции и фольклор. Очерки теории. Л., 1986; Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990; Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб., 1994; Традиционная народная культура. Сб.информационно-аналитических материалов. М., 1995.
5. Native American Arts and Crafts. Editorial consultant Colin F.Taylor Ph.D. Ney Jersey, 2000; Legasy. Southwest Indian Art at the school of American research. Santa Fe-New Mehico, 1999; Очерки истории латиноамериканского искусства. Отв.ред. И.А. Кряжева. СПб., 2004; Философия и религия на зарубежном Востоке. XX век. М., 1985 и др.
6. Михайлова Н.Г. «Народная культура». Культурология. Энциклопедия. XX век. Т.2. СПб., 1998, с. 70-71.
7. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. М., 1983, с. 63-64.
8. Вагнер Г.К. Трудности истинные и мнимые. ДИ ССР, 1973, № 7, с.37.

Gülnaz Mədətova (Azərbaycan)**Azərbaycan təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətinin qarşılıqlı əlaqələri probleminə dair**

Məqalədə Azərbaycanın təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətləri arasında qarşılıqlı əlaqələr problemi, özəlliklə də dəzgah rəngkarlığına ənənəvi peşə poetikasının yozumu tədqiq edilir.

Tərkib hissəsi peşələr alan ənənəvi bədii mədəniyyət XX əsr Azərbaycan incəsənətinin inkişafında özək rolunu oynamışdır. Rəngkarlıqda ənənəvi sənətin yozumunun məğzi təkcə rəssamların xalq sənətinin üslubuna, obrazına, motivinə və süjetinə müraciətləri deyil, eyni zamanda onların dünyanın milli- bədii mənzərəsinin fəlsəfi, poetik, onurğa konstrukturlarına daxil olunma cəhdləridir. Müəllif rəngkarlıqda ənənəvi mədəniyyətin yozulmasının əsas pillələrini aşkarlamağa və sistemləşdirməyə cəhd edir.

Açar sözlər: rəngkarlıq, ənənəvi peşələr, irs, yozum, bədii mənzərə.

Gulnaz Madatova (Azerbaijan)**About problems of mutual relations of Azerbaijan fine and decorative-applied art**

The problem of mutual relations between fine and decorative-applied art of Azerbaijan, especially interpretation of traditional professional poetics to easel painting are studied in the article.

Traditional artistic culture, which consists of professions, played core role in the development of 20th century Azerbaijani art. The core of interpretation of traditional art in painting is not only appeal of artists to style, character, motif and plot of folk art, at the same time their attempt to enter to philosophical, poetic, spinal construct of national and artistic view of the world. The author attempts to reveal and systematize the main stages of interpretation of traditional culture in painting.

Keywords: painting, traditional professions, heritage, interpretation, artistic view.