

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА АЗЕРБАЙДЖАНА

Проблемы взаимодействия изобразительного и декоративно-прикладного искусства многие десятилетия привлекают внимание самых различных исследователей. Для любого народа, имеющую уникальную традиционную культуру, а также культуру, сформированную в XX веке и несущую специфические черты европейской культуры, актуальным является изучение воздействия этих различных типов художественной культуры.

Традиционная культура азербайджанского народа, частью которой являются и традиционные художественные ремесла, сформировалась в глубокой древности и прошла ряд исторических этапов, обретая устойчивые черты художественного своеобразия. В то время как азербайджанское изобразительное искусство XX века, развиваясь в русле эстетики европейского искусства, не утрачивало связь и со своим «этногенетическим древом». Более того, как отмечали исследователи, этническим компонентам культуры Азербайджана принадлежала исключительная роль в национальном самоопределении, духовном выживании азербайджанского народа, сохранении его исторической самобытности, культурной суверенности. В эпоху глобализации проблемы сохранения национальной идентичности вообще, и национальной идентичности в искусстве, являются остротрепещущими проблемами. В ряде стран, имеющих богатый многовековой исторический опыт традиционной культуры, именно этот компонент становится базовым в творческих поисках представителей изобразительного искусства, дизайна, нетрадиционного декоративно-прикладного искусства. В современном изобразительном искусстве одним из таких базовых источников является традиционное декоративно-прикладное искусство, которое своими мотивами, содержательно-мировоззренческими конструктами, символикой изобразительно-орнаментального строя и цветовых построений, питает творчество художников, дизайнеров.

Проблема взаимодействия, взаимовлияния изобразительного и декоративно-прикладного искусства, как двух специфических типов художественного творчества, привлекала внимание многих исследователей в сфере философии, литературы, психологии, этнологии, культурологии, искусствоведения в XX веке. Анализ данных исследований позволяет сделать вывод о том, что изучение данной проблематики вплотную зависит от понимания авторами образной специфики народного декоративно-прикладного искусства, понимания его как специфического типа художественной культуры, представляющей не только прошлое, но и настоящее.

Очень многое в изучении данной проблематики сделано российскими исследователями. Надо отметить, что в XX веке, а именно в советский период, именно советское культурное пространство сохраняло в разных республиках традиционную культуру, и в частности традиционные художественные ремесла. Среди российских исследователей, изучавших традиционные ремесла, можно назвать В. Воронова, А. Бакушинского, В. Василенко, А. Канцедикаса, А. Рыбакова, Т. Разину, М. Некрасову и др.

К примеру, в работах В. Василенко, исследователем изучена сама природа народного искусства [1]. Оно в понимании автора включало в себя крестьянское искусство с XVIII по начало XX века, а также народные промыслы 1920-30-х годов, включающее в себя и городское ремесленничество, которое игнорировалось в предыдущих исследованиях. В.Василенко привнес в науку о народном искусстве понимание его содержательности и семантики образов. Если семантика образов – это сюжетно-тематический пантеон изобразительно-орнаментальных мотивов, то содержательность – это поэтика традиционного искусства. Художественный стиль народного искусства В. Василенко описывает как «волшебный реализм», который преобразует и идеализирует окружающую действительность, пропущенный через космологический характер мышления ремесленников. Исследователь привнес в науку понимание специфической поэтики народного искусства. Именно в трудах В.Василенко были обозначены специфические компоненты в эволюции народного искусства: древняя традиция и современный художественный опыт, рождающийся в процессе взаимодействия изобразительного и декоративно-прикладного искусства в XX веке. По своей сути, это представляло инновационный методологический принцип в изучении народного искусства, так как впервые автором был сделан акцент на взаимодействие между двумя видами искусства.

Интересным представляется и суждение автора о традиционализме народного искусства, которое в понимании автора заключается не в консерватизме традиций, а в сохранении содержательной поэтики народного искусства, которая может видоизменяться иконографически и стилистически.

В.Василенко отмечал: «Для народного искусства типично движение в сторону освобождения от старых, уже изживших себя образов и форм, к их переосмыслению или полной замене новыми образами» [2].

Возросший интерес к традиционной культуре в 1970-80-е годы повлек и интерес большого круга исследователей к различным проблемам народного декоративно-прикладного искусства. Эта тенденция получила свое распространение не только в советском пространстве, но и в других странах мира. Уходящая или исчезнувшая традиционная культура в век техногенной революции и глобализации стала важным духовным источником для человечества.

Наше внимание привлекли труды А.Канцедикаса, в которых автор изучил одну из главных проблем народного искусства – его образную природу, в основе которой лежит синкретизм [3]. Под синкретизмом автор подразумевал неразрывное соединение бытовых и художественных потребностей, единство труда, игры и обрядов, коллективизм творчества и индивидуальные творческие устремления, будни и праздники, различные формы художественного постижения мира [4].

Важным явилось и утверждение автора о существовании локального, национального, общечеловеческого в народном искусстве, которое значительно расширило теоретические изыскания в области традиционной культуры. Автор большое внимание уделил изучению и формированию локальных школ и стилей. Автор одну из причин появления локальных особенностей в традиционном искусстве видел также в его синкретичном характере, а именно в неразрывности «создателя, потребителя и героя произведения народного искусства». Как и В. Василенко, А. Канцедикас отметил большую роль в традиционном искусстве роль городской культуры.

Интересно утверждение исследователя о необходимости комплексного изучения содержания традиционных художественных ремесел в контексте традиционной культуры в целом – обычаев, обрядов, устного народного творчества. Несмотря на то, что в исследованиях данного автора, возможно, не затрагивалась непосредственно проблема взаимодействия традиционно-

го и изобразительного искусства, однако, те положения, которые были сделаны автором в области поэтики, содержания, специфики традиционного художественного ремесла служат подспорьем в изучении выбранной нами темы исследования.

Большим вкладом в изучение теории народного или традиционного искусства стали труды российского исследователя М. Некрасовой [5]. Важным в ее исследованиях стал тезис о народном искусстве как типе художественного творчества, занимающем особое место в современной культуре. «Развиваясь как целое, народное искусство, как и всякое другое явление культуры, зависит от действительности, от ее социальной жизни и тем не менее, развиваясь и изменяясь вместе с ней, сохраняет свою целостность на протяжении всей истории как определенный тип творчества», - отмечает автор [6].

Автор подчеркивает феноменальность народного искусства, народного художественного творчества, его эволюционный характер во времени, а также такие важные его характеристики как функция, образное содержание, стиль, природность, устойчивые мотивы и темы, историчность художественного сознания и др. Как отмечает исследователь, особенностями народного искусства являются растворение субъективного восприятия индивида в общем, воплощение черт локальной школы в творчестве народного мастера, сохранение канона, ориентация на художественную традицию, универсализм художественного языка, устойчивость образов. Важным тезисом автора является и то, что народное или традиционное искусство является этническим ядром художественной культуры народа.

Именно в работах М. Некрасовой наиболее полное освещение получает проблема взаимодействия народного и профессионального изобразительного искусства. Российским исследователем в свое время были выявлены различия между изобразительным и народным (или традиционным) декоративно-прикладным искусством как двумя типами художественного творчества. 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) существует «планетарность», универсальность языка «концептуальных» образов народного искусства, которая понятна во все эпохи и всем народам. Это не всегда присутствует в изобразительном искусстве.

Наше внимание также привлекли исследования в постсоветских странах, в которых поднимались проблемы, связанные с осмыслением различных граней историко-культурного наследия. В них на разном эмпирическом материале раскрывается взаимодействие изобразительного искусства и традиционной культуры. К примеру, публикация российского исследователя Т. Малининой носит более обобщенный характер, в которой автор подчеркивает важность национального компонента, диалога или взаимодействия с национальной традицией в современном искусстве модернистического и постмодернистического толка [7]. В публикации поднимаются проблемы, связанные с национальными особенностями искусства в условиях культурной глобализации.

В публикациях Д. С. Булатовой, А. С. Булатовой, а также А. Б. Абдулиной, Д. С. Шариповой освещение получает проблема архетипов традиционной культуры в пространстве современной культуры [8].

Наше внимание привлекли и публикации, связанные с интерпретацией фольклора в художественной культуре XX века [9].

Проблемы сохранения своей идентичности в современной азербайджанской культуре неоднократно поднимались в исследованиях азербайджанских ученых самых различных областей. Особенно это проявилось в исследованиях, посвященных взаимодействию мугама и современной художественной культуры [10]. Так, например, И. Мамед-заде пишет о том, что: «...для традиционных культур этническое ядро является важнейшей частью культуры, а современные культуры в идеале, наверное, стремятся, сохранив ядро, не потерять импульса к развитию» [11]. В данном тезисе заложены важные мысли об этническом ядре современных культур.

Необходимо отметить, что проблема воздействия этнокультурных факторов на формирование азербайджанского искусства, проблема этнической самоидентификации поднималась в трудах самых разных исследователей [12].

Хотелось бы отметить, что азербайджанский этнос - активный носитель тюркских языковых, историко-культурных и этнических черт и особенностей. Как отмечали исследователи, языковой фактор объединяет азербайджанцев с другими родственными им тюркоязычными народами с различными типами хозяйственно-культурной деятельности, но родственными между собой по этнолингвистическим и иным культурным параметрам [13]. Общность исламского вероисповедания, отразившись во многих чертах сознания, образа жизни, традициях и обычаях азербайджанцев, тесно связала их со всем миром мусульманских народов, то сходство условий и уровней социально-экономического и общественно-политического развития определило близость современной азербайджанской культуры с культурами многих народов иных конфессий, прежде всего христианской.

И, наконец, есть профессиональная культура Азербайджана, сформировавшаяся в XX веке, составной частью которой является и изобразительное искусство. Эта культура во многом порождение евразийского синтеза духовно-интеллектуальных и художественно-эстетических традиций Запада и Востока.

Одновременная принадлежность азербайджанской культуры непосредственно национальному, этноисторическому, региональному и общеисторическому, мировому началам - вечный источник противоречий, внутренних исканий, бесконечного сочетания многообразных традиций, их взаимного притяжения и отталкивания. Обе эти линии неразрывно связаны, нераздельны, но до конца не сводимы, не сочетаемы.

Именно на их пересечении создаются художественные и культурные ценности не только национальной, но и общечеловеческой значимости. Исторический опыт азербайджанской культуры в этом отношении убеждает: все подлинно великое, прекрасное в ней возникло из взаимодействия обоих начал, из их синтеза, в исторические моменты равновесного сочетания экстраверсии и интроверсии.

Традиционные художественные ремесла Азербайджана также представляют этническое ядро культуры азербайджанского народа, впитавшее в себя достижения различных типов культуры на разных исторических этапах. В то же время, народное искусство является мощным источником вдохновения для развития профессиональной культуры, и изобразительного искусства, в частности.

Как отмечали исследователи, проблема взаимодействия профессиональной и традиционно-народной культуры представляется одной из ключевых в развитии современной азербайджанской культуры [14]. На протяжении немногим более века азербайджанская культура, обогатившись такими профессиональными видами и жанрами искусства, как опера, симфония, романс, литературная проза (роман, рассказ), театр, кино, живопись, хореография, не только совершила подлинный прорыв в современность, но и в лучших произведениях искусства достигла уровня, сопоставимого с завоеваниями мировой культуры. Шедевры устного и музыкального народного творчества, традиционных художественных ремесел стали живой материей, питательной почвой развивающейся профессиональной культуры Азербайджана, сообщив последней подлинную оригинальность и яркую самобытность.

В свою очередь, именно благодаря высокому профессионализму творцов современной азербайджанской культуры, их бережному отношению к народным традициям, их этническая оболочка не только сохранила свою живучесть, устойчивость, приспособляемость к новым условиям, но и обогатилась новыми явлениями и элементами, рожденными талантом художников, писателей, поэтов, композиторов и возвращенными на народную почву.

Этническое своеобразие и дальше будет изменяться как по содержанию и облику, так и по всем своим проявлениям, вернее по формам и сферам проявления. Из области материальной культуры переместившись в духовную, ныне она трансформируется от утилитарных функций последней - к эстетическим, от народного творчества к профессиональному искусству и т.д.

Свидетельством этого в азербайджанской культуре является не только воздействие традиционного ремесла на изобразительное искусство, но и влияние традиционной музыки на современную профессиональную музыку. Современная музыка Азербайджана (симфоническая, камерная, вокальная), сплошь и рядом пронизана национальным духом – интонацией мугама, ашыгскими попевками, танцевальными ритмами, все то, что характеризует генетику азербайджанского народа [15].

Иначе говоря, под воздействием общественных изменений сменяются средства и способы производства этнических факторов, формы и методы их распространения и усвоения. Но неизменной остается основная функция

этих факторов: беречь и сохранять исключительные черты азербайджанской культуры, ее самобытность, обеспечивать устойчивость, этническую сплоченность азербайджанского общества, стимулировать национальные потребности.

Как отмечали исследователи, вопрос не в том, быть или не быть этническим особенностям и элементам культуры, они и впредь будут существовать, пока жива и развивается сама нация. Проблема видится в определенной зависимости этнических традиций и явлений от уровня общей культуры самого населения, от их взаимодействия с профессиональной культурой, от культурной политики государства. Зависимость эта может быть и во благо, и во вред: она может способствовать и дальнейшей прогрессивной эволюции этнической культуры, а может и поощрять ее консерватизм, архаичность, что, несомненно, означает откат культуры в целом.

Столетия отделяют сегодняшних азербайджанцев от культуры, создававшейся нашими предками в различные исторические эпохи. Сегодня многое из ценностей прошлого вовлекается в орбиту духовной жизни современных духовных исканий, но и немало безвозвратно утраченных. Однако во все века народ непрерывно творил свою этническую культуру - скромную, но мудрую и поразительно жизнестойкую. И именно эта культура неизменно служила тем удивительным мостком через столетние провалы социальной памяти, который обеспечивал преемственность этнокультурного процесса, сохраняя и передавая следующим поколениям азербайджанскую этничность.

Диалектика обновления культуры в том и состоит, что, с одной стороны, этот процесс связан с традицией, а с другой – прорывает ее, достигая «нетрадиционных» форм и сфер культуры. Азербайджанская культура глубоко национальна. Она есть продукт многовекового творчества и созидания многих поколений азербайджанского народа и служит формой и стержнем его духовного бытия, и в то же время ее важнейшие ценности, особенности и завоевания не знают национальных границ. Независимо от того, насколько специфичны исторические опыт и знания, художественно-эстетические ценности, гуманистические идеалы и народные традиции по существу своему общечеловечны, открыты и осваиваются людьми независимо от того, какой они национальности.

Как было отмечено исследователями, историко-художественный опыт, который хранится в специальных институтах культурной памяти народа, независимо от его актуальности, его «захваченности» традицией, - весь

этот опыт превращается в «колоссальный резервуар потенциальных традиций». Но способы извлечения из этого резервуара тех или иных моделей и построения из них «традиционного ряда», принципы структурирования наследия, все более задаются актуальными проблемами современного художественного творчества, отражающего конкретный социокультурный контекст развития.

В этом смысле, народное декоративно-прикладное искусство Азербайджана также является резервуаром потенциальных традиций. Фактологический материал позволяет выявить определенные специфические принципы структурирования поэтики традиционного искусства в живописи Азербайджана XX века.

Творчество не может происходить без опоры на культурное прошлое, отдаленное или близкое, но его возрастающая активность проявляется в способности к непрерывной организации и переорганизации прошлого в сосуществующие, конкурирующие, противоборствующие, исчезающие, вновь возникающие и постоянно перестраивающие порядки.

При таком способе существования и функционирования традиция утрачивает свое стереотипное действие, за ней более сохраняется функция трансмиссии опыта и менее – функция унификации художественной деятельности. Это находит своеобразное отражение в интерпретации традиционного декоративно-прикладного искусства в живописи Азербайджана XX-XXI веков.

Ключевые слова: изобразительное искусство, этнос, этническое своеобразие, творческий тип, художественная традиция.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Василенко В. М. Народное искусство. Избранные труды о народном творчестве X-XXвв. М., 1974
2. Василенко В. М. Указ.соч., с. 27
3. Канцедикас А. Искусство и ремесло (к природе народного искусства). М., 1977
4. Канцедикас А. Указ.соч., с. 6
5. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. Теория и практика. М., 1983
6. Некрасова М. А. Указ. Соч., с. 50

7. Малинина Т.Г. В потоке времени: национальные традиции в координатах современной культуры. В сб. Творчество Баки Урманче и актуальные проблемы национального искусства. Искусство тюркского мира. Вып. 2. Казань, 2012, с. 33-36
8. Булатова Д.С., Булатова А.С. Новая историческая жизнь евразийских символов. В сб. Творчество Баки Урманче и актуальные проблемы национального искусства. Искусство тюркского мира. Вып. 2. Казань, 2012, с.94-101; Абдулина А.Б. Архетип и его образные аватары в художественном мире. В сб. Актуальные проблемы литературоведения, искусствознания и фольклористики на современном этапе. Алматы, 2011, с. 179-187; Шарипова Д.С. Архетип матери в живописи и станковой скульптуре Казахстана периода независимости. В сб. Актуальные проблемы литературоведения, искусствознания и фольклористики на современном этапе. Алматы, 2011, с.466-474
9. Фольклор как исторический источник в калмыцком изобразительном искусстве XX века (к вопросу пространственно-временных параметров живописной картины мира). В сб. Творчество Баки Урманче и актуальные проблемы национального искусства. Искусство тюркского мира. Вып. 2. Казань, 2012, с.197-203
10. Мамед-заде И. Культура и мугам: некоторые философские аспекты проблемы; Абдуллаева С. Мугам и изобразительное искусство; Багирова С. Пространство азербайджанского мугама: современная жизнь древнего искусства; Дадашзаде З. Поиски национальной модели в азербайджанской симфонии; Кязимова Л. Некоторые особенности взаимосвязи мугама с поэзией и декоративно-прикладным искусством. В сб. «Материалы международного научного симпозиума «Мир мугама». Баку, 18-20 марта 2009 г.
11. Мамед-заде И. Культура и мугам: некоторые философские аспекты проблемы. Указ.соч., с. 292-293
12. Зуммер В.М. Вехи развития искусства Азербайджана.//Художественная культура Советского Востока. – М.-Л., 1931. – 91-102; Саламзаде Э. Искусствознание Азербайджана. XX век. Баку, 2001
13. Азербайджанцы: историко-этнографический очерк. Интернетресурс.
14. Азербайджанцы: историко-этнографический очерк. Указ.соч., с.
15. Мамедов Т. Азербайджанская музыкальная культура прогрессирует с каждым днем. Интервью. Интернетресурс.

Gülnaz Mədətova (Azərbaycan)**Azərbaycan təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətlərinin qarşılıqlı təsirinin öyrənilməsində metodoloji yanaşmalar**

Məqalədə Azərbaycan təsviri və dekorativ-tətbiqi sənətlərinin qarşılıqlı təsirinin öyrənilməsində metodoloji yanaşmalar əsaslandırılır. Unikal ənənəvi mədəniyyətə, həmçinin XX əsrdə formalaşmış və Avropa mədəniyyətinin məxsusi əlamətlərini özündə daşıyan hər bir xalq üçün bədii mədəniyyətin belə fərqli tiplərinin qarşılıqlı təsirinin öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir. Azərbaycanın xalq dekorativ-tətbiqi sənəti potensial ənənələrin xəzinəsidir. Bu mənada, XX-XXI əsrlər Azərbaycan boyakarlığında ənənəvi sənətin poetikasının strukturunda müəyyən spesifik prinsiplərin aşkarlanması böyük maraq doğurur.

Açar sözlər: təsviri sənət, etnos, etnik özünəməxsusluq, yaradıcılıq tipi, bədii ənənə.

Gulnaz Madatova (Azerbaijan)**Methodological approaches in study of mutual influence of Azerbaijani fine and decorative-applied arts**

Methodological approaches in the study of mutual influence of Azerbaijani fine and decorative-applied arts are based in the article. Studying the unique traditional art, which was formed also in the twentieth century and owing specific features of European culture, mutual influence of such different types of artistic culture is urgent for each nation. People decorative-applied art of Azerbaijan is a treasure of potential traditions. In this regard, revealing of certain peculiar principles in structure of poetics of traditional art in Azerbaijani painting in the twentieth and the twenty first centuries rouses great interest.

Keywords: fine-art, ethnos, ethnical identity, type of creativity, artistic tradition