
**К ВОПРОСУ ОБ АРХЕТИПАХ И СТЕРЕОТИПАХ В
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЖИВОПИСИ XX-XXI ВЕКОВ
(НА ПРИМЕРЕ НЕФТЯНОЙ ТЕМАТИКИ)**

На протяжении многих веков, с древнейших времен, земля Азербайджана (и прежде всего - Апшерон) известна своими уникальными ресурсами углеводородного сырья. Освоение и использование апшеронской нефти богато фактами и представляет собой одну из важнейших страниц новейшей истории Азербайджана.

Наиболее ранние сведения о добыче нефти на Апшероне имеются в древнеалбанских письменных источниках. А начиная с VIII века многочисленные, достоверные данные о колодезной нефтедобыче на Апшеронском полуострове систематически встречаются в трудах ряда арабских ученых и описаниях путешественников. (1) Общеизвестно, что со второй половины XIX века нефтедобыча становится одной из важнейших статей экономического развития Азербайджана, и именно азербайджанской нефтяной промышленностью, вплоть до 1910 года, была в основном представлена российская нефтяная промышленность. (1)

Неудивительно, поэтому, что тема нефти, нефтедобычи является одной из важнейших составляющих в азербайджанском изобразительном искусстве. Именно образы нефтяников, как и панорамы нефтепромыслов, на протяжении советского периода определяли собой «лицо» азербайджанской художественной школы и пользовались безусловным приоритетом со стороны официальных структур в области культуры и искусства.

Основной тезис политики советского государства - «искусство, национальное по форме и социалистическое по содержанию» - естественным образом подталкивал художников в «центре» и на «периферии» к формированию определенного «банка данных» - тем и принципов их интерпретации, которые были не только желательными, но и безошибочными с точки зрения идеологической цензуры и продвижения по карьерной лестнице.

Сильнейшим импульсом развитию и укреплению нефтяной темы как ведущей в азербайджанской живописи стало открытие в 1949 году уникального морского месторождения Нефтяные Камни, которое было выдающимся событием в развитии нефтяного дела Азербайджана и безусловно вызвало неутолимый (по сей день!) интерес со стороны азербайджанских художников. И действительно, здесь было чем гордиться: за сравнительно короткий срок в открытом море, на расстоянии до 100 км от берега были созданы крупные морские промыслы, оснащенные первоклассной (для того времени) техникой и явившиеся крупнейшим в мире морским нефтяным месторождением, как по мощности залежи, так и по объему добываемой нефти.

Именно Нефтяные Камни составляли «романтику» в культурной и общественной жизни Баку, став объектом паломничества художников, писателей, журналистов, кинорежиссеров. Именно тогда, на протяжении 1950-х годов, и именно вокруг Нефтяных Камней складывались определенные стереотипы отражения нефтяной тематики в изобразительном искусстве. Каждый уважающий себя художник считал своим долгом посетить Нефтяные Камни (а многие жили там на протяжении многих месяцев, как, например, Саттар Бахлулзаде и Марал Рахманзаде), и трудно было не увлечься этой «новой» красотой конструкций, и трудно было не восхищаться терпением, выносливостью и мужеством нефтяников Каспия.

Вышки, качалки, цистерны, наполненные нефтью, танкеры, транспортирующие нефть и катера, транспортирующие рабочих, наконец, чайки - неизменный атрибут Каспийского моря и неизменные спутники нефтяников Каспия - и, конечно же, суровые, как будто выточенные солёными ветрами лица добытчиков «черного золота»: все это на многие годы составило ведущий тематический ряд в азербайджанском советском изобразительном искусстве.

С обретением независимости, с 1991 года, Азербайджан вступил в новую фазу истории нефтедобычи, и важнейшим фактом здесь явился, безусловно, так называемый «Контракт века», заключенный в 1994 году тринадцатью крупнейшими нефтяными компаниями мира. И вновь нефть становится предметом особой национальной гордости и, забегая вперед, можно сказать, что именно этот контекст - нефтяные запасы как залог процветания страны - постепенно утвердился в современном

азербайджанском искусстве как ключевой акцент в интерпретации темы нефти. Наряду с традиционным отражением уже упомянутых конструкций, появляются и развиваются такие формы существования нефтяной тематики как решение сугубо художественных, творческих задач на фоне традиционных нефтяных ландшафтов, а также использование нефти как самостоятельного красочного пигмента.

Что же касается традиционной формы отражения темы нефти в изобразительном искусстве, то безусловным стимулом здесь стал конкурс ArtEnergy, проводимый государственной нефтяной компанией SOCAR. Было проведено два конкурса - в 2012 и 2014 годах. (2,3) К ним был проявлен большой интерес, прежде всего, со стороны молодых художников, и это закономерно. Результаты конкурсов, как и общая панорама представленных работ (всего около 200!), в контексте данного исследования, составляют важнейший источник в плане выявления тенденций интерпретации темы государственной важности в современном художественном творчестве.

Представляется целесообразным, прежде всего, выявить ключевые мотивы, вокруг которых строили художники свои композиции.

1. Нефтяные конструкции (вышки, разведывательная платформа, качалки, и т.д.)
2. Морские виды, в которые вписаны нефтяные конструкции - как правило, тривиальные, псевдо-романтические пейзажи, с участием чаек, закатного или восходящего солнца, и т.д.
3. Классический нефтедобывающий антураж (вышки, качалки, цистерны), представленный в стилизованной фольклорной манере и вписанный в историко-культурологический контекст. Рассмотрение нефти как элемента культурного достояния Азербайджана.
4. Показ исторического прошлого нефтедобычи - панорама первых нефтепромыслов на Апшероне.
5. Традиционная панорама нефтепромыслов на Апшероне.
6. Трубы и железные конструкции, показанные в фокусе, крупным планом, как самостоятельная тема.
7. Пересечение темы нефти с образцами современной архитектуры Баку. Безусловными фаворитами здесь выступают гостиничный и бизнес-комплекс Башни Огня (FairMount), Культурный Центр им.Г.Алиева, Кристал Палас. Эти и ряд других построек последне-

го десятилетия рассматриваются художниками как символы «нового Азербайджана» и в безусловной связи с расширенной и обновленной инфраструктурой нефтедобычи в стране.

Как видно из перечисленного, новизна в интерпретации нефтяной темы, в основном, связана с активным внедрением в образную ткань произведений традиционных элементов национальной культуры и памятников современной архитектуры, несомненно повлиявших на облик столицы Азербайджана сегодняшнего дня.

Также и в названиях работ можно выделить буквально несколько ключевых понятий - формулировок, «кочующих» из картины в картину, демонстрируя устойчивую тенденцию и стереотипность, сформированные в азербайджанском менталитете на протяжении второй половины XX века. «Страна огней», «Черное золото», «Утро на Каспии», «Чудо», «Сила», «Развитие», «Будущее» «Богатство»... Так или иначе, подавляющее большинство работ названо или построено в рамках этих определений.

Экспозиции обоих конкурсных показов в целом отличались заметным преобладанием плакатного пафоса, работ-компиляций, механически соединявших в себе какие-то характерные и красноречивые образы-знаки, почти дословно отражающие «прямую речь» из публицистических статей и рекламных роликов.

Но будет неправильным не остановиться на ряде авторов, сумевших найти в столь «исхоженном» (образно говоря, даже - «истоптанном»!) поле какие-то свои, индивидуальные «тропы», что может служить свидетельством наличия и художественного дара, и способности к самостоятельному мышлению.

В частности, интересное решение темы, хотя и построенное вокруг упомянутых выше стереотипов, было предложено Анаром Гусейнзаде в работе «Защитить природу», представленной им на конкурс в 2012 году и получившей первое место. Колоссальных размеров композиция составлена из трех мотивов, которые, с точки зрения художника, наиболее емко характеризуют современный Азербайджан как страну с развитой нефтедобывающей промышленностью. Это - морская нефтедобывающая установка, железнодорожный состав с цистернами, транспортирующими нефть, и Башни Огня - современный гостиничный и офисный комплекс, все чаще воспринимаемый художниками как символ нового Баку.

В лаконичной и эффектной композиции художнику удалось соединить два казалось бы несоединимых аспекта: с одной стороны - присутствующий в картине, очевидный содержательно-описательный характер, а с другой стороны - концептуальный подход, придавший этой, по сути, плакатной работе остро современное звучание. Подробно описанная во всех конструктивных деталях установка показана в ночи, ярко освещенная огнями. На глубоком черно-фиолетовом фоне она выглядит как некий предмет, изготовленный из горного хрусталя, как осыпанное драгоценными камнями произведение ювелирного искусства. Таким образом, посредством простого приема художник добился глубоко символического и пафосного звучания инженерного сооружения, представленного с прозаической простотой и со всеми техническими подробностями.

На конкурсе ArtEnergy 2014 года первого места была удостоена картина Мамедгусейна Гусейнова «Утро моего Каспия». Большой горизонтального формата холст представляет величественную панораму Каспия в туманное утро. Прибрежная часть на первом плане картины полностью заполнена стаей чаек, сквозь которую просматривается плавучая нефтедобывающая установка «Хазар». Несколько репрезентативный, плакатный характер композиции смягчается единым золотистым колоритом, в котором выдержан холст. Опять же, полностью уместающаяся в стереотипный образный ряд, эта работа отличается поэтическим звучанием, чем, вероятно, и расположила в свою пользу мнение жюри.

Художником, для которого нефтяная тема имеет глубоко личное значение, является Вугар Али. Окончивший Художественное училище имени Азима Азимзаде по специальности «Художественная роспись», а затем Азербайджанский государственный университет искусств по специальности «Промышленная графика», он как будто всесторонне «подготовился» к воплощению нефтяной тематики в изобразительном искусстве. Выросший на Апшероне, сын нефтяника, художник уже с ранних шагов в профессиональном творчестве стал уделять особое внимание теме нефтедобычи. Среди его произведений подавляющее место занимают виды Апшеронских промыслов, морские пейзажи, на горизонте которых высятся нефтяные вышки, качалки, разукрашенные различными национальными узорами и сосуществующие в композициях с традиционными символами Страны Огней.

В представленной художником на конкурс 2012 года картине «Нефтяная сказка» вытянутый по горизонтали холст, подобно триптиху, поделен

на три части. Центральная часть, содержащая три вышки, и боковые части, на которых изображены качалки, остроумно заполнены различными символами - традиционными узорами и образами. Это - бута, гранаты, удода, ромбовидная форма «пахлава», определенные ковровые узоры. Аналогичный подход можно наблюдать и в картине «Радость нефти», представленной художником на конкурс 2014 года. Здесь можно наблюдать предельную трансформацию мотива нефтяной вышки в ковровый узор. Да и в целом, холст своим плоскостным, орнаментальным решением скорее напоминает современный ковер. Как уже отмечалось, на обоих конкурсных просмотрах было показано немало работ, в которых нефть (вышки, платформы, качалки) сопоставляется с образами традиционной азербайджанской культуры (ковер, медная посуда, музыкальные инструменты, и т.д.). И это свидетельствует о том, что в творческом сознании азербайджанских художников зародилась и утвердилась новая тенденция, а именно восприятие нефтяной темы на уровне национального сознания, внедрение ее в «реестр» подлинно национальных, народных ценностей, восприятие нефтяных запасов как национального достояния.

Впервые эта тенденция «зазвучала» во всех голос в работах Этибара Асланова, созданных в технике компьютерной графики и показанных на выставке в Союзе Художников Азербайджана осенью 2009 года. На тот период это была первая в Азербайджане выставка произведений в компьютерной графике, где были в полной мере раскрыты неограниченные возможности компьютерных технологий как средства художественной выразительности. Выставка (как и показанная серия работ) называлась «Азербайджанская нефть: история и современность» и была посвящена 15-летию заключения «Контракта века». Одна из работ этого цикла - «Ритмы Баку» - была представлена художником на конкурс 2012 года.

В основе своих работ Э.Асланов использовал различный исходный материал: хронику наших дней, старые открытки и архивные документы, связанные с разработкой первых месторождений на Апшероне, виды памятников архитектуры и современного Баку, фотографии новейших нефтедобывающих установок. Посредством компьютерных технологий он синтезировал картины прошлого и настоящего в собирательные образы нового Азербайджана.

В качестве одного из типичных, стереотипных мотивов выше был отмечен показ конструкции (отдельных элементов, труб) крупным пла-

ном, как «лицо эпохи». Особо здесь хочется выделить две работы. Их авторы - молодые художники - Санубар Салимова («Дерево Благодати», конкурс 2012) и Бутунай Ахвердиев («Нефтяная вышка», конкурс 2014 года). Работа С.Салимовой представляет собой сильно вытянутый по вертикали холст, полностью заполненный изображением фрагмента нефтяной трубы, с детальной передачей различных соединений, вентилей, и прочее. В картине Б.Ахвердиева нефтяная качалка так же показана со всеми технологическими деталями. В обоих случаях молодые художники не только демонстрируют свое мастерство пластической, почти иллюзионистической передачи материального мира. Своим фокусным взглядом они как бы подчеркивают, акцентируют «брутальную красоту» нефтяных конструкций.

Так называемая обсадная труба (основной канал, по которому выкачивается из месторождения нефть) привлекает многих художников в качестве «главного персонажа» своих композиций, и это естественно: ведь именно она и является той главной «жилой», по которой течет «черное золото» в «закрома нашей Родины». Как правило, в производственном процессе рабочие обступают ее со всех сторон, и это провоцирует художников на создание динамичных, центростремительных композиций. Но хотелось бы остановиться на одной работе, возможно не самой лучшей, но обращающей на себя внимание интерпретацией автора - Самира Рамазанова. Картина называется «Яллы» (конкурс 2012 года). В узком пространстве вертикального холста, с максимально высокой точки зрения показана группа рабочих, сцепившихся руками друг с другом и неистово двигающихся по кругу вокруг обсадной трубы. Лаконичное пластическое решение (на картине нет никаких побочных деталей - только фигуры рабочих и труба) компенсируется богато проработанной фактурой, представляющей собой многослойную, тщательную работу с двумя основными цветами - желтым (золотое сияние, ликование, святость) и коричневым (мускулистые, натруженные тела рабочих). Процесс добычи нефти здесь трансформирован в некий ритуал, танец-заклинание, одновременно демонстрируя и изначальную, «античную» красоту человеческого тела и динамичную графику телодвижений. С концептуальной точки зрения, эта работа, безусловно, является одной из немногих, представленных на конкурс, в которых нефть как труд, как природное богатство и как национальное достояние показаны в органичном слиянии.

В целом же, надо отметить, что подавляющее большинство живописных и графических работ, показанных на конкурсе, представляют вполне традиционную интерпретацию темы, решаемую каждым художником в присущей ему манере - будь то при-

митивизм, или условно-декоративный стиль, или условно-реалистическая манера. Определенное разнообразие вносит применение необычных техник или материалов, как, например, работа К.Алиевой «Нефтяные вышки» (конкурс 2012 года), выполненная в технике мозаики на холсте.

Подытоживая данный обзор, можно сделать следующий вывод: если в начальный, до-советский период, художниками, как правило, представлялась общая панорама различных этапов нефтедобычи (выкачивание, транспортировка, условия труда), а в советский период основной акцент делался на воспевании мужества профессии нефтяника и красоте нефтяных конструкций, то в настоящий период художники все больше ассоциируют нефть с национальным достоянием как составляющую национальной культуры и залог дальнейшего развития и процветания Азербайджана.

ЛИТЕРАТУРА

1. М.Ю.Мир-Бабаев. Краткая история азербайджанской нефти. Баку, «Азернешр», 2009, 376 стр.
2. İncəsənət enerjisi. Art Energy. 2012.
3. İncəsənət enerjisi. Art Energy. 2014.

Ключевые слова: Контракт Века, SOCAR, Art, Нефтяные Камни, искусство Азербайджана, конкурс «Энергия Искусства», Азербайджанская нефть, история и современность, Таир Салахов.

Əminə Məlikova (Azərbaycan)

**XX-XXI əsrlər Azərbaycan rəssamlıq sənətində arxetip
və stereotiplər (neft mövzusu əsasında)**

Müəllif Azərbaycan rəssamlarının 2012-ci və 2014-cü illərdə SOCAR tərəfindən təşkil olunmuş “Art Energy” müsabiqəsinə təqdim etdiyi əsərləri təhlil edərkən aşağıdakı nəticəyə gəlib. Sovet dövründən əvvəl rəssamlar neft sənayesinin müxtəlif mərhələlərinin, məsələn qazma, nəqlətmə sahələrinin, iş şəraitinin ümumi mənzərəsini yaradırdılar. Sovet dövründə isə Azərbaycan rəssamları daha çox neftçi əməyinin mətin xarakterinin, neft istehsalı konstruksiyalarının gözəlliyinin təsvirinə diqqət yetirirdilər. Müasir dövrün təsviri sənətində neft əsasən milli sərvət kimi, milli mədəniyyətin ayrılmaz hissəsi, Azərbaycanın inkişafının və çiçəklənməsinin qarantı kimi təqdim olunur.

Açar sözlər: Əsrin Müqaviləsi, SOCAR, Neft Daşları, Azərbaycan İncəsənəti, “İncəsənət Enerjisi” müsabiqəsi, Azərbaycan Nefti, tarix və müasirlik, Tahir Salahov

Amina Melikova (Azerbaijan)

**On Question of Archetypes and Stereotypes in the Azerbaijan
Painting of the 20th-21st centuries (basing on oil theme)**

Having analyzed the paintings represented by the Azerbaijan artists at Art Energy Competition organized by SOCAR in 2012 and 2014, the author came to following conclusion. In the pre-soviet period the artists as a rule represented the general panorama of the various stages of oil industry as, for example, drilling, transportation, work conditions. In Soviet period the Azerbaijanian artists paid mainly attention for the courageous character of the oil workers job as well as for the beauty of the oil production constructions. Currently the artists associate the oil mainly with the meaning of national property as a constituent part of the national culture and a guarantee for further development and flourishing of Azerbaijan.

Key words: Contract of the Century, SOCAR, Art, Oil Rocks, Azerbaijani Art, ART Energy competition, Azerbaijan Oil, history and modernity, Tahir Salahov.