

Адрес статьи / To link this article: <http://cat.ifmo.ru/ru/2019/v4-i2/187>

Традиции и инновации в актуальном искусстве современного Азербайджана

М.В. Бусыгина

Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Россия

marinabusigina90@gmail.com

Аннотация. Одной из главных тенденций в современном азербайджанском обществе является ярко выраженный интерес к своему историческому прошлому, вызванный ростом этнического самосознания. Данный процесс отразился и на художественной культуре. Появились новые художники, многие из которых создают произведения в этнических традициях, применяя современные информационно-коммуникационные технологии. В статье на основе анализа текущих проектов и работ в области изобразительного искусства рассматривается то, как культурное наследие, в частности, традиционный азербайджанский ковер, обретает новое прочтение, новые интерпретации. Актуальность данной темы обусловлена и процессами глобализации, которые могут привести к «стиранию» самобытности того или иного народа.

Ключевые слова: культура Азербайджана, современное искусство, ковер, информационно-коммуникационные технологии

В XX веке появление новых средств перемещения, связи, компьютеров и робототехники изменили стиль жизни, оказав влияние на все области деятельности человека. Часто, в погоне за модернизацией и технологиями, культурные традиции рассматриваются как пережиток прошлого. Существует мнение, что «либо традиция, наконец, задушит живую творческую потенцию, ... либо давление прошлого на настоящее должно прекратиться, и тогда наступит длительный период, в течение которого новое искусство мало-помалу излечится от губительных влияний старого» [1, с. 252]. Однако, на наш взгляд, именно самобытные традиции являются неисчерпаемым источником творчества и, несмотря на бурное развитие информационного общества, тем не менее, обращение к своим корням и истокам характерно для всех стран. От баланса между модернизацией и традицией зависит будущее развитие культуры того или иного общества. В связи с этим, данная область исследования представляет в настоящее время научный интерес.

Искусство является универсальной коммуникативной системой. В художественных произведениях сконцентрированы общечеловеческие культурные ценности, как прошлого, так и современности. Применение в сфере культуры и искусства информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые включают в себя различные программно-технические средства, методы и процессы, необходимые для сбора и использования информации, расширяют творческие возможности творцов, предоставляя новые способы самовыражения. Знаменитые гравюры на шелке Энди Уорхола, произведения Стеларка, «Дышащий дом» и огромное множество других

работ созданы на основе синтеза технологий и искусства. Современные технические средства, к примеру, мультимедийные порталы, интерактивные карты, аудио туры, мобильные приложения, позволяют более полно и цельно воспринимать элитарное искусство, делая его доступнее. Современные технологии помогают адаптировать традицию, осовременить ее, сделать ее близкой и понятной жителю мегаполиса.

Изучая современное искусство Азербайджана, мы обращаемся к культурному наследию, на котором, как на базисе, вырастает актуальная художественная культура Азербайджана сегодняшнего дня. В музыкальном и изобразительном искусствах каждый этнос выражает свое восприятие картины мира посредством собственного художественного языка. Изобразительное искусство Азербайджана, как и большинства мусульманских стран, на протяжении многих веков, вплоть до вхождения в Российскую империю в начале XIX века, находилось в сфере культурного влияния Среднего и Ближнего Востока. Ковровый узор и средневековая книжная миниатюра явились выражением художественной национальной самобытности, став в дальнейшем основой азербайджанского изобразительного искусства XX–XXI вв.

На протяжении веков ковер в утилитарном понимании представляет собой сотканное изделие ручной работы, которое, в первую очередь, было необходимо в быту. Но это и произведение искусства, которое характеризовало определенное положение, статус, эстетические вкусы людей, населяющих определённую местность, являлось своего рода «посланием». Изучая культуру ковроткачества, мы имеем возможность познакомиться с древними представлениями, иными словами, этот феномен хранит в себе этнический код — знаковую систему, относящуюся к периоду формирования азербайджанского этноса.

Ковроткачество неразрывно связано с азербайджанским народом. Истоки его развития в первую очередь связаны с природными условиями, позволяющими заниматься овцеводством. Овечья шерсть служила основным сырьем для создания различных видов безворсовых и ворсовых изделий. Сведения о ковроткачестве можно найти в работах античных (Ксенофонт и другие) и арабских (Табари, Мукаддаси и других) авторов [2, с. 241].

Естественно, каждый век привносил с собой определенные изменения в работы художников-мастеров народно-прикладного искусства. Сельджуки и огузы (тюркские племена), массово осевшие на территории Азербайджана в XI–XII вв., оказали особое влияние на развитие искусства ковра в этом регионе. Новые символы и знаки, вошедшие в орнаментику с того времени, стали характерными особенностями азербайджанской ковровой культуры. В частности, речь идет о таком символе, как равноконечный крест с небольшим ромбом в середине и парными рогоподобными завитками на концах крестовин, получивший в Азербайджане название «кохна-нахыш» (в Средней Азии «кай-калак»). Трансформируясь со временем, данный знак приобрел дополнительные элементы, превратившись в ступенчатый ромб с крючками по периметру, став «своеобразным архетипом — структурной основой, на которой, усложняясь, видоизменяясь, стилизуясь, развивались орнаментальные узоры среднеазиатских, азербайджанских и турецких ковров» [3, с. 30].

По своим художественным качествам азербайджанские ковры отличаются техникой изготовления и плотностью ткани — с амплитудой от 160 до 400 тыс. узлов на 1 кв. м. [2., с. 242]; благородной цветовой гаммой, сочной палитрой с огромным множеством цветовых оттенков и нюансов, устойчивостью естественных красителей. Основной отличительной чертой азербайджанских ковров является композиция, разнообразие орнаментов, мотивов и элементов декора. Композиционно ворсовые ковры состоят из центральной части и обрамляющих полей, с такими характерными элементами, как медальоны, цветы, бута, гюббе и кетебе [4, с. 393]. Начиная со средних веков, ковер был главным средством выражения самобытных художественных традиций того или иного региона Азербайджана, иногда даже отдельно взятого населенного пункта. Так, различают четыре самобытные школы ковроткачества, имеющих свои характерные узоры и орнаменты — Тебризскую, Карабахскую, Гянджа-Газахскую и Куба-Ширванскую. В XVI веке азербайджанское средневековое искусство ковроткачества, обогатившись тюркскими, арабскими и иранскими художественными традициями, достигло совершенства. Подтверждением высокой репутации художественных достоинств азербайджанских ковров служит их воспроизведение на картинах ряда художников эпохи Возрождения (Ганса Мемлинга, Ганса Гольбейна, Карло Кривелли) [2, с. 241].

Современный постсоветский период отличается новой волной интереса к этническим традициям и корням. Только за последние 15 лет было подписано более 300 директив в области культуры, особое внимание уделяется сохранению и развитию национального культурного наследия. В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО вошло 13 наименований, среди которых и традиционное искусство ковра (2010 г.) [5]. Ковровый колорит и мотивы повлияли на творчество азербайджанских художников XX века — Азим Азимзаде, Таги Тагиева, Саттара Бахлулзаде, Тогрула Нариманбекова, представителей так называемой «Апшеронской школы» — Расима Бабаева, Джавада Мирджавадова и других, чьи работы стали основой национальной изобразительной школы. Молодое, уже постсоветское, поколение художников, используя новые художественные средства и современные технологии, расширило границы представления о традиционных и старинных видах декоративно-прикладного искусства. Работы Фариды Расулова, Фаига Ахмеда, Эльшана Ибрагимова, Чингиза Бабаева, Бутунай Хагвердиева подтверждают мнение о том, что традиция может быть актуализирована и быть гармоничной частью современной жизни, стиля и дизайна.

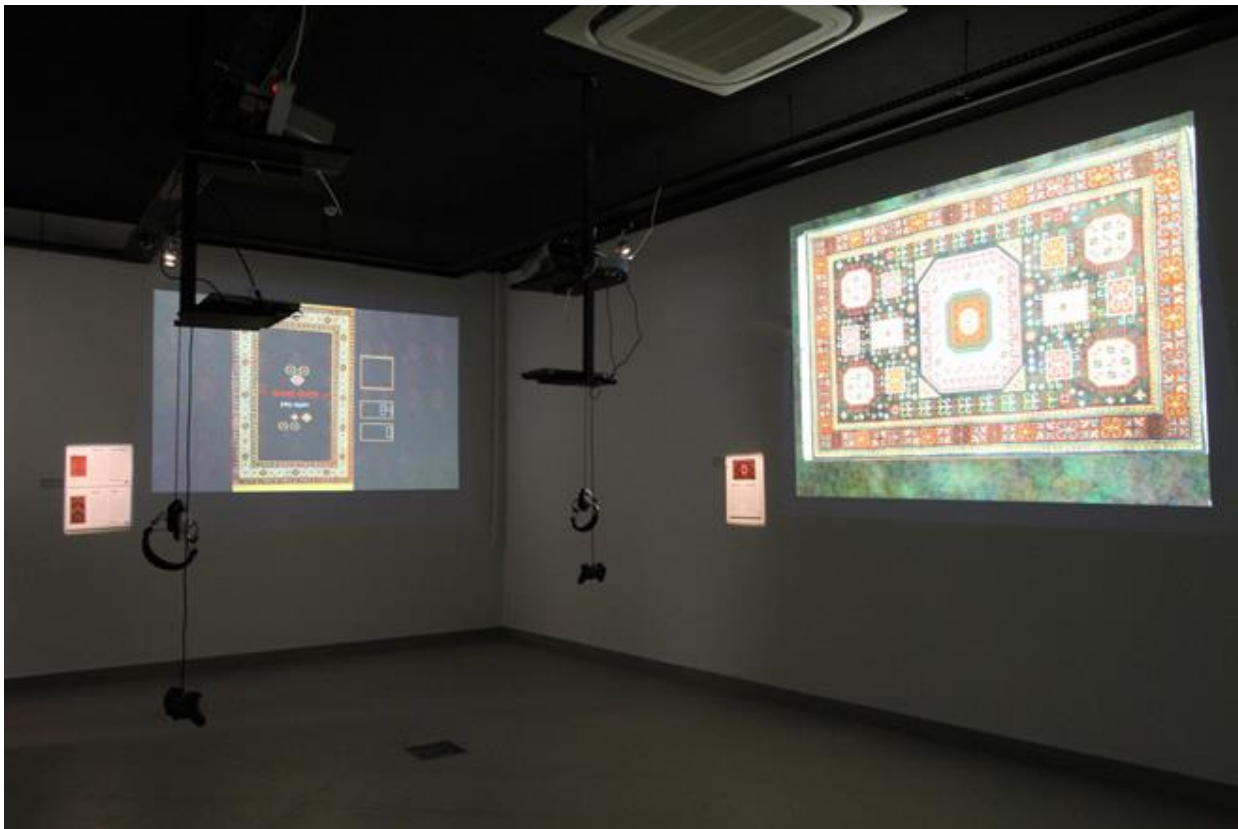
На выставке к открытию первой в Азербайджане галереи современного искусства (2012 г.) было продемонстрировано сразу несколько интересных работ, в которых национальное достояние — ковер — оказался в совершенно новом прочтении (Рис. 1). Фарид Расулов, помимо живописи и скульптуры, активно работает с разнообразными средствами художественных медиа — 3D-графикой, анимацией и инсталляциями. Так, художник представил западный интерьер в национальном колорите, покрыв всю поверхность комнаты и ее предметы ковровым узором. Для большей контрастности он разместил белоснежных животных (львов, пеликанов, игуан и других), что еще сильнее подчеркивало полярность Востока и Запада. Идея инсталляции — обратить общественное внимание на живое прошлое, которое, в отличие от объектов постмодерна, содержит в себе гораздо больше закодированной информации древних пластов азербайджанской культуры.

Рис. 1. Творчество Фариды Расулова. Источник: Электронный журнал «Баку» (<https://baku-magazine.com/culture/faig-ahmed-carpet-azerbaijan/>)

Синтез электроники и древних художественных традиций был представлен в «ковро-играх» художника и дизайнера Эльшана Ирагимова (рис. 2). В основе его проекта — ковры как элементы в игре тетрис (tetris), известной поколению 90-ых. На экране, обрамленном рамкой с традиционным орнаментом, каждый посетитель выставки, используя джойстик, мог складывать ковровые узоры под звучащие национальные мелодии. Четыре ковра, специально подобранные для этого проекта, были схожи, однако собрать их в гармоничную композицию мог далеко не каждый. В игре snake — ковёр гянджа-газахской школы явился своего рода полем с препятствиями, которые должна была обходить электронная змейка. Аналогичные проекты были задуманы с играми Asteroid и Invaders.

Рис. 2. «Ковро-игры» художника и дизайнера Эльшана Ирагимова

Другая его работа — флэш-анимация «Drop of Life» («Капля жизни») основана на научных исследованиях в области геологии академика Худу Мамедова. В музыкально-визуальном проекте была воплощена его теория о связи между ковровыми узорами, структурой кристаллов и даже кровеносной системой человека. В основе анимации — капля, из которой в дальнейшем сформировалась вся вселенная, и ковровые узоры и орнаменты, которые со временем все больше усложняясь, представляют собой микро-вселенную.

Одним из интересных, но еще нереализованных проектов, является «Azerbaijan fly carpet simulator». Разработка была предназначена для недавно открывшегося здания Музея ковра. Идея симулятора заключается в том, что каждый посетитель, встав на поверхность конструкции в виде ковра, мог парить как на ковре-самолете и осматривать крупные центры ковроткачества в различных регионах Азербайджана. Симулятор передает ощущения реального полета и сопровождается информацией об особенностях той или иной школы ковроткачества [6].

В творчестве Фаига Ахмеда, признанного художника из Баку, чьи работы выставлены в Музее изобразительных искусств Бостона, Музее округа Лос-Анджелес, Художественном музее Белвью, Институте Искусства и Дизайна Милуоки и многих других собраниях, традиционное декоративное ремесло и визуальный язык ковров входят в современные произведения искусства, разрушая уже дано принятые представления. На его персональной выставке 2012 года под лаконичным названием «Актуальная традиция» ковер представлен в различных состояниях на трех этажах. На первом находится инсталляция из шерсти, на следующем этаже расположены

подготовленные и окрашенные нити, и на третьем — уже сам ковер (Рис. 3). Тем самым автор заставляет зрителя пройти все этапы творческого процесса созидания, когда из неопределенности, хаоса, по законам, проверенным временем, возникает структура, а затем само произведение искусства. Более всего Фаиг Ахмед известен своими фантастическими произведениями, в которых традиционные ковровые мотивы сочетаются с гиперсовременными искаженными цифровыми изображениями, часто в форме пикселей, оптических иллюзий, трехмерных форм и тающей краски (Рис. 4, 5, 6, 7, 8). Для создания эскизов своих работ он разрабатывает модель сначала в компьютерных программах, а чтобы перенести свои рисунки на изделие — выбирает сложные традиционные методы ковроткачества.

Рис. 3. «Актуальная традиция» Фаига Ахмеда. Источник: Электронный журнал «Баку» <https://baku-magazine.com/culture/faig-ahmed-carpet-azerbaijan/>

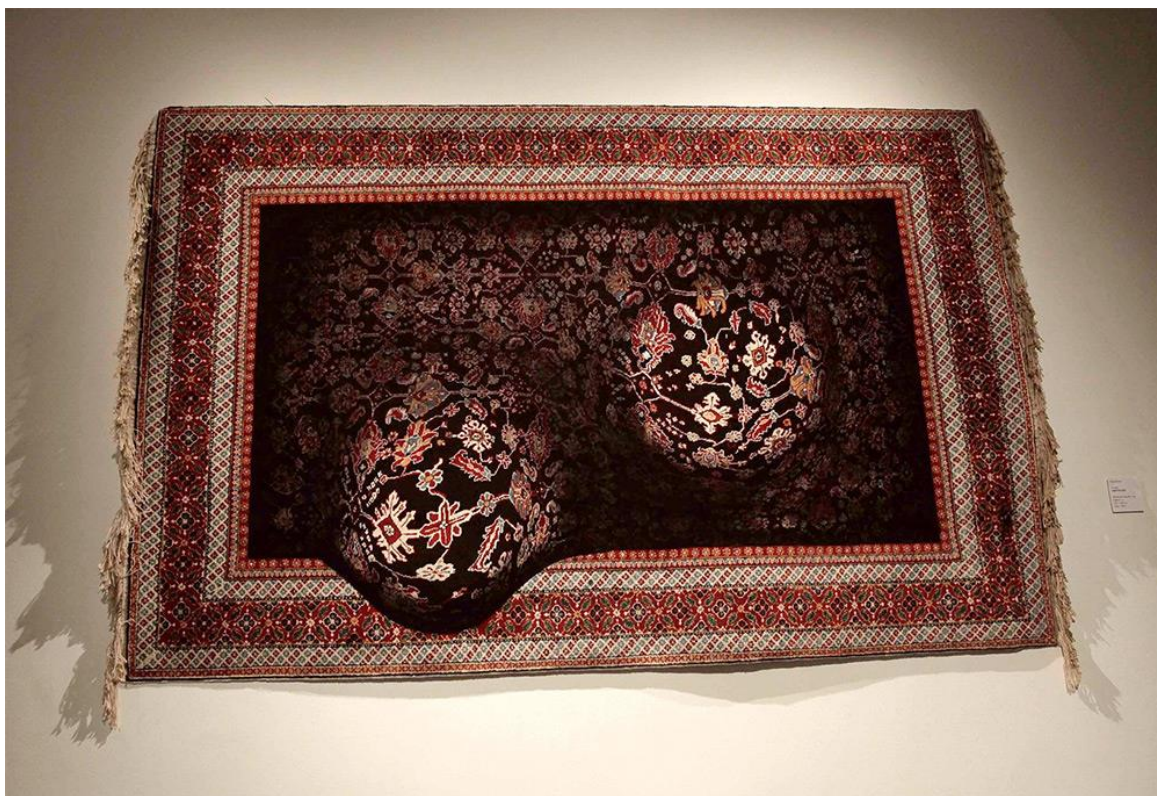
В контексте актуальной традиции работает и признанный за пределами Республики живописец Вугар Мурадов. Так, в 2017 году в Санкт-Петербургском музее современного искусства «Эрарта» состоялась его выставка, на которой были представлены работы с элементами традиционных ширванских, шемахинских, гянджинских и карабахских ковров. В своих работах художник отошел от принципов перспективы, глубины и пространства. Оставляя все как есть, он выписывает узоры ковров на холсте, а затем покрывает монохромным тоном все то, что не относится к сюжету (Рис. 9). Этот свежий метод создает определенную напряженность, поскольку он противоречит принципам композиции ковров, изобилующими деталями и орнаментами. Сохранение пустоты, свободного пространства создает интересный эффект выявляет интересный

эффект будто проникновения в скрытые слои, по ту сторону от зрителя. Неожиданный синтез двух концептуальных подходов, тем не менее, сохраняет стилистическое единство.

Рис. 4. Творчество Фаига Ахмеда. Источник <https://www.thisiscolossal.com/2015/11/faig-ahmed-glitched-rugs/>

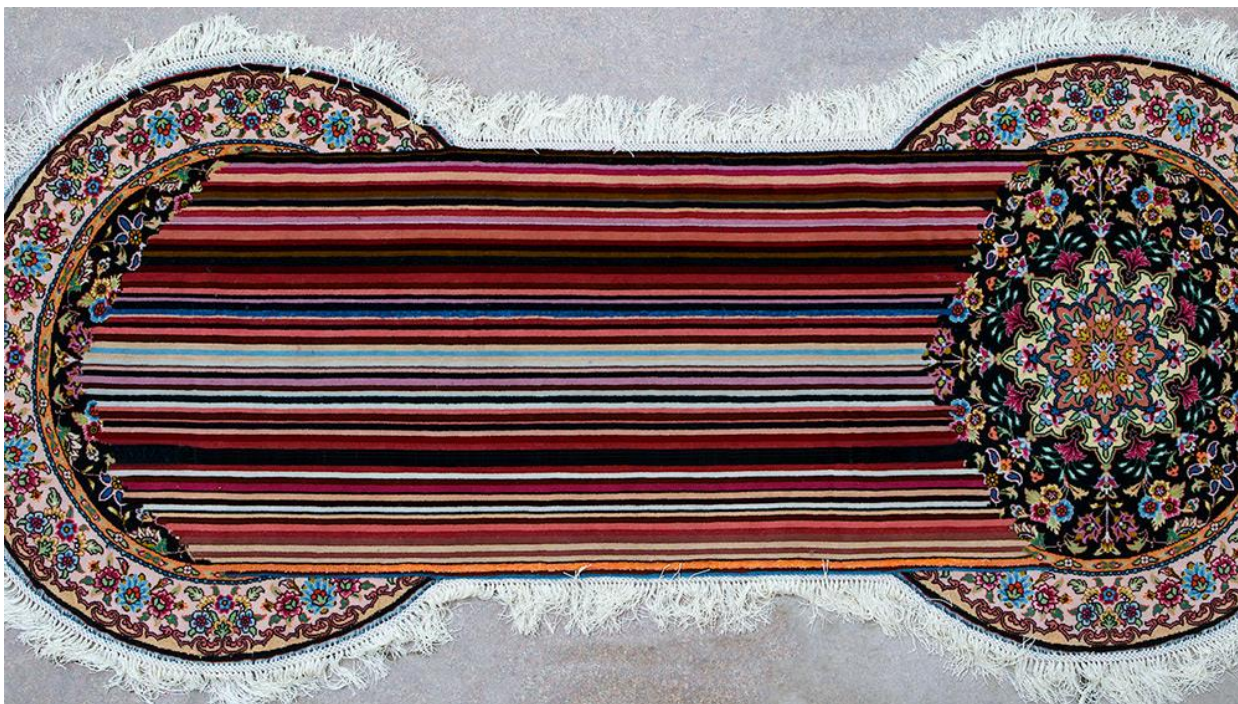
Рис. 5. Творчество Фаига Ахмеда. Источник <https://www.thisiscolossal.com/2015/11/faig-ahmed-glitched-rugs/>

Рис. 6. Творчество Фаига Ахмеда. Источник <https://www.thisiscolossal.com/2015/11/faig-ahmed-glitched-rugs/>

Рис. 7. Творчество Фаига Ахмеда. Источник <https://www.thisiscolossal.com/2015/11/faig-ahmed-glitched-rugs/>

Рис. 8. Творчество Фаига Ахмеда. Источник <https://www.thisiscolossal.com/2015/11/faig-ahmed-glitched-rugs/>

В контексте современной традиции интерес представляют работы Чингиза Бабаева — ещё одного талантливого художника, чей новый способ представления азербайджанского национального культурного наследия привлекает внимание как внутри страны, так и за рубежом. В его интерпретации ковер выложен в четырёхугольной форме из листьев, деревянных брусков и фруктов. Художник смог передать не только колорит, но и характерные знаки и символы. Согласно задумке автора, композиция в конце должна быть сожжена, таким образом делая отсылку к древнейшему слою азербайджанской культуры — зороастрийским представлениям, в которых огонь обладает очищающими свойствами и является символом Добра.

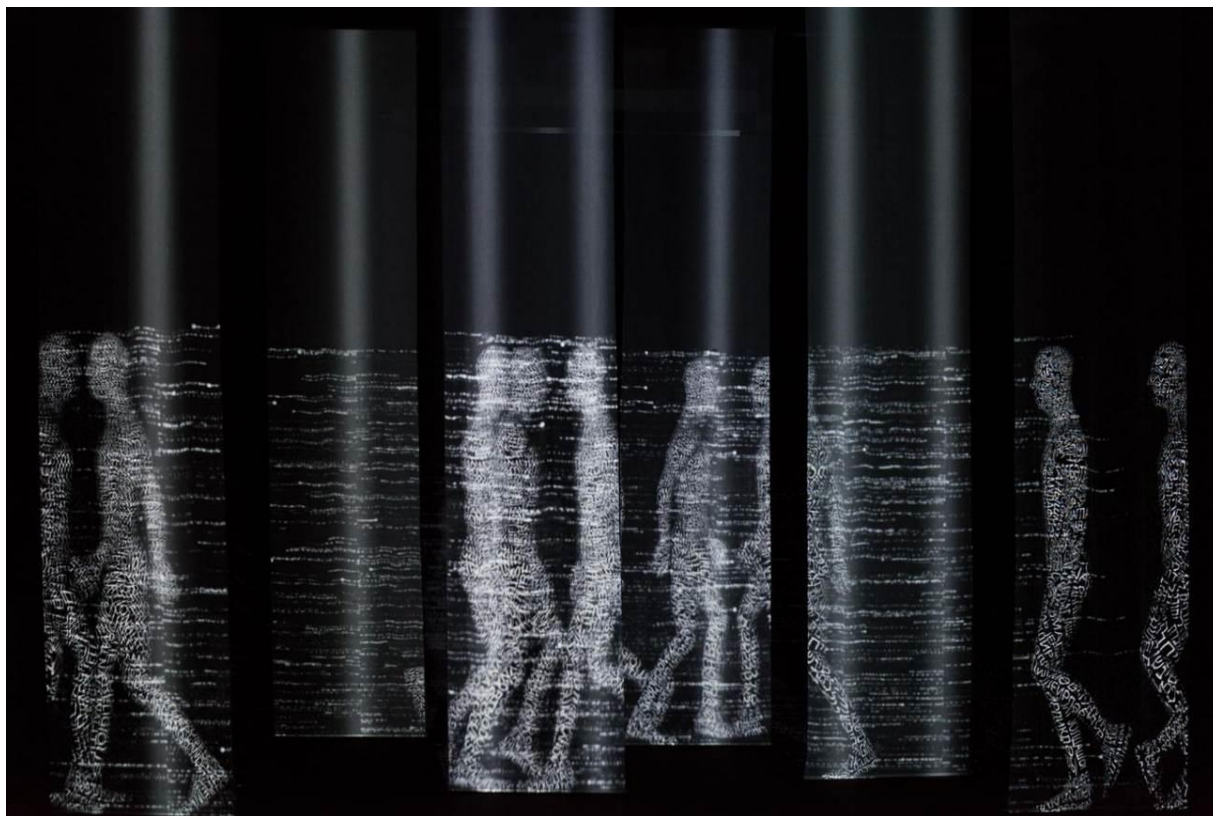

Рис. 9. Одна из работ Вугара Мурадова. Источник: <http://antennadaily.ru/2017/10/02/erarta-4/>

Среди крупных международных проектов, где традиционные формы азербайджанской культуры сочетаются с интерактивными медиапроектами и инсталляциями, выделяется Пятьдесят седьмая Венецианская биеннале. Так, двадцать мониторов, расположенных у входа в павильон, транслировали послания на различных языках коренных народностей, проживающих бок-о-бок в Республике. Там же была представлена медиа-инсталляция «Traffic» (Рис. 10 и 11) с человеческими силуэтами в бесконечном потоке людей и мыслей.

Рис. 10. Инсталляция «Traffic», арт-группа Нурпотика

Рис. 11. Инсталляция «Traffic», арт-группа Hypnotica

Идея композиции показать богатство внутреннего мира каждого в безликой толпе, а также то, что у человечества гораздо больше общего, чем различий. Разработчиком данного проекта является арт-группа Hypnotica, среди крупных работ которой необходимо отметить видеоинсталляции на здании культурного центра им. Гейдара Алиева (архитектор Заха Хадид), видеомэппинг на церемонии открытия Европейских игр в Баку (2015 г.) и другие.

На выставке «Азербайджанские ковры в искусстве», состоявшейся в Каннах в 2015 году, были представлены работы в стиле современного и поп-искусства по мотивам эскизов национальных ковров. Особо привлекает внимание ковровая иллюстрация известного художника Бутуна Хагвердиева, изготовленная из дерева с использованием 3D эффектов. Дополненная эскизами Лятифа Керимова, данная работа демонстрирует историю развития ковроткачества и его влияние на современное искусство [7].

Таким образом, главной тенденцией в художественной культуре современного Азербайджана является «всплеск» национального творческого самовыражения и рост интереса к этническим традициям. На основе анализа нескольких крупных художественных проектов и творчества признанных современных художников, мы можем сделать вывод, что характерной особенностью азербайджанской культуры современного периода является гибкость, способность принимать и адаптировать западные влияния, при этом сохраняя сугубо национальную специфику. В изобразительном искусстве современного Азербайджана преобладают образы, связанные с глубинными слоями культурно-исторического наследия азербайджанского народа. Сохранение и развитие традиционных видов искусства (в первую очередь, ковроткачество, шелководство) способствует обогащению азербайджанского искусства новыми красками, направлениями и формами. Новое поколение азербайджанских художников, как и предыдущее, обращается к искусству ковра, в котором черпает вдохновение для создания современных работ, возрождая традиции в современном контексте. Посредством современного изобразительного искусства, в которое все больше проникают информационно-коммуникационные технологии, миру предстают самобытные азербайджанские художественные традиции, в основе которых находятся ковровые мотивы и узоры.

Литература

- [1] Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М.: Искусство, 1991 г. – 588 с.
- [2] Бретаницкий Л., Веймарн Б. Искусство Азербайджана IV-XVIII веков. М.: Искусство, 1976 г. – 272 с.
- [3] Тагиева Р. Азербайджанский ковер: орнаменты раннеисламского и сельджукского периодов. Ковры Азербайджана №4 (76), 2015 . С. 26-31
- [4] Азербайджанцы / отв. ред. А. Мамедли, Л. Т. Соловьева. Ин-т этнологии и антропологии им. Миклухо-Маклая РАН; Национальная академия наук Азербайджана; Институт археологии и этнографии НАН Азербайджана. М.: Наука, 2017 г. – 708 с.
- [5] Праздники, методы врачевания и ремесленные навыки и кулинарное мастерство обогатят Репрезентативный список нематериального наследия. Unescopress, 16.11.2010. URL: http://www.unesco.org/new/ru/media-services/single-view/news/celebrations_healing_techniques_crafts_and_culinary_arts_a/ (дата обращения: 19.09.2019)
- [6] Художник Эльшан Ибрагимов: «Может, покажется странным, но меня вдохновляет мысль» - Интервью. URL: <https://news.day.az/culture/551483.html> (дата обращения 20.09.2019)
- [7] Выставка «Азербайджанские ковры в искусстве». URL: <https://www.partner-cp.com/ru/projekte-detail-ru/azerbajdzhanskie-kovry-v-iskusstve.html> (дата обращения: 23.09.2019)

Traditions and Innovations in Contemporary art in Modern Azerbaijan

M.V. Busygina

Saint-Petersburg State Institute of Culture, Russia

Abstract. One of the main trends in modern Azerbaijani society is a profound interest in its historical past, caused by the growth of ethnic identity. This process has its impact on arts as well, causing appearance of new artists, many of whom create works in ethnic traditions, using modern information and communication technologies. Based on the analysis of current projects and works in contemporary art, the article examines the way cultural heritage, in particular, the traditional Azerbaijani carpet, acquires new interpretations. The relevance of this topic is also connected with the processes of globalization, which can lead to the "fade" of the cultural identities.

Keywords: Azerbaijani culture, contemporary art, carpet, information and communication technologies

References

- [1] Ortega y Gasset J. Aesthetics. The philosophy of culture. Moscow: Iskustvo, 1991 - 588 p.
- [2] Britanitzky L., Weimarn B. Art of Azerbaijan in IV-XVIII centuries. Moscow: Iskustvo, 1976 - 272 p.
- [3] Tagiyeva R. Azerbaijani carpet: ornaments of the early Islamic and Seljuk periods. Carpets of Azerbaijan No. 4 (76), 2015. P. 26-31
- [4] Azerbaijanis / resp. ed. A. Mammadli, L.T. Soloviev. Institute of Ethnology and Anthropology named after Miklouho-Maklay (Russian Academy of Sciences); National Academy of Sciences of Azerbaijan; Institute of Archeology and Ethnography of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. Moscow: Nauka, 2017 - 708 p.
- [5] Holidays, healing methods and craft skills and culinary excellence will enrich the Representative List of Intangible Heritage. Unescopress, 11.16.2010. Available at: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/celebrations_healing_techniques_crafts_and_culinary_arts_a/ (access date: 19/09/2019)
- [6] Artist Elshan Ibragimov: "It may seem strange, but the thought inspires me" - Interview. Available at: <https://news.day.az/culture/551483.html> (access date: 09/09/2019)
- [7] Exhibition "Azerbaijani Carpets in Art". Available at: <https://www.partner-cp.com/en/projekte-detail-ru/azerbajdzhanskie-kovry-v-iskusstve.html> (access date: 23/09/2019)