

RU

Творчество Сируза Мирзазаде в контексте декоративности и национальной символики

Велиева Н. Г.

Аннотация. Цель исследования заключается в освещении многогранного творческого пути народного художника Азербайджана, профессора Сируза Мирзазаде, создавшего как монументальные, так и станковые произведения. Научная новизна видится в том, что впервые творчество мастера освещено в контексте национальной символики, обусловлено значение деятельности художника в развитии современного изобразительного искусства Азербайджана. В результате выявлены характерные особенности стиля Сируза Мирзазаде - декоративность, ассоциативность, символичность; впервые творчество художника было разделено на периоды; выявлен и обоснован вклад художника в развитие современного искусства в контексте преемственности традиций.

EN

Siruz Mirzazade's Creative Work in the Context of Decorativeness and National Symbolics

Valiyeva N. H.

Abstract. The paper aims to describe multi-faceted creativity of the People's Artist of Azerbaijan, Professor Siruz Mirzazade, who created both monumental and easel paintings. For the first time the researcher analyses the painter's creative work in the context of national symbolics, reveals his contribution to development of the modern Azerbaijani visual art, which constitutes scientific originality of the study. The conducted research allows identifying typical features of Siruz Mirzazade's style - decorativeness, associativity, symbolism; for the first time the researcher proposes a periodization of the painter's creative activity, identifies his contribution to modern art development in the context of artistic tradition continuity.

Народный художник Азербайджана, профессор, преподаватель Государственной академии художеств Азербайджана Сируз Мирзазаде является одним из известных мастеров кисти современного искусства. Все творчество художника неразрывно связано с развитием новых художественных форм и стилей, поисками, обогатившими искусство новыми тенденциями [7, с. 8].

В 2014 году в Национальном музее искусств состоялась персональная выставка С. Мирзазаде, посвященная 70-летию художника [3]. На этой выставке были показаны лучшие живописные и графические работы, созданные им за последние годы.

Принято считать, что творчество почти каждого художника представляет собой определенное звено в становлении и развитии своеобразных традиций, нашедших свое отражение в современном искусстве [2, с. 20-27]. Следует также добавить, что преемственность является важной особенностью сохранения художественной традиции, характерной и для современного искусства [1, с. 21-24]. Творчество Сируза Мирзазаде не исключение.

Между тем творчество художника исследовано далеко не полностью. Достаточно сказать, что было издано всего несколько научных статей, посвященных творчеству художника. Крупных исследований о его творчестве не было. Хотя С. Мирзазаде является одним из популярных художников Азербайджана, имя которого хорошо известно не только в стране, но и за ее пределами. Его интересный, своеобразный стиль давно привлек внимание искусствоведов. Сочный, яркий колорит его полотен создает своеобразное направление в современной живописи, придает картинам декоративность, изысканность. Лирико-романтическое настроение, отсутствие светотени (в большинстве работ), применение точечной техники, миниатюрный стиль – таковы в общих чертах творческий почерк художника. В статье эти особенности освещены в контексте его

индивидуальных творческих поисков и их значения в развитии современного искусства. Этим и обоснована **актуальность** статьи. В **задачи** исследования входят:

- создание общей панорамы творческой деятельности художника;
- периодизация творчества в контексте его развития и формирования в нем новых особенностей;
- освещение тематических и стилевых особенностей С. Мирзазаде.

Основной **метод исследования** – сравнительный. Сравнивая и сопоставляя картины художника, можно дать общую характеристику его творчества, проследить этапы развития деятельности. Следует также отметить, что построение исследования основано на методе хронологической последовательности. Таким образом, эти два метода – сравнительный и хронологический – составляют методологическую базу статьи.

Теоретическая база исследования представлена немногочисленными исследованиями, среди которых имеются как статьи, изданные в сборниках и каталогах, так и материалы, размещенные в социальных сетях. Наиболее ценными исследованиями, в которых анализируются особенности преемственности художественного стиля, что характерно и для творчества С. Мирзазаде, являются труды Т. Байрамова, С. Искендерова, Г. Мирзы и ряда других авторов, в которых традиции рассматриваются как первоисточник становления творческого мировоззрения художника. С. Мирзазаде как раз из тех художников, в творчестве которых наглядно проявляются особенности преемственности, сохранения и приумножения художественной традиции, таких ее черт, как декоративность, колорит, национальный характер. Представляет интерес вступительное слово к каталогу произведений С. Мирзазаде, автором которого является Дж. Гасанзаде. Хотя со времени издания каталога прошло немало времени, в нем находят свое отражение те основные принципы, которые характерны для творчества художника по сей день. Материалы, взятые из социальных сетей, ценны тем, что в них много фактических данных, позволяющих взглянуть на жизнь и творчество художника, особенно в молодом возрасте. Что касается **практической значимости** исследования, то она проявляется в создании относительно широкой панорамы творческой деятельности Сируза Мирзазаде, что может быть использовано в научно-исследовательских и учебно-методологических целях.

Сируз Мирзазаде – вдохновенный и самобытный художник. Его художественный почерк легко отличить от других. Символическое значение большинства художественных деталей и элементов, тяга к миниатюрности, яркий колорит, внесение в композицию множества пунктиров и точек и, конечно же, декоративность – таковы основные особенности его стиля [8].

Интересен и многогранен творческий путь художника. С. Мирзазаде родился в 1944-м в иранском городе Зенджане, населенном преимущественно азербайджанцами. В 20-30-х годах прошлого века его родители жили в Баку, однако были депортированы в Иран в конце 30-х годов, наряду с другими азербайджанцами иранского происхождения. Детство и часть юности будущего художника прошли в Иране. Но вскоре, будучи молодым человеком, С. Мирзазаде переехал в Баку и продолжил там учебу. По окончании средней школы молодой Сируз поступает на факультет графики художественного училища имени А. Азимзаде, где и знакомится с будущими известными художниками Азербайджана – А. Ибрагимовым, И. Мамедовым и другими, которые учились в один период с ним. По окончании учебы в 1966-м молодой художник отправляется в Москву, где поступает на факультет монументально-декоративного искусства Высшего художественно-индустриального училища, более известного как Строгановское училище. Годы, прошедшие в Москве, стали для него годами совершенствования художественного мастерства, обретения профессионализма, новых творческих навыков и возможностей. В 1972-м, успешно закончив Строгановку, молодой художник вернулся в Баку. Ему было 28 лет. Начался интересный, богатый смелыми, новаторскими поисками творческий путь, продолжающийся поныне. Будучи художником-монументалистом, С. Мирзазаде на первых порах активно работает в области монументального искусства, одновременно создавая и станковые работы [9, с. 3]. Художник ведет активные творческие поиски, изучает быт и нравы, обычаи народа, его психологию, яркий колорит родной земли. Все это он успешно воплощает в своих ранних композициях, особенно в монументальных работах. В них в символических формах отражены богатая духовная культура народа, его трудовые будни. Монументальные композиции художника (в соавторстве) хорошо гармонируют с окружающей средой, удачно вписываются в культурный ландшафт местности.

Одной из ранних монументальных композиций С. Мирзазаде является крупное панно «Счастье» (1975), расположенное по улице М. Мухтарова в центре города, неподалеку от Дворца Счастья. Кроме С. Мирзазаде, в создании этого мозаичного панно принимали участие художники Рашид Гейдарзаде, Ариф Алескеров и Эльхан Таиров. Панно задумано как торжественная композиция, подчеркивающая праздничное настроение посетителей Дворца Счастья – известного в Баку дворца бракосочетания и свадебных торжеств. Композиционную основу мозаичной работы составляют национальные музыкальные инструменты – тар, кяманча, зурна и нагара, ассоциирующиеся со свадебным торжеством. Некоторые части панно имеют выпуклую форму, что придает композиции рельефный, динамически завершенный вид. Яркий, темпераментный колорит панно ассоциируется с традиционными миниатюрными рисунками, подчеркивая национальный характер композиции. Со времени создания этой монументальной работы прошло больше 40 лет. Тем не менее она по сей день является одним из интересных монументальных произведений города Баку, которое удачно вписалось в его пестрый городской ландшафт.

Другим, не менее интересным, монументальным произведением художника является известный обелиск «Руки рабочего» (1978). Он расположен в южном пригороде Баку, в районе т.н. «20 участка», в окружении

зеленых насаждений и жилых домов. Если панно «Счастье» находится в центре города, в довольно тесно застроенном квартале, то обелиск «Руки рабочего» воздвигнут на обширной открытой местности, расположенной на склоне горы. Он хорошо просматривается со стороны центральной трассы, проходящей мимо него. Вокруг обелиска разбит небольшой сквер, который подчеркивает его значение как доминирующего художественного символа местности (Рис. 1). Этот монумент также является соавторской работой. В его создании принимали участие те же художники, авторы панно «Счастье».

Прост, интересен и лаконичен сюжет этой работы. Обелиск состоит из высокого, расчлененного на три выпуклые части белого столба, в середине которого в горизонтальном положении расположена центральная композиция с руками рабочего-нефтяника. Из прижатых друг к другу ладоней рабочего просачивается капля нефти – символа богатства Апшеронской земли.

Важно отметить, что монументальное искусство было характерно для раннего периода творчества художника. Это было связано с тем, что в тот период, т.е. в 70-80-х годах прошлого века, государственных заказов на создание монументальных работ было много. Ситуация изменилась, когда уже к концу 80-х годов страну – бывший СССР – постиг глубокий, затяжной экономический, а вслед за ним и общественно-политический кризис, ставший причиной ее развала. Начиная с этого времени, художник в основном работает в области станкового искусства, создает композиции небольших размеров. Надо сказать, что станковое искусство и до этого привлекало внимание художника. Известны его станковые работы, созданные в 70-80-х годах. В тот период С. Мирзаде в основном писал картины на тему молодости и спорта, создавал работы, посвященные нелегкому труду нефтяников, освещал в своем творчестве тему конфликта на Ближнем Востоке.

В целом творчество С. Мирзаде можно разделить на три периода:

- ранний период. Этот этап охватывает период с середины 70-х годов и продолжается до начала 90-х. В этот период художник создает почти все свои известные монументальные композиции. Надо сказать, что, помимо мозаичных панно и обелисков, он также расписывал интерьеры, оформлял экстерьеры некоторых зданий. Вызывает интерес художественное оформление центрального фасада Театра юных зрителей в центре Баку в духе декоративно-монументального искусства;

- средний период. Этот этап охватывает 90-е – начало 2000-х годов. Художник почти целиком отходит от монументального искусства, сохранив монументальность лишь в композиционной и стилистической основе некоторых своих произведений. Этот период ознаменован ведением активных творческих поисков, отказом от традиционного восприятия пространства и светотени, созданием новых композиционных особенностей, присущих его мировоззрению;

- зрелый период. Хронологически этот период начинается с 2000-х годов и продолжается по сей день. Помимо творческой зрелости, этот период привлекает внимание и своей исключительной плодотворностью. Большая часть известных работ художника создана в этот период. В стилевом плане художник практически полностью отходит от традиционных творческих методов, характерных для раннего периода, и начинает работать в духе ассоциативного искусства, создавая характерные образы без применения светотени.

В ранний период творчества С. Мирзаде в основном писал на тему нефтяных промыслов, создавал интересные, своеобразные натюрморты. В произведениях художника воспевалась красота родной земли, отражались многовековые культурные достижения азербайджанского народа. Особый интерес представляют символические изображения рыб [10]. Интересны и тематически разнообразны композиции «Земля моих предков» (1983), «Сон Сузан», «Гости художника» (обе – 1984), «Доброе утро, Баку!», «Моя семья» (обе – 1985) и некоторые другие.

Натюрморт является одним из характерных жанров как раннего, так и зрелого периода его творчества. Интересно, что натюрморты разных периодов сильно отличаются между собой. Ранние натюрморты написаны в традиционном стиле, в них индивидуальные особенности творчества художника еще не проявляются. Совсем другую картину можно наблюдать в натюрмортах зрелого периода, которые как в композиционно-пространственном, так и в колористическом и художественном плане сильно отличаются от ранних.

Вызывает интерес натюрморт «Золотые рыбки», написанный в 1982 году. Это – типичный натюрморт для раннего периода творчества художника. На картине на темно-коричневом фоне изображены золотые рыбки, причем они занимают сравнительно небольшое место в композиции. В какой-то степени работа напоминает голландский натюрморт XVII века, хотя колорит композиции по сравнению с сочными красками голландской живописи является более темным, а светотень – слабо выраженной. Интересен еще один натюрморт, также созданный в ранний период. Он называется «Белая ракушка» и отражает уголок комнаты, где стоит небольшой стол с различными предметами. Впрочем, композицию можно было бы назвать по-другому, например «Цветы», поскольку в центре натюрморта расположена большая бутылка с вставленными в нее полевыми цветами. Что касается ракушки, давшей название натюрмарту, то она расположена в нижней части композиции и занимает на картине весьма скромное место. Единственное, что хорошо выделяет ракушку, – это ее яркий белый цвет, резко отличающийся на темном фоне натюрморта.

В 80-х годах С. Мирзаде создал ряд полотен, посвященных теме спорта. Привлекают внимание такие картины, как «Белые паруса» и «Дельтапланеристы». В композиции «Белые паруса» (1983) изображены яхтсмены, смело управляющие своими крохотными, по сравнению с безбрежной морской стихией, но быстроходными лодками. На картине изображен момент, когда спортсмены, преодолев большое расстояние,

приближаются к финишу. В композиции запечатлен ответственный, волнующий момент спортивного состязания, хотя, как мы считаем, экспрессивность и динамика выражены слабо. В этой работе преобладает какая-то тихая, застылая атмосфера. Спокойная, синяя морская гладь и серо-голубое бессолнечное небо лишь усиливают эту ассоциацию.

В композиционном и колоритном отношении работа «Дельтапланеристы» близка к «Белым парусам». Такое же бессолнечное, застывшее в тишине небо показано и здесь. Однако вместо моря зритель видит зеленые луга, над которыми парит в воздухе одинокий дельтапланерист. Он умело маневрирует своим безмоторным летательным аппаратом. На земле за полетом следят его друзья, парень и девушка, которых художник поместил в противоположной части композиции. «Дельтапланеристы – картина о небе и стремлении человека его покорить. Она вся пронизана воздухом, голубой колорит придает картине некоторую невесомость» [6].

Для среднего периода творчества С. Мирзазаде характерны особенности монументальности и декоративности, что проявляется в ряде его работ. Эти особенности, несомненно, связаны с тем, что сам он был монументалистом. Начиная с конца 80-х, не имея возможности работать в монументальной области (так как в то время уже не было заказов), художник переносит особенности монументального искусства на полотна малых размеров, воплощая свои идеи на них. Так зародилась тенденция монументальности в творчестве С. Мирзазаде, которая свойственна многим композициям художника, созданным в 80-х – начале 90-х годов. При этом важно также отметить, что особенности монументальности и декоративности дали о себе знать еще в ранний период творчества. Уже тогда художник создал одно из известных своих произведений – «Земля моих предков» (1983). В этой композиции черты монументальности и декоративности весьма ярко и наглядно проявляют себя.

Работа состоит из множества квадратов, собранных вместе. Несмотря на композиционную общность, каждый квадрат имеет свою индивидуальную тематику, связанную с показом культуры и достопримечательностей родной земли. Так, на одном из квадратов изображен древнетюркский памятник – каменный столб в виде человеческой фигуры, встречающийся во многих частях Азербайджана. На другом квадрате изображены наскальные рисунки Гобустана – обиталища древних людей, живших на территории Азербайджана. На третьем – зритель видит мугамное трио, на четвертом – скалистое побережье Каспийского моря, на пятом – легко узнаваемые, сочные узоры азербайджанских ковров. Соединяя эти квадраты между собой, художник создает целостную панораму истории и культуры Азербайджана – земли своих предков. Оригинальная конструкция произведения и яркий национальный колорит делают его одним из лучших в творчестве С. Мирзазаде.

Особенности декоративности получают свое дальнейшее развитие в ряде картин художника, созданных преимущественно в начале и середине 90-х годов. Одной из лучших среди них является картина «Письмо из Зенджана» (1990), на которой декоративное строение композиции удачно переплетается с ее монументальным характером. Композиция состоит из скопления маленьких квадратов, общее строение которых имеет ромбообразный вид. В каждом квадрате имеется своя композиция, что напоминает картину «Земля моих предков». Однако композиционную основу квадратов составляют не сюжеты, а простые узоры в виде геометрических орнаментов. Некоторые квадраты просто раскрашены в разные цвета, другие – соединены общностью орнамента. В центре композиции находится синий квадрат, на котором арабской вязью написано слово «Зенджан». Влево от него посреди квадратов художник изобразил родной город в схематических тонах: зритель видит купола и минареты, городские ворота и мост, перекинутый между кварталами старого города. В «Письме из Зенджана» впервые проявляется стремление художника отражать в композиции геометрические фигуры в виде небольших раскрашенных узоров, что в дальнейшем легло в основу его своеобразного творческого стиля. Позже художник все чаще помещает эти узоры в разных частях своих композиций, покрывая ими не только фон или одежду, но и лица изображенных героев. В этом и видится начало очередной стадии творческого развития художника, его творческой зрелости.

Геометрическое решение композиции в виде разноцветных узоров находит свое дальнейшее воплощение в композиции «Колесо фортуны» (1990), которая целиком состоит из геометрических узоров на темно-синем фоне, чем и напоминает картину «Письмо из Зенджана». Однако если композиционную основу того произведения составляет ромбообразное строение, то в основе «Колеса фортуны» стоит геометрическое изображение круговой формы, что и представляет собой колесо фортуны. Узоры колеса, раскрашенные в красный, желтый, зеленый, коричневый и другие цвета, хорошо просматриваются на однотонном темно-синем фоне, создавая ассоциацию декоративности и символизма (Рис. 2).

Конец 1990-х – 2000-е годы – время творческой активности и зрелости С. Мирзазаде. В эти годы он не только много работает, но и развивает принципы, выработанные им в ходе длительных творческих поисков. В этот же период растет интерес к созданию женских образов. Они, столь характерные для зрелого периода творчества художника, предстают перед нами в различных творческих формах – от классических персонажей, характерных для раннего периода, до индивидуальных, обособленных образов. Можно сказать, что эволюционный путь, пройденный художником, ярче всего проявляется в показе женских образов. Сам художник относится к этим образам с большим почтением. Фигуративность и ассоциативность женских образов является философско-нравственной основой творчества С. Мирзазаде. «Женщина – самое прекрасное, что создал Бог», – говорил в одном из своих интервью С. Мирзазаде [4].

В этом отношении вызывает особый интерес творческая серия «Адам и Ева», начатая художником более 20 лет тому назад и продолжающаяся по сей день. По этой серии им создано более 30 различных работ. Интересно, что в ходе эволюции творчества С. Мирзазаде развивалась и вышеупомянутая серия, становясь

более интересной, своеобразной и ассоциативной. Если в конце 80-х – начале 90-х годов художник в построении композиции все еще придерживается академических норм, то в 2000-х ситуация в корне меняется; появляются экспрессивность, ассоциативность, символичность. Исчезают такие особенности раннего периода, как светотень, передача объема и пространства. Все это характерно и для серии «Адам и Ева». Интересно, что к этой теме обращались и другие художники Азербайджана [5, с. 104]. Каждый из них внес в тему определенные штрихи, проявляя свое мировоззрение, ассоциирующееся с постоянством архетипов, устойчивостью взаимосвязей традиции и современности.

Композиционно серия «Адам и Ева» состоит из двух персонажей – мужчины и женщины. Часто художник изображает их на лоне природы, в окружении весенних цветков. Иногда художник изображает своих героев на балконе, за чашечкой кофе или чая. Богат и разнообразен изобразительный язык этой серии, в которой раскрываются искренние человеческие взаимоотношения, основанные на показе преданности и любви. Любопытно, что почти во всех случаях художник в образе мужчины изображает себя. Таким образом, можно сказать, что серия «Адам и Ева» – это своеобразная серия автопортретов, где, помимо автора, изображена и «Ева» – преданная спутница жизни. В целом большинство картин, входящих в эту серию, поражают как композиционной целостностью, тонким, изящным колоритным решением, так и романтичностью, искренностью высоких человеческих чувств и взаимоотношений (Рис. 3).

Творчество С. Мирзазаде, безусловно, имеет определенное значение в развитии современного изобразительного искусства Азербайджана. Его стиль, представляющий собой синтез декоративности, ассоциативности и национальной символики, уже вышел за национальные границы, став частью современного ассоциативного искусства. Считаем, что настало время перенести ракурс исследований с национальной платформы на интернациональную, поскольку многие композиции автора, сохраняя особенности декоративности, свойственные национальному искусству, в идейно-эстетическом плане приблизились к общечеловеческим ценностям, создают ассоциации, характерные для современного мирового искусства. Исходя из этого, стоило бы глубже исследовать творчество С. Мирзазаде, особенно начиная с 2000-х годов, внести информацию о творчестве художника в учебные материалы, активнее использовать ее в педагогическом процессе, причем уже в средней школе, а далее и в вузах. Это полноценнее отражало бы динамику развития современных художественных процессов как в самом Азербайджане, так и в других странах, особенно на постсоветском пространстве. Подытоживая тему, можно сделать следующие **выводы**:

- в статье были освещены творческие особенности С. Мирзазаде, его стиль, а также монументальное и станковое искусство, характерные для его творчества;
- было отмечено, что в ранний период художник в основном работал в области монументального искусства. В дальнейшем монументальность и декоративность легли в основу творчества художника;
- своеобразное творческое мировоззрение художника тесно связано с передачей национального характера и воплощением идей национального самосознания;
- в зрелый период в творчестве художника появляются такие особенности, как экспрессивность, ассоциативность, символичность;
- вышеупомянутые особенности воплощаются в серии «Адам и Ева», ставшей художественным символом творчества С. Мирзазаде.

Сегодня С. Мирзазаде, как и много лет тому назад, продолжает неустанно работать. Воодушевленный успехами, художник с юношеским жаром берется за кисть, воплощает задуманное, создает новые картины. Уверены, что он и впредь будет радовать ценителей своего творчества новыми произведениями.

Список источников

1. Байрамов Т. Типология искусства и диалог культур в контексте проблемы традиции. Баку: Элм, 2010. 232 с.
2. Байрамов Т., Искандеров С. Традиция и художественный процесс. Баку: Элм, 2002. 229 с.
3. В Баку открылась персональная выставка Сируза Мирзазаде (ФОТО) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.trend.az/azerbaijan/society/2342105.html> (дата обращения: 05.09.2020).
4. Женщина - самое прекрасное, что создал Бог - художник Сируз Мирзазаде (ФОТО) [Электронный ресурс]. URL: <https://www.trend.az/life/interview/2342171.html> (дата обращения: 07.09.2020).
5. Мирза Г. А. Современная азербайджанская живопись сквозь призму аналитической психологии // Проблемы искусства и культуры. 2015. № 3 (53). С. 101-109.
6. Мирза-Заде Сируз Ядылла оглы. Дельтапланеристы. 1983 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.virtualrm.spb.ru/node/17001> (дата обращения: 05.09.2020).
7. Мухтарова И. В галерее «Апшерон» состоялась новая выставка // Зеркало. 2009. 29 апреля.
8. Отражающий собственное Я [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kaspiy.az/news.php?id=20410#.Wc3oS1u0MdU> (дата обращения: 08.09.2020).
9. Сируз Мирзазаде. Монументальное искусство. Станковая живопись: каталог / вступ. сл. Дж. Гасанзаде. Баку: Коммунист, 1987. 16 с.
10. Царство гайны [Электронный ресурс]. URL: <http://www.azerivz.az/news/a-12551.html> (дата обращения: 07.09.2020).

Иллюстрации

Рисунок 1. Обелиск «Руки рабочего». Бетон, известняк, мозаика. 1978

Рисунок 2. «Колесо фортуны». Холст, масло. 1990

Рисунок 3. Композиция из серии «Адам и Ева». Холст, акрил. 2010

Информация об авторах | Author information

RU

Велиева Наиба Гусейн кызы¹

¹ Бакинская академия хореографии, Азербайджан

EN

Valiyeva Naiba Huseyn gizi¹

¹ Baku Choreography Academy, Azerbaijan

¹ veliyevam83@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 22.09.2020; опубликовано (published): 30.11.2020.

Ключевые слова (keywords): изобразительное искусство Азербайджана; Сируз Мирзаде; монументальная живопись; декоративность в живописи; национальная символика; Azerbaijani visual art; Siruz Mirzazade; monumental painting; decorativeness in painting; national symbolics.