

УДК: 7.036

<https://doi.org/10.59849/2409-4838.2025.4.30>

К ВОПРОСУ О ТВОРЧЕСТВЕ МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ-ЖЕНЩИН АЗЕРБАЙДЖАНА

Лейла Азад гызы Исаева

Бакинская Академия Хореографии, Баку, Азербайджан
s63816701@gmail.com

В статье предпринимается попытка рассмотреть проблемы феминистского направления в современном искусстве Азербайджана, а именно в творчестве молодых художниц.

Новизна исследования заключается в том, что автор смог реконструировать особенности художественно-философского мировоззрения художников-женщин современности, творчество которых является реакцией на гендерную проблематику.

Основные положения и аргументы статьи основаны на материале выставки «Женский взгляд: о чем ты мечтаешь? Изображая нашу внутреннюю жизнь», прошедшей в рамках ежегодного фестиваля «Ее искусство в действии», организованной художественной платформой «VarYox».

Автор делает вывод, что экспозицию данной выставки надо рассматривать как с точки зрения, тематики, так и художественных особенностей. Результатом исследования явилось то, что в процессе анализа представленных работ они условно были разделены на две группы. Первая группа работ в основном представлена как отражение традиционной гендерной проблематики, в той частности повседневной бытовой жизни. Другая группа – отличается отражением общежитических вопросов, которые выводят эти работы на уровень философского размышления.

Методом исследования был выбран художественно-сравнительный анализ. Для выявления художественно-философской значимости произведений анализ работ был проведен с учетом ментального и философского восприятия азербайджанских художников.

Научно-практическая значимость статьи определяется возможностью применения результатов исследования в методологических разработках изучения концептуальных основ современного искусства Азербайджана.

Ключевые слова: феминизм в искусстве, гендер в искусстве, проблемы раннего брака и материнства, современное искусство, произведение искусства, реализация философских идей, организация “VarYox”

ВВЕДЕНИЕ

Одной из актуальных тем в культуре постмодернизма является тема феминизма, которая в контексте постмодернистского дискурса формулируется как проблема гендера. Также и в современном искусстве эта тема получает все более широкое освещение, при этом обретая углубленный, обостренный характер.

Цель нашего исследования выявить уровень самовыражения женщин в современном искусстве Азербайджана. В последние годы гендерная проблематика получает широкое распространение среди молодых художников Азербайджана, прежде всего – женского пола. Хотелось бы при этом заметить, что половая принадлежность не является решающим фактором в гендерной направленности творчества того или другого художника. Другой вопрос, что именно художники-женщины, как правило, принадлежащие молодому поколению, активно обращаются к этой проблеме в своих произведениях. С этой точки зрения, главной задачей

представленной статьи является провести художественно-философский анализ произведений художников-женщин, с целью выявления концептуальной значимости представленных работ.

В этой связи интересно обратиться к деятельности организации VarYox, которая была основана в 2018 году инициативной группой азербайджанских художников. В своей концепции организация позиционирует себя как первая азербайджано- и англоязычная художественная и культурная платформа, в задачу которой входит повсеместная демонстрация произведений азербайджанских художников, развитие инноваций *«в сфере искусства и культуры, объединяя социальный и художественный активизм»* [6]. Важно отметить, что несмотря на то, что в манифесте организации культура провозглашается как объединяющий ценностный фактор, именно социальная (и прежде всего – гендерная) направленность творчества является фокусом деятельности художественной платформы VarYox. Это становится очевидным при анализе проектов, осуществлявшихся этой организацией.

В последние годы тема феминизма в современном искусстве, а именно феминистская теория в современном искусствознании довольно подробно изложена в работе Уитни Чадвик *«Женщины, искусство и общество»* (2024) [2]. Применив феминистскую оптику, автор проследил эволюцию роли женщины в истории искусства: от роли объекта искусства до роли самостоятельного творца художника-женщины. В отечественном искусствознании в основном тема женщины в истории культуры и искусства раскрыта в работах Садагат Алиевой (2024), а именно вопрос отражения темы свободы женщины в искусстве и в социально-культурологических теоретических парадигмах [1, s. 62-66]. В представленном нами исследовании делается попытка в рамках конкретной выставки *«Женский взгляд: о чем ты мечтаешь? Изображая нашу внутреннюю жизнь»* (2025) [6] изучить степень самовыражения молодых женщин-художников современного искусства Азербайджана в контексте феминизма и гендерной проблематики.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Выставки *«Her Art in Action»* как площадка исследования проблемы самовыражения женщин в современном искусстве

В марте-апреле 2025 года в выставочном зале им. В. Самедовой в рамках ежегодного фестиваля *«Her Art in Action»* (*«Ее искусство в действии»*) была проведена выставка *«Женский взгляд: о чем ты мечтаешь? Изображая нашу внутреннюю жизнь»*. Целью фестиваля организаторы определили *«создание равноценного пространства для женщин-художниц, ... а также содействовать гендерному равенству и равноправию в сфере искусства и культуры»* [6].

Отметим, что первая выставка в рамках фестиваля *«Ее искусство в действии»*, проходившая в марте 2024 года в галерее *«Дом искусства Газелли»* была посвящена исследованию проблемы самовыражения женщин посредством искусства, их стремлению освободиться, преодолеть определенные гендерные стереотипы и предрассудки, навязанные обществу мужской частью человечества. В представленных на выставке произведениях зрителю предлагались различные аспекты повседневной жизни, интерпретированные сквозь призму женского взгляда.

По сути, такой личностный, исповедальный характер в принципе присущ произведениям искусства, посвященным гендерной проблематике. Так, тема второй выставки этой серии была сформулирована следующим образом: *«Свобода мечтать. Женский взгляд: о чем вы мечтаете?»* Иными словами, жизнь женщины в семье, на работе, ее взаимоотношения с обществом, внутренняя конфликтность, заложенная во многих повседневных ситуациях – все это изложено женщинами разных возрастов, обладающих различным художественным виде-

нием и использующих самые разные художественные техники и стили. *«Выпуск Her Art in Action 2025 года посвящен тому, как женщины изображают и формулируют свои мечты. ... На этой выставке художники... углубляются в мечты женщин в разных обстоятельствах и на разных этапах жизни, показывая, где ожидания и стремления сходятся и расходятся, создавая детальный портрет того, как женщины видят свое индивидуальное и коллективное будущее и свою роль в нем»* [4].

В помощь зрителю, каждый артефакт, в соответствии с опубликованной концепцией выставки, сопровождался объяснительным комментарием автора. В целом, экспозиция выставки представляет широкую панораму образов, тем, чувств. Но обращает на себя внимание и другое; при ознакомлении с экспозицией зрителю нередко предлагается не просто некое чувственное или эмоциональное переживание. Художники все чаще замышляют и осуществляют свои работы в плоскости научного осмысления той или иной проблемы, все больше произведения утрачивают сугубо пластическую, художественную ценность, скорее предлагая нам всерьез задуматься над некими философскими проблемами, погружая нас в сугубо исторический, этнографический контекст или адресуя нашу память и наше сознание к данным из области точных или естественных наук.

2. Художественно-философское содержание работ, представленных художницами-женщинами

Так, в работе «Шахматы на одного» (холст, акрил, смешанная техника, интерактив) автор – Aliya the Mushroom (дословно – Алия Гриб) – предлагает на рассмотрение проблему самоосмысления женщины, апеллируя к свойствам физиологии мозга человека, в частности – к разнице между функциями правого и левого полушарий. Склонность человека к точным наукам или к гуманитарной деятельности художник экстраполирует на более широкую жизненную позицию, выходя на аналогию с диалектикой природы и диалектикой полов. По замыслу автора, эту противоположность – условно говоря «искусство и химия» – *«можно рассматривать как двойственность, как день и ночь, правое -левое, инь и янь»*. Художник интерпретирует игру в шахматы как лабиринт, в котором женщина, проходя через него, заменяет хаос гармонией. *Игра в шахматы для нее – это шанс обрести внутренний покой. И подобно тому, как умелый шахматист, едва касаясь пальцами фигуры, перемещает ее в нужном направлении, так и женщина способна своим «нежным прикосновением» и «умным движением» превратить себя в «королеву своей реальности»* [4].

Интересной работой как с концептуальной, так и с технической точки зрения стал проект Фидан Назимгзы и Айгюн Бахшиевой «Между нами пролетает ворона». Созданная в смешанной технике, сочетающей рисунок тушью и анимацию, она в простой, лаконичной форме излагает истины, которые составляют суть не только данного произведения, но шире – основу мировоззрения его авторов, их жизненную позицию, в основе которой – свобода духа: *«В быстро меняющейся жизни мегаполиса полет вороны символизирует стремление к мечте и возвращение к своей истинной природе. ...ворона... – больше, чем просто птица — она воплощает мечты, надежды и внутреннюю свободу человека»* [5].

Визуально традиционная презентация в виде покадровой двухмерной анимации дополняется звуковыми эффектами, воспроизводящими шум мегаполиса в сочетании с «отголосками нашего внутреннего мира». Это усиливает эмоциональное воздействие данного произведения.

Как уже было отмечено, каждое произведение на выставке сопровождалось пояснительным комментарием, составленным автором с целью разъяснения авторской позиции, сущности концепции той или иной работы. Многие пояснения, однако, больше представляли собой своего рода «кредо художника», мало соприкасаясь непосредственно с представлен-

ными работами. При этом, на выставке было показано немало работ, основная идея которых прочитывалась предельно ясно без непосредственной помощи сопровождающих текстов. И в этом, безусловно, состояло несомненное преимущество таких работ с точки зрения их художественной состоятельности. Произведение искусства должно «говорить» прежде всего языком искусства, и именно в этом сугубо выразительном качестве заключается художественная состоятельность того или иного произведения. Одной из таких работ, безусловно, является работа Гюнель Равиловой «Возвращение в детство». Традиционная живописная техника здесь дополняется введением в композицию зеркального фрагмента, так что каждый зритель при приближении к картине видит свое собственное отражение как часть композиции. Такой интерактивный прием полностью соответствует авторской концепции, основная идея которой заключается в рефлексии, связывающей каждого из нас с нашим детством. Как пишет в своем комментарии художник, *«работа символизирует путь человека от беззаботного детства к взрослой жизни. Расположенное в центре зеркало отражает зрителя, напоминая о том, как детские воспоминания и наши корни формируют нас»* [4]. Также, в картине много элементов, однозначно символизирующих «детские воспоминания» – игрушки, расчерченные мелом «классики», «наивный» по характеру пейзаж. Помимо идеи самоидентификации, введенное в композицию зеркало *«приглашает зрителя к диалогу с собой и окружающим миром, заставляет задуматься о том, как прошлое и будущее связаны в нашем восприятии настоящего»* [4].

Представляет интерес целый ряд инсталляций, которые уже сами по себе являются красноречивой презентацией замысла художника. В частности, работа Жали Азизовой «Нагруженные эмоции» представляет собой нагроможденные друг на друга подушки, каждая из них помечена определенным ключевым словом, тем самым олицетворяя отдельную эмоцию, опыт или воспоминание. *«Нагруженные эмоции — это визуальное представление эмоций и тягот, которые накапливаются во внутреннем мире человека. Сложенные друг на друга подушки символизируют растущее давление повседневной жизни»,* – читаем в авторском комментарии [4].

Как уже было замечено, большинство произведений, показанных на выставке, декларируют проблематику, непосредственно отражающую сугубо «женские» случаи. Это, прежде всего, замужество, представленное в самых разных ракурсах. Примечательно, что один из важнейших факторов создания семьи как «ячейки общества», событие, безусловно относящееся к наиболее ярким моментам в жизни человека, обретает в произведениях молодых художников крайне драматичный, экзистенциальный оттенок. Например, в картине Кафии Эйвазовой *«Ничего страшного, девочки и так быстро развиваются» брак взрослого мужчины и молодой девушки представлен в виде гроба. Как объясняет автор, «этот образ олицетворяет как физическую, так и эмоциональную смерть... Гроб символизирует будущее, украденное слишком рано»* [4]. Другая картина из этой же серии названа «Вернуться можно только в саване», отсылая к традиционной азербайджанской поговорке, обращенной к невесте: «Ты покидаешь этот дом в белом свадебном платье; вернуться ты можешь только в белом саване».

В аналогичной тональности звучат произведения многих других художников, показанные на выставке. Также и тема материнства, веками прославляемая и почитаемая и в культуре, и в многочисленных социальных институтах, в представленных работах звучит исключительно как мука, тяжелая работа, истязание, риск для жизни, загубленная жизнь молодой матери (Тамира Ибрагим, звуковая инсталляция «Отпуск по беременности и родам», ряд других).

В свете сказанного хотелось бы отметить ряд проектов, показанных на выставке, которые по своему смыслу выходят далеко за пределы сугубо гендерной тематики. Смысл нашей жизни, наша память, наша культура – вот вопросы, без которых существование искусства как особого рода человеческой деятельности немислимо. Среди таких проектов одним из наиболее запоминающихся, несомненно, является проект Сабины Шихлинской, посвященный гибели пассажирского самолета Азербайджанских авиалиний, подбитого над Грозным. Название мультимедийной инсталляции «Все будет хорошо» представляет собой последнюю фразу, сказанную перед крушением самолета бортпроводницей Хокумой Алиевой, пытавшейся успокоить пассажиров. *«Наша задача — помнить. Самое главное, что есть у людей — это память. Она сильнее времени и сильнее смерти. Память там, где новая жизнь»* [4]. Как утверждает автор в своей концепции, эта работа – не только дань памяти, это протест художника против террора.

Искусство всегда являлось зеркалом своего времени, зеркалом общества, отражая его ценности, надежды и страхи. *«То, что мы встречаем в произведениях искусства и философии, — это объективные версии наших собственных страданий и трудностей, вызванные и определенные в звуке, языке или изображении»*, – писал в своей книге «Утешения философии» Алан де Боттон – английский писатель и философ [3]. В разные эпохи художники, писатели и музыканты запечатлевали настроение времени, помогая людям лучше понять самих себя и окружающий мир. Через произведения искусства можно видеть, как меняются идеи, меняется стиль жизни, социальные отношения. Но будет несправедливым не упомянуть здесь и другую устоявшуюся истину: искусство – это не просто подражание жизни, это – осмысление самого существования.

ВЫВОДЫ

В статье были поставлены две основные цели: изучить степень участия и самовыражения женщин в современном искусстве Азербайджана, а также провести концептуальный искусствоведческо-философский анализ произведений, выставляемых художниками-женщинами. В процессе исследования на примере экспозиции выставки «Her Art in Action» (2025), мы пришли к выводу, что гендерная проблематика в работах азербайджанских художников-женщин может быть рассмотрена с двух основных позиций: тематической составной и художественным решением. Исходя из этого нами было выявлено две основные направления в тематическом отражении гендерной проблематики. Первая группа работ можно оценить, как рассмотрении гендерных проблем на повседневном бытовом уровне. Вторая группа работ, это произведения, где тема общежитийских вопросов отражены в контексте философских размышлений.

Таким образом, в рамках рассматриваемой международной выставки «Женский взгляд: о чем ты мечтаешь? Изображая нашу внутреннюю жизнь» 26 молодых художников-женщин (из Азербайджана, Грузии, Узбекистана) поведали зрителю то, что наболело у них на душе – присутствие личного опыта в представленных произведениях не оставляет сомнения. Авторы попытались выразить суть своих работ в предельно зрелищной, иногда дословной форме. Мысли, эмоции, действия, представленные в разных жизненных ситуациях, когда женщины, как правило, проявляют терпение, заботу, любовь, даже – жертвенность, – все нашло свое отражение в самых разных художественных формах, практикующихся в современном искусстве – живописи, графике, скульптуре, фотографии, видео-арте, инсталляциях.

LİTERATURA

1. Алиева С.А. Женская проблема в культуре: направления и проблемы./Автореферат дис.на соиск.доктора наук в области искусствоведения.– Баку, 2024. – 69 с.
2. Чадвик, Уиитни. Женщины, искусство и общество: [Электронный ресурс] // Москва: Ад Маргинем Прес, 2004. – 512 с. / URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?url=https://www.phantastike.com/art/zhenshchiny_iskusstvo/doc/
3. De Botton, Alain. The consolations of philosophy: [Electronic resource] / Alain de Botton. p. cm. 1. 197 pp. / URL: https://indefenseofbatman.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/08/alain_de_botton_the_consolations_of_philosophybookzz-org.pdf
4. Her Art in Action: [Electronic resource] / URL: <https://herartinaction.com/projects/2025-en/>
5. Feminist Aesthetics – Stanford Encyclopedia of Philosophy: [Electronic resource] / URL: // <https://plato.stanford.edu/entries/feminism-aesthetics/#Conclusion>
6. VarYox: [Electronic resource] / URL: <https://varyox.az/about-us/>

AZƏRBAYCANIN GƏNC QADIN RƏSSAMLARININ YARADICILIĞINA DAİR

L.A. İsayeva

Məqalədə müasir Azərbaycan incəsənətində gənc qadın rəssamlarınının yaradıcılığında əksini tapan feminist istiqamətinin problemlərinin araşdırılmasına cəhd göstərilir.

Aparılan tədqiqatın yeniliyi ondan ibarətdir ki, müəllif ilk dəfə olaraq müasir dövrün qadın rəssamlarının bədii-fəlsəfi dünyagörüşünün özünəməxsusluğunu rekonstruksiya etməyə nail olmuşdur. Onların bədii yaradıcılığı gender problematikasına münasibətlərinin təcəssümü kimi təqdim edilmişdir.

Məqalənin əsas müddəaları və arqumentləri hər il “VarYox” incəsənət platforması tərəfindən “Onun sənəti fəaliyyətdə” festivalı çərçivəsində təşkil olunan “Qadın baxışı: Nə xəyal edirsən?” Daxili həyatımızı təsvir edirik” adlı sərginin materialına əsaslanır.

Müəllifin gəldiyi qənaətə görə, sərginin şərhinə həm tematik, həm də bədii xüsusiyyətləri baxımından yanaşmaq gərəklidir. Təhlil prosesində sənət əsərləri şərti olaraq iki qrupa bölünmüşdür. Birinci qrup əsərlər ənənəvi gender problematikasının, o cümlədən məişət mövzusunun təcəssümü kimi təqdim edilmişdir. Digər qrup əsərlər isə gündəlik həyatda üzləşən problemlərin təcəssümü olaraq fəlsəfi düşüncələr səviyyəsində dəyərləndirilmişdir.

Tədqiqat metodu kimi bədii-müqayisəli metod tətbiq edilmişdir. Sənət əsərlərinin bədii-fəlsəfi kontekstinin yüksək dəyərinin vurğulanması üçün təhlillərdə Azərbaycan qadın rəssamlarının mental və fəlsəfi qavrama özəlliyi nəzərə alınmışdır.

Məqalənin elmi-praktiki əhəmiyyəti alınan elmi gənəətlərinin müasir Azərbaycan incəsənətinin konseptual əsaslarının öyrənilməsinə həsr olunan metodoloji araşdırılmalarda geniş tətbiq edilə bilməsini şərtləndirir.

Açar sözlər: *incəsənətdə feminizm, sənətdə gender, incəsənətdə erkən nikah və analıq problemləri, müasir incəsənət, fəlsəfi ideyaların reallaşması, sənət əsəri, “VarYox” təşkilatı*

TO THE QUESTION OF CREATIVITY OF YOUNG FEMALE ARTISTS OF AZERBAIJAN

L.A. Isayeva

The article attempts to consider the problems of the feminist trend in contemporary art of Azerbaijan, namely in the work of young female artists.

The novelty of the study lies in the fact that the author was able to reconstruct the features of the artistic and philosophical worldview of contemporary female artists, whose work is a reaction to gender issues.

The main provisions and arguments of the article are based on the material of the exhibition "Female view: what do you dream about? Depicting our inner life", which was held within the framework of the annual festival "Her art in action", organized by the art platform "VarYox".

The author concludes that the exposition of this exhibition should be considered both from the point of view of the subject matter and artistic features. The result of the study was that in the process of analyzing the presented works, they were conditionally divided into two groups. The first group of works is mainly presented as a reflection of traditional gender issues, in particular, everyday life. The other group is distinguished by the reflection of everyday issues, which bring these works to the level of philosophical reflection.

The method of research was chosen artistic and philosophical analysis. In order to identify the artistic and philosophical significance of the works, the analysis of the works was carried out taking into account the mental and philosophical perception of Azerbaijani artists.

The scientific and practical significance of the article is determined by the possibility of applying the research results in methodological developments for studying the conceptual foundations of contemporary art in Azerbaijan.

Keywords: *feminism in art, gender in art, problems of early marriage and motherhood, contemporary art, work of art, realization of philosophical ideas, organization "VarYox"*