

УДК: 7.038.53

<https://doi.org/10.59849/2409-4838.2025.4.43>

ОБЩЕСТВЕННО - КУЛЬТУРНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ АЙДАН САЛАХОВОЙ «ГОЛОСА ТИШИНЫ»

Оксана Алекпер кызы Мамедова

Институт Архитектуры и Искусства НАНА, Баку, Азербайджан
dumanchik@rambler.ru

Формирование современного искусства в Азербайджане, особенно музейных выставок, в начале XXI века приобрело совершенно новое качество и вошло в историю мирового изобразительного искусства. Учитывая расширение функций выставки и трансформацию выставочной деятельности, возникает необходимость по-новому взглянуть на роль современного искусства в формировании как личности, так и общества в целом.

Благодаря правильной организации выставочного пространства и тщательно продуманной тематике экспонируемых произведений во время выставки возможно формирование у посетителей эмоционального отношения к окружающей действительности, а также стимулирование их эмоционально-образного, художественного и познавательного восприятия.

В статье исследуются и анализируются формы современного искусства, художественные стили и тематическая направленность на примере выставки Айдан Салаховой «Голоса тишины». Отмечается социальная значимость и потенциальные возможности актуального современного искусства, а также его образовательные, творческие и социально-культурные функции.

Ключевые слова: экспозиция, современное искусство, выставка, гендер

ВВЕДЕНИЕ

Являясь феноменом культуры, выставка влияет на широкую аудиторию общества и имеет важное социальное значение. Современная художественная практика синтезирует и преобразует традиционную созерцательность восприятия классического искусства в активное участие в пространстве самоидентификации личности.

Для процесса эстетического воспитания необходимо наличие двух факторов: произведения искусства и зрителя, воспринимающего представленное произведение. И неотъемлемой частью этой коммуникации стали галереи и выставочные залы, где собственно и происходит встреча произведения искусства со зрителем. Будучи точкой соприкосновения различных областей культуры, науки, искусства и образования, выставка современного искусства служит источником познавательного опыта, ресурсом для художественного, эстетического и культурного воспитания современного человека.

Состояние художественной культуры общества прослеживается по художественным выставкам - ведь выставки современного искусства выходят за рамки традиций и вовлекают самого зрителя в творческий процесс. Учитывая расширение функций выставки и преобразование экспозиционно-выставочной деятельности, возникает необходимость переосмысления роли современного искусства в формировании личности и общества в целом.

«Вопрос восприятия является одним из центральных в современной художественной практике, так как именно визуальное, творческое восприятие формирует основные оценочные суждения и впечатления о выставке как о культурном явлении, а в случае выставки «современного искусства» данный вопрос стоит особенно остро. Современное искусство имеет широкий спектр подачи художественного материала, вводит новые языки экспонирования...» [5] Принимая во внимание вышесказанное, возникает необходимость структурировать данные процессы и адаптировать их для зрителя, привычного к восприятию традиционного классического искусства.

Становление современного искусства в Азербайджане, и в частности, музейные экспозиции приобрели в начале XXI столетия совершенно новое качество и стали частью истории мирового изобразительного искусства. «Следование азербайджанской живописи, графики и скульптуры магистрального пути развития мирового искусства сопровождалось выработкой своих новых национальных традиций, в конечном счете, обогащавших как национальное художественное наследие, так и мировое искусство новой формой и содержанием.»

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Современная форма галереи как основного места для проведения выставок актуального искусства сложилась в Азербайджане относительно недавно: в 2011 году в Баку был создан самый крупный на Кавказе и в Центральной Азии центр художественной практики, образовательных и научно-исследовательских проектов. Пространство современного искусства YARAT, или сокращённо YARAT является некоммерческой художественной организацией, состоящей из Центра современного искусства «YARAT», Музея живописи Азербайджана XX—XXI веков (*XX-XXI əsrlər Azərbaycan rəngkarlığı muzeyi*) и Проектного пространства «ARTIM». Две основные тенденции: глобализация с одной позиции, и с другой - стремление самостоятельных государств уберечь традиционную культуру, характеризуют настоящие мировые процессы и обуславливают экспозиционную деятельность последних лет. Человек, живя в социуме, насыщенном информацией, изменяется и первостепенным для него становятся информация, идея, концепция. Творчество мастеров и художественный процесс, и как следствие, музейные экспозиции с дополнением к искусству традиционного подтекста приобретают своеобразность и уникальность.

13 июня 2024 года бакинскому зрителю была представлена масштабная персональная выставка Айдан Салаховой «Голоса тишины», которая продлилась до 30 декабря 2024 года. Айдан Салахова (1964 г. Москва) родилась в семье народного художника Азербайджана Тaira Салахова. В 1987 году экстерном окончила МГАХИ им. В.И.Сурикова. В конце 1980-х становится одним из наиболее заметных художественных деятелей нового поколения на постсоветском пространстве. Общественный деятель, педагог, живописец и скульптор А.Салахова входит в историю как создатель «Первой галереи» (1989-1992) - первой галереи современного искусства, открытой в Москве, а затем и «Айдан Галереи» (1992).

Работы участницы Венецианской биеннале (1990, 2011) Айдан Салаховой экспонировались в России, Бельгии, Австрии, Великобритании и Испании, хранятся в Третьяковской галерее, ММОМА, частных и государственных собраниях.

Айдан Салахова одна из первых на постсоветском пространстве начала работать с темами гендерных ролей и положения женщины в обществе. В своем творчестве она затрагивает широкую проблематику: взаимодействие Востока и Запада, внутренние запреты и личную свободу, мужское и женское начала и их образ в искусстве. Одним из важных этапов в творчестве Салаховой стала работа с камнем — непривычным для нее материалом, из которого она начала создавать скульптуры

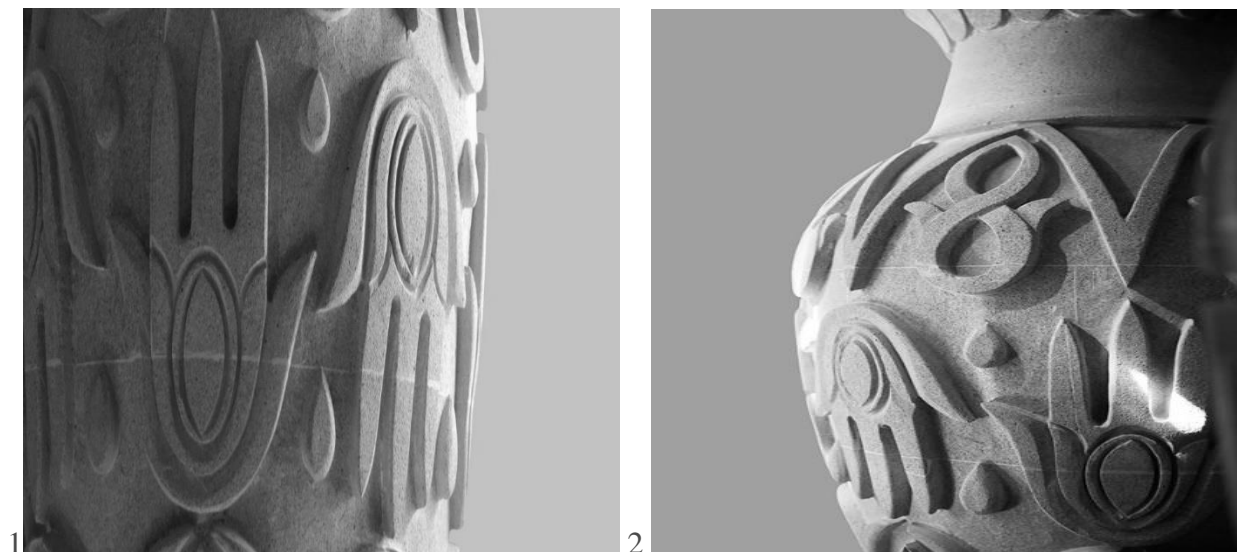

Рис. 1, 2 фрагменты орнаментов на кувшинах из аглая экспозиции выставки Айдан Салаховой «Голоса тишины»

Оказавшись в Италии в 2012 году, художница открыла для себя Каррарский мрамор – один из лучших сортов мрамора, который добывается в Апуанских Альпах в Италии. Началась новая веха творчества: в прошлом галерист и куратор, Айдан закрыла галерею в Москве и переехала в Италию (Рисунок 1, 2).

«Голоса тишины» посвящена проблеме домашнего насилия и 12 кувшинов, подготовленных для выставки по заказу YARAT, символизируют дома, за стенами которых – жертва. Кувшин, как и другие сосуды, является символом материнского лона, источника жизни. В рамках данной экспозиции аллегорический образ дома и убежища. Каждый из кувшинов декорирован резным орнаментом. Автор переосмысляет традиционное восточное искусство вниманием к орнаменту и силуэту, точностью линий, наполняя его новым содержанием. Являясь широкоиспользуемым в Азербайджане, аглай – белый облицовочный камень тоже был выбран неслучайно. Это является первым опытом А.Салаховой в создании произведений из местного материала.

Как отмечает куратор выставки Фарах Алакбарли: "В своем проекте художница посредством исследования эмоционального спектра домашнего насилия особо подчеркивает страхи и отчаяние жертв. основная суть выставки – это голоса, доносящиеся из кувшинов, каждый из которых кратким образом "пересказывает" трагические события из семейной истории жертв, отобранные из хроники случаев домашнего насилия, случившихся за последние 12 лет не только в Азербайджане, но и за рубежом. "Инсталляция "Голоса тишины", превратившись в символ надежды и воспоминаний, побуждает к осуждению всех форм насилия и к размышлению о важности противодействия им. Выставка – это призыв к диалогу, взаимопониманию и солидарности, пропагандирующий построение информированного и безопасного общества для каждого. Данная экспозиция призывает нас нарушить коллективное умалчивание фактов домашнего насилия и построить общество, в котором каждый сможет жить без страха и жестокости" [1].

Доминирующая цель выставки – это привлечь внимание участников к конкретной проблеме, таким образом побудить их к дальнейшему самостоятельному изучению литературы и других материалов. Использование инновационных практик в работе является тенденцией в работе современного музея как институции. Изменения в форме и способе трансляции материала музея как коммуникативной площадки – это реакция на задачи, которые ставит современное общество. Мы живем в эпоху эмоционального и информационного перенасыщения и

чтобы привлечь посетителя, необходимо повысить эффективность выставленного материала. Чтоб найти отклик у посетителя на эмоциональном и физиологическом уровнях, современные музеи неизбежно интегрируются в медиакультуру. И одним из значимых составляющих выставки становится аудиальный компонент. В процессе работы над концепцией выставки необходимым для полноты картины явилось усиление эффекта визуальной части путем подключения звуковой. Повествование личных историй непосредственно позволяет зрителю считать себя сопричастным, сопереживать людям, стоящим за этими голосами. Возможность подключить еще один канал восприятия дает эмоциональный отклик и помогают с иной стороны донести идею: все элементы (окружение, действие и звук) связаны единой темой.

Роль выставочной деятельности в современном обществе обуславливается важностью практик соучастия и разнообразием способов вызвать духовный резонанс. Каждый из кувшинов экспозиции рассматривается зрителем как самостоятельный объект. В пространстве же выставочного зала, экспонаты предстают в единой композиции, группируются и выступают как части целого, обладающего собственной идеей и смыслом. В итоговом этапе осмысления заданные идеи и образы встречаются в пространстве выставочного зала с субъективными представлениями зрителя. Таким образом, мы видим, что при правильной организации выставочного пространства и продуманной тематике выставляемых работ можно в ходе экспозиции сформировать у посетителей эмоциональное отношение к окружающей действительности, стимулировать у них эмоционально-образную, художественно-познавательную активность.

3

4

Рис.3. Общее формирование пространства выставки в центре YARAT

Рис.4. соразмерность арт-кувшинов на выставке Айдан Салаховой с человеком

12 кувшинов инсталляции и временной промежуток в 12 лет, за которые прозвучали истории аудио-дополнения, неслучайны: некоторые интерпретации числа 12 также связывают его с духовным аспектом (Рисунок 3, 4). Символизируя духовное просветление и духовное развитие, это число управляет мировым порядком, являясь еще и символом истины. Оно присутствует везде, начиная с мифологии различных народов мира, и заканчивая современной системой контроля времени: 12 богов греческого пантеона и 12 подвигов Геракла; 12 колен Израилевых и 12 апостолов Христа; 12 имамов Мухаммеда и 12 колен в буддистском колесе перерождения. в реальности мы имеем 12-летний цикл восточного гороскопа, 12 знаков зодиака, год, разделенный на 12 месяцев, и 12 секторов циферблата часов. Наконец, двенадцатеричная система мер и весов по сей день существует в западных странах. Все это говорит о том, что числу 12 во все времена придавалось особое значение [6].

Гендерная и социальная идентичность, тема Востока и Запада, обращение к религиозному и традиционному символизму, вопросы желанного и запретного, свобода творческая и свобода личная — важнейшие темы для изысканий автора начиная с 1990-х. Айдан Салахова подчеркивает локальность идеи использованием местного материала, одновременно не остаётся незамеченным и глобальность: ведь кувшины глаголят нам не только местные истории, но и освещают проблемы, переживаемые в других странах. Голоса создают эмоциональный контраст между эстетическим величием орнаментированных кувшинов и ужасающих травмирующих историй изнутри.

«Сложность в исследовании данной сферы определяется тем фактом, что выставка — это пространство, сформированное человеком с целью презентации идей, предметов, вещей, созданных другими людьми для их представления зрителям. Поскольку, как организация самого выставочного пространства, так и выбор выставляемых предметов осуществляются в соответствии с идеями, задачами и целями экспозиции, то можно сказать, что выставка — это субъективный образ объективного мира, материализованное представление его некоей идеи» [2-4].

Рассмотрены и проанализированы формы современного искусства, художественные стили и тематическая направленность на примере выставки «Голоса тишины» Айдан Салаховой. Художник, творец способен на нелегкий духовный поиск, генерирование идей, обладающий возможностью технически и материально воплотить свои творческие замыслы: инсталляции подчеркивают значимость борьбы со случаями насилия в семейных отношениях и огласки этих событий в общественности, таким образом подчеркивая образовательные, творческие и культурные задачи современного искусства. Сегодня выставки проходят не только в музеях и галереях, но и в различных культурных центрах, в мегаполисах появилась практика создания экспозиций на станциях и в вагонах метро, в ресторанах и кафе, в различных общественных помещениях, и даже стены домов в ряде случаев стали рассматриваться как выставочное пространство. В современном обществе художественная выставка, став частью социокультурного пространства, используется и в экономической сфере — для маркетингового продвижения товаров, демонстрации различных технических и научных достижений. Отмечены социальная значимость и потенциальные возможности общественно-культурные задачи актуального искусства.

ВЫВОД

В данной работе на примере выставки показана возможность эстетического воспитания, художественного образования методом создания экспозиции и формирования выставочного пространства. Изучив представленный материал, можно прийти к выводу, что сегодня художественная выставка значительно превосходит свою изначальную функцию демонстрации экспоната-подделки и экспоната-раритета, становясь инструментом реализации самых разнообразных гуманитарных задач. Таким образом, вышепредставленная статья, целью которой стало теоретическое осмысление феномена художественной выставки, позволила сделать вывод о ее значении для развития современной культуры, оценки и восприятия художественных процессов, происходящих в современном азербайджанском искусстве XXI века.

LİTERATURA

1. <https://yarat.az/index.php?lang=en&page=17&yrtMaincatID=18&yrtSubcatID=20>
2. Зоткина А.Л., Кирсанова Ю.А., Ориша Ш.Ц. «Специфика аудиального компонента в музейной коммуникации» // KANTSocialscience & Humanities, -2023, 3 (15), с. 146-151.
3. Ивлиев О.А. «Полная энциклопедия символов» / Москва. издательство «Мир книги», - 2005.
4. Лабахуа Е.М. «Выставка как способ сохранения и развития традиционной культуры» / - 2013. с. 140.
5. Порчайкина Н.В. «Выставка современного искусства как система: пространство – экспонат – человек», - 2010.
6. https://numeroscop.ru/znachenie_chisel/dvuznachnye_chisla/chislo_12.html

**MÜASİR İNCƏSƏNƏTİN İCTİMAİ-MƏDƏNİ VƏZİFƏLƏRİ AYDAN SALAHOVANIN
“SÜKUTUN SƏSLƏRİ” SƏRGİSİNİN EKSPOZİSİYASI NÜMUNƏSİNDƏ****O.Ə. Məmmədova**

Azərbaycanda müasir incəsənətin formalaşması, xüsusən də muzey sərgiləri XXI əsrin əvvəllərində tamamilə yeni keyfiyyət kəsb edərək dünya təsviri sənəti tarixinə daxil olub. Sərginin funksiyalarının genişləndirilməsini və sərgi fəaliyyətinin transformasiyasını nəzərə alaraq, fərdin və bütövlükdə cəmiyyətin formalaşmasında müasir incəsənətin roluna yenidən nəzər salmağa ehtiyac var. Sərgi məkanının düzgün təşkili və nümayiş olunan əsərlərin düşünülmüş mövzuları ilə sərgi zamanı ziyarətçilərdə ətrafdakı reallığa emosional münasibət formalaşdırmaq, onların emosional-təxəyyül, bədii və idrak fəaliyyətini stimullaşdırmaq mümkündür. Məqalədə müasir incəsənətin formaları, bədii üslublar və tematik fokus Aydan Salahovanın “Sükutun səsləri” sərgisinin nümunəsi əsasında araşdırılır və təhlil edilir. Aktual müasir incəsənətin sosial əhəmiyyəti və potensial imkanları, təhsil, yaradıcılıq və sosial-mədəni vəzifələri qeyd olunur.

Açar sözlər: *ekspozisiya, gender, müasir incəsənət, sərgi*

**THE SOCIO-CULTURAL MISSION OF CONTEMPORARY ART
THROUGH THE EXAMPLE OF AIDAN SALAKHOVA'S EXHIBITION
«VOICES OF SILENCE»****O.A. Mammadova**

The formation of modern art in Azerbaijan, and in particular, museum exhibitions acquired a completely new quality at the beginning of the 21st century and became part of the history of world fine art. Considering the expansion of the functions of the exhibition and the transformation of exhibition activities, there is a need to rethink the role of contemporary art in the formation of the individual and society as a whole. With proper organization of the exhibition space and thoughtful themes of the exhibited works, during the exhibition it is possible to form in visitors an emotional attitude towards the surrounding reality, to stimulate their emotional-imaginative, artistic and cognitive activity. The article examines and analyzes forms of contemporary art, artistic styles and thematic focus using the example of the exhibition “Voices of Silence” by Aidan Salakhova, and notes the social significance and potential opportunities, educational, creative and socio-cultural objectives of contemporary art.

Keywords: *contemporary art, exhibition, exposition, gender*