

УОТ 7.03

Лейла Исаева

*Бакинская Академия Хореографии
(Азербайджан)*

matmadova_leyla@yahoo.com

ПРОБЛЕМА ЖИВОПИСИ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Аннотация. Статья посвящена проблеме живописи в эпоху постмодернизма в контексте азербайджанской школы живописи. В статье последовательно отмечены характерные черты постмодернистской живописи в мировой практике в целом и в творчестве азербайджанских художников в частности. Автор останавливается на анализе живописных произведений Аиды Махмудовой и Торы Агабековой. В каждом из данных случаев отмечаются индивидуальные особенности авторского подхода к современной картине. Так, работы Аиды Махмудовой не просто отражают внешний мир, они становятся метафорой внутреннего состояния художника как личности, исследующей свою идентичность. При этом, и зрителю самому предоставляется возможность своей собственной интерпретации отраженного в картинах мира. Также, и в произведениях Торы Агабековой очевидны такие черты постмодернистской культуры, как ирония, эмоциональная отстраненность, цитатность, полисемантика, метафоричность.

Ключевые слова: постмодернизм, метафора, эклектика, коллажность, культурная память.

Введение. Как известно, постмодернизм — это культурное явление, которое охватывает все сферы творческой деятельности человека: искусство, философию, архитектуру, литературу, музыку, театр. Когда речь заходит о живописи в постмодернистском дискурсе, прежде всего, отмечается фактор реакции художников постмодернизма на кризис традиционных художественных форм и ценностей, который

наблюдался в американской и европейской культуре второй половины XX века.

Этот факт привел к радикальному пересмотру представлений о природе искусства, его функциях, а также о роли художника и зрителя. Постмодернистская живопись не стремится к поиску абсолютной истины. Напротив, она подчеркивает относительность и многозначность всего происходящего вокруг. В этом контексте, представители творческих профессий, как и различных сфер гуманитарного знания все чаще задавались вопросом о ценностях, от которых некогда отказались художники модернистской направленности. Таким образом, одной из наиболее актуальных проблем в живописи в эпоху постмодернизма стала проблема традиций, а также переосмысления художественных традиций как результат ответа художников на вызовы времени. «...Постмодернизм как культурный феномен часто трудно уловить, поскольку он слишком разнообразен в своем стилевом выражении и непрерывен, даже в рамках одного здания или произведения искусства. Эклектика, таким образом, выступает естественным стилем в условиях такого культурного многообразия...» [8].

Также, важной проблемой, с которой столкнулась живопись в эпоху постмодернизма, является проблема идентичности живописной картины как таковой. В условиях постмодернизма утрачиваются строгие границы между искусством и другими сферами человеческой деятельности, как например, массовая культура, реклама, средства массовой информации. И сегодня художники-живописцы активно обращаются в своих произведениях к стилистике поп-арта, элементам журнальной и газетной графики, имитации фотографии.

Изложение основного материала. Опираясь на опыт художников в различных странах мира, можно утверждать, что ведущими методами в постмодернистской живописи является присутствие в произведениях иронии и принцип деконструкции. Если в модернизме художники стремились создать новые формы и инновационные выражения, то постмодернисты, наоборот, часто деконструировали существующие формы, расчлняя их на множественные элементы. Таким образом, арт-объект (будь то произведение живописи или скульптуры) перестает быть инструментом самовыражения или поиска истины. Произведение искусства теперь мыслится как еще одна форма исследования контекста, в котором эта истина существует.

Также, постмодернизм отвергает идею объективности и авторитетности, предпочитая относительность и фрагментарность. Художники активно используют обрывочные изображения, абстракцию и характерные элементы, происходящие из различных культурных слоев, тем самым подчеркивая, что ни одна интерпретация реальности не может считаться абсолютно верной. В этом контексте живопись становится не отражением «истины», а скорее способом, механизмом, посредством которого возможно анализировать различные культурные коды и их взаимодействие.

С другой стороны, одной из характерных черт живописи постмодернизма критика неизменно отмечает возвращение к фигуративности и популяризацию масс-медиа. Возвращение к фигуративной живописи можно рассматривать как реакцию на активное применение метода абстрактной трансформации форм, который был лидирующим направлением в модернизме. Однако, постмодернисты не просто возвращаются к правдивому изображению человека и объектов. Сами эти изображения они осмысливают как знаки, не имеющие объективной реальности: при всем своем правдоподобию, они воспринимаются как составляющие элементы системы знаков и кодов.

Фигуративность здесь показана во взаимодействии с массовой культурой и медиапространством. В результате, можно наблюдать активное влияние на искусство со стороны кинематографа, телевизионных шоу, рекламы и других элементов массовой культуры. Это проявляется в использовании ярких цветов, культурных стереотипов и даже самого формата — например, больших панелей, уподобляющих живопись рекламным щитам.

Неотъемлемой частью проблемы живописи в эпоху постмодернизма является коммерциализация искусства. В эпоху глобализации, когда арт-рынок принимает универсальный характер, искусство становится не только культурной, но и экономической единицей. Многие художники видят свои работы как единицы финансовых и рыночных отношений. Это, несомненно, отражается и на характере произведений, когда создание уникальных работ оборачивается откровенным ангажированием творчества. Смысл своего искусства художники начинают видеть не в творческом самовыражении, а в том, как соответствовать текущим трендам, популярным среди массового зрителя.

Не менее важной проблемой постмодернистской живописи является внедрение новейших технологий в художественный процесс. Развитие цифровых технологий открыло новые возможности для художников, как в области инструментария, так и в методах работы. В отличие от традиционной живописи, цифровое искусство позволяет бесконечно манипулировать изображением, что могло приводить к созданию изображения в стиле гиперреализма или напротив – исказить реальные образы.

Применение цифровых технологий в изобразительном искусстве вызывает у многих вопрос о сохранении авторской идентичности произведения, так как работа, созданная с помощью компьютера, может свободно тиражироваться и распространяться в сети. Этот аспект еще больше размывает границы между уникальным и массовым, между оригиналом и копией, и это становится важным элементом постмодернистской критики искусства.

Учитывая приведенную выше характеристику, интересно рассмотреть произведения двух азербайджанских художников, чья творческая активность приходится на первые два десятилетия XXI века. Оба художника проявляют себя как в живописи, так и в области концептуального искусства. В произведениях обоих авторов перечисленные черты постмодернистской живописи нашли индивидуальную интерпретацию.

Имя Аиды Махмудовой впервые появилось в художественной панораме Баку в 2011 году, когда в октябре месяце состоялась первая выставка неправительственной творческой организации «Пространство современного искусства Yarat!». Выставка так и называлась: «Предисловие». Аида Махмудова является инициатором и основателем этой организации, и здесь необходимо отметить, что на протяжении всего периода функционирования этой организации, вплоть до наших дней, ее деятельность обрастает новыми проектами, преимущественно концептуального характера, которые охватывают все более широкие сферы общественной жизни современного азербайджанского общества [2].

Сама художница окончила факультет живописи в Колледже искусств и дизайна Сент-Мартин в Лондоне и работает в различных направлениях, включая живопись, фотографию, инсталляцию, многие другие виды и жанры современного творчества. Работы А.Махмудовой

демонстрировались в рамках крупных европейских выставок, например, в МАХХІMuseum в Риме, Музее Мультимедийного искусства в Москве, а также в рамках экспозиции Фонда Филиппа де Пюри в Лондоне. На протяжении многих лет в выставочных проектах Yarat'a она, как правило, участвовала именно живописными произведениями. И даже в созданных ею инсталляциях живопись всегда играет весьма значительную роль.

В контексте проблематики данной статьи интересно рассмотреть именно живописные произведения А.Махмудовой. В частности, привлекает внимание серия картин «Внутренний покой», впервые показанная в галерее KichikGalArt на персональной выставке этой художницы, проходившей в сентябре-октябре 2013 года.

На первый взгляд, 13 картин данной серии содержат простые пейзажи с уходящими вглубь пыльными дорогами, заброшенными уголками абшеронских дач. О некогда протекавшей здесь шумной жизни свидетельствуют старые конструкции – трубы водо- и газопровода, покрытые сорняками, едва проступающие своими контурами из них полуразрушенные автобусные остановки, отжившие свой век оконные решетки... Все здесь, на первый взгляд, выглядело просто и естественно, создавая очевидный, четко ощущаемый эффект присутствия.

Жизнь, показанная в картинах, как будто остановилась, лишь отдельными штрихами (вроде кое-где развешенного на веревке белья), временами напоминая о себе. Хотя и эти плотные, фактурные, яркие, красочные пятна, обозначающие собой повседневные летние тряпки, почти не добавляют в композиции чувства реальности.

Аида Махмудова любит квадратный формат картин. Возможен и горизонтальный прямоугольный формат. Это формы, рождающие чувство стабильности, постоянства, законченности. Это формы окончательно найденных соотношений – верха и низа, правого и левого, плоскости и глубины, яркого и бледного... Потому и «внутренний покой», что все здесь строится на полутонах и обертонах. «Страницы прошлого моей страны одновременно вечны и эфемерны, универсальны и очень специфичны. Именно к ним я обращаюсь всякий раз, чтобы облечь в физическую форму неуловимые воспоминания, которые составляют мою личность и мое искусство» (из авторской концепции А.Махмудовой) [1, с. 25].

Картины Аиды Махмудовой – как новеллы, в которых за обычным, на первый взгляд, содержанием кроется глубокий, жизненный смысл. Это – притчи, и каждый, кто созерцает их, извлекает из них свой собственный урок. Ее работы – не просто отражение внешнего мира, хотя именно этот внешний мир в его конкретных проявлениях мы видим на холстах. Материализуясь и растворяясь, реальные объекты, как клочки воспоминаний, выстраиваются в стройную череду внутренних ощущений – радостей, сомнений, понимания «вещей» и их места в этом мире.

Проблема идентичности личности, самоанализ – вот что, в конечном счете, интересуется и беспокоит художника. Стремясь познать себя, автор открыто делится своими размышлениями со зрителем. Ее работы – как исповеди. При этом неважно, какого размера холсты – они могут быть предельно большими (например, холст «Всплеск» имеет протяженность более 10 метров в длину), они даже могут перерасти в пространственные композиции – суть от этого не меняется.

Аида Махмудова формулирует свою концепцию искусства как исследование собственной памяти, которая становится основой ее личности. В изменяющемся мире память часто становится размытым фоном, а незатронутые урбанизацией регионы служат связующим звеном между реальностью прошлого и воспоминаниями. Ее картины не просто отражают внешний мир, но и служат метафорой внутреннего состояния личности, исследующей свою идентичность через восприятие окружающей реальности.

К числу азербайджанских художников среднего поколения, работающих в эстетике постмодернизма, безусловно, относится Тора Агабекова – представитель поколения 2000-х. И если вспомнить основные характерные признаки постмодернизма, перечислявшиеся ранее, – ирония, эмоциональная отстраненность, цитатность, «обыгрывание смехом», полисемантика – то становится очевидной полная причастность творчества этой художницы к данному феномену.

Работы Т. Агабековой пронизаны иронией. В предельно гротескной манере она обыгрывает темы, которые в советский период считались являвшиеся «неприкосновенными» с точки зрения идеологии. Ее стиль, безусловно, сформировался под влиянием соц-арта. Сложившееся в контексте советского искусства 1970-х–80-х годов, это направление представляло собой по сути альтернативное искусство,

суть которого заключалась в ироничной интерпретации традиционных для советской действительности образов-клише. Соц-арт являлся полярной противоположностью соцреализму: мотивы и темы, составлявшие пафос соцреализма, интерпретировались в ироническом ключе и гротеске, который выражался в крайне абсурдной презентации образов и сюжетов, непосредственно отражавших государственную идеологию.

Например, существенный пласт в картинах Т. Агабековой составляют индустриальные пейзажи с изображением вышек, морских платформ, рабочих-нефтяников... Однако, все это показано в ярко выраженной эклектичной манере изображения. Здесь можно выделить черты таких художественных направлений, как экспрессионизм, наивный реализм, гротеск и даже импрессионизм. При этом, вся эта смешанная стилистика накладывается на образы, напрямую заимствованные из средств массовой информации, этот признак привносит в картины на традиционные для социалистического реализма темы оттенок поп-арта, и это принципиально отличает произведения Т.Агабековой от художественной продукции советского периода.

Заключение. Культура постмодернизма «отвергает любые идеологии и классические приверженности. Характеризуется стилистической цитатностью и индивидуальными манерами художественного выражения» [9, р. 23]. Личностная интерпретация автора усиливается ярко выраженными элементами китча, что в результате приводит к общему характеру произведения, наполненному чувством иронии и самоиронии. Своих современников художник часто интерпретирует как бездушных, лишенных личной воли и наделенных стандартным обликом персонажей, характерных для журнальных комиксов, газетных карикатур или рекламных флаеров. «Постмодернизм бросает вызов традиционным иерархиям и канонам в искусстве. Он демократизирует творческое самовыражение и часто размывает границы между высоким искусством и коммерческой или популярной культурой» [7].

Многие индустриальные пейзажи Т. Агабековой написаны не с натуры, а с фотографий из гламурных журналов. Характерными чертами стилистики этой художницы являются размашистая манера письма, композиционная смелость, неожиданные ракурсы, подчеркнута эскизный, незаконченный характер больших по формату холстов. Простота композиций, на первый взгляд, оборачивается эпатажем и безусловно

критическим отношением со стороны художника ко всей безвкусице культуры потребления.

Проблема живописи в эпоху постмодернизма – это не только вопрос формы и содержания. Это, по сути, вызов самому понятию искусства. Перед художниками и зрителями постмодернизм ставит такие вопросы, как что такое реалистическое отражение действительности, что есть истина и выражение идентичности автора в произведении, наконец – каковы роль и значение искусства в современном обществе.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Вагабова Д. Живопись по сердцу и уму. Аида Махмудова. Монологи. // YOL, № 1 (43), 2014. – с. 20-33.
2. Вагабова Д. На витке (о деятельности Yarat). // YOL, № 2 (54), 2016. – с. 72-82.
3. Илунина А. А. Интертекстуальность и постмодернизм: теоретические аспекты проблемы в современных филологических исследованиях URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/intertekstualnost-i-postmodernizm-teoreticheskie-aspekty-problemy-v-sovremennyh-filologicheskikh-issledovaniyah>.
4. Новиков В.И. В поисках определения. Постмодернизм и культура. Материалы круглого стола. // Вопросы философии, № 3, 1993. – с. 8.
5. Постструктуралистско-деконструктивистско-постмодернистский комплекс. // Терминология современного зарубежного литературоведения (страны Западной Европы и США). Справочник. Выпуск 1. – М., 1992. – с. 130-131.
6. Daniel C. Dennett. Let's Start With A Respect For Truth. URL: https://www.edge.org/daniel_c_dennett-on-wieseltier-v-pinker-in-the-new-republic
7. <https://www.masterclass.com/articles/postmodern-art-guide#7se19IBwpmumArOkCmHFaW>
8. Jenks Ch. What is Post-Modernism? – New York, 1989.
9. Krausse A. C. The story of painting. From the Renaissance to the Present. – Cologne, 1995.
10. What Is Postmodern Art? URL: <https://www.masterclass.com/articles/postmodern-art-guide#7se19IBwpmumArOkCmHFaW>

Leyla İsayeva (*Azərbaycan*)

POSTMODERNİZM DÖVRÜNDƏ RƏNGKARLIQ PROBLEMİ AZƏRBAYCAN RƏSSAMLARININ YARADICILIĞINDA

Məqalə Postmodernizm dövründə rəngkarlıq probleminə həsr olunub və bu məsələ Azərbaycan rəssamı məktəbi kontekstində araşdırılır. Məqalədə postmodernist rəngkarlığın dünya praktikasında və xüsusilə Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında xarakterik cəhətləri ardıcıl olaraq nəzərdən keçirilir, müəlliflərin fərdi dəst-xətləri vurğulanır. Belə ki, Aida Mahmudovanın əsərləri yalnız xarici aləmi əks etdirmir, həm də rəssamın şəxsiyyət kimi öz kimliyini araşdıran daxili vəziyyətinin metaforası kimi təqdim olunur. Eyni zamanda, izləyiciyə əsərlərdəki dünyanı özünəməxsus şəkildə təfsiretmə imkanı verilir. Həmçinin, Tora Ağabəyovanın əsərlərində postmodern mədəniyyətin ironiya, emosional uzaqlıq, sitatçılıq, polisemantizm və metaforiklik kimi cəhətləri aydın şəkildə özünü göstərir.

Açar sözlər: postmodernizm, metafora, eklektika, kollajlıq, mədəni yaddaş.

Leyla Isaeva (*Azerbaijan*)

THE PROBLEM OF PAINTING IN THE POSTMODERN ERA IN THE WORKS OF AZERBAIJANI ARTISTS

The article is dedicated to the issue of painting in the Postmodern era within the context of the Azerbaijani school of painting. The article consistently highlights the characteristic features of Postmodernist painting in global practice as a whole and in the works of Azerbaijani artists in particular. The author focuses on the analysis of the paintings by Aida Mahmudova and Tora Agabekova. In each case, the individual features of the authors' approaches to contemporary oilpainting are noted.

For instance, Aida Mahmudova's works not only reflect the external world but also serve as a metaphor for the inner state of the artist as a person exploring her identity. At the same time, viewers are given the opportunity to interpret the depicted world in their own way. Similarly, the works of Tora Agabekova clearly demonstrate such features of Postmodernist culture as irony, emotional detachment, intertextuality, polysemy, and metaphoricality.

Key words: Postmodernism, metaphor, eclecticism, collage, cultural memory.