

Ахундова Н.

УДК 75.049

ДУХ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РОМАНТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Аннотация. В статье рассматривается творчество азербайджанских художников на индустриальную тему. Анализу подвергаются графические и живописные работы художников, в творчестве которых нашли отражение завоевания технического прогресса, связанные с открытием новых нефтяных месторождений и развитием нефтяной промышленности республики. До середины XX века Баку был мировым лидером–импортером нефти, что послужило толчком к развитию нефтяной промышленности, организации новых рабочих мест и притоку рабочей силы. Все эти факторы нашли отражение в современной динамично развивающейся культуре и искусстве.

В научной работе автор рассматривает на примере творчества современных художников Тофика Джавадова, Расима Бабаева и Горхмаза Эфендиева реализацию индустриальной тематики в живописи.

Ключевые слова. художник, индустриальная тематика, нефть, пейзаж, графика, композиция.

Анотация. У статті розглядається творчість азербайджанських художників на індустріальну тему. Анализу піддаються графічні та живописні роботи митців, у творчості яких знайшли своє відображення завойовання технічного прогресу, пов'язані з відкриттям нових нафтових родовищ і розвитком нафтової промисловості республіки. До середини XX століття Баку був світовим лідером–імпортером нафти, що стало поштовхом до розвитку нафтової промисловості, організації нових робочих місць і припливу робочої сили. Всі ці фактори знайшли відображення у культурі і мистецтві.

У науковій роботі автор розглядає на прикладі творчості сучасних художників Тофіка Джавадова, Расима Бабаєва і Горхмаз Ефендієва реалізацію індустріальної тематики у живописі.

Ключові слова. художник, індустріальна тематика, нафта, краєвид, графіка, композиція.

Summary. The scientific research deals with the works of Azerbaijani artists reflecting “the industrial theme” in fine arts. The graphical works and paintings that depicting the results of scientific progress, discovery of new oil fields and development of the oil industry in Azerbaijan Republic are thoroughly analyzed. Till the middle of XX century the city of Baku was the world’s leading importer of the oil which caused the development of the oil industry and as a result of it – the creation of new work–places and the influx of workers. All these factors were reflected in a dynamically developing modern art and culture.

The surge of interest to the “industrial theme” in arts appeared in the post–war period. It was a time of large–scale solutions, buildings and discoveries. The so–called “industrial theme” has become a central theme in the art of those years. In this research the author examined works of such artists as Tofik Javadov, Rasim Babayev and Gorkmaz Efendiev and showed through the cultural analysis the realisation of the “industrial theme”.

Tofik Javadov’s works can be described as industrial Romanticism. Distinctive, descriptive, meaningful and composite–plastic model of industrial landscapes by Tofik Javadov is characterized by inclination to the geometrical forms, clarity and terseness of the composition in general. The industrial theme was also revealed in the graphic works of Rasim Babayev in 1950–1960–s. Speaking about the realisation of the industrial theme in the works of Rasim Babayev it should be noted that he was attached to the land of Apsheron, its ascetic and unique appearance. The works of Korkmaz Efendiev are the works of conceptual artist, the portraitist. These artists paid special attention to the portrait as a separate genre, tried to convey the feelings and emotions of the workers, to capture their true state of mind, love and devotion to their work. The works of artists distinguished not only by the high level of performance. It is also a vivid document of the era, reflecting an important period in the history of the state.

Keywords. artist, industrial theme, oil, landscape, composition, graphic.

Постановка проблемы. Начало XX столетия, ознаменовавшее собой начало совершенно нового этапа отечественной и мировой истории – научно–технического прогресса, затронуло многие сферы жизни человека, в том числе послужило толчком к целенаправленному и плодотворному развитию индустриальной, или промышленной темы в азербайджанском изобразительном искусстве.

Всплеск интереса к индустриальной теме приходится на послевоенный период – время новых масштабных строек и значительных научных открытий. В творчестве азербайджанских художников этого времени нашли отражение завоевания технического прогресса, связанные и с открытием новых нефтяных месторождений, развитием нефтяной промышленности республики, что непременно сказалось на характере пластической интерпретации «промышленной темы» [1–4].

Дух индустриальной романтики витает в полотнах Тофика Джавадова. В 1950–х годах художник обращался к теме нефтяной промышленности, писал резервуары, портреты нефтяников, заводы и нефтяные вышки, врезающиеся в небесные просторы. Одной из самых известных работ художника является монументальное полотно «Ремонтники», ныне хранящееся в Музее Современного Искусства в Баку. Обращение к образам нефтяников, отправляющихся на вахту – сюжет в азербайджанский живописи достаточно распространенный, многие художники тех лет воспевали труд советского человека, его волю и бесстрашие. В ремонтниках Тофика Джавадова перед зрителем предстают нефтяники, отправляющиеся на вахту в кузове грузовика по прямой линии эстакады, уводящей в морские просторы навстречу ветру и стихии. В крепких фигурах, в больших рабочих руках, уверенных позах персонажей прочитывается мужественность и надежность. Они молчаливы, сосредоточенны, взгляды двоих из них обращены к зрителю. Лапидарные, подчеркнута монументальные формы, дробный ритм деревянной эстакады, удаляющейся в перспективу резервуаров и буровых, сильные потоки воды в еще большей степени подчеркивают героическую решимость персонажей. Но это только на первый взгляд. Вглядевшись в лицо

главного персонажа, обращенного открытым взглядом к зрителю и вцепившегося в задний борт грузовика, начинаешь понимать тонкий психологический подтекст, на первый взгляд прямолинейного произведения. Он погружен в размышления, при всей монументальности его фигуры, он не кажется героем, в его лице не считается решимость, а есть осознание необратимой воли судьбы, которой подвластны все. Художник объединяет всех участников единым композиционным узлом, персонажи взаимодействуют друг с другом. Их роднит общая судьба здесь и сейчас – кто-то пытается укрыться от порывов сильного ветра, кто-то, безразлично отвернувшись, смотрит вдаль, кто-то зовет о помощи и в глазах читается отчаяние, а объединяющий группу главный персонаж спокоен и невозмутим, он полностью погружен в свои мысли. Психологизм произведения строится на выразительности жестов, эмоциональной цветовой характеристики среды. Колористическая стихия при этом пытается вырваться за твердый конструктивный каркас композиции, развернутой, будто в единой плоскости. Через пластическую выразительность полотна передается эмоциональная суть произведения. Отсюда локальная живопись, отсутствие светотени, композиционная прямолинейность.

Самобытная образно-содержательная и композиционно-пластическая модель индустриальных пейзажей Тофика Джавадова характеризуется в тяготении к структурности геометризованных форм, четкости и лаконичности композиции в целом. Пейзаж «Локбатан» с лесом вышек, интересен по композиционному построению. В данном произведении художник уходит от линейной перспективы в сторону плоскостной, фризовой композиции, в которой несколько планов показаны не в удаляющейся перспективе, а как бы друг над другом. При этом на переднем плане круглые деревья кажутся маленькими в соотношении с массивом треугольных гор, нависающих над всей композицией. Своеобразный холодный колорит Тофика Джавадова, чистый и лаконичный, подчеркивается звонким пятном красного вертолета, написанного в левом верхнем углу работы, который как яркий аккорд задает настроение и собирает композицию воедино.

Не менее привлекателен пейзаж «Резервуары». Монументальных размеров труба-колонна делит композицию на две части, мы видим на переднем плане четкие цилиндрические формы резервуаров, заводских дымящих труб, вдалеке в морских просторах бороздят танкеры, перевозящие нефть и тоже выпускающие клубы едкого дыма, дальше горы, с рассыпанными нефтяными вышками. Это ли картина победы человека над природой? Скорее тут налицо предсказание будущих экологических катастроф, когда человек, вторгаясь в недра земли, извлекая природные ископаемые, демонстрирует «власть», влекущую за собой некое «насилие» над природой.

Индустриальная тема была раскрыта в графических работах Расима Бабаева 1950–1960-х годов. Техника литографии была излюбленным видом графики, в которой художник создал множество произведений в жанре портрета, пейзажа. Говоря об индустриальной теме в творчестве Расима Бабаева необходимо подчеркнуть его привязанность к Апшеронской земле, к ее аскетичному и своеобразному облику. Скупыми средствами, ритмом черно-белой композиции, художник передает строгую геометрию технических объектов. Привлекают внимание композиции, изображающие трубы на нефтеперерабатывающих заводах. Сложный лабиринт железных конструкций, словно живой организм, полностью заполняет плоскость листа. В работе «Завод СК» переплетающиеся в сложном сплетении трубы громоздятся в циклопические, устрашающие конструкции, обнажая дух современной страны, шагающей семимильными шагами по пути прогресса. Фигуры рабочих в масштабе кажущиеся маленькими и незначительными в сравнении с железным монстром, тем не менее, непринужденны и спокойны – они беседуют друг с другом и уверены в своей силе – ведь все создано руками этих рабочих, они подчиняют своей воле природу, стихию, они строят «светлое будущее». В другом графическом листе «Резервуары», Р.Бабаев с высокой точки показал четкий ритм, уходящей в перспективу ломаной линии дороги и круглых нефтяных резервуаров. Простая и четкая композиция динамична и симметрично уравновешенна.

Своеобразная эстетика индустриального века запечатлена в серии литографий Расима Бабаева этих лет. Художника привлекает удивительный организм индустриальных объектов, их пульсирующая жизнь. Пульсирующий ритм был показан в следующей литографии «Нефтеналив». Построив композицию с четким делением на передний и задний план, художник передает ощущение динамики и движения: на переднем плане в заданном ритме движутся нефтяные цистерны, нависающие же над ними резервуары словно подпирают небо, от них в стремительном темпе спускаются трубы вниз. Прием, использованный художником – резкие взлеты и падения – усиливает ощущение движения, кажется, что слышишь, как по трубам льется «черное золото».

Не менее интересна другая работа – «Вышки в горах», которую Р.Бабаев строит на четком контрасте форм – округлые, словно отшлифованные скульптором скученные горы испещрены тонкими, острыми нефтяными вышками, они повсюду, даже на самом пике. Скользкие, неприступные, теснящиеся горы тоже были побеждены человеком.

В работе «С вахты», художник применяет очередной выразительный прием, используемый в графических работах – давая силуэтное изображение всей композиции в целом, не останавливаясь на разработке деталей и строя изображением на обобщениях, художник передает ощущение сильнейшего ветра и борьбы человека со стихией. Направление черного дыма, выпускаемого чередой труб заводов, усиливает впечатление от сопротивления людей порывам ураганного ветра.

Прекрасной графической работой, выполненной в технике линогравюры, является «Дашкесан» (1961), в которой художник строит неожиданную композицию, с удаляющимися вдаль самосвалами, над которыми висает канатная дорога, сбоку композиция фланкируется ажурным столбом высоковольтных линий. Черно-белая плоскость композиции, придает удивительный ритм и движение изображению.

В числе множества работ на индустриальную тему, созданных художником в графике и живописи, наибольшей известностью пользуется живописное полотно «Земля», 1963 года, которое является частью триптиха. Растрескавшаяся под испепеляющими лучами солнца апшеронская земля ведет нас к трем круглым цистернам, выделяющимся на фоне ярко-синего неба. Этот удивительный ландшафт, с одной стороны легко узнаваемый, все же воспринимается как неизведанное, словно подсмотренное на другой планете загадочное место, в котором интерес вызывают некие неопознанные сферические объекты, готовые в любое время приподняться над покрытой глубокими трещинами землей и переместиться на другую галактику. Итак, выполненное вполне в духе соцреализма произведение Расима Бабаева, воспринимается новаторски, свидетельствуя о даре художника отображать мир сквозь призму своей фантазии, своего интеллектуального прочтения темы.

В творчестве Горхмаза Эфендиева – художника–концептуалиста – на разных этапах развития появляются портреты рабочих – людей простых и вместе с тем трудолюбивых и умелых, к которым художник питал уважение. Г.Эфендиев выезжал на заводы и нефтепромыслы, подолгу наблюдая трудовой день рабочих и делая множество набросков и этюдов. Его привлекали их волевые лица, мускулистые, крупные, иногда неуклюжие фигуры, сосредоточенность с которой они выполняли свое дело. Таким перед нами предстает старик с картины «Портрет рабочего в Сумгаите» (1957) с низко опущенной головой, крепкими, мозолистыми руками, в облике которого ощущается внутреннее благородство, смирение перед тяготами жизни и стойкость характера. Манера, в которой художник пишет портреты рабочих в разные годы, отличает мощный живописный язык, широкое письмо, интерес к необычным ракурсам. Более поздние работы 1970–х годов «Портрет рабочего» и «Портрет сварщика Миши Остапенко» выполнены в привычной для художника манере. «Портрет рабочего» в эскизной, свободной манере изображает выхваченный художником фрагмент, в котором, опуская второстепенные детали, мы фокусируем внимание на прекрасном портрете, не собирательном и обобщенном, а в высшей степени выразительном и красноречивом. Сильные руки, которые несут тяжелую ношу, устремленный вдаль волевой взгляд, вздувшиеся вены на мощной, словно ствол шее, а в целом перед нами образ цельный и завершенный. Свойственный художнику пластический язык прослеживается и в «Портрете сварщика Миши Остапенко», который также выполнен эскизно, смелыми ударами кисти, лепящими объем, где блики света, собирающие цветовую композицию в крепкий узел, падают на открытое, честное лицо рабочего.

Интересен набросок художника с изображением спящего рабочего, в котором привлекает внимание интересный ракурс, умение несколькими линиями передать настроение. Выделяется также студия к последующим живописным работам с изображением крепких, натруженных рук рабочего, удерживающих предмет. Графический лист «Человек с лопатами», пластический язык которого основан на сочетании плакатных средств выразительности с лаконичными линиями, крупными объемами, в которых вертикальные, горизонтальные и диагональные членения создают художественный образ, передают настроение.

Г.Эфендиев обладал редким умением уловить мимолетные состояния природы при создании убедительного и цельного образа модели, быстро и необычайно точно воплощая на холсте живописную идею.

Выводы и перспектива. Осознание высокой миссии, гражданское чувство ответственности художников за все происходящее в стране, на их земле, воздействующих своим искусством на умы и сердца зрителей, роднило их с народом, было созвучно современной действительности. Произведения художников отличались не только высоким уровнем исполнения – это яркий документ эпохи, в зримых образах отражающий важный период истории государства, с его пафосом созидания и энтузиазмом, достижениями и заблуждениями.

Источники и литература:

1. Габибов Н.Д. Живопись Советского Азербайджана / Н. Д.Габибов – Баку: Элм, 1982. – 165 с.
2. Искусство Советского Азербайджана [под ред. Н. А. Езерской, К. Д. Керимова, М. Н. Наджафова] – М.: Советский Художник, 1970. – 206 с.
3. Касумов Н. Романтика в пейзаже. Альбом / Н. Касумов – М.: Советский художник, 1978. – 15 с.
4. Эльбек Рзакулиев. Euroasia International Printing Services Ltd / Эльбек Рзакулиев – Стамбул, 2006. – 182 с.