

УДК 5527

**ОТРАЖЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ СКАЗОК
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА АРИФА ГУСЕЙНОВА**

Н. М. Салимли

*Диссертант,
e-mail: nuranasalimli@gmail.com,
Азербайджанская государственная
академия художеств,
г. Баку, Азербайджан*

**REFLECTION OF AZERBAIJANI FAIRY TALES AND NATIONAL TRADITIONS
IN THE CREATIVE WORK OF AZERBAIJAN PEOPLE'S ARTIST
ARIF HUSEYNOV**

N. M. Salimli

*Doctoral applicant,
e-mail: nuranasalimli@gmail.com,
Azerbaijan State Academy of Fine Art,
Baku, Azerbaijan*

Abstract. People's artist Arif Huseynov's creativity is varied and multifarious. Although, drawing art is his main creative area, but he has confirmed himself in the field of painting with the same skillfully. Arif Huseynov is one of the famous book illustrator in Azerbaijan. Azerbaijani fairy tales, folklore, national traditions, holidays, especially the style of miniature are the main sources, that artist is always appealing. The artist's works included in his "Azerbaijan Fairy Tales" series show that Arif Huseynov could attain his main aim to create an "Azerbaijani Book". Arif Huseynov had illustrated thirty Azerbaijan fairy tales: "Malikmammad", "A Pomegranate girl", "Lazy Ahmad", "Pretty Fatma", "A dream of padishah", "Jirtan" etc. He is also the author of colorful works dedicated to the national holiday Novruz.

Keywords: Azerbaijani fairy tales; artist; folk-lore; miniature; national; tradition; illustration.

Творчество Народного Художника Азербайджана Арифа Гусейнова, его графика отличается своим высоким профессионализмом и богатым языком.

Творческий путь художника начался в Бакинской художественном училище имени Азима Азимзаде. В 1972 году он оканчивает Азербайджанский Государственный Университет искусств по специальности «Живопись». Еще в ранние годы творчество А. Гусейнова, его своеобразная манера была замечена в художественных кругах. Первая известность художнику пришла в результате работы в детском журнал «Гяярчин». Фольклор, чувство самопознания начали наглядно проявляться

еще с раннего творческого периода художника. Приступая к работе в журнале «Гяярчин», художник иллюстрировал азербайджанские фольклорные образцы для детей на доступном и понятном языке и, самое главное, в стиле национальной миниатюры. Азербайджанские национальные обычаи и традиции, обряды, праздники, сказки и фольклор в целом составляют одну из основных ветвей творчества А. Гусейнова. Он и сегодня, будучи художественным руководителем этого журнала, продолжает создавать интересные рисунки, разработанные к различным образцам художественной литературы.

Осуществляя обширную деятельность в сфере книжной иллюстрации и станковой графики, мастер своими графическими работами обогатил азербайджанское изобразительное искусство. Успешно работал он и в области живописи. Его иллюстрации, написанные к образцам мировой и национальной литературы, сохраняя идейно-сюжетную линию литературных произведений, характеризуются оригинальным композиционным стилем, своеобразной манере визуализации. Рисунки, написанные к поэтическим образцам классических азербайджанских поэтов Н. Гянджеви и М. Физули, «Божественной комедии» А. Данте, сонетам Ф. Петрарки, сборнику стихов «Хопхопнаме» азербайджанского просветителя и поэта М. А. Сабира книге стихов «Пока есть время» Р. Рзы, произведениям десятков поэтов и писателей, в очередной раз подтверждают уникальность почерка художника.

Иллюстрации А. Гусейнова к книгам, как и работы в станковой графике, обладают самостоятельным характером: сохраняя основную сюжетную линию текста, принимают и далекие от повествования произвольные композиции.

Работы А. Гусейнова, созданные на основе живых наблюдений во время командировок в период строительства Байкало-Амурской магистрали, рисунки, созданными во время творческого визита в Чехословакию, цикл «Баку и бакинцы» и станковая графика на многочисленные темы, приобрели большую известность и за пределами страны.

Фольклор является одним из важнейших факторов, показывающих то, кем был народ в прошлом, пройдя через какие ступени формировалось его материальное, духовное, эстетическое развитие. А. Гусейнов, взяв за основу именно это мышление, превратил его в один из основных приоритетов своего творчества. Обращение к национальному прошлому, в том

числе фольклору с целью усвоения материальной и духовной жизни своего народа, требовало от художника большой ответственности и богатого воображения. Художник, осознав эту великую миссию, успешно справляется с выпавшей на его долю ответственностью.

А. Гусейнов разработал в разноцветной графике и масляной краске иллюстрации к тридцати азербайджанским сказкам. Сказочный путь, который начался «Джырджан»-ом в период работы в журнале «Гёярчин», в дальнейшем продолжился оформлением сказок «Тепегёз», «Прекрасная Фатима», «Меликмамед», «Всадник на белом коне», «Ленивый Ахмед», «Золотое руно», «Гранатовая красавица», «Хорошая девушка», «Локман», «Охай Ахмед», «Череп», «Принцесса», «Сон падишаха» и др. В книгу «Азербайджанские сказки», изданной на английском языке, вошло 40 иллюстраций художника к 28 сказкам. Большая часть этого появилась после творческой поездки А. Гусейнова в Японию. В 2006 году в Токио была организована его совместная с сыном, художником Орханом Гусейновым выставка. Привязанный к национальным корням японский народ и японские художники еще более стимулировали верность А. Гусейнова традициям. Сам художник говорит, что к сказкам в детстве относишься в одном ключе, а став старше – совсем иначе, и это шанс, что сорок лет спустя снова вернулся к этой работе: «Когда смотришь с высоты 70 лет отношение меняется, казавшиеся тебе простыми вопросы позднее видишь классикой. Сказка – это мой адрес. Всегда хотел подняться выше реальности. Полагаю, что человек должен жить в мире сказок. Поскольку в ней много назидательных свойств. Суть и мораль сказок, например, предательство, любовь, бесчестье, добро и зло в них, во все времена были основными темами искусства. При отдалении от сказ-

ки и поэтики мельчает и нравственность человека. Каждый человек в себе должен позволить жить своей сказке» [3, с. 37].

Хочется отметить тот факт, что романтическая фантазия является основным признаком иллюстрации художника, написанным к сказкам. Эти табло, изобилующие ковровыми мотивами, национальной одеждой и орнаментами, выполнены в классической манере миниатюры на основе гармонического единства традиций и современности. В этих произведениях фольклорная образность находится в органическом единстве лиризмом, декоративностью и богатым воображением, являющимся главной чертой творчества художника.

А. Гусейнов в цикле сказок в соответствии с их сутью широко пользуется открытыми символическими образами. Последующие фразы выражают правду о символическом творчестве художника: «В сказочном творчестве художника, избегающего утомляющего и холодного повествования в изображении, символ-метафора, не будучи лишь стилистическим видом, является непосредственно его образным осознанием мира» [1, с. 296]. Птица Симург, дракон и дивы, обвинившаяся вокруг шеи старого героя сказки змея и другие символические образы, отображая силы добра и зла сказок, создают у детей первичное дуалистическое сознание. Символы, конкретными художественными образами, отображая определенное обобщение, помогают улучшенному восприятию этого обобщения. Символы придают декоративным работам художника блеск, красочность, оригинальность и еще более усиливают их эмоциональную силу воздействия.

Как и в других красочных полотнах А. Гусейнова, в цикле сказок тоже мастерски используются краски к месту, и гармония красок с первого взгляда при-

влекает внимание. В этих полотнах, где доминирующими цветами являются красный, черный, зеленый, голубой, изумрудно-желтый и другие краски, цветовая гамма, соответствуя характеру героев и мотивам природы, уводит нас, особенно маленьких, в далекое прошлое.

В основе всех работ А. Гусейнова лежат нежность, плавность графического языка, одним словом, богатство пластического художественного языка. В графической картине, написанной к сказке «Прекрасная Фатима», отображающей встречу Фатимы с принцем на белом коне, можем увидеть выполнение образов и занимающего важное место в композиции белого коня, точь-в-точь как в миниатюре, нежным рисунком и с чрезмерной пластичностью. Табло художника «Птица Симург», «Джыртдан», «Путешествие на Луне», «Гранатовая красавица», «Всадник на белом коне», объединив в себе все стилистические особенности, свойственные творчеству художника, сумели сохранить профессиональный рисунок и орнаментально-декоративный язык, присущий его графическим работам.

А. Гусейнов сказку рассматривает не как жанр бытовой тематики, а целиком как легендарный вид. Однако, видимо, вовсе не всегда автор достигает замысла с помощью волшебных событий. Гипербола и фантазия, контролируемая логикой, направлена на усиление эмоционального воздействия сказок. В этих табло наглядно проявляется самобытность художника, и зритель с первого взгляда понимает, что фольклор, свойственное народу творчество в целом, расплавившись во внутреннем мире художника, усвоившись, трансформировались в его душу.

Художественное преувеличение, и самое главное, декоративность не наносят никакого вреда ясному пониманию зрителями характера его героев, их чувств,

наоборот, положительные герои своей искренностью, а злые силы наводящим ужас видом закрепляются в визуальной памяти.

А. Гусейнов даже в обычных бытовых сценах ищет глубокое философское значение, процеженное сквозь народную мудрость, и, успешно найдя его, добивается превращения его в виды. Необходимо отметить также и то, что бытовые сцены в табло и графических полотен разрешены не в своей функции, а несколько символично. Постепенно нарастающая эмоциональность, совпадающая с местом, составляет удачный тандем с декоративными формами. Образующая идеальное пространство с художественной фантазией художника орнаментальность диктует не форму текста, а его содержание.

А. Гусейнов не оставил за пределами своего внимания и являющийся самым древним национальный праздник азербайджанского народа Новруз, и создал ряд табло, отображающих традиции и обычаи, обряды, верования этого праздника.

В табло «Битье яиц» изображено одно из развлечений Новруза с любимым образом художника Джыртданом и его друзьями. Бесчисленная многокрасочность Новруза зарисована художником в поэтическом ключе. Табло, на котором изображены символы Новруза – сэмэни (проросшая пшеница (солгод), один из главных атрибутов праздника – прим. пер.), раскрашенное яйцо, пахлава, шекербура, будучи выполнены традиционным методом миниатюры, воспроизводит сказочный мир, из которого пришел Джыртдан. Изображенный вокруг большого яйца Баку выглядит, словно сказочный город. Баку изображен здесь под покровительством морской девушки, морской богини.

Табло «Гадание на прослушивание» и «Среда огня» также представляют собой разработанные на тему Новруза и отображающие праздничное настроение произведения. Хорошо знающий художествен-

но-эстетические принципы искусства миниатюры, художник в этих работах путем использования традиционных методов, добился получения успешных художественных выразительных средств.

Основную сущность всех произведений художника из этого цикла составляют духовные ценности, прошедшие испытания тысячелетиями обычая и традиции. Чистота, божественность, все атрибуты и символы, красочность этого праздника, в котором реализовалась целостность, завершенность человека и природы, нашли свое полное отображение в табло А. Гусейнова.

Исследование темы фольклора в творчестве Народного Художника Азербайджана Арифа Гусейнова позволило прийти к следующим выводам:

- Ариф Гусейнов обогатил азербайджанское графическое искусство произведениями с высокой художественно-эстетической ценностью, глубоким содержанием и комплексным подходом к темам, которые он затрагивал;
- в своих работах художник создает индивидуальные картины, которые не зависят от общего содержания текста, но при этом сохраняют индивидуальный подход к концепции литературного текста в целом;
- в произведениях А. Гусейнова национальное сосуществует с общечеловечностью, прошлое с настоящим, художественные традиции с современными пластичными формами;
- его творчество создает у зрителя полноценное впечатление о национальном фольклоре, и контакт с каждым его произведением играет у зрителя роль посредника в духовном и эстетическом восприятии мира.

Библиографический список

1. Алиев З., Гусейнов А. Мудрость штрихов. – Баку : Восток-Запад. 2014. – 344 с. (на азерб. языке).
2. Aliyev Z. Miniature art of Azerbaijan: tradition and modernity // “Visions of Azerbaijan”. May-June 2011, p. 84–88.
3. Намазов К. Сказки волшебного ковра. Баку: Литература и искусство, 1982, 13 ноября, с.6 (на азерб. языке).
4. Сказка – мой адрес // Интервью. журнал «Гобустан». – 2014. – № 3. – С. 32–38 (на азерб. языке).
5. Цвета Новруза. Каталог. – Баку, 2013 (на азерб. языке).
6. Ханджанбекова Ф. Ариф Гусейнов: «Нация должна быть духовно развитой» // Газ. «Бакинский рабочий», 2010, 9 января.

Bibliograficheskiy spisok

1. Aliev Z., Gusejnov A. Mudrost` shtrixov. – Baku : Vostok-Zapad. 2014. – 344 s. (na azerb. yazy`ke).
2. Aliyev Z. Miniature art of Azerbaijan: tradition and modernity // “Visions of Azerbaijan”. May-June 2011, p. 84–88.
3. Namazov K. Skazki volshebного kovra. Baku: Literatura i iskusstvo, 1982, 13 noyabrya, s.6 (na azerb. yazy`ke).
4. Skazka – moj adres // Interv`yu. zhurnal «Gobustan». – 2014. – № 3. – S. 32–38 (na azerb. yazy`ke).
5. Czveta Novruza. Katalog. – Baku, 2013 (na azerb. yazy`ke).
6. Xandzhanbekova F. Arif Gusejnov: «Naciya dolzhna by`t` duxovno razvitoj» // Gaz. «Bakinskij rabochij», 2010, 9 yanvaryu.

© Салимли Н. М., 2020.