

SƏNƏTŞÜNASLIQ

*Дж.Ибрагимова. Сатирическая интенция графики Азима Азимзаде
// Əlyazmalar yanmir. 2021, №2(13), s.190-197.*

UOT: 82.7.

Джейла Ибрагимова

Доктор философских наук, профессор.

Бакинский Славянский Университет

адрес: ул. Сулеймана Рустама, 25

e-mail: jeylai@mail.ru

САТИРИЧЕСКАЯ ИНТЕНЦИЯ ГРАФИКИ АЗИМА АЗИМЗАДЕ

Резюме

Исследование комического в творчестве выдающегося азербайджанского художника и публициста, основоположника азербайджанской сатирической графики Азима Азимзаде является важным и показательным - не только в ракурсе деятельности легендарного журнала «Молла Насреддин», но азербайджанских национальных философии и культуры в целом. Комическое в данном контексте представлено и раскрыто в статье «Сатирическая интенция графики Азима Азимзаде» с точки зрения национальных особенностей азербайджанского народа; оно трактуется в аспекте определенного видения мира, включая как его позитивные, так и негативные оттенки, инвариант интеграла философско-культурологических и прочих ценностных ориентаций. Данный подход позволяет с широких позиций рассмотреть особенности народного реализма творчества Азима Азимзаде.

Ключевые слова: патриотизм, творчество, общество, народ, родина, журнал «Молла Насреддин»

Введение

Говоря о деятельности журнала «Молла Насреддин», безусловно, нельзя пройти мимо того, что было создано им в области развития азербайджанской иллюстрации. На его страницах широко публиковались работы видных представителей азербайджанской карикатуры и в первую очередь основоположника азербайджанской сатириче-

ской графики Азима Азимзаде. Его иллюстрации, рисунки, гротески, шаржи определили художественное лицо «Молла Насреддина».

Азим Азимзаде вошел в азербайджанскую и мировую культуру как выдающийся художник-мыслитель, обладающий не только ярким профессиональным почерком, но и высокими патриотическими убеждениями. Художник определял для себя основные творческие задачи в служении высоким гуманистическим идеалам, просвещении народа. Как и блистательные монологи М.А.Сабира, искрометные фельетоны Дж.Мамедкули-заде, иронические рассказы А.Ахвердова, изобразительное творчество А.Азимзаде сыграло важную роль в культурном и духовном развитии азербайджанского народа, делая наглядным и понятным цель и смысл его бытия.

По свидетельству источников, «Азимзаде не получил художественного образования, был самоучкой. Когда будущему художнику было восемь лет, отец отдал его в моллахану (школу при мечети). Здесь Азимзаде учился читать Коран на арабском языке. Четыре года он обучался в моллахане. После чего поступил в трёхклассную русско-азербайджанскую школу (в то время школа называлась «русско-татарской», так как азербайджанцев до революции называли также «татарами»). Именно в этой школе Азимзаде, проявивший рано стремление к рисованию (он рисовал, ещё учась в моллахане), впервые обратил на себя внимание учителей своими рисунками. Окончив начальную школу, Азимзаде вынужден был отказаться от дальнейшей учёбы» [1].

Период сотрудничества с журналом «Молла Насреддин» определил публицистическое становление А.Азимзаде. «С появлением на свет журнала «Молла Насреддин» рождается и азербайджанское реалистическое изобразительное искусство. Уже с первых номеров журнала на его страницах появляются интересные, остросюжетные карикатуры, созданные талантливыми художниками - И.Роттером и О.Шмерлингом. Вскоре к ним присоединился молодой А.Азимзаде» [4, 95-99].

У азербайджанского народа «всегда был большой интерес к сатирическому слову и сатирическому рисунку. Это нашло отражение в различных областях народного творчества – видах устного фольклора (ашугских мотивах, баяты), народных празднествах, в произведениях поэтов, писателей и художников. Зачатки сатиры можно встретить в миниатюрных произведениях художников Азербайджана XVI-XVII веков, в которых явно проступают элементы карикатуры. Формирование же карикатуры как жанра и его дальнейшее развитие относится к концу XIX – началу XX века, что связано с созданием сатирической прессы, когда этот жанр вступил в период своего развития и дал возможность широким читательским массам поближе познакомиться с карикатурой» [6].

Карикатура сыграла колоссальную, действенную роль в жизни легендарного журнала «Молла Насреддин», ведь это был самый доступный способ донести до малограмотных бедняков высокие идеи его авторов. Ежедневно и ежечасно «Молла Насреддин» комментировал своими сатирическими и юмористическими рисунками события внутренней и международной жизни страны. И читатели журнала искали и находили на его страницах необычные иллюстрации, в которых сочетались единство авторского мнения, общественной критики и народных умонастроений. Точно и умно это выражено в сатирических иллюстрациях А.Азимзаде.

Расцвеченная талантом и фантазией мастера, национальная карикатура была существенно расширена и трансформирована. Необычайный художественный темперамент, техничность и одухотворенность, глубина и проникновенность сатирического поиска – все это характеризует его работы. «Рисунки этого гениального самоучки поражают своей образностью, выразительностью, четкостью и выверенностью линий. И,

конечно, потрясающим чувством юмора. Азимзаде удавалось так блестяще передать характеры своих персонажей, что пояснительные тексты были уже не нужны» [5]. Первая его карикатура, опубликованная в журнале «Молла Насреддин», называлась «Подписчик Иршада».

Наиболее творчески инициативные иллюстраторы и карикатуристы-публицисты являются одновременно и творцами своих произведений в подлинном смысле слова. При этом каждый художник создает свой сюжет, свой стиль, ищет в сатире свою истину, поиск которой вечен. Это, как говорил Фикрет Амиров, - «творчество во время исполнения». «Изобразительный текст - это текст-изображение, т.е. всякая отобранная фотографическая, рисованная в ручной технике или с помощью компьютерных технологий форма информации со своей внутренней семиотической структурой. Фотография, коллаж, инфографика, рисунок, карикатура - это разные тексты-изображения, обладающие своими особыми языками. Они дифференцируются со свойственной им структурной и семантической системностью. Все изображения прессы формируют и развивают визуальную культуру» [2].

Параллельно с отражением злободневных, повседневных тем на страницах «Молла Насреддина», для А.Азимзаде характерно широкое обращение к творчеству своих современников и единомышленников – это прежде всего М.А.Сабир, Дж.Мамедкулизаде, А.Ахвердов. Художником было создано 56 цветных литографий для собрания сочинений Сабира «Хопхопнаме»; его иллюстрации раскрывают идейную сущность произведений поэта. Помимо зарисовок к стихотворениям Сабира, А.Азимзаде создал яркие и выразительные серии рисунков к рассказам «Авось, и возвратят» Дж.Мамедкулизаде. Он иллюстрировал «Мои олени» и «Письма из ада» А.Ахвердова, опубликованные на страницах «Молла Насреддина», другие литературные произведения. Иллюстрации А.Азимзаде к повести А.Ахвердова «Письма из ада» красочно воссоздают образы обитателей «темного царства». Параллельно с этим А.Азимзаде создал красочные иллюстрации к детским сказкам в стихах («Буйный вол» Г.Санылы), а также книгам «Святылище» Н.Нариманова и «Старый Баку» Г.Сарабского, другим литературным произведениям.

Наряду с иллюстрациями чужих литературных и публицистических трудов, художник уделял преимущественное внимание работе над собственными идеями и творческими проектами, которые придают соответствующий колорит работам А.Азимзаде, характеризуя его творческий почерк, проявляясь во всех сферах изобразительного таланта. Тем более это позволяет нам оценить многогранность дара художника. Яркие и злободневные станковые листы, эскизы костюмов и декораций, книжные иллюстрации и конечно сатирические журнальные и газетные карикатуры отвечают на самые важные и наиболее болезненные для соотечественников вопросы, поднимают темы, на которые «простые люди» вряд ли смогли бы ответить самостоятельно.

Традиции реалистической сатирической графики журнала «Молла Насреддин», а также других сатирических журналов, в которых Азим Азимзаде активно выступал, были удачно использованы им при создании первых произведений плакатного искусства Азербайджана. «Образы его плакатов навеяны конкретными, живыми персонажами, взятыми из современной художнику действительности. Плакаты Азимзаде не только бичевали пережитки прошлого. В них создавались и образы положительных героев. Образ человека-героя, его психологическая характеристика более всего занимает художника. Первые плакаты Азимзаде были экспонированы в Москве в 1933 году на выставке азербайджанских художников. Они получили достойную оценку центральной прессы» [1].

Постичь великую тайну искусства - этому учит нас творчество Азима Азимзаде. Блестящим калейдоскопом мыслей и чувств, противоборством идеалов чести и справедливости царящим в обществе порокам и недостаткам, верой в неизменную победу всего светлого, чистого и доброго – таким предстает перед нами творчество художника. Его иллюстрации и карикатуры выполнены вдохновенно и убежденно. Привлекает поразительная гармония одухотворенности и рационализма его мастерства. Карикатуры А.Азимзаде отличаются большой нюансированной чувствительностью, его иллюстрации отличают обостренный темперамент и глубокая продуманность. Немалое значение в его творчестве имеют стилистические эксперименты над экспрессивной образностью, варьирование графических приемов («Травля собак»).

Каждый образ, созданный А.Азимзаде, отличается глубокой жизненностью, изобразительностью. Особенности его сатирических произведений является яркая палитра красок, динамика сюжетов, колорит персонажей, выраженных при помощи сатиры и юмора. Отсюда и огромный спектр шкалы выразительности его смеха, широта образного диапазона, символизирующие динамику чувственно-экспрессивных состояний художника, обусловленные раздумьями о судьбе родины, народа. Добавим – представляющие собой подлинно высокий стиль - творца и гражданина («Портрет Физули»).

Другим свойством комизма А.Азимзаде были юмористические дополнения даже самых резких карикатурных образов, что несколько не снижает их социально-образительного эффекта («В доме родилась девочка»). Округлый, мягкий, полный, глубокий стиль – эпитеты можно продолжать до бесконечности. Необычайно тонкие и точные краски произведений А.Азимзаде обусловлены их глубоким содержанием, богатым образным строем, устойчивой динамикой развития, стилевым разнообразием, тонкой экспрессией передачи мыслей и чувств, красочным гармоничным языком, изысканной нюансировкой. По большому счету, это одухотворенный интеллект, талантом и опытом большого художника портрет времени («На бакинских дачах»).

Подлинный мастер национальной иллюстрации, А.Азимзаде творил свои шедевры широкой палитрой красок - как с помощью размашистых акварельных мазков, так и нежных пастельных оттенков. Эмоциональность произведений А.Азимзаде во многом зависит от удачного цветового решения, которое создаёт определённое настроение, способствует верному восприятию изображенных сцен, открытию того, что хотел сказать художник о путях развития общества, условиях его процветания и прогресса («Двадцатое столетие»). Важную роль здесь играют мельчайшие детали – вроде бы, незначительные, но красочно и характерно дополняющие основной сюжет. У каждой из них есть своя четкая логическая функция.

Значимой чертой сатирической графики А.Азимзаде является оригинальность - острая, беспощадная, высмеивающая и делающая карикатурным все, достойное этого определения, иногда доходящая до язвительности и злорадства, до декоративной стилизации, но всегда живая, спонтанная, понятная, справедливая («Цвет бордо принадлежит нам»). Таким образом, А.Азимзаде вновь и вновь подтверждает, сколь важно, помимо разработки общей идеи, найти подходящее ей выражение. Яркие выраженные «локальные особенности», удивительным образом сочетающие в себе мягкий колорит и утонченную духовность восточных философии и культуры, лишь подчеркивают главную вневременную тему творчества А.Азимзаде: сатирическое осмеяние общественных недостатков.

Художник выражал помыслы и чувства своих героев не только посредством традиционной формы, но принципиально нового содержания - методом глубоко философ-

ским, придающим его работам суггестивную убедительность. Произведения А.Азимзаде – словно спрессованная информация о времени и пространстве, в которой находят отражение эпоха, искусство, история. В своих работах А.Азимзаде изображает характеры, типы и ситуации, создавая времяпространство смехового мира, расцвеченного тончайшими нюансами. Таковы «Свадьба», «Кос-Коса», мн. др.

Всматриваясь в пестрые цвета жизни, А.Азимзаде отбирал увиденное и услышанное и компоновал их в своих произведениях самым неповторимым образом. Все это представлено в картинах А.Азимзаде, так сказать, в качестве выразительного художественного антуража, обрамляющего жизненные сюжеты. Их прямой и одновременно переносный язык, при всем своем «консерватизме», оказывается подлинно новаторским – в отдельных композиционных приемах, колористическом их решении, особенностях языка изображения. Филигранными оттенками, от которых захватывает дух, добивается художник особой выразительности, умело передавая богатство комического, смеха в своих работах («Петушиный бой», «Старая и новая жены»).

Свет и тьма, надежда и уныние, мгновение и постоянство – определяющие темы его работ; принцип единства формы и содержания в них играет огромную роль, словно бы дооформляя идеи автора. Своеобразие и сила А.Азимзаде - в органичном сочетании реалистической жизненности работ со смелой идеализацией (вплоть до идеологизации) образов и сюжетов. Известные ценители сатиры, карикатуристы Б.Ефимов и Х.Шерфиг отмечали, что А.Азимов в своих сатирических иллюстрациях не всегда применял прямолинейные изобразительные приемы, но в том числе использовал намек, иносказание. Для карикатур Азимзаде характерен «...этюдный психологизм, апология чувствительного сердца, страдающего от соприкосновения с низким... бытом, чудеса, воспаление души» [3, 30]. Значимость образов в его работах часто достигается изобразительными метафорами, что позволяет сравнить иллюстрации А.Азимзаде с поэзией. Нерв его творчества проходит там, где бытовые ситуации переносятся из мира житейского в иное измерение, повествование переходит в притчу, а четкие детали наполняются переносным значением.

Обобщая конкретные образы и сюжеты, А.Азимзаде смело использует в своих произведениях абстрактные философские категории - такие, как смысл, знание, свобода, превращая их в знаки-символы, отличающиеся реалистичностью. Одновременно его карикатуры раскрывают реалистическую суть изображенного, в чем и заключена принципиальная особенность комического. Тем более это позволяет нам оценить богатство творческих поисков и находок художника. Зримость изобразительных метафор и поэтических конструкций, психологичность сюжетов и образность героев характеризуют творчество А.Азимзаде. Его работам присущи тщательность объемно-пространственного построения, интерес к повествовательности, обстоятельность штудирования деталей, яркая прорисовка темы произведения. И это углубляется там, где выявляются тайные пороки общества, разоблаченные острым взглядом автора.

По большому счету, данная тема может быть сформулирована так: человеческие взаимоотношения со всеми их положительными и отрицательными сторонами. За внешне, казалось бы, простыми, лаконичными сюжетами - призывы к протестам против угнетения народа, воспевание глубокой любви к простому народу, почитание национальных ценностей. Тем самым, за вроде бы «простыми» рисунками и иллюстрациями проступает масштабная тема – история народа, его нелегкая судьба («Покупка жены», «Избиение жены мужем» и др.).

Лейтмотивом творчества А.Азимзаде выступает народность, представляющая своеобразную информацию о прошлом и настоящем. Художник обращается к народ-

ному искусству как к неиссякаемому живительному источнику, посредством своего сатирического творчества выражая радость и горе народные, его надежды и стремление к мирной, созидательной жизни. У А.Азимзаде имеются иллюстрации и трагикомические, и даже трагические, в чем наглядно убеждаешься, обращаясь к образам и сюжетам его работ («Казнь Насими»). Но карикатуры А.Азимзаде свидетельствуют о том, что он никогда не примирился с социальной несправедливостью, и пока существуют эксплуататоры и эксплуатируемые, рассматривал свое творчество как острое политическое и социальное оружие, помогающее людям труда бороться с общественными пороками.

В основе творчества А.Азимзаде - жизнеутверждающее начало, идея борьбы и победы добра над злом. Цель А.Азимзаде - счастье народа, наглядным подтверждением чего является обличительная сила его смеха как средства борьбы за народные идеалы. Язык и стиль работ А.Азимзаде сочетают в себе народную поэтическую образность с гражданской убедительностью и целеустремленностью пропагандистских выступлений, характеризуя требования времени. Художнику свойственно обращаться к главным и наиболее острым проблемам жизни общества: социальной отсталости народа, духовной нищете царящих порядков.

Карикатуры А.Азимзаде посвящены таким злободневным вопросам, как колониальная политика царизма, религиозный догматизм, он много пишет на бытовые темы. Его сатирические произведения посвящены простым людям тяжелого, эксплуататорского труда. Но художник не жалеет или высмеивает их, а напротив, мобилизует на борьбу за свое самостояние. Характерной чертой работ А.Азимзаде является отсутствие пессимизма, чувства растерянности, подавленности; напротив, они овеяны светом, верой в правду и справедливость. В его карикатурах воплощаются возможности народа посмеяться над самим собой, вопреки всем страданиям и разочарованиям. Как подчеркивал В.Пропп, такой «смех важен как орудие борьбы, но важен и сам по себе, как проявление жизнелюбности, стимулирующей жизненные силы» [7, 192-193].

А.Азимзаде видит свою задачу не столько в раскрытии драматической коллизии общества тех лет, сколько в выведении на передний план оптимистического решения проблем духовного и социального самоопределения своих соотечественников и современников. В этом сказывается «оптимизм народной мудрости». Таким образом, Азимзаде внес существенный вклад в развитие миропонимания азербайджанского народа, воплотив и претворив его мысли и чувства в своих произведениях, аккумулировав и талантливо трансформировав яркие черты народных сатиры и юмора: национальный колорит и общечеловеческий настрой, точность и меткость сравнений, сочность образов и афористичность их подтекста, философичность размышлений и искрометность фантазии, доводя свои, подчас, спонтанные творческие озарения до уровня подлинных открытий. Неповторимость его работ характеризуется глубокой поэтичностью, разнообразием иллюстративных деталей, богатством сюжетов.

Заключение

А.Азимзаде отлично знал мир своего народа и очевидно, что среди азербайджанских мастеров кисти и пера он остается самым национальным деятелем изобразительного искусства, воспламеняющим сердца людей, оказывающим на них сильнейшее

эмоционально-психологическое воздействие. Магия творчества А.Азимзаде делает его актуальным и поучительным, действенным и действительным во все времена.

Список использованной литературы:

1. Азимзаде Азим Аслан оглы // <https://ru.wikipedia.org/wiki>.
2. Айнутдинов А. Карикатура как тип изображения комической интенции в современных российских печатных СМИ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Екатеринбург, 2010.
3. Алиева С. Потому, что хорошо знаю... // журнал «Литературный Азербайджан». Баку, 1979, № 11.
4. Багирова Э. Просветительское движение Азербайджана как фактор развития национального самосознания в начале XX века // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 6 (62) ноябрь-декабрь 2014 г.
5. Буланова О. Азим Азимзаде: великий самоучка // газета «Эхо», 7 мая 2017 г.
6. Гаджизаде Б. Азербайджанская карикатура // <https://www.ourbaku.com/index.php/>.
7. Пропп В. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне). Москва: Лабиринт, 1999, 288 с.

Ceyla İbrahimova

Əzim Əzimzadənin yaradıcılığında realist satirik qrafika ənənələri

Əzim Əzimzadə yeni dövr Azərbaycan təsviri sənətində realist satirik qrafikanın əsasını qoymuşdur. Görkəmli rəssamın bədii irsinin tədqiq edilməsi təkcə "Molla Nəsrəddin" jurnalının fəaliyyətinin öyrənilməsi baxımından yox, həm də Azərbaycan ictimai və mədəni fikrinin işıqlandırılması baxımından vacibdir. Məqalədə Əzim Əzimzadənin yaradıcılığının satirik mahiyyəti Azərbaycan milli realist təsviri sənətinin inkişafı kontekstində nəzərdən keçirilir. Müəllif qeyd edir ki, rəssam köhnə dövrün sosial ədalətsizliyi, geriliyini cəsarətlə, vətəndaşlıq mövqeyindən ifşa etmişdir. Belə yanaşma vətənpərvər rəssamın yaradıcılığına və dünyagörüşünə xas olan realist istiqaməti aydın əks etdirir.

Açar sözlər: Əzim Əzimzadə, "Molla Nəsrəddin" jurnalı, satirik qrafika, bədii yaradıcılıq, vətənpərvərlik, cəmiyyət

Jeyla Ibrahimova

Satiric intention of Azim Azimzadeh's graphics

The study of the comic in the work of the outstanding Azerbaijan artist and publicist, the founder of Azerbaijan satirical graphics Azim Azimzadeh is important and indicative - not only from the perspective of the activities of the legendary magazine "Molla Nasreddin", but Azerbaijan national philosophy and culture in general. The comic in this context is presented and disclosed in the article "The satirical intention of Azim Azimzadeh's graphics" from the point of view of the national characteristics of the Azerbaijan people; it is interpreted in the aspect of a certain vision of the world, including both its positive and negative shades, the invariant of the integral of philosophical, cultural and other value orientations. This

approach allows us to consider the features of the folk realism of Azim Azimzadeh's creativity from a broad perspective.

Key words: *patriotism, creativity, society, people, homeland, "Molla Nasreddin" magazine*

Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor
Cahangir Məmmədov tərəfindən çapa tövsiyə olunmuşdur.