

*Khadija İbrahim-Xalil İbrahimova*

**SCENIC DESIGN STAGES IN THE AZERBAIJANI STATE  
ACADEMIC NATIONAL DRAMA THEATER**

**S U M M A R Y**

The present dissertation work is dedicated to the stages of formation and development of scenic design in the Azerbaijani State Academic National Drama Theater.

**The Introduction** provides data about the importance of topics by highlighting goals and main tasks of this scientific work and describing methodological and theoretical basis of the research work as well as the amount of studies conducted in this field. The scientific innovation coupled with practical and theoretical parameters are underlined in particular.

**The first chapter** is entitled as the Contemporary Issues in Studying Theater Decoration Art: the Early Stages in Scenic Design Development in Azerbaijan. It deals with the origins of theater decoration art in Azerbaijan in the part Setting Design of Stages in the Azerbaijani People's Theater. Then, the work describes in general the professional stage of scenic design development in the context of theater as a whole in the part Main Issues of the Azerbaijani Professional Theater Decoration Art. It is followed by the constructivism and the realism in the chapter Azerbaijani Theater Decoration Art in the first half of the XX century (1920-1950) and its main representatives.

**The second chapter** has the title of Esthetical Changes in Setting Scenes in the Azerbaijani State Academic National Drama Theater in the second half of the XX century. In the first part called Theater Decoration Art of Azerbaijan in the 60-70-ies, the author describes the innovative approaches of artists at that period. The second part Theater Decoration Art of Azerbaijan from 1980 to 2010 studies the contemporary experimental set designs.

**The Conclusion** brings the principal results of this research work.

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ**

**Актуальность исследования.** Сегодня, в условиях глобализации, необходимо сохранять и развивать национальные традиции, а в частности сохранить лицо азербайджанского театра. Эта самобытность в основном связана с режиссерской работой и актерской игрой, но и, не в последнюю очередь, с оформлением спектаклей, с театрално-декорационным искусством.

Основные этапы и основные особенности его формирования время от времени становились предметом исследования театроведов, искусствоведов, историков. Существует целый ряд работ по азербайджанскому национальному театру и ряд работ по театрално-декорационному искусству. Однако целостной картины развития азербайджанского театрално-декорационного искусства эти исследования не дают. Существующие исследования, посвященные именно оформлению спектаклей, останавливаются на конце 1970-х годов. А ведь ситуация с театрално-декорационным искусством в Азербайджане такова, что осмысление этапов становления сценографии в Азербайджанском Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре действительно назрела и требует соответствующего внимания.

Учитывая выше сказанное, тема настоящего исследования, а именно «Этапы становления сценографии в Азербайджанском Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре»—является актуальной. Актуальность исследования художественного процесса в азербайджанской сценографии обусловлена и тем, что, в условиях обретения Азербайджаном национального суверенитета, назрела необходимость создания широкой панорамы развития национального искусства, в частности, искусства сценографии. Необходимо беспристрастно, без политической конъюнктуры, суметь оценить достижения отечественного театра в советский период и в период обретения независимости.

Существуют два крупных научных исследования, посвященных непосредственно проблемам становления и развития азербайджанского театрално-декорационного искусства – монография Д.А.Сафаралиевой

«Театрально-декорационное искусство Советского Азербайджана»<sup>1</sup>, охватывающая историю азербайджанского театра (а вместе с тем и декорационного искусства) с древнейших времен по 1941 год включительно, и диссертация на соискание ученой степени кандидата наук С. И. Шукюровой «Театрально-декорационное искусство Советского Азербайджана (1946-1985)»<sup>2</sup>, в которой обзор материала останавливается, соответственно, на середине 1980-х годов. Также, в печати периодически поднимались вопросы по современному состоянию театра, поддавались анализу отдельные спектакли. Однако, «...сценическое оформление является наименее исследованной областью азербайджанского театроведения. Существует большая необходимость фундаментального исследования национального искусства оформления сцены, которое перешагнуло вековой рубеж. Это чрезвычайно важно как для целостной картины нашего театрального искусства, так и для практического и теоретического решения проблем современной сценографии».<sup>3</sup>

Отсутствие всестороннего исследования, посвященного проблемам художественного оформления в азербайджанском театре последних двух десятилетий, а также осмысление предыдущего опыта, делает тему данного исследования чрезвычайно актуальной.

Обобщение исторического пути и осмысление современной ситуации в области азербайджанского театрально-декорационного искусства представляется актуальным и в контексте возрождения и развития современной азербайджанской культуры в целом.

**Степень исследованности.** Отечественные и советские театроведы и искусствоведы неоднократно обращались к вопросам развития искусства оформления спектаклей в Азербайджане. Творчество азербайджанских художников, принимавших участие в оформлении спектаклей, также не было оставлено без внимания критиками.

<sup>1</sup> Сафаралиева Д.А. «Театрально-декорационное искусство Советского Азербайджана», Баку, «Азернешр», 1968, 120 с.

<sup>2</sup> Шукюрова С.И. Театрально-декорационное искусство Советского Азербайджана (1946-1985). Автореф. дис. ... канд. искусствовед. Тбилиси, 1990, 25 с.

<sup>3</sup> Novruzova X. Unutmaq olmaz ki...- «Ədəbiyyat və İncəsənət» qəz., 8 yanvar 1977, s.5

*Xədicə İbrahim-Xəlil qızı İbrahimova*

## AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADEMİK MİLLİ DRAM TEATRINDA SƏHNƏQRAFIYANIN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ

### X Ü L A S Ə

Dissertasiya işi Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında səhnə tərtibatının təşəkkülü və inkişafı mərhələlərinin tədqiqinə həsr olunub.

**Giriş** hissəsində mövzunun aktuallığı barədə məlumat verilir, dissertasiya işinin məqsəd və vəzifələri işıqlandırılır, tədqiqatın metodoloji və nəzəri əsaslarına, həmçinin predmetin öyrənilmə dərəcəsinə diqqət yetirilir. Dissertasiyanın elmi yeniliyi, həmçinin müdafiə üçün irəli sürülən təqdimatların praktik və nəzəri dəyəri xüsusilə nəzərə çarpdırılır.

**Birinci fəsil** “Teatr-dekorasiya sənətinin öyrənilməsinin aktual məsələləri. Azərbaycanda səhnə tərtibatının erkən inkişaf mərhələsi” adlanır. Burada “Azərbaycan xalq teatrında meydan tamaşalarının tərtibatı” bölməsində Azərbaycanda teatr-dekorasiya sənətinin mənbələri tədqiq edilir. Daha sonra “Azərbaycan peşəkar teatr-dekorasiya sənətinin əsas məsələləri” adlı bölmədə səhnə tərtibatının peşəkar inkişaf mərhələsi bütövlükdə teatr problemləri kontekstində ümumi şəkildə təhlil edilir. Sonda “XX əsrin birinci yarısında (1920-1950-ci illər) Azərbaycan teatr-dekorasiya sənəti və onun başlıca nümayəndələri” adlı yarım fəslində konstruktivizm və realizm məsələləri nəzərdən keçirilir.

**İkinci fəsil** “XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında tamaşaların tərtibatı estetikasının yenilənməsi” adlanır. Bu fəslin “1960-1970-ci illərdə Azərbaycanın teatr-dekorasiya sənəti” adlanan birinci yarım fəslində həmin dövrdə fəaliyyət göstərmiş rəssamların novator axtarışları nəzərdən keçirilir. “1980-2010-cu illərdə Azərbaycanın teatr-dekorasiya sənəti” adlı ikinci bölmədə isə müasir eksperimental tamaşalar tədqiq edilir.

Dissertasiyanın **nəticə** hissəsində tədqiqatın əsas müddəaları yekunlaşdırılır.

5. **Сценографическое творчество Назима Беккишиева** //“Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası” Toplu №2(6) – Bakı 2013 s.140-145.

6. **Театрально-декорационное искусство Таира Салахова.** Язык, культура, этикет в современном полиэтническом пространстве // Материалы III Международной научной конференции – Нальчик, 2013 s.106-110.

7. **Творчество современного азербайджанского художника Эльчина Асланова в области сценографии** // Культура народов Причерноморья. Научный журнал № 263 – Крым, 2013 s.138-14

Параллельно с вышеуказанными ключевыми работами в контексте данного исследования (монография Д.А.Сафаралиевой «Театрально-декорационное искусство Советского Азербайджана» и диссертация на соискание степени кандидата наук С. И. Шукюровой «Театрально-декорационное искусство Советского Азербайджана (1946-1985)») следует также отметить работы последних лет – диссертация С.Р.Садыхбековой «Театрально-декорационное искусство художников Азербайджанского Театра Оперы и Балета»<sup>4</sup>, Ф.И.Кулиевой «Сценическое оформление пьес Гусейн Джавида» (на примере спектаклей Азербайджанского Национального Драматического Театра)<sup>5</sup>, Н.А.Мирзоевой «Художественное оформление музыкальных спектаклей конца XX –начала XXI века в Азербайджане».<sup>6</sup>

Так же, чрезвычайно важными и полезными в ходе работы над данной диссертацией стали книги крупнейшего азербайджанского театроведа Дж. Джафарова, и прежде всего – его сочинения в двух томах<sup>7 8</sup> и книга «Искусство режиссера»<sup>9</sup>, о творческом пути выдающегося азербайджанского режиссера Мехти Мамедова. Следует также отметить и монографию А.Д. Сафаровой «Театр и время»<sup>10</sup>, в которой дан обстоятельный, всесторонний анализ ряда спектаклей, поставленных на сцене Азербайджанского Государственного Академического Национального Драматического Театра в 1950-60-х гг.

<sup>4</sup> Садыхбекова С.Р.Театрально - декорационное искусство художников Азербайджанского Театра Оперы и Балета. Автореф. дис. ... канд. искусствовед., Баку 2004.

<sup>5</sup> Quliyeva F.İ. Hüseyn Cavid pyeslərinin səhnə tərtibatı (Azərbaycan Akademik Dram Teatrının tamaşaları əsasında). Namiz. diss.Avtoreferatı, Bakı, 2005.

<sup>6</sup> Мирзоева Н.А. Художественное оформление музыкальных спектаклей конца XX –начала XXI века в Азербайджане. Автореф. дис. ... канд. искусствовед., Баку, 2013.

<sup>7 8</sup> Джафаров Дж. Сочинения. Том 1., 1969 г., 523с. Джафаров Дж. Сочинения. Том 2., Баку, Азернешр,1970, 315с.

<sup>9</sup> Джафаров Дж. Искусство режиссера. Баку, Азернешр,1969, 138с.

<sup>10</sup> А.Д.Сафарова. Театр и время, Баку, Элм, 1971, 139 с.

Большую роль в анализе репертуара Азербайджанского Драматического театра 1970-80-х гг. сыграла книга И.Рагимли «Пересекающиеся параллели», посвященная творчеству режиссеров Зафара Нейматова и Азер Паша Неймата.<sup>11</sup> Также важным информационным и аналитическим источником по современному периоду стал ряд статей, опубликованных в разные годы в различных печатных изданиях. Это, прежде всего, большая статья Н.Габибова «Размышления о нашей театральной живописи»<sup>12 13</sup>. Также – статьи Н. Беккишиева «Режиссер и художник»<sup>14</sup>, Х. Новрузовой «Не следует забывать, что...»<sup>15</sup>, Ф. Ибрагим гызы «Сценическое оформление спектакля «Афят»»<sup>16</sup> и ряд других.

Особо следует остановиться на книге А.Велиева «Театр»<sup>17</sup>. Это последнее серьезное исследование, посвященное проблемам современного азербайджанского театра. Примечательно, что автор рассматривает азербайджанский театр не только в контексте современной азербайджанской культуры, а также в контексте широких глобальных процессов, происходящих в мировой культуре. Так, в первой главе книги «История азербайджанского театра как реакция на морально-этические, художественно-эстетические и культурологические процессы» рассматривается проблема оппозиции «личность и коллектив» и ее влияние на творческую атмосферу в азербайджанской театральной культуре 50-60-х гг. XX века. Здесь же освещается проблема отражения социально-политических директив эпохи на поиске новых эстетических тенденций в национальном

<sup>11</sup> Рагимли И. Пересекающиеся параллели. Баку, Чашыюглу, 2004, 269с.

<sup>12 13</sup> Həbibov N. Teatr rəssamlığımız haqqında düşüncələr. I Məqalə.- “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəz., 13 fevral 1971, s.5; Həbibov N. Teatr rəssamlığımız haqqında düşüncələr. II Məqalə.- “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəz., 13 fevral 1971, s.10

<sup>14</sup> Bəykişiyev N. Rejissor və rəssam. - “Qobustan”, 3,2006, ss.75-79

<sup>15</sup> Novruzova X. Unutmaq olmaz ki...- “Ədəbiyyat və İncəsənət” qəz., 8 yanvar 1977, s.5

<sup>16</sup> İbrahim qızı F. “Afət” tamaşasında səhnə tərtibatı.-“Qobustan”,1, 2004, ss.23-24.

<sup>17</sup> Vəliyev Ə.V. Teatr. Əqidə, ruh və teatr ( XX əsrin II yarısında Azərbaycan mədəniyyətində milli teatr konsepsiyalarının sosial-fəlsəfi və siyasi-ideoloji paradiqması), Bakı, 2009, 236с.

оформленных им спектаклей такие постановки, как, «Старый дом» (А.Амирли, 1999 г.), «Звезда, или покорение Эдирны» (Дж.Джаббарлы, 2000 г.), «Виселица» (Б.Вагабзаде, 2000 г.), «Еще не сказали «люблю»» (Р.Новрузов, 2001 г.), «Натаван» (И.Эфендиев, 2001г.), «Череп» (Назым Хикмет, 2002 г.) , «Судьба правителя» (Б.Вагабзаде, 2005 г.), «Стыд» (Б.Вагабзаде, 2006 г.), «Письмо незнакомки» (С.Цвейг, 2007 г.).

Исмаил Мамедов привнес в искусство оформления театральных спектаклей свой, особый, индивидуальный стиль изложения, свою творческую позицию, свои знания, интеллект. Именно силой своей творческой индивидуальности ему удавалось находить свежие, по-настоящему оригинальные решения в пределах традиционных образов.

В **заключении** подводятся итоги исследования и формируются основные выводы диссертации, которые характеризуют азербайджанское искусство сценического оформления не только как существенную часть отечественного театра, но и как самостоятельную и довольно самобытную область национального изобразительного искусства.

#### **По теме диссертации автором опубликованы следующие статьи:**

1. **Xalq oyun tamaşalarının tərtibat məsələləri** // “Mədəniyyət dünyası”, elmi-nəzəri məcmuə, XVII buraxılış, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Bakı, 2009 s.118-121.
2. **Влияние оформления традиционного народного театра на профессиональное искусство сценографии в Азербайджане** // “Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri” №1(11) – Bakı, 2013 s.4-9.
3. **Театрально-декорационное искусство современного азербайджанского художника Эльчина Мамедова** // “Mədəniyyət dünyası”, elmi-nəzəri məcmuə. XXV buraxılış, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Bakı, 2013 s.204-209.
4. **Роль Рустама Мустафаева и Азима Азимзаде в формировании профессионального театрально-декорационного искусства в Азербайджане**// “Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələləri” №2(12), Bakı, 2013 s.67-71.

Яркой творческой личностью, оставивший заметный след в нашей культуре, был Эльчин Мамедов. Как театральный художник он работал в Театре Юного Зрителя, Азербайджанском Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре, Русском Драматическом Театре, в Театре Музыкальной Комедии. На его счету более 60 спектаклей.

Сочетание авангардного художественного языка с интересом к фольклору, национальным традициям определяли индивидуальный почерк Эльчина Мамедова. И здесь он продолжает ту линию развития сценографии, которую начал Эльчин Асланов. Эльчином Мамедовым были оформлены такие заметные в художественной жизни республики спектакли, как, «Медведь победитель разбойников» (М.Ф.Ахундаде), «Инсан» (С.Вургун), «Мещане» (М.Горький), «Сборище безумцев» (Дж.Мамедгулузаде) и многие другие.

В театр приходит в эти годы и талантливый живописец Назим Беккишиев. «Одержимость» этого художника живописью сказывается и на его работе как театрального художника. Так, например различные картины в спектакле «Игра в снежки летом» (1987 г.) решаются им каждая в едином тональном ключе. В разных сценах один основной цвет продуцирует ближайшие ему оттенки. Или, напротив, сценическое пространство предстает в ярких контрастных цветах, как в спектаклях «Актер и Король» и «Свадьба дураков». Беккишиев следует совету Станиславского, становясь сорежиссером спектакля.

Оба художника, используя свой профессиональный потенциал, применяли различные, порой кардинально отличные друг от друга художественные решения с целью добиться максимальной выразительности образного оформления.

В эти же годы в художественной жизни Азербайджана появились такие имена, как Таир Таиров, Рафис Мамедов, Эльдар Курбанов художественные поиски и эксперименты которых обогатили панораму современного национального сценического оформления.

Еще одной заметной фигурой в современном азербайджанском изобразительном искусстве указанного периода является Народный художник Исмаил Мамедов, который активно привлекался к оформлению спектаклей в Азербайджанском Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре. Среди

театре. Вторая глава – «Новые концепции национального театра и их социально-философский и политико-идеологический контекст» - рассматривает формирование авангардного театра в 1970-80-е годы в Азербайджане и его значение для национальной культуры. Наконец, в третьей главе – «Актуализация проблемы «Место театра в азербайджанском обществе» и процесс национального самопознания в конце XX века» автор рассматривает проблемы национального театра в контексте культуры глобализации и постмодернистского этапа XX века.

Важное значение для данной работы имел и ряд изданий российских исследователей, в которых были подняты общие проблемы театрально-декорационного искусства советского периода, самым непосредственным образом касавшиеся и ситуации в азербайджанском театре. Это сборник статей «Художник, сцена»<sup>18</sup>, книги театроведа В.И.Березкина «Художник и спектакль»<sup>19</sup>, «Художник в современном театре»<sup>20</sup>, «Художник в театре сегодня»<sup>21</sup>, «Молодые художники театра»<sup>22</sup>, «Искусство оформления спектакля».<sup>23</sup>

Таким образом, театрально-декорационное искусство Азербайджана неизменно находится в центре внимания критиков, театроведов, искусствоведов. Вместе с тем пока еще не написана развернутая история театрально-декорационного искусства Азербайджана. Формирование полноценной картины художественного оформления драматических спектаклей в Азербайджане, начиная с раннего периода становления национального театрально-декорационного искусства и кончая творчеством современных театральных художников – такой видится основная задача данного исследования.

<sup>18</sup> Художник, сцена. Сборник статей М., «Советский художник», 1978, 214 с. Составитель - Е.Б.Ракитина.

<sup>19</sup> Березкин В.И. Художник и спектакль. М., 1967, 77с.

<sup>20</sup> Березкин В.И. Художник в современном театре. М., 1970, 39с.

<sup>21</sup> Березкин В.И. Художник в театре сегодня. М., «Советская Россия», 1980, 124с.

<sup>22</sup> Березкин В.И. Молодые художники театра. М., 1981, 56с.

<sup>23</sup> Березкин В.И. Искусство оформления спектакля. М., 1986, 126с.

**Цель и задачи исследования.** Целью данного исследования является выявление этапов становления сценографии в Азербайджанском Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре, начиная с 1920-х годов по настоящее время.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: - обзор литературы, касающейся как сценографии театральных спектаклей, так и путей развития азербайджанского драматического театра в целом;

- выявление основных проблем, касающихся театрально-декорационного искусства в целом и в Азербайджане – в частности; - построение целостной картины художественного процесса в азербайджанской сценографии 1900-2010 гг.

- рассмотрение основных этапов становления и развития театрально-декорационного искусства в Азербайджане на примере документальных материалов Азербайджанского Государственного Академического Национального Драматического Театра в период 1900-2010 гг.

- анализ творчества основных художников, работавших в постановках спектаклей Азербайджанского Государственного Академического Национального Драматического Театра.

- обобщение изученного материала, выявление специфики сценографии драматических спектаклей в Азербайджане в предыдущий период и в настоящее время на основе сравнительно-исторического метода.

**Объект и предмет исследования.** Объектом данного исследования является азербайджанское искусство оформления драматических спектаклей на примере деятельности Азербайджанского Государственного Академического Национального Драматического Театра и этапы его становления.

Предметом исследования является творчество основных азербайджанских художников, работавших в стенах этого театра, а также, связанные с этим эскизы, фотоматериалы, каталоги, публикации.

**Методы исследования.** Методологической и теоретической основой диссертации является сравнительно-исторический метод исследования. При изучении визуального материала был использован метод

дискуссий тех лет о понятии современности) и в полном смысле авангардным являлся этот художник. И сегодня его работы тех лет смотрятся современно, не утрачивая своей художественной ценности.

В 1960-70-х годах среди театральных деятелей развернулись бурные дискуссии вокруг проблемы «условности» в сценографии. Творческая манера Эльчина Асланова всегда была связана с такого рода «условностью», т.е. выражением идеи бытия спектакля, а не копированием действительности.

Его художественное мышление всегда отличалось тяготением к символичности, метафоричности, лаконичности в изложении той или иной идеи посредством знаков или предельно абстрагированных форм. В своем театральном творчестве этот художник – скорее философ, чем рисовальщик, изображающий окружающий мир.

Лучшие спектакли 1960-х годов современные и классические отразили новые тенденции в идейно-художественных принципах азербайджанского театра. Стал очевиден новый подъем в художественной жизни театра.

**II.2. «Театрально-декорационное искусство Азербайджана в 1980-2010-е годы»** посвящен исследованию сценографии этого периода. Раздел начинается с общей характеристики эпохи богатой не просто на исторические события, но и на целый ряд потрясений оказавших влияние на все стороны жизни азербайджанского общества.

В 1980-е годы в азербайджанской сценографии продолжают развиваться тенденции, обозначившиеся в предыдущие десятилетия. Это, прежде всего, метафоричность мышления, тяготение к иносказанию, философскому обобщению. Эти тенденции становятся характерными и для драматургов и для режиссеров.

В этот период происходит помимо всего прочего, смена поколений. Появляются новые режиссеры, обновляется и состав художников театра. В это время наряду с уже сформировавшимися художниками, продолжавшими свою творческую деятельность, на свет выходят представители молодого поколения, громко заявившие о себе в начале 80-х годов прошлого столетия. Совсем молодые в театр приходят Эльчин Мамедов и Назим Беккишиев – яркие индивидуальности со своим пониманием того, каким должен быть современный театр, и что есть современный стиль в искусстве.

избыточных интерьеров, бутафории, и сцена была предельно пронизана воздухом.

Особая роль была отведена свету. Так, прожекторная четкость римских сцен контрастировала с мягким светом Египта. А когда разлад вторгался в отношения между героями на сцене сгушалась темнота.

Созданные Салаховым декорации создавали очищенную от детализации и бытовизма среду, суровая мощь напрямую соответствовала силе характеров героев данного произведения. Необычность трактовки идейной сущности шекспировской трагедии сказалась на всем строе спектакля: в оформлении, в исполнительском искусстве, в использовании всех выразительных средств.

Новизна языка художественного оформления, определяемая такими чертами, как условность, лаконичность, эмоциональность, укореняются, таким образом, на азербайджанской сцене.

Несомненно, кардинальные перемены происходившие в этот период в Национальном Драматическом театре, были во многом связаны с активизацией деятельности талантливого режиссера Тофика Кязимова. Именно его постановки разных лет провоцировали критику на обсуждение тех самых творческих инноваций, которые все более, от спектакля к спектаклю, становились очевидными

В 1966 году Тофик Кязимов ставит «Мертвецы» Дж.Мамедгулузаде. В качестве художника-постановщика здесь впервые выступает Эльчин Асланов, ставший впоследствии одним из самых современно мыслящих, азербайджанских художников последней четверти XX века.

Эльчин Асланов в дальнейшем на протяжении более чем двадцати лет плотно сотрудничает с Азербайджанским Государственным Академическим Национальным Драматическим Театром («Без тебя», Ш.Курбанов, режиссер – Т.Кязимов, 1967 г; «Хайям», Г.Джавид, режиссер – М.Мамедов, 1970 г; «Когда начинается сказка», И.Гасымов, режиссер – Т.Кязимов, 1973 г; «Хуршудбану Натаван», И.Эфендиев, режиссер - М.Фарзалибеков, 1981 г; «Иблис», Г.Джавид (совместно с Назимом Беккишиевым), режиссер – М.Мамедов, 1983 г; «Наша удивительная судьба», И.Эфендиев, режиссер - М.Фарзалибеков, 1988 г. Изучая эскизы, созданные им к тому или иному спектаклю, понимаешь насколько актуальным (в свете

формально-стилистического анализа. Для обобщения и классификации фактов был применен метод типологии искусства.

**Границы исследования.** Хронологические рамки исследования обусловлены темой исследования – это начало XX века – до первого десятилетия XXI века.

**Научная новизна** предопределена тем, что впервые в отечественном искусствоведении прослежены этапы становления сценографии в Азербайджанском Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре. Все разрозненные факты впервые сведены воедино. Научная новизна диссертации обусловлена следующими факторами:

- впервые применен системный подход к рассмотрению основных вопросов азербайджанского профессионального театрально-декорационного искусства.
- впервые выявлены этапы становления сценографии в Азербайджанском Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре;
- впервые всесторонне рассмотрены реалистические тенденции в азербайджанской сценографии на примере Государственного Академического Национального Драматического Театра;
- впервые всесторонне рассмотрены авангардные тенденции в азербайджанской сценографии;
- впервые всесторонне исследовано азербайджанское театрально-декорационное искусство первой половины XX века и творчество его основных представителей в Национальном Драматическом Театре;
- впервые в остром фокусе внимания оказалось обновление эстетики оформления спектаклей во второй половине XX века;
- впервые углубленно исследовано театрально-декорационное искусство Азербайджана 1960-2010 гг;
- впервые создана наиболее полная галерея творческих портретов мастеров азербайджанской сценографии, работавших в Азербайджанском Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре.

**Практическая и теоретическая ценность.** Именно в целостном, обобщающем характере собранной в данной работе информации заключается ее теоретическая и практическая ценность.

Наглядная демонстрация предыдущего и настоящего опыта, предоставляющая возможность проанализировать и сопоставить достижения и ошибки, несомненно, может положительно повлиять на дальнейшее развитие театрального искусства сценографии в Азербайджане. Кроме того, диссертация может служить серьезным методологическим пособием в процессе подготовки кадров театральных художников. Наконец, фактический материал, представленный в диссертации, может быть учтен при составлении истории азербайджанского изобразительного искусства. Большинство из предоставленных в работе иллюстраций эскизов азербайджанских художников были сделаны в фондах Азербайджанского Театрального Музея и публикуются впервые.

В основном теоретическая ценность диссертации заключается в углубленном комплексном исследовании художественного процесса в азербайджанской сценографии от ее зачатков в народном театре до последних постановок рубежа тысячелетий.

**Апробация работы.** Диссертация была обсуждена на кафедре «Искусствоведения» Азербайджанского Государственного Университета Культуры и Искусств. Диссертация получила выражение в многочисленных выступлениях на конференциях и научных публикациях автора.

**Структура исследования.** Диссертация состоит из введения, двух глав, пяти подглав, заключения и списка библиографии. Текстовая часть диссертации изложена на 118 страницах компьютерного набора. К основному тексту диссертации приложен специальный альбом с иллюстрациями.

## СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ

Во **введении** обосновывается выбор и актуальность темы, освещаются цели и задачи диссертационной работы, методологические и теоретические основы самого исследования, а также степень изученности предмета. Особо выделена научная новизна, а также практическая и теоретическая ценность представленной к защите диссертации.

**Глава I «Актуальные вопросы изучения театрально-декорационного искусства»** состоит из трех разделов.

Основная характерная черта в театрально-декорационном искусстве Азербайджана, которая начинает развиваться и утверждаться в 1960-е годы, в целом может быть обозначена как постепенный отход от внешнего правдоподобия в сторону условности. Другими словами, если раньше художники стремились к иллюзионистическому воспроизведению действительности, когда свойственная театру как виду искусства условность затушевывалась, то теперь она не только не скрывается, а напротив – становится активным элементом художественной выразительности. Условность становится стилем.

С действительно кардинальными изменениями в языке художественного оформления театральных спектаклей в 1960-70-е годы связаны имена таких художников, как Таир Салахов, Эльчин Асланов, и более молодых – Санан Курбанов, Эльчин Мамедов.

Таир Салахов – гениальный мастер кисти своего времени, т.е. времени формирования «сурового стиля» и, можно сказать, «неореализма» в советских условиях. Отрицание «литературщины» в искусстве, мелкотемья и бытовизма, в сочетании с лаконизмом художественного языка и четкой, жесткой графикой рисунка составляли художественную программу Таира Салахова. Однако если в станковой живописи эти новшества уже воспринимались как должное, то в театре с его реалистическим подходом к оформлению спектаклей, новые приемы воспринимались как безусловное новаторство, очевидная новизна.

Первый из оформленных Салаховым спектаклей в Азербайджанском Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре – «Антоний и Клеопатра» В.Шекспира (1964 г., режиссер Т.Кязимов) сыграл поистине знаковую роль в истории театрального искусства Азербайджана в целом. Этот спектакль по праву считающийся значительным творческим успехом самого живописца, по праву вошел в «золотой фонд» истории национального театра.

Художник и режиссер создали единую для спектакля конструкцию – площадки и лестницы, среди которых в форме трапеции возвышались две стены, наполняющие пирамиды. Конструкция располагалась на вращающемся круге. Здесь не было



Спектакли, поставленные в конце 1940-х – начале 1950-х гг. решались художниками также в реалистической манере. Это спектакль «Учитель танцев» Лопе де Вега (1940 г., художник Н.Фатуллаев, костюмы Б.Афганлы) или «Забавный случай» К.Гольдони (оформление Б.Афганлы).

После тяжелых лет Второй мировой войны театрам хотелось немного отдать дань развлекательной тенденции, что критиковалось режиссером Мехти Мамедовым.

Для азербайджанской сценографии то был период относительной стабильности. Художники Нусрат Фатуллаев, Исмаил Ахундов, Бадур Афганлы, в целом, работали в одном ключе. И оформлять им приходилось не только легкие комедии. В эти годы на сцене Азербайджанского Государственного Академического Национального Драматического Театра были поставлены «Отелло» и «Двенадцатая ночь» В.Шекспира, «Гроза» и «Без вины виноватые» А.Островского. Из азербайджанской драматургии здесь следует назвать прежде всего «Утро Востока» Э.Мамедханлы, «Увядающие цветы» Дж.Джаббарлы, «Большая любовь» Дж.Меджунбекова, его же «Расцветшие мечты», а также ряд других пьес. Из русской классики актуальны были А.П.Чехов («Дядя Ваня»), И.Тургенев («Вешние воды»). Большое значение придавалось образцам советской драматургии, в особенности произведениям на героико-патриотические темы. В частности новаторским был спектакль режиссера М.Мамедова «Молодая гвардия».

**Глава II «Обновление эстетики оформления в Азербайджанском Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре во второй половине XX века»** подразделяется на два раздела. **II.1. «Театрально-декорационное искусство в Азербайджане 1960-70-х гг.»** рассматриваются основные тенденции в сценографии указанного времени, особое внимание уделяется работе режиссеров нового поколения Мехти Мамедова, Тофика Кязимова. Деятельность этих знаковых личностей во многом определила вектор всего развития национального театрального искусства и оказала существенное влияние на все его компоненты, в том числе и на тенденции, получившие развитие в сценическом оформлении.

**I.1.«Оформление площадных спектаклей в азербайджанском народном театре»** посвящен истокам и сформировавшимся на протяжении столетий традициям данного вида театрального искусства, повлиявших на профессиональное сценическое оформление в период XX - начала XXI столетий, и послужившим отправной точкой в творческих поисках и экспериментах отдельных современных художников.

Театральное мышление азербайджанцев своими корнями уходит в тюркскую мифо-поэтическую модель мира, в фольклорные традиции народа, в обрядовые действия, в площадные игры.

Известный исследователь народного театра М.К.Аллахвердиев писал, что «истоки азербайджанского театрального искусства формирует народное творчество – различные формы народных театральных представлений: их самобытность воздействовала на развитие национального сценического искусства».<sup>24</sup>

В Азербайджане были распространены в средневековый период культово-ритуальные действия, именуемые в странах мусульманского Востока как «Тазийэ» и посвященные трагической смерти шиитских святых ислама и прежде всего имамов Али, Хусейна и Хасана. В период траурного месяца (мухаррам) в разных местностях Азербайджана сооружались огромные роскошные палатки-театры, где на длинном помосте происходили шабихи и разыгрывали целые спектакли на основе специально для этой цели написанных пьес.

Традиции «Тазийэ» до сих пор оказывает влияние на азербайджанскую сценографию.

В 1978 году в Азербайджанском Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре художник Эльчин Мамедов обратился к эстетике культово-ритуальных действий «Тазийэ», оформляя спектакль по одноименной пьесе классика азербайджанской драматургии Дж.Мамедкулизаде «Сборище сумасшедших». Традиции «Тазийэ» были использованы также художником Эльчин Аслановым оформляя спектакли «Мертвецы»(1966 г.), «Хайям»(1972 г.) в Азербайджанском

<sup>24</sup> Фольклорный театр народов СССР-М.:Наука,1985, с.154.

Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре, а в театре Оперы и Балета – постановку «Лейли и Меджнун».

Кроме того, Азербайджан со времен средневековья знал много разновидностей кукольного театра. Большой популярностью пользовался кукольный театр «Килимарасы». Во время спектакля кукольник ложился на пол, двое его помощников держали углы паласа, и он начинал управлять четырьмя куклами одновременно.

Однако, надо сказать, что на этом этапе развития сценографии, театральное-декорационное искусство еще не получило интенсивного развития и сводилось к довольно простой бутафории.

В истории формирования художественно-эстетического облика профессионального азербайджанского театра немаловажную роль сыграла и народная комедия. Народную комедию в Азербайджане именовали «Каравелли». Вот что пишет в частности о «Каравелли» профессор М.К.Аллахвердиев: «Одна из самых распространенных форм народных комедийных площадных представлений – «Каравелли». Вышедшая из недр народа, передаваемая из поколения в поколение, эта комедия ставила социальные проблемы своего времени, показывая недовольство своего народа существующим порядком... «Каравелли» представляет собой синтетический жанр, в котором слились музыка, танец, песня, драматическое действие. В эти театрализованные представления включались фокусы, исполнение стихотворных импровизаций, анекдоты, юмористические рассказы, сказки, легенды». Представление часто «предварялось выступлением ашуга, который пел песни, повествующие о героях. «Каравелли» часто разыгрывалось помощниками ашуга. Главные персонажи – постоянные маски Коса-Безбородый и Кечал-Плешивый сходны с европейскими Арлекином и Пьеро» во многом.<sup>25</sup>

«Каравелли» обычно разыгрывали труппы бродячих актёров. Эти комедианты часто разъезжали по всей стране, выступая в городах и сёлах. Что бы они ни вытворяли на площади, как бы ни смешили народ, они никогда не забывали о назидательной стороне своих выступлений, ярко и выпукло показывая разных асоциальных типов.

<sup>25</sup> Фольклорный театр народов СССР-М.:Наука, 1985, с160.

М.Ф.Ахундзаде «Гаджи Гара», поставленный в 1937 году. Комедия, которая обычно трактовалась в развлекательном плане, получила остро - сатирическую окраску, что усилило социальный оттенок ее содержания. Эскизы костюмов, предназначенных для спектакля, выходят далеко за рамки сугубо рабочего материала. Образы – живые, этнически характерные, психологически разнообразные – представляют яркую галерею типажей, убедительно воссоздавая атмосферу того времени.

Заслуживает интерес спектакль «Макбет» (1936 г.) в постановке Александра Туганова и оформлении Михаила Тихомирова. В отличие от обычной трактовки в романтическом плане, авторы стремились создать полнокровный правдивый спектакль, и в этом режиссер ссылается исключительно на реалистическое содержание трагедии Шекспира. Нашлось место и художественной условности, что было редкостью в период сталинизма. М.Тихомиров ввел в эскизы фигуры шахматной игры. Это создавало подтекст, указывающий на то, что судьба героев трагедии напоминает игру в шахматы и зависит от воли случая.

В годы Великой Отечественной войны основной репертуар театра составляли не только пьесы декларативно-патриотического характера, но и ставились пьесы более широкого философского содержания – «Невеста огня» Дж.Джаббарлы (1942 г.), «Вагиф» С.Вургун (1942 г.), «Фархад и Ширин» С.Вургун (1942 г.), «Ложе льва» М.Тахмасиба (1942 г.), «Низами» М.Гусейна (1943 г.).

Автором костюмов в спектакле «Ложе льва» М.Тахмасиба являлась Бадура Афганлы. Будучи последовательным мастером реалистической живописи, она создала целую галерею народных образов-представителей сопротивления и представителей интеллигенции. Простые повседневные костюмы представлены лаконично, без особых излишеств. Но при этом, покрой, детали, цветовое решение – все характеризуется особой, ненавязчивой декоративной выразительностью.

В спектакле «Вефа» Р.Рзы (режиссер А.Искендеров), сезона 1942-1943 гг. Кязим Кязимзаде создает ряд типических образов. Декоративные детали сведены здесь к минимуму, что свидетельствует о всестороннем освоении художником принципов жанра.

художники предпочитали академические тенденции, их принципы художественного оформления опирались на натуру, реалистическое воспроизведение среды. Перешедший в этот театр Рустам Мустафаев продолжил свои творческие поиски именно в этом направлении и, в конечном счете, дал новый импульс для развития реалистических принципов в сценическом искусстве.

При этом важнейшую роль в формировании «лица» национального оформительского искусства сыграло сотрудничество Рустама Мустафаева и Азима Азимзаде.

Народный художник Азербайджана Азим Азимзаде – выдающийся мастер азербайджанского изобразительного искусства, с первых же лет открытия Азербайджанского Национального Академического Театра принимал самое активное участие в его работе. Замечательный художник-сатирик и знаток дореволюционного азербайджанского быта, Азимзаде создавал эскизы портретов действующих лиц, делал блестящие зарисовки персонажей будущих спектаклей. Яркие, запоминающиеся характеристики типажей, созданных А.Азимзаде, навсегда останутся для театральных художников Азербайджана ценным наследием. Знаменательным событием в истории азербайджанского театра и театрально-декорационного искусства стала совместная работа Азима Азимзаде и Рустама Мустафаева в спектакле «Мертвецы» Дж.Мамедкулизаде (1932 г.).

В период со второй половины 1930-х годов до середины 1950-х гг. лицо азербайджанского театра определяла новая генерация художников. Это Нусрат Фатуллаев, Исмаил Ахундов, Иззят Сеидова, Бадур Афганлы, Кязим Кязимзаде и др. Обладая индивидуальными особенностями своей творческой манеры и сценического мышления, все они работали исключительно в рамках реалистического стиля сценографии, в чем достигали подлинных высот мастерства.

На протяжении многих лет в Азербайджанском Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре Нусрат Фатуллаев сотрудничал с Исмаилом Ахундовым, который работал над костюмами, гримом, общей характеристикой персонажей, зачастую продолжая сатирическую линию Азима Азимзаде. Примечательным в этом отношении был спектакль по пьесе

Именно этот фактор начинает сильно действовать на первых сценографов азербайджанского театра. В творчестве выдающегося азербайджанского художника Азим Азимзаде чётко проявляется влияние народных комедий и площадных игр. Его творчество отчасти – эта галерея типажей народных комедий, которых он колоритно зарисовывал. И потом на основе своих зарисовок создавал эскизы костюмов для персонажей спектаклей, подготовленных на основе произведений национальной драматургии.

## **1.2. «Основные вопросы азербайджанского профессионального театрально-декорационного искусства».**

Художественно-эстетические возможности оформления спектакля максимально полно могут быть раскрыты только во взаимодействии сценографии с другими видами искусств так, что проблема театрально-декорационной живописи напрямую связана с проблемой синтеза искусств. Созданные художником декорации, обстановка, в которой развивается действие, до определенного момента остаются лишь одной из форм изобразительного искусства. И только когда эта изобразительная часть сливается с музыкой и драматургией, она становится средой и усиливает выразительность. В результате зарождается подлинный синтез времени и места, цельный художественный ансамбль. Посредством цвета, линии, плоскостей, светотени и светотеневых контрастов искусство театральной живописи преобразуется в сильный инструмент воздействия на зрителя, способствует пониманию событий, происходящих на сцене, и превращается в целостную систему изобразительных средств. Таким образом, художник, создающий образы соответственно замыслу режиссера и также - по своему понятию, способствует полнокровному звучанию идеи.

Одной из ключевых проблем в сценографии можно считать проблему взаимодействия режиссера и художника. Не будет преувеличением сказать, что именно от того, насколько органичен союз режиссера и художника зависит судьба спектакля. Здесь важно все: единомыслие по основным моментам спектакля, полное доверие и профессиональное соответствие друг другу. Не случайно, что, однажды добившись успеха, режиссер предпочитает работать с одним и тем же художником.

Безусловно, проблема профессионализма представляется крайне важной в вечном диалектическом споре между режиссером и художником. Применительно к театрально-декорационному искусству Азербайджана, следует отметить, что между возникновением национального профессионального театра и появлением первых театральных художников имеется разрыв в 50 лет. Именно поэтому проблема уровня профессионализма на протяжении многих лет являлась актуальной для азербайджанского театра и сценографии.

Обновление языка выразительности сценографии, начавшееся в 1960-е гг., поставило перед художниками, режиссерами, критиками, театроведами новую, весьма важную проблему – проблему современности, которая пронизывает все компоненты театрального произведения – мировоззрение, идею, тему, средства, стиль, форму.

Дискуссии вокруг современного характера театрального спектакля, который неизбежно принимает на себя какие-то универсальные, так сказать – общечеловеческие, общекультурные черты, придали новую актуальность и такой традиционной проблеме, как проблема национального, национальной специфики создаваемой в определенном регионе художественной продукции. Азербайджанская сценография решала и решает эту проблему не через внешнюю этническую экзотичность, а через глубокое раскрытие азербайджанского характера.

**1.3. «Азербайджанское театрально-декорационное искусство первой половины XX века (1920-50-х гг.) и его основные представители»** посвящен исследованию азербайджанской сценографии 1920-50-х гг. Здесь исследование строится по историко-хронологическому принципу, в котором особое место отводится художественному достижению отдельных знаковых личностей определивших вектор развития национального искусства художественной сценографии.

Годом рождения азербайджанского драматического театра историки и театроведы называют 1873 год. В том году, 10 марта состоялась премьера пьесы М.Ф.Ахундаде «Визирь Ленкоранского ханства». Но о сценографии говорить пока было рано. Последующие театральные постановки проходили без специального художественного оформления и декораций, и сценография в целом носила довольно

примитивный характер. Оформлением сцены актеры занимались сами, а декорации обычно состояли из вещей – предметов быта, пожертвованных самими гражданами.

Собственно театрально-декорационная живопись как полноценный феномен стала формироваться в Азербайджане только в 1920-е годы. Первые опыты здесь связаны с именем Бахруза Кенгерли, исполнявшего декорации для Нахчыванского театра, и Азима Азимзаде, который работал в «Сатирагиттеатре», в Азербайджанском Рабочем Театре, и в Азербайджанском Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре с момента его открытия в 1922 году. Именно в этот период стали впервые изготавливаются специальные декорации и костюмы.

Становление и развитие профессиональной театрально - декорационной живописи неразрывно связано с именем Рустама Мустафаева, которого смело можно назвать основоположником этого вида искусства в Азербайджане. Начав свою карьеру в Бакинском Рабочем Театре, художник окунулся в дух экспериментаторства и авангарда, который культивировались в этом театре. Бакинский Рабочий Театр старался создавать масштабные, социально актуальные спектакли, которые решались в свете метода Мейерхольда. Рабочий Театр воспринял его новшества в области построения сцены и ее оформления, активно внедряя конструктивизм и всякого рода технические новшества. Суть нового стиля и заключалась в так называемом «конструктивистском реализме», когда авторы спектаклей пытались оторваться от натуралистичности, придать театральному зрелищу пафос и динамику, органичную царившему тогда духу революционности.

В пьесе П.Романова «Землетрясение» – декорации были задуманы Мустафаевым движущимися во всех направлениях – влево, вправо, вверх, вниз. Плоскости, формы, линии, в созвучии с революционным движением, описывавшемся в пьесе, приобретали символическое значение. В ряде других спектаклей - «Гаджи Гара» М.Ф.Ахундаде, «Севиль» Дж.Джаббарлы, художник активно использовал конструктивистские элементы. Ближе к середине 1930-х годов он стал все больше тяготеть к реалистическому пути сценического оформления. Характерно, что аналогичный процесс можно наблюдать и в творчестве других художников, например, Михаила Тихомирова.

В Азербайджанском Государственном Академическом Национальном Драматическом Театре работавшие в нем русские



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ**  
**AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏSSAMLIQ AKADEMİYASI**

---

*Əlyazma hüququnda*

**XƏDİCƏ İBRAHİM-XƏLİL QIZI İBRAHİMOVA**

**AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADEMİK MİLLİ DRAM**  
**TEATRINDA SƏHNƏQRAFIYANIN İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ**

**İxtisas: 6215.01 – “Təsviri sənət”**

**Sənətsünəşliq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi**  
**almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın**

**A V T O R E F E R A T I**

**BAKİ – 2014**

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**  
**АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ**

---

*На правах рукописи*

**ХАДИДЖА ИБРАГИМ –ХАЛИЛ кызы ИБРАГИМОВА**

**ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СЦЕНОГРАФИИ В**  
**АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ**  
**АКАДЕМИЧЕСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ДРАМАТИЧЕСКОМ**  
**ТЕАТРЕ**

**Специальность: 6215.01 – «Изобразительное искусство»**

**А В Т О Р Е Ф Е Р А Т**

диссертации на соискание ученой степени  
доктора философии в области искусствоведения

**БАКУ – 2014**

Диссертация выполнена на кафедре «Искусствоведение»  
Азербайджанского Государственного Университета Культуры и  
Искусств

**Научный руководитель:** **Назим Зохраб оглы Беккишиев**  
*Народный художник, профессор*

**Официальные оппоненты:** **Тофик Мамедали оглы Агабабаев**  
*Народный художник, профессор*

**Таир Рауф оглы Байрамов**  
*Доктор философии в области  
искусствоведения*

**Ведущая организация:** **Союз Художников Азербайджана**

Защита состоится **«29» сентября 2014 года** в **11:00** часов на  
заседании Диссертационного совета FD.02.191 при Азербайджанской  
Государственной Академии Художеств.

Адрес: Az 1029, г. Баку, пр. Гейдара Алиева, 26.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке  
Азербайджанской Государственной Академии Художеств.

Автореферат разослан **«29» августа 2014 года**

**Ученый секретарь**  
**Диссертационного Совета FD. 02.191,**  
**доктор философии в области**  
**искусствоведения:**

**Х.З.Аскерова**

---

**Заказ № 500; Тираж 100**  
**Отпечатано в типографии «АГНА»**

