

Личман Е.Ю.,
канд. искусствоведения
Павлодарский
государственный
педагогический институт,
Казахстан

Участник конференции,
Национального первенства
по научной аналитике

ВОПЛОЩЕНИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КАЗАХСКИХ ЖИВОПИСЦЕВ XX ВЕКА

В статье рассматривается проблема развития станковой живописи в Казахстане в контексте влияния традиций русской художественной школы, а также проблема взаимодействия традиций казахского народного искусства и традиций русской реалистической школы живописи в процессе создания произведений исторической картины, пейзажа, натюрморта казахскими художниками XX века.

Ключевые слова: национальные художественные традиции, казахское народное искусство, русская художественная школа; станковая живопись Казахстана.

This article concerns the problem of the development of easel painting of Kazakhstan in the context of the influence of traditions of Russian art school, as well as the problem of correlation of traditions of Kazakh folk art and traditions of Russian realistic painting in the process of creation of art works of historical painting, landscape, still life by Kazakh artists of the XXth century.

Keywords: national artistic traditions, Kazakh folk art, Russian art school; easel painting of Kazakhstan.

Процессы модернизации, происходящие в современном обществе, обострили проблему изучения, сохранения и возрождения национальных традиций. Установление логических связей между разновременными пластами национального искусства в контексте взаимодействия художественных традиций разных народов является важной задачей искусствоведения. Проблема приобщения казахских живописцев к традициям русской художественной школы заслуживает обстоятельного анализа.

К началу XX века в русской художественной школе сложились устойчивые традиции, отличающиеся многообразием: духовность и гуманизм, высокая живописная культура, художественный реализм, доминирование пейзажа как национального жанра России, высокий статус жанра исторической картины. Ведущими учебными заведениями советского периода продолжающими традиции русской художественной школы были Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, Московский художественный институт им. В.И. Сурикова, Московский Всесоюзный Государственный институт кинематографии. Педагогами у которых получали академическое художественное образование студенты из Казахстана были

А.М. Герасимов, М.И. Авилов, Ю.М. Непринцев, И.А. Серебряный, Р.Р. Френц, Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников. В Российской Академии художеств исторический жанр всегда занимал основополагающее место. Традиции обращения к темам, почерпнутым из отечественной истории, заложенные еще в XVIII веке, продолжили прекрасные советские педагоги Петербургской Академии художеств.

Исторический жанр в Казахстане воспринял и интерпретировал традиции русской исторической живописи на основе особенностей исторического прошлого Казахстана, неповторимости географической среды, уникальности творческих индивидуальностей, рожденных в Казахстане. Преемственность проявилась в обращении к сюжетам национальной истории, в присутствии в многофигурных полотнах «хорового» начала, в высоком статусе исторической картины. Историческая картина является носителем духовных ценностей, в систему которых входит «историческая память», нашедшая воплощение в художественных образах, сюжетах, посвященных трагическим или радостным событиям жизни человека, страны, общества [1, 152]. Историческая картина, имеющая глубокие исторические и национальные корни, полнокровно проявилась в творчестве

казахских живописцев. Художники синтезировали традиции русского исторического жанра и специфику исторической картины советского периода. Трагизм, героика, драматизм наполняют произведения казахских живописцев К. Тельжанова, Н.-Б. Нурмухаммедова, М. Кенбаева, К. Шаяхметова. Глобальные исторические события истории Казахстана XX века (1917 год, Гражданская война, индустриализация, Великая Отечественная война, освоение целины) нашли отражение в жанре сюжетно-тематической картины. Трагические мотивы для произведений художники Казахстана черпали в истории республики, в истории ее обновления, что придает этим произведениям уникальность.

Навыки создания исторической картины, сформированные в период обучения в творческой мастерской М.И. Авилова, развивались во многих произведениях К. Тельжанова. Исторические события Октябрьской революции нашли отражение в картинах «Казахстан в 1918 году» (1957); «Наказ Ильича» (1962); триптих «Начало» (1967-1970); «Рассвет» (1970); триптих «Октябрь» (1970); «На страже революции» (1980-1981). Историзмом и драматическим противоречием, связанным с освоением целины наполнена картина «На земле дедов» (1958). Для создания мону-

ментального художественного образа живописец прибегает к средствам реалистического письма. Работа выполнена в традициях русской исторической живописи, что проявляется в значительности изображаемого события, правдивости деталей в одежде, пейзаже, образной характеристике. Типически точно показан главный герой картины. Особенность русской школы живописи, для которой традиционна передача цветовых отношений объектов с учетом тонового и цветового состояния освещенности, используется художником для повышения эмоционального звучания художественного образа, как и устойчивая традиция трехплановой системы построения пространства станковой картины. Первый план, более энергичен по цвету, контрастам, деталям, объемности предметов. В последующих планах характеристики предметов становятся менее выраженными. Они смягчаются воздухом, освещением. Удаляясь от зрителя, предметы утрачивают объемность, их цвета становятся менее насыщенными, приобретая цвет воздушной дымки [2,48].

Ярко выражена в картинах Канафия Тельжанова тенденция включения в композицию пейзажа жанровых мотивов, что также является устойчивой традицией русской художественной школы. Особенность пейзажей состоит в его обжитости человеком, в присутствии в нем жанровых мотивов: стада овец, группы людей, кругом расположенных юрт. В разные периоды творчества художник сохраняет приверженность жанру сюжетно-тематической картины и создает разноплановые произведения. В них цельно представлен традиционный уклад жизни казахов в их степном мире. В 60-е годы художником написаны произведения: «В солнечном краю» (1960); «Беседа» (1961); «Чабаны» (1962). Эти картины отличаются камерностью и повествовательностью. Возвышенно-радостным состоянием, динамизмом наполнены произведения «Кокпар» (1960) и «Кыз куу» (1966), «Охота с беркутом» (1965) и «Скачки». Героев своих картин художник погружает в пейзаж, усиливающий ощущение сти-

хийной силы персонажей, находят во всех элементах композиции большие возможности пластической выразительности, что сближает творчество художника с творчеством народных певцов-сказителей, акынов, увлекательно завораживающих подробностями создания широкой картины жизни. Панорамность пейзажа, экспрессивная композиция, напряженное движение, торжественная гармония ярких красок создают ощущение эпичности. Таким образом, в творчестве Канафия Тельжанова тесно взаимодействуют традиции казахского народного искусства и традиции русской школы живописи, с характерным для нее утверждением художественной формы внешнего и внутреннего законченного произведения, композиции, цветового, линейного, ритмического построения, которое и с содержательной, и с формальной стороны несут в себе выражение целостного представления об окружающем мире, о его основных ценностях [1,49].

Пейзаж - традиционный жанр России, наравне с исторической картиной именно в советскую эпоху из многих жанров получил глубокое развитие в Казахстане. Этому факту есть несколько основных причин: во-первых, высокие достижения в пейзажном творчестве живописцев России XIX века, вошедшие в сокровищницу русской культуры как великая традиция; во-вторых, большое значение природы в жизни человека как источника становления его духовности. Искусство пейзажа всегда востребовано и актуально [1,155]. К нему обращались многие художники Казахстана.

Устойчивой традицией русской художественной школы является техника живописи. Основные виды техники: масляная живопись, акварель, темпера, пастель использовала для создания своих произведений казахская художница Айша Галимбаева. Она обучалась в творческой мастерской Ю.И. Пименова на художественном факультете Московского Всесоюзного Государственного института кинематографии. Характерной чертой творчества А. Галимбаевой, проявляющей преемственность тра-

дициям русской художественной школы стало умение создавать различные типы пейзажной картины: пейзаж-состояние, пейзаж-настроение, пейзаж-размышление. В течение двух-трех лет художница, вдохновленная красотой родной степи, разнообразными живописными средствами передавала многоликое богатство природы в его различном временном состоянии. Трепетно изображены в полотнах влажность прохладного утра, пустыньность густых сумерек, таинственность прозрачного вечера. Широко, свободно, поэтично создано особое настроение пейзажа. Работая в жанре пейзажа, художница соединяет различные материалы для достижения большей декоративности произведений. Творческие искания завершились несколькими десятками небольших пейзажей, выполненных акварелью, пастелью, гуашью: «Аяк-калкан. Источник «Красотка» (1963), «Дорога на джайляу» (1963), «Будущий совхоз» (1964).

Новым в творчестве художницы второй половины шестидесятых годов становится появление сюжетных картин на основе пейзажа. Процесс взаимопроникновения и смешения жанра пейзажа с сюжетно-тематической картиной начался в русской живописи в первой половине XIX века, что обусловило существенные изменения внутри самой жанровой формы и появлению таких структурных модификаций, как «жанр в пейзаже», «портрет в пейзаже», «натюрморт в пейзаже», привело к изображению человека в мире природы, за которым обычно кроется духовная, нравственная сфера отношений [3,12]. Стремление казахстанских художников расширить границы пейзажа, теснее связать его с человеком, с окружающим миром, приводит во многих случаях к органичному слиянию пейзажа не только с бытовым жанром, но и сюжетно-тематической композицией, натюрмортом. Изображение природы становится более многозначным, превращается в активное средство раскрытия образа. Произведения А. Галимбаевой: «Девичья бригада чабанов» (1965), «Вечер в совхозе» (1965), «Надежная охрана» (1965), «Водопои» (1966),

«Стригали» (1965) и многие другие являют образ единения степной природы и человека, проявляя глубинную взаимосвязь с кочевыми традициями казахского народа.

Вместе с пейзажем ведущим жанром живописи для художницы стал натюрморт. Натюрморт, в творчестве Ю.И. Пименова, терял обычное значение, в нем было ощущение времени в действии. Он мог быть новеллой о прожитой жизни, о долгом пути, мог рассказать о напряженном дне, спешке и желанном отдыхе. Вещи в натюрмортах существовали не сами по себе. Все пронизано любовью к человеку, вниманием к его чувствам и настроению. Предметы, составляющие натюрморты, использовались художником для того, чтобы показать каковы люди, которым они принадлежали, что за привычки, вкусы у этих людей, каков их быт, чем они занимались, как отдыхали [4]. Сохраняя преемственность творческому методу своего педагога, А. Галимбаева в натюрмортах сохраняя видимый мир предметов, очерчивает быт, образ жизни, состояние людей, руками которых создан этот мир вещей. Тематика натюрмортов богата и разнообразна: «Весна и осень» (1965), «Посуда и фрукты» (1965), «Голубые цветы» (1964), «Сары алма» (1961), «Натюрморт с дыней» (1966), «Айва» (1966). В натюрмортах А. Галимбаева стремится проникнуть в существо предмета, пытаясь воспроизвести его напряженную скрытую жизнь. Но это не холодная красота ритмов и декоративных поверхностей, а одухотворенность природы, улавливание живой музыки бытия. Пластическая выразительность линии, пространственность цвета, композиционная цельность создают художественный образ многих произведений.

Художница также обращается к этническим мотивам, включая в композицию пиалы с кумысом, расписанную национальным орнаментом посуду, кошмы, древнюю восточную керамику. Характерный набор предметов, их трактовка, цветовая гармония, насыщенность орнаментом создают особенный национальный колорит произведениям художницы:

«Достархан» (1959) «Три века» (1966), «Древняя керамика» (1965), «Кобыз» (1962), «Чайная посуда» (1966), «Натюрморт на черном фоне» (1960), «Казахские головные уборы» (1965). В натюрмортах с полной силой проявляется незаурядное знание художницей народного искусства, бережный подход к предметам национальной истории и культуры. В картине «Древняя керамика» увлеченность красотой и своеобразием древнего искусства лишают композицию, состоящую из археологических предметов оттенка этнографичности. Вещи в натюрмортах художницы раскрывают многогранную сущность бытия человека. Айша Галимбаева опираясь на художественные традиции казахского народного искусства, сохраняет преемственность традициям высокого реализма русской школы живописи. Многообразная палитра пейзажного жанра с многообразием настроений наполняется образами природы родной казахской земли. Любовь к натюрмарту, проявляющему суть и состояние бытия через мир вещей, сохраняет симметричность и плоскостность, орнаментальную декоративность, цветовую локальность, подчеркивая этнический колорит.

Творчество художников поколения XX века прорастало на казахской земле, черпая истоки мастерства, глубину переживания общения с природой в традициях русской художественной школы, сложившейся во второй половине XIX века. Эти традиции адаптировались к исторической ситуации XX века, формируя особенности советской художественной школы, подхватившей гуманистические идеалы русского искусства. Русская художественная школа, адаптировавшая национальные формы, содержание, ментальность способствовала развитию станковой живописи Казахстана. Образно-живописная система многих казахских художников обогатилась новыми приемами и техниками. В основу творческой концепции живописцев легли наблюдение и этюд, как база реалистического метода отображения действительности. Русская реалистическая школа привнесла в искусство

Казахстана традицию пленэрной живописи. Казахская живопись обогатилась историческим, героико-эпическим, бытовым, портретным и натюрмортным жанрами. Обучаясь в творческих мастерских русских художников, казахские живописцы перенимали особенности художественного стиля, заимствовали творческий метод. Постепенное развитие живописного мастерства, позволяло создавать многообразные произведения сюжетно-тематической направленности. Казахские художники осваивали новые техники, что подталкивало интенсивный рост и художественный потенциал искусства казахской станковой живописи XX столетия. Мастерские русских художников Академии художеств и ВГИКа (Всесоюзного государственного института кинематографии) сыграли колоссальную роль в воспитании творческой молодежи Казахстана. В целом, русская художественная школа оказала глубокое влияние на развитие станковой живописи Казахстана в XX веке. Достижения казахстанских живописцев позволяют говорить, о высоком уровне русской художественной школы. В то же время на всех этапах развития станковой живописи прослеживалась связь с народной традицией. Развивая национальные традиции, и творчески осваивая реалистическое искусство русской школы живописи, казахские художники, создавали качественно новые художественные ценности.

Литература:

1. Степанская, Т.М. Очерки искусства Алтая / Т.М. Степанская. – Барнаул, 2009. – 220 с.
2. Степанская Т.М., Нехвядович Л.И. Русская художественная традиция в искусстве Сибири (конец XX - начало XXI в.). Монография / науч. ред. проф. Т.М. Степанская. – Барнаул: Изд-во Азбука, 2009. – 202 с.
3. Нехвядович Л.И. Пейзажная живопись Алтая 1960-1970-х гг. учебное пособие / науч. ред. Т.М. Степанская. – Барнаул: Изд-во Алт. унта, 2004. – 82 с.
4. Сидоров А.Ю. Юрий Иванович Пименов: альбом / А.Ю. Сидоров. – М: Советская живопись, 1983.