

Киселёва Н.Е.

Исторические мотивы в произведениях алтайских художников во второй половине XX – начале XXI вв.

Невозможно оценить современное изобразительное искусство, не осмыслив особенности искусства прошлого. Исторические мотивы в произведениях алтайских художников второй половины XX – начала XXI вв. прослеживаются в основных жанрах, которые имеют место в изобразительном искусстве на Алтае, звучат в самых разнообразных аспектах. Они способствуют более лучшему пониманию исторического прошлого, воссоздавая перед зрителями события, лица, взаимоотношения людей, отражая представление о времени и его героях. Картины, написанные современниками изображаемых событий, могут служить историческими документами. Произведения, в которых позднейший художник воссоздаёт прошлое, представляют собой более или менее достоверную реконструкцию исторических событий и явлений.

Произведения исторического жанра алтайских художников второй половины XX века не были предметом специального изучения. «Круг литературы, посвящённой изучению сибирской живописи, узок и не обладает спецификой постановки проблемы исторического жанра. Первую попытку прикоснуться к сибирскому искусству 1960-х - начала 1970-х гг. сделали историки искусства П.Д.Муратов, Л.И.Снитко, В.И.Эдоков, позднее – Г.И.Прибытков, Т.М.Степанская, М.Ю.Шишин, Л.Н.Шамина, И.К.Галкина, Ю.Н.Сорокин, Л.Г.Красноцветова, Л.И.Леонова, Л.Н.Новиков, ещё позднее, в начале XXI века, - Л.Н.лихацкая, Л.И.Нехвядович, Е.В.Орловская, А.Л.Усанова. Ценные материалы содержат вступительные статьи к каталогам

выставок, написанные названными авторами, а иногда художниками (Б.Н.Лупачёв, Ф.С.Торхов, Л.Р.Цесюлевич и др.): каталог «Алтай в дни Великой Отечественной войны» (Барнаул, 1944), каталог XII краевой выставки произведений алтайских художников (Барнаул, 1959), XIII краевой художественной выставки (Барнаул, 1962), каталог «Алтайской краевой художественной выставки» (Барнаул, 1967), каталог «Алтайской краевой художественной выставки, посвящённой 40-летию Победы» (Барнаул 1986), и т.д. В региональной литературе наиболее широко представлено отражение в живописи темы Великой Отечественной войны в статьях И.К. Галкиной, Н.А.Гусельниковой и других авторов» [9].

Таким образом, анализ специальной литературы показывает, что исторический жанр в трудах сибирских искусствоведов и, в целом, в отечественном искусствознании не представлен трудом обобщающего характера. Впервые эту попытку делает Н.С.Мамырина в диссертационном исследовании [9], где обозначаются важнейшие тенденции развития исторической живописи на Алтае во второй половине XX века.

Особое развитие исторические мотивы получают в жанре сюжетно - тематической картины. Историзм присущ живописным полотнам таких ведущих алтайских художников, как Г.Ф.Борунова, И.Хайрулинова, А.П.Ботева. Н.П.Иванова и других авторов. Ведущей темой творчества этих художников является драматизм истории своего народа. Их произведения охватывают все знаменательные моменты, вехи исторических событий, которые пришлось пережить нашей стране, краю и самим авторам. В произведениях воплощён и личный жизненный опыт художников, и объективные факты – в этом состоит общественное значение произведений, проявляется один из аспектов выражения исторического мотива в искусстве. В творчестве алтайских художников второй половины XX века прослеживается тенденция синтеза традиций русского исторического жанра и специфики исторической картины советского периода [9]. Это

проявилось в следующих работах Г.Ф.Борунова - «Мои земляки», 1964; «Земля родная», 1967; «Председатель Кольцов. Колхозная осень », 1974; «Красный трактор», 1980; «Элеватор на Оби. Год 1942-й. Хлеб фронту», 1991; И.С.Хайрулинова – «1941 год», 1985; «Проводы.1941», 1980; «Память. Жертвам репрессий и войн», 1997; А.П.Ботева - «Сёстры милосердия», 1986; «Год 1941. Начало июля», 1987. и других.

В основу каждой картины ложится своя история. Есть она и в работе Г.Ф.Борунова [2] «9 мая. Рядовые победы» (2000г.) На этом полотне Геннадий Фёдорович изобразил троих сельских стариков, которые отмечают День Победы возле дома. В белой рубашке, с гармошкой – отец художника, раненный в боях за Сталинград. Написать такую картину – дань памяти отца и его фронтовых друзей. Изображенные старики на фоне старого бревенчатого дома, возможно из которого уходили на фронт, тревожного весеннего неба, держат в руках гранёные стаканы – атрибут советского времени. На хрупком столике – скудная закуска. День Победы, но лица стариков не выражают особой радости – они хранят не только скорбь по трагическим временам, но и тяжесть нелёгкой жизни настоящего времени. За что воевали, за что боролись, в какие идеалы верили? Трагедия жизни, которая обрушилась на людей в конце XX века, повергла стариков в глубокие размышления. На лицах раздумья и тревога за будущее своих внуков и детей.

Г.Ф.Борунов один из первых алтайских художников в своём творчестве обратился к теме тыла периода Великой Отечественной войны. Полотно «Элеватор на Оби. Хлеб фронту. 1942 год» (1991г.) – картина, полная драматизма. Ночью не останавливается жизнь, не останавливается труд крестьян, одна за другой рядами движутся конные подводы, гружённые мешками с зерном и их ряды сходятся в одной точке у элеватора. Всё погружено в полумрак, светятся стены элеватора и это свечение не от того,

что его кто – то осветил или что – то осветило. Луна за зданием элеватора. Это самосвечение, элеватор как – будто светится изнутри. Художник этим символизирует свет хлеба, зерна, выращенного в невероятных условиях жертвенным трудом крестьян, которые всё до последнего зёрнышка отдают фронту. Беспokoйная, динамичная композиция, как бы вовлекающая в глубь пространства хлебный обоз, останавливается мощной вертикалью элеватора, устремившего свои каменные стены к мятущемуся небу. Опять движение тревожное, и чувство, горем войны рождённое. Оно захватывает сразу и подчиняет. Им продиктовано и вызвано ощущение целостности. Тропа, ведущая в гору – мотив дороги – это архетипический мотив, первообраз, характерный для просторов России. В христианской культуре дорога, тропинка – символ земного пути человека. Образ дороги связан с раздумьями о человеческой судьбе. Трагическая тема звучит здесь как симфония.

Обострённо – эмоциональный образный строй этих картин вызван и воспоминаниями детства, и размышлениями о бескорыстном крестьянском труде, объединяющем людей в годы тяжких испытаний и, наконец, горькими мыслями о том, что этого уникального сооружения, ставшего в годы войны символом сибирской мощи, по вине конкретных людей больше не существует. Обращение Г.Ф.Борунова к историко-эпическому жанру в живописи было продиктовано желанием заставить задуматься над нравственным смыслом современных социальных явлений. Художник словно бы проецирует образы своих земляков на десятилетия назад и ставит их перед необходимостью нравственного и социального выбора [4]. В исторической перспективе художник высветляет актуальную проблему причастности и ответственности человека за будущее.

В жанре сюжетно – тематической картины работает живописец Ильбек Сунагатович Хайрулинов [12]. Его творчество тесно связано с трагическими событиями в истории нашей страны – событиями Великой отечественной

войны. «Все картины, написанные мной, от первой до последней – это сыновье слово о судьбе наших отцов и матерей, о судьбе Родины. «Враги.1929», «Воспоминание об отце», «Проводы.1941 год», «Вечное прощание», «Баллада о солдате», «Отчий дом», «Мать», «Память. Жертвам репрессий», «Июнь сорок первого», «Подвиг.Сестричка. 1943г.»...» [10]. Вглядываясь в эти картины, понимаешь, что при написании автор идёт от личного, пережитого, быть может, виденного или слышанного когда – то в далёком детстве и прочувствованного на новом уровне зрелого человека-художника - это один из аспектов выражения трагического в художественном произведении [8]. Прошло уже 65 лет со Дня Победы, но трагедия войны для героев его произведений всё ещё не пережита. Произведения И.Хайрулинова особенно актуальны в наше сложное время, когда ломаются нравственные критерии, происходит переоценка ценностей.

Ботев Александр Петрович [4]. Его работы пронизаны глубоким сознанием болевых точек общества, острым ощущением современности. Его изобразительный язык содержит иносказание и метафору, элементы гротеска и экспрессивной стилизации. Работал в жанре тематической картины.

«Агрессия» (1986) и «Heavy metal» (1987) – жанр политической картины, добившейся равноправия в советском искусстве, именно в 70-е годы – обращается в своём творчестве к мировым проблемам, к тому, что происходит «сегодня в мире», о чём мы узнаём благодаря этой культуре. Изображение человеческих страданий, донесённое до нас с другого конца земли чёрно – белым экраном телевизора, помогает раскрыть трагическую отчуждённость потерянного поколения «металлистов», своего рода жертв этой аудиовизуальной культуры («Heavy metal»).

Полотно «Агрессия» - здесь символическая связь образов и предметов: разорванная ракета и фашистский солдат, лётчик

сверхзвукового самолёта и секунды, вспыхивающие на световом табло, экран телевизора и беременная женщина, образ которой навеян хрупкими созданиями Вермера Дельфтского, напоминает нам о противоречиях нашего времени, когда достижения культуры приводят к её же разрушению.

Некоторая облегчённость живописной плоти произведений А.Ботева связана с выраженной графической основой изображения. В ней угадывается стиль монтажных построений художников ОСТА, к которому обратились многие «семидесятники». Этот принцип позволяет показать сложное сочетание эмоционального переживания и философского осмысления событий современности и истории, но главное, он помогает втянуть зрителя в размышления об этих событиях. Накренившаяся под действием страшной силы и словно потерявшая равновесие земля, трагически прекрасная в тишине полей, только что разорванная воем немецких истребителей, Они несутся из потемневшего неба прямо на зрителя. А под ними – ещё не коснулся земли погибший советский солдат. Парящее над землёю тело - это наша память о подвиге, превращающем смерть в бессмертие. Мы понимаем, что художник не пытается сделать нас и себя свидетелями происходящего события, т.к. оно символически условно. И эта условность, подчёркнутая темнеющим на фоне неба пятном репродуктора, делает понятным замысел художника, который старался запечатлеть зрительный образ, возникший при осмыслении трагических моментов нашей истории. Рассмотренная картина А.Ботева «Год 1941. Начало июля» (1987) – пример ассоциативно – символического истолкования исторического образа [5].

Таким образом, в живописи алтайского искусства исторический мотив находит место в сюжетно-тематической картине, являющейся носителем духовных ценностей, в систему которых входит «историческая память»,

нашедшая воплощение в художественных образах, сюжетах, посвящённых трагическим или радостным событиям жизни человека, страны, общества. Историческая память концентрируется в художественном мышлении, в художественном сознании, в художественной памяти региона.

Рассматривая и анализируя произведения алтайских художников второй половины XX - начала XXI вв., посвящённые историческому жанру, необходимо отметить тенденцию к развитию исторического портрета на Алтае. Полотно «И.И. Ползунов» (1972 г.) Г.Ф.Борунова - одно из первых на Алтае, посвящённое деятелю науки. Это один из первых исторических портретов в алтайской живописи. Художник обращается к этому образу не случайно: он пытается представить Ползунова (1728 – 1766 гг.) не в официальном налёте, в который его обрядили неглубокие историки. Глубоко изучив документы, Борунов снял этот покров. Живописец работал над портретом как настоящий художник – историк. Он изучил архивные документы, прочитал труды краеведов, он проникся масштабом личности изобретателя. Художник изображает «великого механикуса» в последние дни его жизни. Ползунов работал в тяжёлых условиях, но ему всё удавалось. Ему ни в чём не было отказа со стороны Кабинета Её Величества Екатерины II. Ему даже разрешили вступить в брак с женщиной, не имеющей документов, подтверждающих её положение вдовы. Это говорит о том, что Ползунов не несчастный учёный, если ему было столько дозволено. Существует и другая точка зрения на положение Ползунова – это больной и чахоточный человек. Двойственность судьбы изобретателя привлекла Борунова и он решил создать образ Ползунова. Трагедия Ползунова состоит в том, что после смерти изобретателя его паровая машина (1763 г.) не получила своего практического применения в России, как и другой проект (1765 г.) паросиловой установки для заводских нужд, первой в России. За неделю до её пробного пуска Ползунов скончался. Более того, металл из которого была изготовлена модель паровой машины был использован для

выплавки колоколов вновь построенных в Барнауле деревянных церквей (Одигитриевская церковь и др.) (Я.В. Кривоносов, Т.М. Скворцова).

В сумрачном, тревожно мерцающем колорите картины, в напряжённом взгляде Ползунова, в его устало опущенной руке чувствуется драматизм духовного состояния человека, одержимого мыслью о завершении начатого им на благо народа дела, но уже и предвидящего трагическую судьбу изобретения.

Образ исторического героя духовно объединяет с созданным художником образами современников. Земная сила характера русского человека, заставляющая его и в трагические минуты жизни, не думая о смерти, бороться и творить.

Особый вклад в этот жанр исторического портрета внесли живописцы Г.А.Колпаков («Герой гражданской войны на Алтае Ф.Колядо», «Портрет участника гражданской войны на Алтае К.Рева»), И.С.Хайрулинов (портреты ветеранов Великой Отечественной войны М.Я.Будкеева, В.А.Зотеева, А.И.Скурлатова), Г.Ф.Борунов («Портрет генерала Козина»), Н.П.Иванов («Портрет писателя Н.Г.Дворцова», «Портрет Героя Социалистического труда Р.И.Балюка»), И.Р.Рудзите («Портрет скрипача Гидона Кремера»), Л.Р.Цесюлевич («Портрет дирижёра Борисова», «Портрет Н.К.Рериха»). Галерея портретов героев войны, героев Социалистического труда написана А.П.Малышевым, И.М.Мамонтовым. Алтайским художникам принадлежит заслуга создания портретов выдающихся людей своего времени. И.Р.Рудзите, И.С.Хайрулинов, Г.Ф.Борунов, А.Е.Емельянов, З.М.Ибрагимов посвятили свои работы образу В.М.Шукшина.

Таким образом, к жанру портрета обращаются многие живописцы на Алтае. Исторический портрет находит своё выражение в героических образах защитников Отечества, в образах известных людей своего времени. Однако этот жанр так же, как и сюжетно – тематическая картина, не играет ведущей роли в алтайском искусстве – ведущим был и остаётся жанр пейзажа. Пейзаж

имеет большое значение в развитии алтайского искусства. Предпосылками распространённости пейзажа являются богатство и разнообразие природной среды Алтая, устойчивость пейзажной традиции, отсутствие идеологической направленности жанра. Пейзаж органично вошёл в композицию жанровых полотен, портретов и натюрмортов. Во второй половине XX века пейзажный жанр на Алтае претерпел изменения. Горные мотивы уступали место индустриальному пейзажу. Маршевая мажорность жизни не оставляла места отвлечённому созерцанию и философской рефлексии, надо было поспевать за преобразованиями. Свой взгляд на природу края отразили многие художники, а пейзажи М.Я.Будкеева «Теректинский хмурится», «Стоянка у каменного белка», Ф.С. Торхова «Праздник животноводов», «Золотая ветка лиственницы», С.И. Чернова «Семинский перевал» стали подлинным сокровищем изобразительного искусства Алтая.

Результаты анализа источникового материала показывают, что исторические мотивы находят своё выражение в пейзажах таких живописцев, как М.Я. Будкеева «Теректинский хмурится», «У горы Синюхи», В.Э.Октября «Алтай». Ф.А. Филонова «У берегов Катуня», С.И.Чернова «Семинский перевал» и др. Образы Горного Алтая по – разному воплощаются на полотнах этих мастеров, но объединяет их монументальность, достоверность, это выразительные и уверенные пейзажи – портреты, пейзажи – размышления.

В конце 1980-1990-х гг. значительные перемены, происшедшие в нашей стране, поставили перед обществом задачу интеграции в изменившихся социальных условиях. Творческая интеллигенция была вынуждена решать вопросы, связанные с разработкой новой концепции личности, преемственностью традиций, ориентацией на вкусы публики. Но темы исторических событий в произведениях современных алтайских художников остаются также актуальными, как и 30 – 40 лет назад. Необходимо отметить, несмотря на то, что в алтайском искусстве в конце

XX века появляются новые для живописи течения, реалистический метод не утратил своего значения в творчестве художников, как старшего поколения, так и молодого, особенно в изображении исторических мотивов.

Литература.

1.Борунов Геннадий Фёдорович: буклет / Картинная галерея с.Павловск Алт. края. – Павловск, [б.г.и.].

2.Борунов Г.Ф. Род. 5 февраля 1928 г. в с. Павловск Алтайского края. Заслуженный худ. России. Член СХ России с 1964 г./ Биобиблиографический словарь. Т. I. – Барнаул, 2006.

3.Борунов Геннадий Фёдорович: выставка к 75-летию художника «Земля отцов»: буклет. – Барнаул, 2003.

4.Ботев А.П. Род. 22 февраля 1948 г. в Николаевске – на Амуре. Умер в 1992 г. Член СХ России с 1986 г./ Художники Алтая. XX век. – Барнаул, 2001.

5.Дмитриева, Н. К вопросу о современном стиле в живописи // Творчество. – 1958. - № 6. – С.9.

6.Изобразительное искусство Алтая: сб. очерков. – Барнаул, 1977.

7.Искусство Алтая в краевом музее изобразительных и прикладных искусств. – Барнаул. – 1989.

8.Киселёва, Н.Е. Трагические мотивы в изобразительном искусстве алтайских художников во второй половине XX – начале XXI вв.: дис...канд. иск./ Н.Е.Киселёва. – Барнаул, 2006.

9.Мамырина, Н.С. Интерпретация традиций отечественной исторической живописи в творчестве художников Алтая XX века: дис...канд. иск./ Н.С.Мамырина. – Барнаул, 2006.

10.Наследие и современность: (Искусство Сибири): материалы науч. – практ. Семинара (27-28 января 2005). – Барнаул, 2006.

11.Хайрулинов И. О войне и мире. Живопись: [каталог] – Барнаул, 2000.

12.Хайрулинов И.С. Род. 26 сентября 1939 г. в с. Шаркаево оренбургской области. Член СХ России с 1983 г. / Художники Алтая. XX век. – Барнаул, 2001.