

ТВОРЧЕСКИЙ ВКЛАД РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ В ИСКУССТВО КАЗАХСТАНА

Раушана А. Мендешева

Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Казахстан)

Раушана А. Мендешева

Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Казахстан)

ISSN: 1698-322X

Cuadernos de Rusística Española N° 7 (2011), 227-231

РЕЗЮМЕ

В статье освещается творчество русских художников, которые стали родоначальниками живописной школы Казахстана (Н.Хлудов, А.Бортников, Н.Соловьев, Ю.Зайцев, Ф.Болкоев, А.Черкасский и др.) и внесли огромный вклад в развитие изобразительного искусства, где академическая школа постепенно приобрела «импрессионистические» качества в живописи. Воссоздав в художественных образах разные стороны жизни степи, многообразие неповторимых по своей красоте горных пейзажей казахской земли, художники изображали строительство нового мира, индустрию социализма, пытаясь передать сам ритм и темп всенародной работы. Их искусство представляет собой самобытное связующее звено между русским ориентализмом XVIII-XIX веков и казахской профессиональной живописью XX века. Полотна русских художников по праву входят в бесценную сокровищницу национального культурного наследия Казахстана.

Ключевые слова: русские художники, изобразительное искусство, творчество, станковая живопись, пейзаж.

ABSTRACT

The article highlights the art of Russian artists, who became the ancestors of the picturesque school of Kazakhstan: N. Hludov, A. Bortnikov, N. Solov'ev, Yu. Zaitsev, F. Bolkoiev, A. Cherkassky, etc. They made an enormous contribution to the development of fine arts in general, where the academic school gradually becomes "impressionistic" quality of painting. In their works you can find scenes of everyday life, reflecting the interest in the habits and pursuits of the Kazakh people. Recreating the artistic patterns of different aspects of life in the steppes, a variety of unique mountain landscapes, the artists depicted the construction of a new world, the industry of socialism, trying to convey the very rhythm and pace of work nationwide. Their work represents a distinctive link between the Russian oriental XVIII-XIX centuries and Kazakh professional painter of the twentieth century. Russian painters' works are priceless treasures of national cultural heritage of Kazakhstan.

Keywords: Russian artists, fine arts, creativity, easel painting, landscape

Преобразование всего пространства советской империи в 1930-е годы способствовало формированию основных черт новой модели мира, которые должны были получить свое отражение в искусстве. В связи с этим реформирование традиционного уклада жизни коренного населения Казахстана в начале XX века обусловило проникновение русской культуры в национальное искусство казахов.

Становление профессионального изобразительного искусства на территории Казахстана связано с именем Николая Гавриловича Хлудова (1850-1935), воспитанного на традициях русской реалистической школы. Его основной вклад заключался в организации в 1920 году первой художественной студии в Алматы (бывший г.

Верный), в которой учились известные художники А. Бортников, С. Чуйков, Н. Соловьев и др.

Живописные работы Н.Г. Хлудова представляют собой самобытное связующее звено между русским ориентализмом XVIII-XIX веков и казахской профессиональной живописью XX века, поскольку в его произведениях изображены бытовые сцены, отразившие интерес к обычаям и занятиям казахского народа. Воссоздав в художественных образах разные стороны жизни степи, его полотна во всей совокупности правоты очевидца и восприятия чужестранца по праву входят в бесценную сокровищницу национального культурного наследия казахов.

«Работы Хлудова - это причудливая смесь реализма, натурализма, и эмоциональной, и иногда стилистической наивности», – отмечает Р. Ергалиева в своём исследовании «Феномен степи в живописи» (2008: 54). Выработанный годами принцип письма Н. Хлудова сохранился и в последние годы его творчества, о чем свидетельствуют такие его этюды, как: «Мальчик на быке», «Скалы», «Юрта в горах», «На берегу горной речки». В этих работах определяющую роль играет мазок, который передает фактуру, движение в природе. Внешние признаки – мотив пейзажей, тщательность письма – не дают конкретных ориентиров во времени. Особенно показателен этюд «Горный пейзаж», где эмоционально просветленный взгляд на природу края, ставшего ему родным, созвучен общему духовному подъему искусства первых десятилетий существования Республики Казахстан. Поэтому в истории изобразительного искусства Казахстана Н.И. Хлудов остался как педагог и основоположник живописной школы Казахстана.

Ученики Н. Хлудова, А. Бортников (1909-1980) и Н. Соловьев (1905-1969), продолжившие работать в Казахстане, стали использовать именно выработанный Н. Хлудовым подход к изображению действительности. К примеру, А. Бортников словно подхватил эстафету учителя и создал монументальные полотна этнографического характера: «Н. Хлудов на Жайляу», «Пржевальский в степях Казахстана».

Являясь представителями «этнографического бытовизма», последователи Н. Хлудова ближе всего стояли к натуралистической школе русского реализма, к очеркам нравов, к введению в полотно всех деталей окружающего мира. Художники спешили перечислить происходящие перед их взорами события, зафиксировать их, не заботясь об отборе деталей, выявлении и усилении главного и общего преобразования натуры. Насыщенность картины предметами быта, наличие множества вещей, окружающего главного героя в картинах, – все это отличает работы учеников школы Н. Хлудова.

Интерес вызывает то, что часто бытовые предметы становятся главными героями, на них ложится эмоциональная нагрузка полотна. В процессе изучения произведений русских художников, оказавших влияние на развитие живописного искусства Казахстана, можно отметить работу мастера Ф. Болкоева (1886-1965) «Строительство моста через Иртыш в городе Семипалатинске». Примечательно, что это полотно написано на основе этюдов и тем самым является одним из ранних примеров творческого осмысления общественно важных событий в живописи Казахстана. Вглядываясь в изображенный мотив, отчетливо осознаешь искреннее желание художника выделить главную идею – демонстрацию нового строительства жизни, ради которой написано полотно. Так, крупным планом по центру холста, тщательными мелкими мазками выписаны конструкции моста. Мост выглядит гигантским сооружением на фоне панорамы реки со словно игрушечными парходиками, плотами, фигурками. Покоряет в этой работе непосредственное

выражение чувств и серьезное устремление непременно точно показать «событие новой жизни».

Итак, советский отрезок времени определил конкретные требования общества к художникам: социалистический реализм принят единым стилистическим методом работы художников, который должен был отвечать запросам идеологии – быть актуальными по содержанию.

Сильное влияние на развитие так называемой станковой картины имели художники А. Дейнека, Ю. Пименов, П. Вильямс, Ю. Зайцев и др. Темы города, индустриализации, техники и спорта, принципиально избираемые ими, активно использовались в данном виде живописи. Так, с полным основанием об этом можно говорить, обращаясь к произведениям Ю. Зайцева (1884-1972). Одним из примеров является его картина «Футболисты», построенная на контрастно-силуэтной выразительности основного пространства, на динамичном решении движения фигур. Картина живым эмоциональным всплеском переносит нас в ситуацию, точно характеризующую время, специфику жизни и общих устремлений людей.

Произведения Ю. Зайцева 1930-х годов тесно связаны с общими чертами искусства этого периода и обращают внимание не только своей тематической содержательностью, но и стремлением в формальном строе полотна отразить вдохновенную поэзию созидательного труда. В этом отношении особенно удачны полотна, посвященные строительству медеплавильного комбината на Балхаше. В пластических средствах в соответствии с образной задачей Ю. Зайцев отбирает наиболее динамичные их формы – стремительность линий, контрастность целостному звучанию цвета, масштабное сопоставление центра и периферийных частей композиции, легкость мазка, лепящего, создающего фактуру, живость, материальность.

Следует отметить, что наиболее последовательно воплотил эти принципы в своих картинах Л.П. Леонтьев (1913-1983). Будучи молодым художником, окончившим в 1939 году Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, он испытывал естественное стремление войти в атмосферу новейших исканий, которые переживало советское искусство этого периода. К примеру, в жанровой композиции «Восточный базар» мастер использовал резкий ракурс, где соединил позирующие фигуры и естественные неожиданные позы движущихся людей, любовно прописанные части с только намеченными силуэтами. Он наполнил будничную сцену таким мощным порывом и движением, что она по отражению века скорости и машин стала вровень с урбанистическими полотнами. Отметим, что позже в 1950-е годы Л.П. Леонтьев, работая над жанровыми полотнами в голландской технике темной живописи с выявлением световых эффектов наряду с экспрессионистической выразительностью, использует и опыт европейской школы.

Следует сказать, что в 50-е годы в истории искусства происходил не импорт и экспорт художественных идей и форм, а взаимодействие культур, их взаимовлияние и общение. Находясь под влиянием французских импрессионистов, которые имели общеевропейское и общемировое значение, в этот период получил своё развитие «импрессионизм» и в других странах. При этом национальное своеобразие обуславливало многие, порой значительные отклонения от французского образца. Поэтому эта фаза в силу ряда исторических, социальных и национальных причин на русской почве могла принять особый вид, могла оказаться смешанной с другими художественными направлениями. Вместе с тем, творчество В. Серова, К. Коровина, С. Герасимова, А. Пластова и многих других оставалось стартовой площадкой

для развития новейших тенденций в живописи XX века на территории бывшего Советского Союза.

Именно интенсивное овладение «пленэрностью» осветило палитру живописцев этих лет, помогло каждому из них определить свой почерк. Обращение к «чистой» природе умножило эстетическое понимание специфического языка живописи. В целом, в процессе изучения особенностей восприятия природы и бытовой жизни, необходимо отметить возрастающее значение «эмоционального» отношения к живописному чувству природы, что влияло на развитие пейзажного жанра в Республике Казахстан.

Заметную роль в продвижении этой линии сыграло творчество живописца А. Черкасского (1886-1967). Воплощая в себе живые традиции русской школы, художник удивительно органично сочетал строгость академика в построении полотна и живописную эмоциональность, восходящую к традиции колористов любимых им мастеров – В. Сурикова, К. Коровина, М. Врубеля.

Интересно заметить, что «импрессионистические» качества в живописи А. Черкасского буквально ожили, расцвели в самый трудный период - годы войны. Словно в противовес трагическим обстоятельствам, он обращается к прекрасному и во многом здесь «повинна» природа Казахстана. Талантливый живописец чутко воспринял красоту гор, венцом окружающих цветущий белыми садами город, был одним из первых художников, кто создал своеобразный живописный образ города Алма-Ата.

Вторая половина 1950-х годов – время появления в Республике Казахстан группы молодых казахских живописцев и графиков, живой интерес к жанру пейзажа и различное по характеру творчество которых оказывает заметное влияние на искусство А. Черкасского (2006). Новая художественная среда своеобразно расширила эмоционально-образный диапазон его пейзажной живописи, поэтому пейзажи мастера точно передают особенности природы, ее состояние. Темпераментность, импульсивность натуры мастера нашли своеобразное воплощение в целом ряде пейзажей конца сороковых годов: "Карагачи-исполины", "Золото осени", "Лунная соната", "Вечер. Тополя". Из этой группы работ картина "Золото осени" выделяется своей поистине буйной цветовой насыщенностью и звучит как символ торжества жизни, а работа «Карагачи» передает образ ранней весны и воспринимается как размышление, вдохновленное созерцанием пробуждения природы. «Меня всегда особенно волнует весна, ранняя, тревожная, чуть уловимая», – говорил художник (1966). Мастерство А. Черкасского, его постоянная, неиссякаемая любовь к солнцу, красочной фактуре вдохновляют молодых художников свежим взглядом, открытостью чувств. Анализ произведений А. Черкасского показал, что импрессионизм дал художнику право на случайность, собственный, возможно спонтанный жест. Именно это подрывало официальную систему советской живописи и позволило осознать огромные возможности, которые предоставляет ремесло живописца в познании мира.

Таким образом, на основе вышеприведённого анализа творческого наследия русских художников мы можем сказать, что их искусство оказало огромное влияние не только на развитие изобразительного искусства в целом, но и на духовный мир казахского народа. Являясь основоположниками национальной художественной школы Казахстана и передавая свой бесценный опыт будущему поколению, богатое творческое наследие русских художников оказало существенное воздействие на развитие современного искусства в Республике Казахстан.

БИБЛИОГРАФИЯ

- ЕРГАЛИЕВА, Р. (2008): *Феномен степи в живописи*. Арда. Алматы.
- РЫБАКОВА, И. (1966): Абрам Маркович Черкасский. Советский художник. Москва.
- Сто лет казахстанскому портрету Живопись, графика, скульптура (2006): Ассоциация «Мост» Издательство «Атамура». Алматы.
- МОЛЕВА, Н. М. (1963): *Константин Коровин. Жизнь и творчество. Письма. Документы. Воспоминания*. Москва.
- КОБЖАНОВА, С. Ж. (2010): *Мировые художественные традиции в развитии живописи Казахстана (1930-1980-е годы)*: Автореф. ... канд. пед. наук. Алматы.