

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.5.39>

Базиева Гульфия Джамаловна

ЭТНИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Проблема сохранения и развития традиций в изобразительном искусстве является одной из полемичных, что продиктовано как сложностью точного определения термина "традиция", так и разночтениями в определении роли традиционного искусства в современном художественном процессе. В статье анализируется роль этнических традиций в формировании и развитии профессионального изобразительного искусства Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Научная новизна исследования заключается в изучении процессов развития изобразительного искусства КБР в исторической динамике (60-е гг. XX в. - начало XXI в.), а также в использовании культурологического подхода к анализу проблем сохранения этнических традиций в современном искусстве. Показано, что использование народной поэтики в творчестве служит созданию национального художественного образа как в реалистическом искусстве советского периода, так и в современных авангардных поисках.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/9/2019/5/39.html

Источник

Манускрипт

Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Выпуск 5. С. 184-187. ISSN 2618-9690.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/9.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/9/2019/5/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Visual, Decorative and Applied Arts and Architecture

УДК 74.01

Дата поступления рукописи: 14.02.2019

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.5.39>

Проблема сохранения и развития традиций в изобразительном искусстве является одной из полемичных, что продиктовано как сложностью точного определения термина «традиция», так и разночтениями в определении роли традиционного искусства в современном художественном процессе. В статье анализируется роль этнических традиций в формировании и развитии профессионального изобразительного искусства Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Научная новизна исследования заключается в изучении процессов развития изобразительного искусства КБР в исторической динамике (60-е гг. XX в. – начало XXI в.), а также в использовании культурологического подхода к анализу проблем сохранения этнических традиций в современном искусстве. Показано, что использование народной поэтики в творчестве служит созданию национального художественного образа как в реалистическом искусстве советского периода, так и в современных авангардных поисках.

Ключевые слова и фразы: этнический стиль; традиционное искусство; графика; живопись; Кабардино-Балкарская Республика.

Базиева Гульфия Джамаловна, к. филос. н.

Институт гуманитарных исследований –

филиал Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, г. Нальчик

gbaz@mail.ru

ЭТНИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Актуальность сохранения этнических традиций в современном искусстве обусловлена закономерностями развития художественного процесса, основанного на преемственности практического опыта. **Цель** данной статьи – выявление основных направлений влияния этнических традиций на изобразительное искусство Кабардино-Балкарии (живопись и графику). Практическая значимость исследований на обозначенную проблематику заключается в необходимости формирования целостной картины развития искусства в различных регионах Российской Федерации, без которой невозможно построение плодотворной культурной политики, а также концепции развития художественного образования и эстетического воспитания.

Тема развития традиций в изобразительном искусстве являлась всегда острой, напряженной, в определенные периоды переходящей в дискуссию. Что понимать под традициями? Каковы взаимосвязи традиций и местных стилистических особенностей? Под традиционностью понимаются как древность форм и приемов, устойчивость их сохранения и преемственность в освоении (В. С. Воронов [4], Т. М. Разина [10]), так и сюжеты, мотивы, приемы, колорит народного искусства (М. А. Ильин [6]). А. Б. Салтыков, выдающийся теоретик прикладного искусства, понимал традицию как явление диалектическое, связанное не только с прошлым, но и с настоящим и будущим [11]. Такой же точки зрения придерживались Н. Я. Богуславская [2], М. А. Некрасова [7], В. М. Василенко [3], утверждавшие, что традиция глубоко содержательна, что она – внутреннее явление культуры.

Определение традиции часто касалось отдельных ее сторон или некоторых форм ее функционирования, современная наука предлагает формулировки, отличающиеся значительно более широким философско-социальным подходом. В культурологии традиция понимается не только в качестве объекта культурного наследия, но и как процесс социокультурного наследования и способ этого наследования [5, с. 265]. В искусствоведении этнические традиции рассматриваются как стилеобразующий фактор, расширяющий возможности воплощения в искусстве двух противоположных сущностей – уникального и универсального [8].

В советский период роль этнических традиций в формировании национальных школ изобразительного искусства, несмотря на доминирование общесоюзного метода социалистического реализма, была достаточно высокой. «Народно-субъективная» выразительность произведения проявлялась в неповторимых особенностях колорита, ритма и прочих элементов художественной формы. Наиболее ярко фольклорно-народные

начала проявились в литовской графике, грузинской и армянской живописи, то есть в регионах с развитыми художественными традициями.

В Кабардино-Балкарии изобразительное искусство начинает развиваться достаточно поздно: только в 60-е гг. XX в. появляются первые профессиональные художники, представители автохтонных народов (кабардинцев и балкарцев). В полиэтничной республике процессы формирования национальной школы изобразительного искусства были осложнены не столько из-за проблем этничности, сколько из-за отсутствия творческого объединения, целенаправленно работающего в данном направлении. Процесс обращения к традициям народного искусства в живописи КБР был начат в конце 70-х гг. и выполнял скорее эстетическую, чем этническую функцию, что проявлялось в декоративности и орнаментальности бытового жанра живописи, которые находят отражение в немногочисленных полотнах, посвященных обрядовой (праздничной) культуре.

Этнические традиции в искусстве проявляются не только на уровне формы, но и на уровне содержания: в той концентрации исторических, культурных, психологических особенностей и свойств, которые на протяжении длительного времени вырабатывались в уникальное народное мировоззрение, национальный менталитет. Исследователи выделяют следующие уровни взаимодействия искусства с этнической традицией: 1) актуализация древних языческих представлений космогонического и этногонического характера; 2) моделирование фольклорного образа на основе соотношения реального, наблюдаемого и его реалистической интерпретации в искусстве [12, с. 107].

Реализм советского искусства стимулировал развитие этнической тематики (в республиках с неразвитыми формами профессионального искусства) в основном в жанре графики. Это были, как правило, иллюстрации к фольклорным или художественным текстам, которые занимали важное место в сохранении и пропаганде фольклорного и литературного наследия. Насыщены национальной символикой гравюры и иллюстрации З. Бгажнокова, В. Захохова, М. Кипова к произведениям К. Кулиева, А. Кешокова, Л. Аганокова, З. Налоева, а также к народным сказкам и эпосу северокавказских народов «Нарты» [1, с. 46-48].

Народный эпос «Нарты» отличается тематическим многообразием и многоплановостью, в нем можно выделить несколько линий: эпическую, лирическую и героическую, которые позволяют создать убедительный визуальный ряд, отражающий цельный художественный строй повествования. Одним из первых иллюстраторов эпоса «Нарты» стал русский художник А. Е. Глуховцев (1918-1998), его кисти принадлежит также графическое оформление «Адыгейских сказок», «Калмыцких сказок», издания «Фольклор Дона и Кубани» и др.

Визуальные тексты, посвященные эпосу, продолжают оставаться актуальными и в современный период, так как «иллюстрирование напрямую, через нахождение буквальных эквивалентов изображаемых объектов, заменяется более творческим подходом через генерирование ассоциативных связей, поиск стиля, созвучного предмету изображения и характеру произведения в целом» [9, с. 131].

В 2017 году в Санкт-Петербурге состоялась выставка иллюстраций Х. Савкуева к уникальному изданию «Нарты. Адыгский героический эпос». Художник создал впечатляющий визуальный ряд к нартским сказаниям, отражающим те эпизоды эпоса, в которых наиболее глубоко раскрываются народные истоки, символика богатырских подвигов во имя победы добра над злом. Иллюстрации Х. Савкуева монолитны и динамичны одновременно, что способствует более глубокой и полной передаче характера народного искусства. Скульптурная трактовка, строгость и лаконизм пластических форм в рисунке придают его иллюстрациям эпическую мощь.

Актуальность «нартиады» в культуре народов Северного Кавказа подчеркивает и проведение ежегодного международного детско-юношеского фестиваля-конкурса изобразительного искусства «Сокровища нартов», проводимого по инициативе «Московского Дома национальностей» с 2008 года. В проекте принимают участие дети из республик Северного Кавказа, а также других регионов РФ и из зарубежья (Турция, Сирия, Иордания, Греция, Испания, ОАЭ, Марокко).

Существенное значение в искусстве Кабардино-Балкарии занимало также иллюстрирование произведений национальной литературы и искусства, издание которых осуществляло республиканское издательство «Эльбрус». В иллюстрировании первой кабардинской поэмы («Камбот и Ляца» А. Шогенцукова) художников-графиков З. Бгажнокова и М. Кипова (1942-2001) привлекал поиск новых пластических решений для выражения темы этнического. Основу их творческих исканий составила самобытная образность. В серии иллюстраций художникам было важно не сюжетное действие, а общее лирическое настроение.

М. Кипов в иллюстрировании утверждал тенденцию развития станковой иллюстрации, предполагающей графическое, авторское истолкование литературного источника, пластическую свободу выражения. Художник остается верен своим художественным принципам и в иллюстрациях к «Витязю в тигровой шкуре», в которых, обращаясь к бессмертному произведению Ш. Руставели, склоняется к некой театрализации, отражающей как мотивы повествования, так и авторское прочтение данного мотива.

В конце 80-х гг. в изобразительном искусстве Кабардино-Балкарии, так же как и в других регионах страны, начинаются активные поиски национального стиля в русле как реалистического направления (в творчестве художников старшего поколения), так и общемировых тенденций постмодернизма (данные тенденции наиболее ярко проявились в творчестве художников среднего и младшего поколений).

Локальный «регионализм» 90-х гг. оказался перед достаточно сложным выбором: этнические традиции (фольклор, легенды, обычаи, обряды, символика и т.д.), сохранение которых – одна из основных задач искусства, должны развиваться в рамках какой парадигмы? Выделение трех уровней освоения архаики современным искусством (уровень художественно-философской рефлексии, уровень стилизации и уровень этнографической описательности) позволяет определить основные направления актуализации этнических традиций в искусстве.

На уровне рефлексии создаются полисемантические тексты, интерпретирующие исходные древние знаково-символические комплексы, обогащенные современными коннотациями. Символ используется художниками данного направления в своем исконном функциональном назначении – как форма выражения этнического идеала. В этом направлении работают такие художники, как Л. Ахматов, И. Джанкишиев, Х. Теппеев, М. Горлов, А. Колкутин и др., произведения которых создаются по результатам изучения историко-культурного наследия. Этноархаика предполагает осознаваемую культурную дистанцию между художником и его материалом, – именно эта дистанция и преодолевается в процессе создания художественного произведения. Синтезирующие подходы к отражению этнической тематики характерны не только для постмодернистского, но и для реалистического направления, использующего опыт авангарда, его пластические возможности, дистанционную поэтику, в которой и заключена суть художественности.

В творчестве балкарских художников Х. Теппеева, Б. Гуданаева и Л. Ахматова актуальна проблема освоения традиций народной культуры в их глубинном срезе, но решение данной проблемы, по мнению художников, невозможно без обращения к мировым художественным ценностям. В частности, на творчество живописцев особое влияние оказали философия и искусство мусульманского Востока, что проявляется как в колорите, так и в технике письма («Кавказский пейзаж лицом на север» и «Мост Сийрат» (Х. Теппеев), «Дорога» и «Затмение» (Л. Ахматов) и др.). Архитектурные мотивы, составляющие как бы фон изображения, выделяют рельефный характер рисунка в работе Х. Теппеева «Кавказский пейзаж лицом на север».

В 2014 году в Музее изобразительных искусств КБР открылась персональная выставка М. Горлова, на которой были представлены как живописные, так и графические работы художника. В графических сериях «Адыгская сюита», «Кабардинские и балкарские народные песни» художник запечатлел мифопоэтический мир коренных народов республики в его многозначной художественной символике. Творчество М. Горлова отличает восприятие любой этнокультурной традиции как составной части мирового культурного пространства.

«Игре плоскостей» и символике цвета важное значение придает и А. Колкутин, художник стремящийся совместить русский лубок и восточную миниатюру. В холстах «Троица», «Николай Чудотворец», «Кирилл» образы расслаиваются, наполняясь спонтанной энергией. Для А. Колкутина характерно скрупулезное исследование художественного мышления в его чистом виде, что сближает его творчество как с супрематическими поисками русской живописи начала XX века, так и с современным западноевропейским искусством.

Если художественная рефлексия предполагает глубокое погружение в исторические, религиозные и культурные пласты, то на уровне стилизации произведения построены на формальном декорировании, цитатности, нанизывании знаков и фрагментов символики и орнаментики. Отличительной чертой работ является их особая продуманность, таким образом, создаются привлекательные имитации архаических изобразительных сюжетов в контексте подражания эстетике авангарда. Знаками архаики авторы нередко оперируют как семантическими штампами. Живописная техника тяготеет к плоскостности и локальности цвета. К данному направлению можно отнести живописные поиски Р. Цримова, М. Кишева, В. Марченко, А. Пашт-хана, Р. Шамеева и др.

Для творчества Р. Цримова характерна «динамика в статике» в изображении героев нартского эпоса, языческих обрядов, окружающей природы, которая позволяет моделировать и прорабатывать форму и добиваться более глубоких содержательных характеристик. Вневременная структура адыгского фольклора находит художественное воплощение в картинах художника «Рождение сына», «Сон и явь», «Древний танец», «Старик и горы» и др.

В сериях А. Пашт-хана «Фестиваль», «Музыка», «Танец», «Испания» художник стремится не только к эмоциональной выразительности, но и к созданию национального образа по принципу графической сюиты. Его образность неоднозначна, завораживает своими загадками и тяготеет к карнавальной манифестации. Художник черпает вдохновение в этническом искусстве, обладающем внутренним ядром и проверенной веками эстетикой.

Этнографическая описательность в живописи интересна не столько собственно художественными находками, сколько предметным содержанием. Произведения этого ряда создаются с целью бережной и ностальгической фиксации моментов жизни своего народа. По содержанию это бытописание: тщательно разрабатываются этнический типаж, национальный костюм, «архетипический» сюжет и обряд (свадьба, охота, национальная борьба и т.д.). Данная группа произведений уже не этноархаика в строгом смысле, а особое искусство современных носителей этнического сознания, чей художественный вкус сформирован воспитанием в академической художественной традиции, но чья генетическая память сохраняет совершенно отличное от западного видение мира. К этому направлению можно причислить творчество В. Абаева, В. Курданова, В. Захохова и др.

В. Абаев (1935-2007) принадлежит к первой плеяде национальных живописцев, поэтому большое значение в его творчестве имел поиск народных истоков культуры, при этом художника одинаково волновали как фольклорные аутентичные виды искусства («Свадьба», «Кафа», «Кабардинка»), так и высокий профессионализм земляков, достигших в своем творчестве мирового уровня. К примеру, в полотне «Репетиция» передана атмосфера классической музыки и создан поэтический образ известного дирижера Ю. Темирканова.

В творчестве В. Курданова (1943-1992) наиболее ярко черты национального менталитета открылись в таких полотнах, как «Балкарский базар», «Гадание на бараньей лопатке», в которых праздничная и обрядовая атмосфера насыщена национальным колоритом, орнаментальностью и красочностью. Художник черпал вдохновение в прикладном творчестве и обрядовой культуре балкарцев. В картине «Балкарский базар» несколько продавщиц, взятых крупным планом, сгруппированы таким образом, что создается ощущение оживленной базарной толчи. Работы этнографического круга, как правило, отличает живописность и красочность: если живописность подразумевает богатство тональных отношений, оттенков, полутонов в пределах сближенной гаммы, то красочность – это экспрессия цвета, красочного пятна.

В процессах развития искусства XXI в., когда слились воедино обобщение прошлого опыта и накопление новой информации, стали особенно заметны специфические этнические свойства национального искусства. Работы Я. Аккизова, В. Абаева, В. Курданова, И. Джанкишиева, В. Захохова, Х. Теппеева и др. помимо художественной обладают и этнографической ценностью. В них запечатлены образы и детали, характеризующие историю народа на протяжении веков.

В изобразительном искусстве КБР орнаментальные формы несут не только изобразительную, но и национально-выразительную форму. Стилизация народных орнаментов способствует формированию оригинальных мотивов, созданию «этнического поля» картины, насыщенного знаками, символами, событиями давней и недавней истории родного народа и страны в целом. «Мифологизирующая» или «знаковая» живопись нацелена на изучение традиций прошлого в настоящем. «Актуализация этнической традиции в искусстве обусловила расширение границ традиционной классификации искусства по видам и введение в научный оборот таких понятий, как “этноживопись”, “этнографика”, “этностиль”. В своем содержании понятие “этностиль” включает целостность авторской личности, художественного замысла произведения и типологические черты этнической традиции, на которую опирается индивидуальное творчество художника» [8].

Анализ роли этнических традиций в процессах формирования и развития изобразительного искусства Кабардино-Балкарии позволяет сделать следующие **выводы**:

– если на ранних этапах развития изобразительного искусства в КБР использование этнических традиций наиболее ярко проявлялось в графических сериях (иллюстрирование народных сказок, эпоса, произведений национальной литературы), то современный художник в работе над языком своих произведений использует определенные навыки, приемы, символы и знаки традиционной культуры;

– в художественном наследии накапливается множество образов и моделей, которые могут быть актуализированы на разных уровнях развития культуры. В этой разноуровневости условий, определяющих характер взаимосвязи «старого» и «нового» в искусстве, заключается одно из объяснений специфики преемственности в художественной культуре. В современных художественных поисках очевидно тяготение к сложно-составленным метафорам, в которых этнические традиции играют роль идентификационного маркера;

– традиционное и современное искусство являют неразрывными частями единого художественного процесса. Современные новации в искусстве способствуют не разрушению народных истоков национальных культур, а расширению художественного сознания, развитию новых средств отражения национального. В многонациональных регионах этнические традиции в искусстве выполняют не только этнодифференцирующие, но и этноконсолидирующие функции, способствуя взаимодействию и обогащению различных культурных и художественных направлений.

Список источников

1. **Базиева Г. Д.** Изобразительное искусство Кабардино-Балкарии: традиции и современность. Нальчик: Эль-Фа, 2004. 90 с.
2. **Богуславская И. Я.** Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов // Творческие проблемы народных художественных промыслов: сборник статей. Л.: Художник РСФСР, 1981. 374 с.
3. **Василенко В. М.** Русское прикладное искусство. М.: Искусство, 1977. 460 с.
4. **Воронов В. С.** О крестьянском народном искусстве: избранные труды. М.: Советский художник, 1972. 350 с.
5. **Гофмин А. Б.** Традиции // Культурология XX век: энциклопедия: в 2-х т. СПб.: Университетская книга, 1998. Т. 2. С. 264-265.
6. **Ильин М. А.** Исследования и очерки. М.: Советский художник, 1976. 288 с.
7. **Некрасова М. А.** Народное искусство как часть культуры: теория и практика. М.: Изобразительное искусство, 1983. 343 с.
8. **Нехвядович Л. И.** Этнические традиции как источник формообразования в искусстве [Электронный ресурс]. URL: <http://izvestia.asu.ru/2011/2-1/arts/TheNewsOfASU-2011-2-1-arts-08.pdf> (дата обращения: 15.12.2018).
9. **Пивоварова Н. А.** Работа с текстом для визуализации сказки в графическом дизайне (на материале эксперимента в учебном процессе) // Манускрипт. 2018. № 6 (92). С. 128-135.
10. **Разина Т. М.** Русское народное творчество. М.: Изобразительное искусство, 1970. 255 с.
11. **Салтыков А. Б.** Избранные труды. М.: Советский художник, 1962. 728 с.
12. **Семенов Д. Ю.** Этническая традиция в современном искусстве: проблемы формообразования и трансляции культуры // Восточно-европейский научный вестник. 2016. № 1. С. 106-108.

ETHNIC TRADITIONS IN THE KABARDINO-BALKARIAN VISUAL ARTS

Bazieva Gul'fiya Dzhmalovna, Ph. D. in Philosophy

Institute for the Humanities Research –

Branch of the Kabardino-Balkarian Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Nalchik

gbaz@mail.ru

The problem of preserving and developing traditions in visual arts is debatable due to ambiguous interpretation of the term “tradition” and multiplicity of views on the role of traditional art in modern artistic process. The article analyses the role of ethnic traditions in the formation and development of professional visual arts of the Kabardino-Balkar Republic. Scientific originality of the paper lies in the fact that the author examines the development of the Kabardino-Balkarian visual arts in historical dynamics (the 1960s – the beginning of the XXI century) and applies the culturological approach to the problems of preserving ethnic traditions in modern art. It is shown that the use of folk poetics helps to create a national artistic image both in the Soviet period realistic art and in the modern avant-garde.

Key words and phrases: ethnic style; traditional art; graphics; painting; The Kabardino-Balkar Republic.