

Культурно-выставочный проект,
 посвященный 45-летию образования
 Ставропольского краевого музея
 изобразительных искусств

«Шестидесятники»

Региональная научно-практическая конференция

«Отечественная культура 1960-1970-х годов. Художественная жизнь Юга России. Образование, выставки, коллекции музеев»

Сборник материалов

Ставрополь, 26-27 октября 2006 года

лиграни и разнообразной фактурности.

В серии, объединенной названием «Неизвестные образы» 40 листов. В ней неприятные метаморфозы людей, животных и растений.

Кульминация ужаса в работе «Война не человеческая», упоминаемая в источниках как «Третья мировая война». Месиво расчлененных человеческих тел и безобразных тварей. Все это раздавлено и перемешано с оружием. Выделяются два светлых пятна — внизу в центре — изображение ребенка, и в правой трети рисунка — лицо мужчины, проступающее из мрака. Появление этих образов располагает к длительному философскому размышлению.

Творчество Евгения Цей дуалистично. В нем присутствует мир красоты созданный женскими образами, ясным цветом, гармоничной пластикой, тонкими линиями, приятной композицией и антимир грубых форм, жесткого цвета, деформированных образов, ломанных линий. Их непримиримость объясняет обостренную эмоциональную выразительность произведений художника, их динамику и сложную смысловую нагрузку образов.

Фольклор в произведениях адыгских художников

Л.А. Хуако

научный сотрудник Северокавказского филиала Государственного музея искусства народов Востока

В многожанровом устно-эпическом творчестве адыгских народов широко представлены удивительные рассказы о невероятных событиях людей, животных. И это не просто рассказ, и бытовая история, и нравоучительное повествование о животных, всегда преподносится как сказка и воспринимаются слушателями как поэтический вымысел, как фантастика. Мы мало знаем об адыгском изобразительном искусстве адыгов-черкесов, но широко известен их эпос — героические сказания о легендарных богатырях — нартах.

Эпос адыгов отражает различные стороны жизни адыгов в различные периоды развития общества и особенности их нравов, философии и этики меото-зихо-адыгов. Историческая память адыгов, как и других народов, передается в первую очередь в эпосе, устных исторических рассказах, героических песнях, в песнях-плачах, в народных напевах, в сказках, народной педагогике, которая пронизывает нартский эпос от первого до последнего сказания».

Фольклор в произведениях адыгских художников

В многожанровом устно-эпическом творчестве адыгских народов широко представлены удивительные рассказы о невероятных событиях людей и животных. И чудесный рассказ, и бытовая история, и нравоучительное повествование о животных, всегда преподносится рассказчиком и воспринимаются слушателями, как поэтический вымысел, как фантастика. Мы мало знаем о древнем изобразительном искусстве адыгов-черкесов, зато широко известен их эпос – героические сказания о легендарных богатырях-нартах.

Эпос адыгов отражает различные стороны жизни ранних периодов развития общества и особенности быта, нравов, философии и этики меото-зихо-адыгов.

«Историческая память адыгов, как и других народов проявляется в первую очередь в эпосе, устных исторических рассказах, в героических песнях, песнях-плачах, в народных напевах, в сказке, в народной педагогике, которая пронизывает нартский эпос от первого до последнего сказания».

Герои эпоса - суровые богатыри, они не боятся трудностей, переносят любые лишения и невзгоды, идут на тяжкие испытания, защищая честь человека, его свободу и счастье. Их занятия - странствия, поединки, борьба с темными силами, выплавка железа, изготовление орудия пахоты, и труда. И для художника, который берется за работу над иллюстрациями к нартскому эпосу, возникают довольно существенные трудности, что требует правдивой глубины психологических характеристик образов, достаточной этнографической убедительности, тщательности выбора немногочисленных аксессуаров.

Богатые традиции народного искусства в обработке металла и в золотом шитье существуют в течение столетий. Очевидно, поэтому у графиков Адыгеи наибольшее развитие получили такие техники, как линогравюра и офорт, в которых обозначилось стремление художников осознать свою национальную принадлежность, самобытность через обращения к пластам народного творчества, нашедшего воплощение в сказках, легендах.

Тема нартов является важнейшей сферой творческой деятельности художника Феликса Петуваша. Он собирает и исследует сказания о нартах, изучает памятники материальной культуры, восстанавливая архитектурную, бытовую среду мифического прошлого.

Из многочисленных, разнообразных по манере и технике исполнения произведений на тему нартского эпоса, созданных Феликсом, хотелось бы выделить цикл «Сказание о нарте Саусоруко». Героические деяния персонажа Саусоруко, Феликс Петуваш отобразил в своей граттографии из 13 листов: добывание огня, возвращение похищенного огня и семян проса, защита родной земли, освобождение попавших в плен соотечественников, героическое сватовство и мотив чудесного рождения.

Рука художника, подвластная внутренней творческой сосредоточенности мастера, создает для каждого листа особую ритмику белого и черного. Она настолько богата и своеобразна, такая живая и яркая, что воспринимается, словно звучащий цвет, особенно в пейзаже. На умении чувствовать материал, придавать особое значение этому чувству, основано родство художника с народными мастерами. Пространство изображения разворачивается так, будто стремится разорвать узы, приковывающие его к плоскости листа.

Каждый лист повествует о жизни главного героя нартов. В листе, иллюстрирующем «Рождение Саусоруко», привлекают внимание образы могущественнейшего из богов древних адыгов и кузнечный мастер нартов Тлепш и прекрасная, мудрая Сатанай-гуаше, чьими совместными усилиями был выращен лучший из нартских мужей Саусоруко. В образе Сатанай-гуаше нашли яркое выражение понятия

и представления о женщине, порожденные матриархальным укладом жизни нартского общества. Художник не ограничивается пересказом, а дает прочувствовать жизнь будущего героя, непростую, богатую событиями, украшенную борьбой со злом во имя добра на земле. В крепкой фигуре мальчика не трудно увидеть будущего богатыря.

О силе и характере героя рассказывает лист «Меч Саусоруко», где он практически не присутствует. Божественный Тлепш, чье мастерство приравнивается силе бога, и трое юнцов, которые держат косу, из которой надо сделать меч, огромная наковальня, которую надо поднять и поставить на место - непреложное условие мастера - все говорит о том, кто вдали на горизонте направляется к кузне - Саусоруко.

Следующий лист - «Как Саусоруко вернул стране нартов семена проса». В движениях парящего в воздухе коня, в беге преданной собаки и взлете сильных крыльев орлов такое единство, которое усиливает и поддерживает радость от выполненного долга - возвращение семян проса нартам и освобождение из заточения красивой девушки.

Следующий лист «Как Саусоруко победил Тотреша». Этот лист, пожалуй, самый темный из цикла. Повернутые спиной к зрителю нарты в черных бурках, между которыми видна искаженная злобой и черной завистью фигура старушки, по чьим наущениям и стараниям нарты погубили Саусоруко, усиливают остроту психологической дуэли. Собака, принявшая коварную смерть, лежит между ними, как безмолвное свидетельство не свершившегося пока злодейства. Попытка отравить Саусоруко сорвалась.

Празднество, каким его представляли творцы нартского эпоса, как особая реальность воссоздается художником в работе «Пир нартов». Запоминающаяся и неповторимая характерность главных героев эпоса раскрывается именно в общем действии и взаимосвязи персонажей друг с другом. Выразительные и меткие образные характеристики, запечатленные в этом листе, подлинное историческое наследие адыгов: костюмы, оружие, музыкальные инструменты... Автор соблюдает принцип иллюстративности, подчеркивая сказочность сюжетов. Так рождается очень точный портрет Земли нартов в произведении Феликса Петуваша.

Оригинальны образы языческих божеств, предлагаемые художником в листе «Божественное сани» по чьей снисходительной воле Саусоруко сбрасывает с горы громадный глиняный кувшин с виноградом, чтобы люди могли попробовать содержимое кувшина. На этом листе образы могущественного Тлепша и доброго Мэзитха - смиренного бога скотоводов, покровителя путников - Зеклотхь.

О красоте любви и взаимопонимании лист «Саусоруко и Адыиф». Момент зарождения первого и искреннего чувства. В пластическом решении образов значительная роль отведена пейзажу: тонкое и гибкое дерево, готовое распустить свои первые листья навстречу весне и молодая мощь дерева слева на листе многое могут рассказать об этом прекрасном чувстве. Сильная и гибкая спина Саусоруко красноречива в его характеристике.

В сюжете с трагическим содержанием «Смерть Саусоруко», драматизм смыслового звучания усиливается контрастом черного и белого. Композиция построена на характерном повышенном для художника декоративном приеме, на остром, напряженном, изысканном рисунке. Злоба и зависть сделали свое черное дело. Злобные маски в контурах горных вершин смеются над горем героя. Опущено копьё героя. Все в этом мире против него.

Эти произведения, безусловно, связаны с текстом эпоса, но законченность композиции, ясность исполнения, завершенность стиля мастера - все это делает возможным самостоятельное существование каждого листа.

В нартском эпосе собраны выстраданные народом истины, а в образах героев кристаллизуются лучшие черты нации. Поэтому Петуваш акцентирует внимание на образах и использует только необходимые в идейно-художественном отношении вещественные атрибуты тех далеких лет: костюмы, оружие, доспехи, выделяя основные смысловые мотивы, главных героев, их образные характеристики. Здесь сказалось

стремление найти пластический эквивалент форме изложения эпоса - строгий лаконизм и целенаправленность изобразительных средств.

Тема эпоса у Феликса Петуваша нашла отражение и в монументально - изобразительном искусстве. Он автор произведения «Солнце нартов» - огромное мозаичное произведение-панно, на 9-ти этажном здании жилого дома по ул. 8-ое Марта, которое прекрасно вписалось и украсило архитектуру нашего города.

Жанр монументально- изобразительного искусства нашел отражение и в творчестве одного из старейших художников Адыгеи Довлета Меретукова: используя, национальный орнамент в витражном исполнении, он оформил залы ресторана «Адыгея». Меретукову также принадлежат два витража и скульптурный рельеф на городском автовокзале. Тема - нартский эпос: «Саусоруко, добывающий огонь», «Адыиф», «Рождение Саусоруко». До этого Довлет Меретуков занимался несколько лет оформлением семитомника «Нартхэр», изданного в 1972г. Художник в своих работах активно использует орнамент, народный эпос и традиции. В интерьере ресторана «Адыгея» мастер использовал разнообразие техник, материалов, декоративных приемов и видов декоративно-прикладного искусства. Самым колористическим элементом был витраж восточной стены большого зала ресторана. Стены этого помещения были отделаны орнаментальной резьбой по гипсу и в нее были включены сюжетные чеканные композиции. На подвесном потолке была разработана решетчатая композиция из дерева в духе потолочной решетки старинного адыгского дома. На стенах висели плетеные циновки из болотной травы. Но, к сожалению, этот великолепный интерьерный ансамбль был разрушен и утрачен.

Основные герои эпоса адыгов преследуют добрые цели и добиваются их честным путем, в открытой борьбе, поэтому они наделены лучшими социальными и моральными качествами, делающими их подлинно народными героями.

Таковым героем является нарт Ащамез, обладавший недюжинной физической силой, доблестный, не знающий страха. Но в преданиях нарт Ащамез выступает еще и в качестве первого музыканта, создателя камыля (свирель) и пхачич (трещетки).

В передаче образа этого героя Меретуков Довлет конкретизирован и тесно связан с повествованием. Подчеркивая сказочность сюжета, избегает изображения героя крупным планом, но всю эмоциональную нагрузку сюжетной композиции художник передает через пейзаж. Образ нарта проникнут не столько физической, сколько духовной силой. Он завораживает природу и танцующих под его волшебную свирель медведей, зубров и туров.

Иллюстрации художника к семитомнику «Нартхэр» выполнены в традициях реалистической школы графики. Несколько листов («Сerp Глепша», «Состязание в скачках» и «Добывший огонь») отличаются классически монументальной композицией, открытой динамикой и экспрессивной ритмичностью. Другие листы более спокойны и повествовательны («Яблоко нартов»), («Рождение Саусоруко»). Примечательно, что художник передал образ главного героя нартов Саусоруко не красавцем, не гигантом, но в этом образе собран максимум положительных мужских достоинств чисто человеческого качества. Поэтому Саусоруко всегда побеждает и, побеждая, карает только зло.

В своем творчестве художник Кат Теучеж также не раз обращается к героям адыгского фольклора. Поэма великого адыгского сказителя Цуга Теучежа «Мафэко Урусбий» представляет народного героя, его отвагу. Художнику принадлежат великолепные иллюстрации к этой поэме «Кинжал отца», «У ручья», «На пахоте», «Первый бой Мафоко Урусбия», «Заговорщики», «Джегу». Теучеж, мастерски владеет резцом: штриховые белые линии четко выявляют абрис фигур, складки одежды. По-разному интерпретирована поверхность земли. Там, где стоят люди, трава показана жесткой, упругой. Там же, где гарцует конь, трава перекатывается густыми волнами. Образ героя наделен чертами былинными. Он выделяет главный персонаж способом увеличения, фронтальном размещении фигуры, декоративном заполнении фона, на

узorno-орнаментальной манере построения целого. Образ героя-защитника народных интересов всегда наделен величиим характера, красотой и сказочной силой.

Не только в графике, но и другие материалы использует художник для увековечивания памяти народного героя. Скульптура «Мафэко Урусбий» (медь) выполненная Теучежем Катом в соавторстве со скульптором Антоном Шикояном, находится в ауле Ассоколай.

Мастер чувствует себя свободно и в поэтическом мире сказки, позволяя себе иронизировать над героями, не унижая при этом их достоинства, (он автор иллюстраций серии «Адыгские народные сказки» под редакцией Ш. Хута»), иллюстраций к историческим поэмам Ц.Теучежа.

Источниками жизни первобытного человека были лес, реки, поля. Естественно, что человек стремился ублажать хозяев этих источников жизни. К таким божествам относятся Мезитха, Тлепш, Тхагаледж, Ахын, Псыгуаше. В языческом пантеоне адыгов насчитывалось множество различных божеств.

Художник Абдулах Берсиров - автор иллюстрированных национальных календарей, выпущенных Адыгейским книжным издательством, в которых он великолепно отобразил мифологизированный мир древнего Кавказа. Определенный рисунок посвящен определенному месяцу, о котором повествуют сказания, мифы.

Талант художника настолько своеобразен и оригинален, воображение настолько безгранично, а техника так совершенна, что фольклорным сюжетам, ему удается придать мощное звучание.

Традиции сформировали уникальную культуру Адыгеи, современные прикладники насыщают ее новыми рукотворными произведениями. Среди них мастер декоративно-прикладного искусства - Мухарбий Гогунков. Его гобелены, в изображении которых не только фольклорные мотивы, но и просто сюжеты из различных торжественных ситуаций с использованием национальных мотивов, украшают интерьеры московских, сочинских, краснодарских, майкопских зданий.

Плеяда художников Республики Адыгея, которая сформировалась, в основном, в 60-80 годы, максимально использовала фольклор адыгов, черпая из него сюжеты. Известно, что искусство социалистического реализма довольствовалось национальными темами, сюжетами в изобразительном и орнамент в декоративном искусстве для выражения национальной формы. Художники Адыгеи - Феликс Петуваш, Теучеж Кат, Абдуллах Берсиров, Мухарбий Гогунков, сформировавшие своеобразное лицо национального искусства республики, в основном, сделали это, опираясь на фольклор.