

Вернисаж

VERNISSAGE

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.01.010

УДК 791.4+75.047

ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЕ ЛИКИ АЛТАЯ: С ЗАПАДА НА ВОСТОК

Дариус Елена Ильинична
Старший научный сотрудник сектора
«Отечественное искусство XX–XXI вв.»
научно-исследовательского отдела,
Государственный художественный музей
Алтайского края. Член Союза художников
России, член АИС.
Россия, г. Барнаул.
elenadarius@mail.ru

Овцинов Владимир Иванович
Кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент, Алтайский государственный
университет.
Россия, г. Барнаул.
ovtsinov@mail.ru

Аннотация

В Барнауле в Государственном художественном музее Алтайского края 20 октября 2016 г. состоялось открытие выставки «Природно-ландшафтные лики Алтая: с запада на восток», подготовленной в рамках выставочно-просветительского проекта «Образ земли в материальной и художественной культуре России». Организаторы проекта – Государственный художественный музей Алтайского края, Алтайский государственный аграрный университет и Алтайский государственный университет. Цель проекта – всестороннее рассмотрение, освещение и популяризация различных вопросов, посвященных теме земли, как в художественном, так и в научном аспектах ее осмысления, привлечение внимания общества к проблемам охраны природы и почв.

Ключевые слова: Алтай, Государственный художественный музей Алтайского края, Алтайский государственный аграрный университет, Алтайский государственный университет, выставочно-просветительский проект.

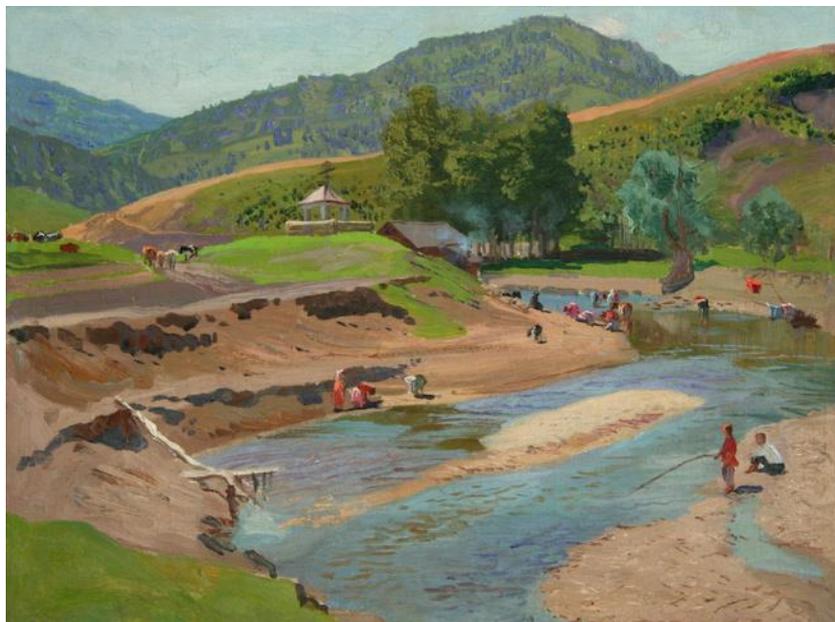
Библиографическое описание для цитирования:

Дариус Е.И., Овцинов В.И. Природно-ландшафтные лики Алтая: с запада на восток // Искусство Евразии. – 2017. – № 1(4). – С. 159-168. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.01.010. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/640659/21/>

Алтай – древняя земля, находящаяся в самом сердце Евразии, хранящая в себе большие природные богатства, окутанная многочисленными легендами и мифами. Ее красота и неповторимый облик: величественные леса, лазурные реки и озера, бескрайние степи и снежные горные вершины всегда привлекали к себе художников.

Одним из них был Андрей Осипович Никулин (1878-1945) – художник, стоявший у истоков становления профессионального изобразительного искусства на Алтае.

Образ Алтая красной нитью прошел через все творчество художника. Первую свою поездку в Горный Алтай А.О. Никулин совершил в 1909 году, побывав в гостях у своего друга художника Г.И. Гуркина в селе Аносе. Природа Алтая покорила Никулина, и уже ни одна выставка, в которой художник принимал участие, не обходилась без его работ, посвященных ее красоте. Выпускник Боголюбского училища рисования А.К. Дементьев впоследствии вспоминал: «Среди нас, учеников его, сложилась даже такая шуточная поговорка – разбуди Андрея Осиповича среди глубокой ночи, он вскочит и, не теряя ни минуты, начнет по памяти писать виды Алтая» [4, л. 81]. Где бы ни жил Никулин – в Саратове, Новосибирске, Москве, он каждый год находил возможность приезжать в свой родной город Барнаул, а оттуда неизменно отправлялся в путешествие по Горному Алтаю.

*Рис. 1. А.О. Никулин. Ключи.
Картон, масло. 51,5х70.
Собственность ГХМАК.*

Речку Белокуруху с открытыми в 1866 году на ее правом восточном берегу теплыми азотно-радоновыми источниками изобразил Никулин в картине «Ключи». В центральной части композиции работы деревянная купель с защитным навесом и раздевалкой, на месте которой впоследствии вырос известный курорт Белокуруха. Жаркий летний день. Яркое солнце заливает увиденный художником пейзаж: русло небольшой реки, холмистый ландшафт и горы, открывающиеся взору на дальнем плане. Особая манера письма большими цветовыми плоскостями, поверх которых наносятся мелкие цветные мазки различных

оттенков, делает живопись художника более яркой, насыщенной и декоративной. Сам мотив, построение композиции с движением реки из глубины картины на зрителя, ее панорамность говорят о внимании Никулина к природе, о его стремлении постичь особенности пластики и структуры горного рельефа. Опираясь на художественные методы французских импрессионистов, позаимствовав у них особую импрессионистическую цветоносность и светоносность, созерцательное отношение к жизни и восхищение натурой, художник создал свой, несравнимый ни с чем «никулинский» образ Алтая: трепетно-живой и красочно-солнечный.

Прекрасные и величественные образы природы Алтая нашли отражение в работах одного из ведущих алтайских художников 1960-х – 1980-х гг. Николая Петровича Иванова (1923-1985).

Картина «Алтайское лето», ставшая классикой алтайского изобразительного искусства, самая значимая и известная в творчестве художника. Более четырех лет работал над ней живописец. В 1963 году появился эскиз, а спустя два года большое полотно «Алтайское лето».

«Хотелось создать гимн жизни, – впоследствии вспоминал Н.П. Иванов о своей работе над картиной. – Много писал этюдов, делал эскизы и, наконец, увидел решение моей темы в матери-алтайке, едущей с сыном верхом на лошади. В пейзаже солнце, простор, свежий горный воздух и весенние цветы Алтая. Над картиной работал с упоением, люблю ее и сейчас» [5, с. 56].

*Рис. 2. Н.П. Иванов.
Алтайское лето. 1963.
Холст, масло. 119×130.
Собственность ГХМАК.*

По высокогорному лугу верхом на лошади едет молодая алтайка. Она нежно придерживает своего маленького сына, сидящего перед ней. Стремится прижаться к своей матери и жеребенок, бегущий рядом. Картина поражает своей цвето- и светоносностью.

Создается впечатление, что дрожащий горный воздух разливается вокруг. Нежное утреннее солнце рассеивается мягко по долине, окрашивая все в золотисто-розовый тон. От работы исходит чувство спокойствия и умиротворения.

Образно и поэтично, через простой сюжет, взятый из жизни, Н.П. Иванов сумел раскрыть в картине такие важные общечеловеческие темы, как связь поколений, счастье материнства, единство человека и природы.

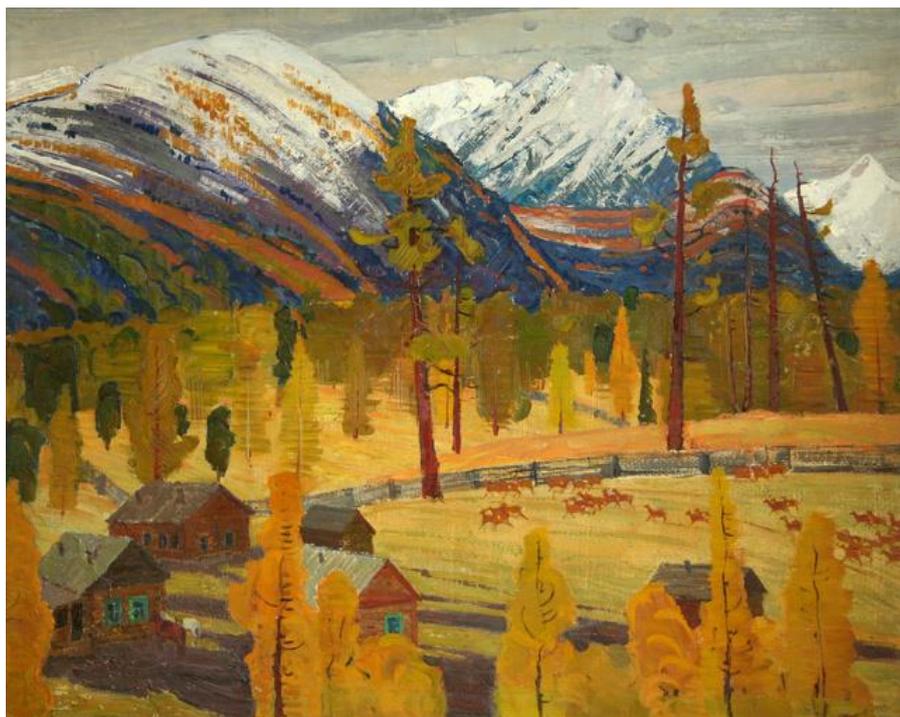

*Рис. 3. М.Я. Будкеев.
У горы Синюхи. 1970.
Картон, масло.
100x120.
Собственность ГХМАК.*

Природа Алтая является одной из ведущих тем в творчестве народного художника России Михаила Яковлевича Будкеева. Ни одно лето провел художник в творческих поездках по отдаленным деревням и стоянкам чабанов, среди суровых и величественных алтайских гор, познавая многообразие, красоту и неповторимость алтайских мест.

На основе натуральных наблюдений и этюдов, выполненных в Горном Алтае, М.Я. Будкеевым было написано крупномасштабное полотно «У горы Синюхи», отмеченное искусствоведами и зрителями как одно из удачных в творчестве художника 1970-х годов [1, с. 50].

«У горы Синюхи» – это картина-рассказ о жизни людей в сложных условиях горной местности, о преобразующей силе их деятельности, благодаря которой горы начинают постепенно отдавать человеку свои богатства. Интересна и нестандартна композиция картины. Ее можно условно разделить на две части. Первая часть, с изображением построек горняков, проникнута ощущением уюта и простоты. Вторая, отражающая величественную природу с ее громадами гор, окружающими селение, напротив, наполнена монументальным звучанием. Колористическая гамма полотна изысканна, богата оттенками, ее сдержанное благородство говорит о том, как внимательно и любовно художник всматривается в природу.

*Рис. 4. Ф.С. Торхов.
Оленеферма Ойбок. 1971.
Оргалит, масло. 80х100,5.
Собственность ГХМАК.*

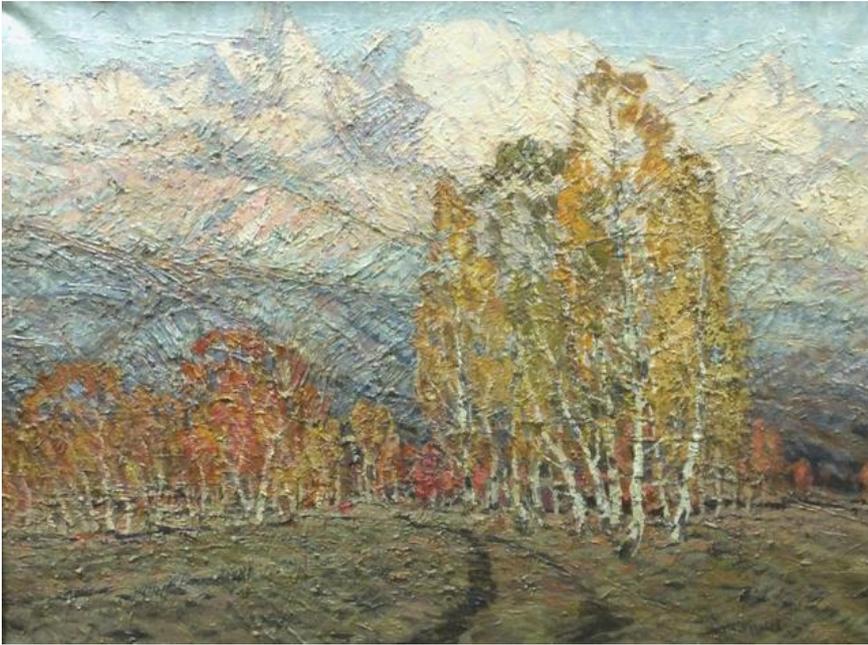
Монументальностью, экспрессией, декоративностью и звучностью цвета отличаются алтайские пейзажи заслуженного художника России Фёдора Семёновича Торхова (1930-2012). «Март в верховьях Б. Яломана», «Оленеферма Ойбок» – это пейзажи-картины, созданные живописцем на грани реализма, художественного обобщения форм и красочной декоративности. Опираясь на натуру, художник не копирует слепо увиденное, а отбирает и передает в своих работах самые характерные ее черты. Высокогорье Алтая. Тишина и покой царят в природе. Горный воздух прозрачен настолько, что весь ландшафт виден как на ладони. Цвет – звучный, насыщенный, играет в работах одну из главных ролей. Через цвет художник передает свои мысли и чувства. Здесь можно даже сказать о своеобразной его символике. Доминирующий в работах золотисто-желто-оранжевый цвет воспринимается как символ солнца и жизни, духовного озарения и стремления двигаться вперед. Легкость и свобода исполнения, неординарность композиционных построений, богатство и многоцветие палитры – вот отличительная черта произведений Ф.С. Торхова.

Пейзаж был основным жанром, в котором работал Пётр Семёнович Панарин (1925-1988). На Алтай художник переехал с Урала в 1965 году. С этого времени тема Алтая, с его величественно-девственной природой, прозрачным воздухом и звонко-чистыми красками стала одной из основных в творчестве живописца.

Практически все свои работы художник писал непосредственно с натуры, постоянно учась у нее и оттачивая свое мастерство. Выбирая различные пейзажные мотивы, он стремился передать состояние природы, соответствующее его личным чувствам и настроению.

Образ самой высокой горы Алтая запечатлел Панарин в работе «В долине Белухи». Именуемая «Царицей Сибири», воспетая во многих алтайских легендах и сказаниях, Белуха пленяет своим величием и красотой. Тонкие стволы осенних берез, изображенные на первом плане, еще больше подчеркивают ее суровую красоту. Уходящая вдаль дорога создает ощущение пространства. Все полотно написано на едином дыхании. Его колористическая гамма изысканна и богата оттенками. Она представляет собой феерию красок – от желтых

и красных до сиреневых и нежно голубых. Темпераментный мазок, сочность колорита, внимательное отношение к натуре – все говорит о зрелом мастерстве художника.

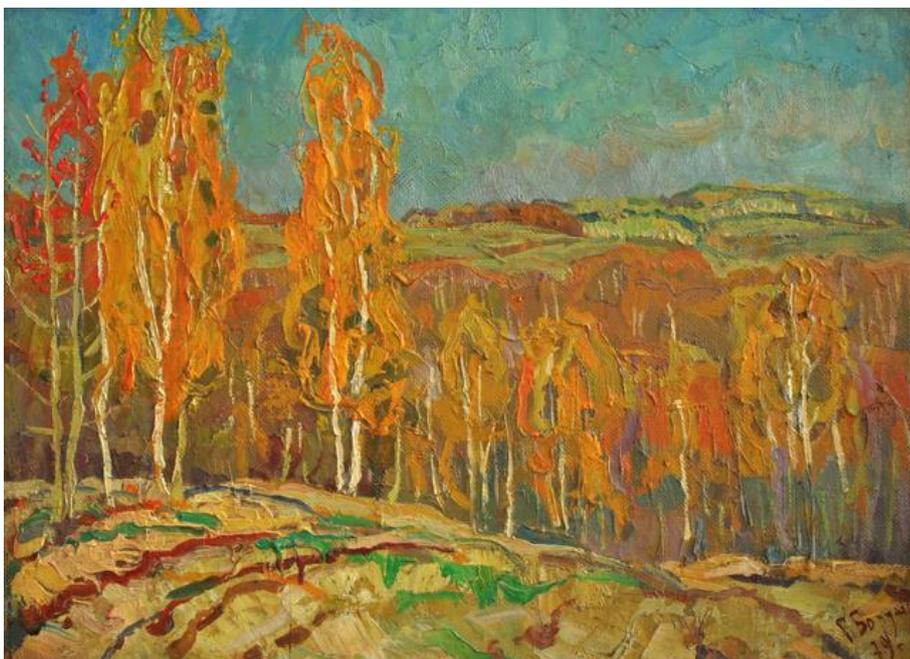
*Рис. 5. П.С. Панарин.
В долине Белухи. Холст, масло.
99,5x118. Собственность
ГХМАК.*

Особой душевностью и теплотой наполнены работы с видами Алтая Виктора Александровича Зотеева (1924-2008), приехавшего в Барнаул в 1967 году. Известно, что художник всегда тщательно выбирал мотив для своих картин и работал быстро, увлеченно, темпераментно, уверенно komponуя, сразу находя единственно верные отношения, расставляя акценты и разбирая детали. Во всех его работах чувствуется мастерство и профессионализм. Он не подчинял природу своей собственной живописно-пластической системе, а внимательно вглядываясь в нее, бережно извлекал из природы ее выразительные возможности.

*Рис. 6. В.А. Зотеев. Река
Катунь. 1995. Холст, масло.
65x110. Собственность
ГХМАК.*

Художником, тонко чувствующим и достоверно передающим состояние природы, предстает В.А. Зотеев в работе «Река Катунь». Подкупает произведение мягкой живописной манерой художника, правдивостью и точностью изображения, тонким колористическим решением, построенным на сдержанной гармонии неярких голубовато-серо-зеленых тонов. Рассматривая его, вспоминаются многочисленные легенды Горного Алтая, воспевающие Катунь. Сравнивается в них река с девушкой, «лицо которой было светлее луны, глаза красивее Каракольских озер и губы алее июньских шионов» [2, с. 24].

*Рис. 7. Г.Ф. Борунов.
Золотая осень. 1979.
Картон, масло. 42х57.
Собственность ГХМАК.*

Пейзажные работы с видами Алтая являются бесспорным достижением в творчестве заслуженного художника России Геннадия Фёдоровича Борунова (1928-2008). «Он родился в павловских степях – как человек, как личность и как художник, – отмечала искусствовед Л.Г. Красноцветова. – Несколько блестящих столичных образований ничего не смогли поделать с его исконно русским крестьянским духом, накрепко привязавшим его к своим истокам. В современной алтайской живописи его творчество определило собой целое направление, обращенное к великой природной ипостаси Алтая – жизни степей» [3, с. 5].

Живя среди знакомой с детства природы, являясь свидетелем подъема целинных и залежных земель на Алтае, Г.Ф. Борунов создал целую серию произведений, посвященных жизни сельских тружеников. В основе каждой картины лежало непосредственное общение художника с природой, его стремление изобразить правду жизни, отсутствие внешней красоты и формальных эффектов.

Много работая с натуры, художник, как правило, писал хорошо ему знакомые и родные места – с. Павловск, г. Барнаул и их окрестности. Нередко он изображал одно и то же место в разное время года, наблюдая за происходящими изменениями в природе. Представленная на выставке, выполненная на пленэре работа художника «Золотая осень» передает непосредственность зрительных впечатлений автора, аромат природы. Она отличается реалистичностью и достоверностью, естественностью и непредвзятостью, точным соотношением изображенного ландшафта с реально существующим местом. При этом пейзаж Борунова отмечен редким по нашим временам артистизмом, наполнен лирическим звучанием.

Невозможно воссоздать облик Алтая без рассказа о его природных богатствах. На протяжении многих веков славится Алтай своими месторождениями поделочных камней. Среди них Белорецкое, Ревнёвское, Гольцовское, Коргонское, Берёзовское месторождения, находящиеся на территории Горной Колывани. Добывают здесь порфиры, яшму, кварциты, габбро, виолан, являющиеся уникальными по своей красоте и качеству.

В 1802 году у подножия Колыванского хребта в поселке Колывань на месте бывшего Колывано-Воскресенского медеплавильного завода Демидовых был основан Колыванский камнерезный завод.

Проект механизированной шлифовальной фабрики был разработан и осуществлен Филиппом Васильевичем Стрижковым (1769-1811). Изобретатель, художник, мастер-камнерез Стрижков впервые применил энергию воды для механической обработки камня, что в несколько раз увеличило производительность фабрики и позволило колыванским мастерам изготавливать крупные вещи.

За время существования фабрики ее мастерами было выполнено более тысячи значительных произведений, которые разошлись по всему свету. Их можно встретить в государственных музеях и частных коллекциях России, Франции, Англии, Австрии, Швеции, Турции, США, Японии и других стран.

Есть они и в коллекции Государственного художественного музея Алтайского края. Ряд из них представлен в экспозиции данной выставки. Это ювелирные украшения, шкатулки, письменные приборы и вазы, в которых воплотилось мастерство алтайских камнерезов понимать и ценить камень, искать в нем заложенные самой природой художественные образы, органично соединя замысел автора со свойствами материала.

Рис. 8. Фрагмент экспозиции.

Рис. 9. Фрагмент экспозиции.

Являясь самым древним материалом, используемым для творчества, камень вдохновляет на создание произведений и многих современных художников, работающих в области станковой скульптуры. Среди них Анатолий Васильевич Гурьянов и Михаил Алексеевич Кульгачёв. Используя для своих работ природный камень, художники стремятся сохранить его естественную форму и фактуру поверхности. Очертания камня и его цвет нередко подсказывают им будущий сюжет: образы сказителя алтайских легенд, старика-табунщика

или матери, нежно прижимающей к себе дитя. Добавляя совсем немного в духе пластики каменных изваяний древних тюрков, они оживляют камень, превращая его в художественное произведение.

На протяжении многих десятилетий художники разных поколений, пропуская через свои души увиденные ими образы Алтая, стремились передать его многоликость и красоту. Опираясь на лучшие традиции русского реалистического искусства, продолжая и развивая их в своем творчестве, они умело соединяли в своих произведениях утонченность и лиричность, искренность и простоту, светоносность фактуры и лаконичность образного языка, открывая для зрителя неисчерпаемый мир красок и оттенков природы Алтая.

С произведениями изобразительного искусства на выставке органично сочетаются фотографии реальных мест, знакомящие с ландшафтами степного, лесостепного, предгорного и горного Алтая, а также горные породы и минералы из коллекций Алтайского государственного аграрного университета и Алтайского государственного университета.

Представленные на выставке экспонаты позволяют совершить увлекательное виртуальное путешествие по Алтаю, помогают лучше узнать и полюбить землю, на которой мы живем. Способствуя пробуждению исторической памяти о взаимосвязи человека с землей, они порождают интерес к ней и чувство сыновней заботы, в которой так нуждается сегодня наша общая мать-земля.

Литература

1. Галкина И.К. М.Я. Будкеев // Изобразительное искусство Алтая. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1977. – С. 50-52.
2. Каташ С. Мифы, легенды Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 1978.
3. Красноцветова Л.Г. Геннадий Борунов // Произведения Г.Ф. Борунова в коллекции Государственного художественного музея Алтайского края: каталог-альбом. – Барнаул: ОАО «Алтайский Дом печати», 2008. – 80 с.
4. Научный архив Государственного художественного музея Алтайского края. Ф. IV. Р. 1. Д. 16.
5. Тондовская А.М. Н.П. Иванов // Изобразительное искусство Алтая. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1977. – С. 55-57.

Статья поступила в редакцию 28.10.2016 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.01.010

NATURES AND TERRAIN ALTAI: FROM WEST TO EAST

Elena Ilinichna Darius

Senior Researcher of the sector «Domestic Art of the XX-XXI centuries». Research

Department, State Art Museum of Altai Krai.

Member of the Union of Artists of Russia, member of the Association of Art Critics.

Russia, Barnaul.

elenadarius@mail.ru

Vladimir Ivanovich Ovtsinov

PhD in Agricultural Sciences,

Associate Professor, Altai State University.

Russia, Barnaul.

ovtsinov@mail.ru

Abstract

October, 20th, 2016 in Barnaul in State art Museum of Altai region, the opening of the exhibition «Natures and terrain Altai: from west to east». She prepared in the framework of the exhibition and educational project «The image of the earth in the material and artistic culture of Russia». The organizers of the project – the State art Museum of Altai region, Altai state agrarian University and Altai state University. The aim of the project – comprehensive review of the lighting and popularization of the various issues on the theme of land, as in the artistic and so scientific aspect of understanding, attracting the attention of society to problems of nature protection and soils.

Keywords: Altai, State Art Museum of Altai Krai, Altai state agrarian University, Altai state University, exhibition and education project.

Bibliographic description for citation:

Darius E. I., Ovtsinov V. I. Natures and terrain Altai: from West to East. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2017, No 1(4), pp. 159-168. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.01.010. Available at: <https://readymag.com/u50070366/640659/21/> (In Russian).

References

1. Galkina I. K. M.Ya. Budkeev. *Izobrazitel'noe iskusstvo Altaya* [Fine Arts of Altai]. Barnaul, Altaiskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1977, pp. 50-52.
2. Katash S. *Mify, legendy Gornogo Altaya* [Myths, legends of Gorny Altai]. Gorno-Altai, 1978.
3. Krasnotsvetova L. G. *Gennadii Borunov* [Gennady Borunov]. *Proizvedeniya G.F. Borunova v kollektzii Gosudarstvennogo khudozhestvennogo muzeya Altaiskogo kraya: katalog-al'bom* [Artistic works by G. F. Borunov in the collection of the State Art Museum of Altai Krai: catalog-album]. Barnaul, Altaiskii Dom pečati, 2008, 80 p.
4. Scientific archive of the State Art Museum of Altai Krai. F. IV, p. 1, d. 16.
5. Tondovskaya A.M. N.P. Ivanov. *Izobrazitel'noe iskusstvo Altaya* [Fine Arts of Altai]. Barnaul, Altaiskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1977, pp. 55-57.