

УДК 7.071.1(574)

*Д.К. Джалалов, магистрант искусствоведения
(Алтайский государственный университет, Барнаул)*

*Научный руководитель – А.Г. Степанская, кандидат
искусствоведения, доцент кафедры истории искусства костюма
и текстиля (Алтайский государственный университет, Барнаул)*

МОДЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ СЕРГЕЯ КАЛМЫКОВА

Статья посвящена творчеству Сергея Калмыкова. Анализируются документальные свидетельства о деятельности художника. Сергей Калмыков – один из интереснейших и своеобразных представителей многонационального искусства Казахстана. Сегодня его творчество заново открывается многими любителями искусства во многих странах, а его картины украшают музеи многих городов. Художник выработал свой собственный оригинальный стиль живописи, иногда его называют «фантастическим экспрессионизмом».

Ключевые слова: С. Калмыков, казахстанские художники, живопись, модернизм.

D.K. Jalalov, Master of Arts (Altai State University, Barnaul)

*Supervisor – A.G. Stepankaya, Candidate of Art History, Associate
Professor of the Department of Art History of Costume and Textiles
(Altai State University, Barnaul)*

SERGEY KALMYKOV – ARTIST OF PLANETARY SCALE

The article is dedicated to the work of Sergey Kalmykov, documentary evidence of the artist's activity is also analyzed.

Sergey Kalmykov is one of the most interesting and peculiar artists of the multinational art of Kazakhstan. Today, his work is rediscovered by

many art lovers in many countries, and his paintings adorn museums in many cities. The artist developed his own original painting style, sometimes called “fantastic expressionism”.

Key words: S. Kalmykov, Kazakhstan artists, painting, modernism.

Сергей Иванович Калмыков – русский художник-авангардист, единственный из мастеров Серебряного века, доживший до конца 1960-х гг. Произведения Калмыкова не имеют прямых аналогий в истории мирового искусства. Живопись и графика, либретто, научные размышления, романы и дневники – соединение интуиции и интеллекта, воображения и математических расчетов, богатства пластических воплощений и фантастики. В «Факультете ненужных вещей» Юрий Домбровский писал о нем: «Двадцать первый век ему был уже ни к чему, он работал для двадцать второго».

Когда-то этот человек был неотъемлемой частью Алма-Аты. Его странный наряд и не менее странная сумка были знакомы всем окрестным мальчишкам, которые ватагой бегали за ним. Он мог питаться молоком и хлебом, но покупать дорогие книжные издания. Написанные им театральные декорации вызывали восхищение, а многие картины – в лучшем случае недоумение. Сейчас его сравнивают с Ван Гогом и называют алматинской достопримечательностью... Так кто же он, человек с интереснейшей и непростой судьбой, Сергей Калмыков? Горькой сумасшедший или гений?

С конца 1910 по 1926 г. Калмыков жил в Санкт-Петербурге и был учеником М.В. Добужинского и К.С. Петрова-Водкина. Считается, что одна из ранних работ Калмыкова, на которой он в 1911 г. изобразил красных коней на воде, вдохновила Петрова-Водкина на создание его знаменитой картины «Купание красного коня» (1912). Картина совместно с «Черным квадратом» Казимира Малевича (1915) стала определяющей в развитии русского авангардизма.

В отличие от художников того времени, Сергей Калмыков был художником-авангардистом, почти не уделяя внимания модному тогда соцреализму. Тогда критики считали его творчество «досадным недоумением», а потом назвали «фантастическим экспрессионизмом», «научно-художественной фантастикой». Уникальным в его творческом наследии является большой цикл фантастических работ, не имеющих прямых аналогов в истории мирового искусства.

Сергей Калмыков – художник, который создает свою модель мироздания, открывает ее тайны. Ранние работы художника, датированы 1910 г., и последние работы (автопортрет 1967 г., написанный за два ме-

сяца до смерти). Таким образом, мы можем увидеть развитие художника и проследить разные этапы творчества, его тематику и стилистику. Первый альбом, содержащий картины художника, был издан в 1991 г. Творчество Калмыкова до сих пор опережает свое время. Профессионалы всегда ценили его очень высоко. Но тогда он воспринимался как абсолютно странный и непонятный художник, которому было сложно добиться выпуска альбома.

Второй альбом издан в рамках президентской программы поддержки культуры. Теперь Сергей Калмыков – культурное достояние Казахстана. В альбом вошли 246 работ художника. Он издан на трех языках, содержит библиографию, биографию. Альбом был сделан фотографом и дизайнером, влюбленным в творчество Калмыкова, художником Шаханом Маханбетовым.

Творчество Калмыкова – это удивительно красивое искусство. Это художник, который видел красоту во всем, даже военизированные образы, созданные им, пластически прекрасны. Он чувствовал гармонию и очарование каждого момента, любого уголка природы, во всем присутствует его вдохновенное восхищение миром, он говорил, что это самое вихреобразное и чудесное времяпровождение – создавать произведения искусства: созерцать реальность, наблюдать мир и творить.

Не у всех художников творчество легко делится на периоды. Например, о стилистических периодах в творчестве Пабло Пикассо можно говорить только на самых ранних его этапах. По окончании этапов неоклассики и сюрреализма выделить эти периоды невозможно. Как писал он сам и как пишут искусствоведы, для каждого настроения и состояния он находил свой стиль. Сергей Калмыков в целом свою живопись называл «математико-физико-метафизической», иногда употреблял термин «стиль Монстр». Стилистически его творчество очень многообразно. Реализм, импрессионизм, дивизионизм, сюрреализм и многие другие переходные стили, а также его оригинальные пластические находки.

Условно можно разделить творчество Калмыкова на два больших раздела: реалистические и фантастические произведения. Театр остается главной темой его творчества. Не только потому, что он почти всю жизнь проработал художником-оформителем в театре, но и потому, что в самом его искусстве присутствует элемент театральности. Центральная часть экспозиции всей выставки организована как театральные кулисы. На одной ее половине рядом расположены картины разных стилей. Картины, казалось бы, абсолютно реалистические, становятся благодаря стилистике живописи почти сказочными.

Пейзаж 1938 г. «Закат» реален, и в то же время изображенный на нем реальный пейзаж Борового становится ирреальным и фантастическим – стволы деревьев голубые, все формы динамичные, а солнце как сколок мироздания. Портрет Дины Нурпеисовой реалистичен, и Дина Нурпеисова на нем узнаваема. Но в то же время найденные Калмыковым формы изображения превращают портрет в фантастическое художественное произведение, которое начинает жить своей жизнью. «Спартакиада» 1951 г. предельно реалистична, при этом изображение отдельных элементов, ветвей деревьев, статуи атлета отсылают к области воображаемого. «Кариатида» – самая фантастическая картина, написанная в 1946 г., изображает совершенно необычное существо, какую-то инопланетянку с зачаровывающим взглядом. «Фантастический натюрморт» 1946 г. стал знаковым для творчества Калмыкова.

Пересчитать количество работ художника невозможно. Сейчас частные коллекционеры, оправдывая подлинность своих коллекций, приводят самые разные, зачастую фантастические цифры. В коллекции музеев Казахстана находится самая лучшая и самая большая часть его наследия. Отдельные произведения есть в Русском музее в Петербурге. Самая крупная частная коллекция работ Калмыкова в Алматы принадлежит Ричарду Спунеру. В США американский коллекционер русского происхождения Алекс Орлов создал фонд Калмыкова, собрал большую коллекцию и издал великолепный альбом-каталог его произведений. Израильский писатель Давид Маркиш посвятил Сергею Калмыкову роман «Белый круг», главным героем которого он и является.

Невозможно назвать точное число произведений Калмыкова. Он работал действительно много, трудился, не переставая, до самой смерти. Искусство было смыслом его существования, целью, радостью и счастьем. Он сам говорил о себе, что счастлив, потому что живет искусством.

В творчестве Сергея Ивановича прослеживается влияние ряда художников. Так, например, изображение красных коней объясняется ученичеством у Петрова-Водкина. Как утверждает сам художник, это не влияние Петрова-Водкина на него, а его собственное влияние на Петрова-Водкина. В своих дневниках Калмыков написал, что Петров-Водкин сказал о группе этюдов Калмыкова, включая «Купание красных коней на закате солнца»: «написаны точно молодым японцем». «Красные кони» Калмыкова датированы 1911 г., а большая картина «Купание красного коня» Петрова-Водкина – 1912 г. В это время четыре года Калмыков действительно у него учился. Сам Калмыков в дневниках писал: «К сведению будущих составителей моей монографии. На красном коне наш милейший Кузьма Сергеевич изобразил меня. Да! В образе томно-

го юноши на этом знамени изображен я собственной персоной. Только ноги коротки от бедра. У меня в жизни длиннее».

Серебряный век русского искусства рубежа XIX–XX вв. ощущается в работах Калмыкова. Он говорил, что хочет превзойти Кандинского и Малевича. Некоторые его произведения можно назвать диалогом: с Дега, Леонардо да Винчи, Ван Гогом, Гогеном, Кандинским, Малевичем. У него не было реальных собеседников и соперников, с кем он мог бы соревноваться и общаться. В советское время его фантастических работ не знали, были известны только отдельные реалистические. Он жил в своем мире, соревновался, беседовал и сотрудничал с крупнейшими художниками, среди которых были также Тициан и Тинторетто. Так сложилось, что жил он в Алма-Ате, которая буквально сохранила этого авангардиста. В Москве и Ленинграде тогда заниматься таким искусством было опасно для жизни.

По словам Валентины Бучинской, творчество Сергея Калмыкова уникально для любого искусства. Поместите его куда угодно, и везде он будет уникален, даже сейчас, когда, казалось бы, все позволено и доступно. Его манера одеваться бросалась в глаза. Хотя из истории мировой культуры известно, что художник всегда стремится быть личностью во всем, творцом и во внешности, и в образе жизни. Сергей Калмыков был потрясающ и в речи (он читал лекции на улице), в манере письма в его романах и дневниках. Я беседовала и с физиками, и с музыкантами о своеобразии его прозрений. А недавно состоялся разговор с нейрохирургом, который увидел на одной из его работ изображение основ нейрохирургии. Художник одновременно со сновидениями изобразил пульсацию нервных окончаний в мозгу во время сна. Он изображает себя спящим, видящим сны и одновременно фиксирует пульсирующие процессы своего мозга. Это в «Музе пиратов». В картине «Ночью в темноте» нейрохирурги увидели не только землю, но одновременно и череп как пульсацию сознания автора.

В. Бучинская также утверждала: «Художественный мир Калмыкова — это сфера действия сил, пытающихся пронести трепет жизни и хрупкость мечты сквозь холод и бездушие обыденности, сквозь равнодушные и потребительские окружающую его действительности. Его искусство соединило в себе фантазию и реальность».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бучинская В.С. Сергей Калмыков. Алматы : Онер, 2005. 208 с.
2. Смекалов И.В. Сергей Калмыков. Оренбургский период (1893–1937). Оренбург, 2012. 256 с.

3. Маслов С. Воспоминания о Сергее Калмыкове // Художественный журнал. 1998. №19 — 20. С. 45.

BIBLIOGRAPHY

1. Buchinskaya V.S. Sergey Kalmykov. Almaty: Oner, 2005. 208 p.
2. Smekalov I.V. Sergey Kalmykov. Orenburg period (1893–1937). Orenburg, 2012. 256 p.
3. Maslov S. Memoirs of Sergey Kalmykov // The Art Journal. 1998. No. 19–20. P. 45.

УДК 711(574)

*Д.А. Дорошенко, магистрант института искусств и дизайна
(Алтайский государственный университет, Барнаул)*

---

*Т.В. Пойдина, кандидат искусствоведения,
доцент кафедры культурологии и дизайна
(Алтайский государственный университет, Барнаул)*

К ВОПРОСУ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ ТРАДИЦИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ КАЗАХСТАНА

Рассматриваются вопросы этноориентированности проектной культуры, определяющей наследование ценностей художественной и духовной традиции. Выявляются закономерности и принципы формирования уникальной в мировой цивилизации самобытной архитектурно-градостроительной культуры Казахстана, анализируется преемственность развития этнокультурных и архитектурно-планировочных традиций в градостроительной культуре в различные исторические эпохи, а также раскрываются поиски методов гармоничного включения компонентов этнической культуры в современные объекты художественно-проектного творчества в Казахстане. Доказывается актуальность проблемы этнокультурного проектирования, выраженной в сохранении национального стиля, национальных традиций, национальной самобытности в планировочной градостроительной среде.