

УДК 7.04

И. В. Черняева,
кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусств,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

М. С. Нехвядович,
студентка института гуманитарных наук,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ В ЖИВОПИСИ АЛТАЙСКОГО ХУДОЖНИКА Н.П. ИВАНОВА

Статья содержит описание и анализ картин алтайского художника Н. П. Ивановна «Алтайское кочевье» (1960) и «Алтайское лето» (1965). Рассмотрены изобразительные, литературные и историографические источники картин. Внимание сфокусировано на содержании, средствах художественной выразительности, образе композиций.

Ключевые слова: живопись Алтая 1960-х годов, Н.П. Иванов, сюжетно-тематическая картина, художественный образ, человек и природа.

I. V. Chernyaeva,
candidate of Art History, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Arts,
Altai State University (Barnaul, Russia)

M. S. Nekhvyadovich,
3rd year Student, the Department of Arts,
Altai State University (Barnaul, Russia)

THE IMAGE OF MAN AND NATURE IN THE PAINTING OF THE ALTAI ARTIST N. P. IVANOV

The article offers a description and analysis of paintings by the Altai artist N. P. Ivanovna “Altai nomad” (1960), “Altai summer” (1965). Pictorial, literary and historiographical sources of paintings are considered. Attention is focused on the content, the means of artistic expression, the image of compositions.

Keywords: Altai painting of the 1960s, N. P. Ivanov, subject-thematic painting, artistic image, man and nature

Для современного зрителя поколение художников 1960-х годов выступает бесспорным авторитетом в создании станкового произведения. Для Алтая личность Николая Петровича Иванова (1923–1985) стала знаковой в силу его масштаба как живописца, автора программных произведений о Горном Алтае. Как представитель своего поколения, он является носителем особенного специфического взгляда на художественный язык реализма в искусстве. Картины «Алтайское кочевье» (1960) и «Алтайское лето» (1965) в стилевом плане можно отнести к разряду самых тонких, сложных и выверенных по замыслу изображений гармонии человека и природы.

Целью публикации является анализ образа, созданного Н. П. Ивановым в сюжетно-тематических картинах «Алтайское кочевье» (1960) и «Алтайское лето» (1965).

В искусствоведении методология исследования художественного образа построена на принципах стилистического анализа произведений искусства. Инструментарий данного подхода включает три этапа: 1) описание произведения; 2) интерпретация предмета изображения; 3) анализ художественного образа, воплощённого в анализируемом произведении.

Исследуя творчество художников Алтайского края 1960-х годов, следует учитывать, что художественные кадры в регионе пополнялись выпускниками художественных вузов Москвы, Ленинграда, Владивостока, Красноярска. В региональных исследованиях художественной жизни Алтая отмечается, что в 1960–1970-е годы в Барнауле сформировался коллектив художников, определивший диапазон тенденций развития изобразительного искусства [3].

Николай Петрович Иванов родился в 1923 году в Бийске. В 1949 году окончил Алма-Атинское театральное-художественное училище, в 1960 году – факультет станковой живописи Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова под руководством художников-педагогов В. К. Нечитайло, К. М. Максимова и Н. М. Чебакова. С 1960 года жил в Барнауле. С 1951 года Николай Петрович участвовал в краевых, всесибирских и всероссийских выставках. В 1967 году он был принят в Союз художников СССР. Умер Н. П. Иванов 1 августа 1985 года [5].

Картина «Алтайское кочевье» (рис. 1) написана Н. П. Ивановым по окончании Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова. По свидетельству современников, она была принята для участия в республиканской выставке «Советская Россия». По данным протокола заседания выставкома установлено, что члены ко-

*Рис. 1. Н. П. Иванов. Алтайское кочевье, 1960
Государственный художественный музей
Алтайского края*

миссии отметили самобытность темы и высокопрофессиональное мастерство исполнения.

Картина повествует о вечности природной красоты и о древнейшем труде алтайцев. На переднем плане горной долины – два чабана на лошадях в окружении пасущейся отары овец. Это простые,

на первый взгляд хрестоматийные мотивы, нередко встречающиеся в работах алтайских художников. Но не чабаны и не прославление их труда становятся главным мотивом картины, а образ первозданной природы, которая предстаёт во всей своей могучей красоте и суровом величии.

Перед зрителем открывается величественная панорама пейзажа: цветущая долина, замкнутая грядой гор на горизонте. Сказать со всей определенностью, что эта картина представляет собой жанровую композицию, соблюдающую чистоту жанра, сложно, так как в ней ведущую образную роль играет пейзаж.

В данном случае можно предполагать, что картина решена именно в плане тематического пейзажа, в котором состояние природы и авторская эмоциональная интонация подчинены созданию философско-поэтического образа природы. Включение жанрового элемента и портретный приём (или приём «диалога») в композиционном расположении стаффажных фигур, отмеченный в работах искусствоведа Л. Г. Красноцветовой, – это попытка художника «...вовлечь зрителя в активное сопереживание и размышление о гармонии сосуществования человека и природы» [1].

Творческому замыслу картины соответствует живописная техника, в которой она была выполнена. Работа представляет собой мелко выписанную, законченную картину с хорошо разработанным средним планом, который оживляют стаффажные фигурки в традициях русской реалистической живописи. Внимательно рассматривая дальний план с формальной точки зрения, можно отметить комбинирование на картинной плоскости остроугольных и тупоугольных треугольников. Данными формами описываются сияющие и манящие объёмные вершины

гор, просветы неба, тени и ущелья.

В итоге композиция картины «Алтайское кочевье» приобретает характер целостного описания образа Алтая, что сближает её стиль с сюжетно-тематическими картинами первого алтайского художника Г.И. Гуркина. По сути, картину можно считать программной для творчества Н.П. Иванова.

Спустя пять лет на выставке алтай-

ских художников появилась его работа «Алтайское лето» (1965, ГХМАК). О возникновении замысла картины «Алтайское лето» (рис. 2) мы узнаём из опубликованных воспоминаний Николая Петровича: «...над этой картиной я работал более четырёх лет, много писал этюдов, и, наконец, увидел решение моей темы в матери-алтайке, едущей с сыном верхом на лошади. Стояло жаркое лето. Над Чуйской долиной разливался покой. Работая над этюдом, торопился запечатлеть красоты солнечного летнего дня. И вдруг в долине будто выросла из-под земли женщина-алтайка с малышом верхом на лошади» [6].

Картина стала для художника результатом многолетних наблюдений, анализа, отбора и творческого обобщения впечатлений. Необозримое пространство долины и горной гряды, бездонное высокогорное небо, молодая женщина с ребёнком на лошади... Отобрав эти мотивы из всего многообразия бытия, Н.П. Иванов довёл их до гармоничного сочетания и значения символа.

Картина воплощает представление художника о счастье. Стержневой идеей здесь является образ материнства. Следуя своей задаче воплощения идеала счастья, художник изобразил мать-алтайку с ребёнком летом. Это время года, когда можно показать природу в пору расцвета.

Впечатление классической ясности этой композиции определяют не только фигуры, поставленные с истинно монументальной простотой,

Рис. 2. Н. П. Иванов. Алтайское лето, 1965
Государственный художественный музей
Алтайского края

но и точно найденные пространственные интервалы, длительные паузы, придающие картине упорядоченность и «тишину», своеобразную остановленность действия.

Существенной особенностью этой картины является её солнечность. Мастер так насытил светоносностью тональность картины, все переходы её коричневых, охристых, синих, серебристо-голубых цветов, так что солнечные блики скользящими движениями словно ложатся на фигурку ребенка, алтайки, лошадей. Создаётся ощущение, что они вбирают в себя все краски окружающей природы.

Символическое значение мотивов картины Н. П. Иванова
«Алтайское лето»

Мотив	Значение	Общая тема
Мать	Символ жизни, святости, вечности, тепла и всепобеждающей любви, всеобщая кормилица и хранительница, Священная Мать, для которой смыслом жизни является рождение сына.	Тема вечности жизни, сменяемости поколений
Ребёнок	Символ будущего, одновременно как противоположное символу прошлого, так и его продолжение.	
Природа: Долина Река Горы	Символ самой жизни, представляет собой нейтральную зону, пригодную для развития любого творения, плодородие. Символ амбивалентен: с одной стороны, он означает плодородие и орошение почвы, а с другой стороны, необратимое течение времени. Созерцательная жизнь и интеллектуальное просвещение	Тема красоты жизни и красоты природы, связь человека с природой звучит в картине
Цвет: Жёлтый Зелёный Белый Красный	Символ солнца и лета, ассоциируется со светом и теплом Символ весны, созревания, плодородия, воскрешение, жизнь. Символ, обозначающий чистоту, целомудрие, свет, мудрость и др. Символ новой жизни, новое возрождение.	Тема вечность жизни, сменяемость поколений Тема красоты жизни и красоты природы, связь человека с природой звучит в картине

Несмотря на то, что живопись этого полотна со всех точек зрения можно назвать пленэрной, импрессионистическая техника мелкого мазка тут почти не употребляется. Краски смешиваются в сложных и динамических пропорциях, так что основной тон, сохраняя свое общее цветовое качество, непрерывно меняет его интенсивность, напряжение, характер звучания.

В таблице мы представили значение основных мотивов картины [3].

Символы раскрывают тему вечности жизни, смены поколений. В рамках ландшафтного пространства долина – это сфера жизни. В алтайской мифологии гора считается священным символом,местилищем духа. Мотив горной реки означает плодородие, необратимое течение времени. Форму в картине выражает цветовое пятно. Жёлтый цвет символизирует солнце и лето, ассоциируется со светом и теплом. Он вкрапляется во все цвета, создавая солнечную атмосферу в работе. Зелёный цвет символизирует весну, созревание, плодородие, воскрешение, жизнь.

Мы видим на картине жёлто-зелёную траву и тёмно-зелёный жилет матери. Белый цвет одежды матери обозначает чистоту, целомудрие, свет, мудрость. Красный оттенок, символизирующий новую жизнь, в картине мы видим в косынке матери, одежде мальчика. Для Н. П. Иванова важна «вертикальная перспектива» в данной композиции, создающая у зрителя впечатление приближённости вплотную к модели.

Подводя итог, следует отметить, что образы, созданные Н. П. Ивановым в картинах «Алтайское кочевье» и «Алтайское лето», оказали заметное влияние на развитие сюжетно-тематической картины в алтайской школе живописи. Мотивы природы Горного Алтая, счастливого материнства, композиционные решения художника включены в привычный для зрителя круг ассоциаций. Анализ средств художественной выразительности полотен выявляет их связь с традицией русской реалистической живописи.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Искусство Алтая: В Краев. музее изобразит. и прикл. искусств: [сб. ст.: Посвящается 30-летию музея / составитель И. К. Галкина]. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1989. – 125 с., 16 л. ил.

2. Нехвядович Л. И. Пейзажная живопись Алтая 1960–1970-х гг. : учебное пособие. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2004. – 79 [2] с.

3. Сагалаев А. М. Алтай в зеркале мифа. – Новосибирск : Наука, 1992. – 176 с. (Страницы истории нашей Родины).

4. Изобразительное искусство Алтая : сборник очерков / сост. и авт. предисл. Л. И. Снитко. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1977. – 104 с., 8 л. ил.

5. Художники Алтайского края : библиографический словарь / [сост.: Бордюкова Н. А. и др.]. – Барнаул : Алт. Дом печати, 2005.

6. Рассказы о картинах [сборник] / сост. и авт. предисл. Т. М. Степанская. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1979. – 127 с.: ил.

BIBLIOGRAPHY

1. Art of Altai: To the edges. the museum will depict. and approx. Arts: [Collection of articles: Dedicated to the 30th anniversary of the museum / Compiled by I. K. Galkina]. – Barnaul: Alt. kn. publishing house, 1989. – 125 p., 16 l. il.

2. Nekhvyadovich L. I. Landscape painting of Altai in the 1960s-1970s: studies. stipend. – Barnaul : Publishing House of Alt. un., 2004. – 79 [2] p.

3. Sagalaev A. M. Altai in the mirror of myth. – Novosibirsk: Nauka. Sib. otd-nie, 1992. – 176 p. (Pages of the history of our Motherland).

4. Fine art of Altai: Collection of essays / Comp. and author's preface by L. I. Snitko. – Barnaul: Alt. kn. publishing house, 1977. – 104 p., 8 l. ill.

5. Artists of the Altai Territory: bibliogr. dictionary / [comp.: Bordyukova N. A. et al.]. – Barnaul: Alt. House of Printing, 2005.

6. Stories about paintings [Collection] / Comp. and author's preface by T. M. Stepankaya. – Barnaul: Alt. kn. publishing house, 1979. – 127 p.: ill.