

УДК 7.0011.3

*Ю. А. Неприятель,
аспирант кафедры искусств,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)*

*Научный руководитель: А. Л. Усанова,
доктор искусствоведения,
профессор кафедры культурологии и дизайна,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)*

ЖАНР АНИМАЛИСТИКИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛТАЙСКИХ ЖИВОПИСЦЕВ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ С. Г. ХАЧАТУРЯНА

В статье представлен аналитический обзор произведений живописи из художественного альбома коллекции известного барнаульского промышленника и мецената Сергея Грантовича Хачатуряна (1955–2012). Собрание коллекционера представляет особый интерес для современного искусствоведения, так как его основу составляют работы художников Сибири и Алтая второй половины XX – начала XXI века, отражающие основные тенденции в изобразительном искусстве региона. Основное внимание уделяется работам анималистического жанра.

Ключевые слова: анималистика, стаффаж, художник-анималист, алтайская живопись.

*Yu. A. Nepriyatel,
graduate Student of the Department of Arts,
Altai State University (Barnaul, Russia)*

*Scientific supervisor: A. L. Usanova,
Doctor of Art History, Professor of the Department of Cultural Studies and Design,
Altai State University (Barnaul, Russia)*

THE GENRE OF ANIMALISM IN THE WORKS OF ALTAI PAINTERS FROM THE COLLECTION OF S. G. KHACHATURIAN

The article presents an analytical review of paintings from the art album of the collection of the famous Barnaul industrialist and philanthropist Sergei

Khachaturian (1955–2012). The collector's collection is of particular interest to modern art criticism, as it is based on the works of artists of Siberia and Altai of the second half of the XX – early XXI centuries, reflecting the main trends in the fine arts of the region. The main attention is paid to the works of the animalistic genre.

Keywords: animalism, staffage, animal painter, Altai painting.

Исследование «анималистического жанра» (от лат. *animal* – животное), в котором главным мотивом является изображение животных [1, с. 753], затруднительно с той точки зрения, что в России он достаточно редок в сравнении с другими жанрами. Анимализм с его широкими возможностями стилизации, олицетворения, усиления эмоциональной составляющей образа и определённой сентиментальностью обладает значительным потенциалом в разрешении экологических и социальных проблем, в том числе вопросов защиты животных силами искусства.

Проблемно-тематический и хронологический принципы в анализе литературы и источников по теме показал, что степень разработанности проблемы анималистического жанра низка. Понятие «анималистический жанр» в некоторых научных и справочных источниках [2] определяется поверхностно. Однако в российском искусствоведении появился ряд авторов (Е. В. Гордеева, И. В. Портнова, В. А. Тиханова), уточняющих терминологию и определяющих жанровые границы анималистики в разных видах изобразительного искусства.

Развитие анималистического жанра в России описано искусствоведом И. В. Портновой [3], чьи исследования базируются на работах западноевропейских и немногочисленных российских авторов (И. Ф. Урванов, В. Петров, А. Н. Андреев, Д. А. Ровинский, Л. Маркина). В настоящий момент в искусствоведческих исследованиях подчёркивается периферийное положение русской анималистики в жанровой иерархии [4, 5].

Цель исследования: выявить статус и особенности анималистического жанра в живописи алтайских художников XX века.

В изобразительном искусстве Алтая искусствоведом Л. И. Нехвядович выделены общие тематические направления и устойчивые художественные решения во второй половине прошедшего столетия: темы и мотивы пейзажа «чистой природы» [6, с. 32]. Однако широта алтайской пейзажной тематики, в которой естественным образом должны встречаться (и встречаются) животные, не повлекла за собой активных исследований анималистического жанра в искусстве Алтая.

В настоящее время наряду с музейными собраниями коллекция произведений алтайских живописцев Сергея Хачатуряна – основателя галереи «Кармин», а также научные статьи и каталоги, опубликованные её сотрудниками, являются одним из источников для исследования и воссоздания некоторых тенденций изобразительного искусства региона второй половины XX – начала XXI века.

Картинная галерея «Кармин», созданная промышленником и меценатом Сергеем Грантовичем Хачатуряном, была открыта 12 мая 2005 года [7]. Как указывает искусствовед Н. Н. Ненахова, коллекция, состоящая преимущественно из пейзажного и натюрмортного жанров, насчитывала более 800 произведений алтайских и сибирских художников. Ознаменовавшая открытие галереи выставка «Пейзаж – национальный жанр искусства России – в коллекции Сергея Хачатуряна» [7] оставалась постоянной действующей экспозицией на протяжении более десяти лет. В дальнейшем в галерее были открыты дополнительные выставочные площади, а также созданы условия для проведения научных конференций и работы научных сотрудников и искусствоведов (депозитарий, библиотека, архив) и т.д.

Галерея «Кармин» вела активную издательскую деятельность: были изданы каталог-альбом «Коллекция Сергея Хачатуряна XX–XXI вв.», каталоги проекта «Шедевры живописи Алтайского края», каталоги отдельных выставок, буклеты; в 2013 году вышла в свет книга о С. Г. Хачатуряне. По мнению Н. Н. Ненаховой, данная художественная коллекция уникальна в связи с обращением к местному, алтайскому искусству, представленному в ретроспекции. Кроме того, это собрание высокого профессионального уровня, систематизированное на основе научной концепции [7].

Мы видим в исследовании каталога «Коллекция Сергея Хачатуряна XX–XXI вв.» следующие положительные моменты:

- в альбоме представлено 414 иллюстраций, совокупность которых позволяет говорить об определённой репрезентативности исследования. Естественно предположение о том, что альбом представляет лучшие экспонаты коллекции. Хорошее качество иллюстраций даёт возможность проведения демаркации «чистого» анималистического жанра от других жанров, а также выявить их особенности;
- для коллекции приобретались картины не только членов Алтайского отделения Союза художников России, но и художников, не состоящих в этом союзе (тогда как каталоги работ, выпущенные данным объединением, исключают эту возможность). Как отмечает искусствовед Л. Н. Шамина во вступительной статье к изданию, «алтайские живо-

писцы – разные и по профессиональной подготовке, и по нравственной основе и творческим устремлениям» [8, с. 12].

Необходимо отметить, что в каталоге отсутствуют скульптурные и декоративно-прикладные работы.

Подавляющее большинство из представленных в каталоге иллюстраций (358, что составляет 86 % всей коллекции) занимает пейзаж, по большей части природа горного и равнинного Алтая. Искусствовед Л.И. Нехвядович описывает тенденцию в создании произведений, посвящённых природе Алтая, так: это камерный лирический пейзаж, «доминантой которого является состояние природы в разное время года и суток» [9, с. 18]. Таковы и пейзажи из коллекции С.Г. Хачатуряна. В них естественным образом вписаны стаффажные фигуры животных (самые частые – лошади, коровы, олени), иногда столь малые, что занимают 1–2% от площади всей картины. Но даже они привлекают взгляд зрителя и создают в картине определённый акцент.

В результате анализа изобразительного искусства в свете поиска анималистических изображений выявлены следующие категории: стаффажная, контекстная, аллегоричная виды анималистики и «чистый» анималистический жанр.

Стаффажная анималистика (изображения животных и птиц являются лишь небольшим акцентом, дополняющим идейно-художественный замысел произведения). При искусствоведческом анализе данных работ мысленное удаление такого стаффажа не приводит к значительному изменению восприятия зрителем произведения. К таким работам можно отнести:

- «Слободка» (2003) Е. А. Югаткина (силуэт собачки за фигурой пожилого человека);
- «Семи́нский перевал» (1971) В. И. Голдырева (два малых изображения лошадей, склонённых к скудной траве, на фоне огромных елей и величавых гор);
- «Туман. Утро» (2005) А. Е. Емельянова (размытые силуэты птиц в тумане) и др.

Данный вид анималистики обнаружен на 10 картинах, что составляет около 33% от общего числа работ с анималистической составляющей.

Контекстная анималистика (изображение животного имеет значительный вес в передаче замысла произведения, может определять обстановку, время и место, а также любые факты реальной действительности, помогающие более точно интерпретировать значение произведения). При поведении мысленного эксперимента элиминирования животных из композиции произойдёт значительная утрата идейно-художествен-



Рис. 1. Острицов Н.В. Скифянка. 2003. Х., м. 80х100



Рис. 2. Дедов С.А. Весенний свет. 2005.
Х., м. 87х130

ного замысла. К этому виду были отнесены:

- «С к и ф я н - ка» (2003) Н.В. Острицова (батальная сцена, где конь не только помогает интерпретировать обстановку и время сражения, но и придаёт эмоциональную окраску) (рис. 1);

- «О т а р а » (1973) С.И. Кашкарова (отара овец, большой волной спускающаяся с гор, подчёркивающая суровость климата и изобилие предгорья; тёмный силуэт пастуха на фоне белой массы овец знаменует сложность и трудоёмкость его работы);

- «В с п а ш к а зяби» (1973) М.Д. Ковешниковой (указывающие на весну и неизменно присут-

ствующие при вспашке грачи на фоне пожухшей травы, недавно освободившейся от снега);

- «Старый город» (2006) Д.В. Октября (силуэты впряжённых в пролётки лошадей, подчёркивающие время действия наряду с колоритом старых фотографий и размытостью изображения);
- «Весенний свет» (2005) С.А. Дедова (рис. 2), где изображённые в контражуре котята белого окраса являются важным контекстом портрета пожилой женщины. Именно благодаря котятам художнику удалось передать оттенки чувств, испытанные женщиной: некоторое смятение, удивление, жалость, любовь. Без трогательных фигур животных, под-

чёркнутых нежным золотистым светом, пробивающимся сквозь ветви и ограждение на заднем плане, такого эмоционального воздействия не случилось бы.

Данный вид анималистики также обнаружен в 11 произведениях, что составляет 36% от общего числа работ с анималистической составляющей.

Аллегоричная анималистика (выступает в качестве иносказания, выражения отвлеченного понятия в конкретном художественном образе животного). К таким аллегориям были отнесены 13 % от общего числа работ с анималистической составляющей:

- «Сарлык-шатун» (1999), «Весна» (1999), «Одинокий волк» (2000) Ю. Е. Бралгина.

Стилизованные животные у автора олицетворяют, на наш взгляд, человеческие чувства, например, стремление к возрождению, ожидание будущего. Однако подчас в картинах выражается и тоска, одиночество. Такова работа «Одинокий волк» (рис. 3). В широкой перспективе композиции картины не сразу можно заметить фигуру волка. Волк воет. Голубое пространство вокруг (небо, густо заполненное облаками, едва различимая голубая луна, голубые горы) лишь усиливают эмоциональное ощущение пустоты и отчаяния. Нельзя не согласиться с тем, что эмоциональная составляющая образа этой анималистической работы-олицетворения, усиленная композиционным и цветовым решениями, оказывает большое воздействие на зрителя;

- «Костин мостик» (2001) Ю. А. Иванова, где маленькая собачка выступает в качестве аллегии деревни, ожидающей мальчика Костю. Зритель, вступая в диалог с произведением, может предположить, что, вероятно, Костя уже вырос, уже нет той собачки и, возможно, нет и деревни.



Рис. 3. Бралгин Ю.Е. Одинокий волк.
2000. Х., м. 80х90



Рис. 4. Будкеев М.Я. На маральнике.
2001–2002. ДВП, м. 96x136

Иную структуру и эстетический смысл имеет анималистический жанр, в котором животное и его жизнь – самоцель художественного произведения [5, с. 306]. В таких работах отмечается стремление автора передать не только действие (жизнь), но анатомические особенности и фактуру шерсти

животного (пять картин, составляющих около 16% от общего числа работ с анималистической составляющей). Кроме того, название картины является значительной подсказкой в процессе отнесения её к той или иной категории «На альпийских лугах. Маралы» (1979) М. Я. Будкеева. Название уточняет замысел произведения. Главная цель автора – изобразить оленей, «услышавших шум» и поднявших головы. Животные убедительно прописаны с учётом всех анатомических особенностей;

Центральное место занимают животные и в картинах М. Я. Будкеева «Залавок. Стоянка Бочкарёва» (1975) и «На маральнике» (2001–2002). Искусствовед Л. Н. Шамина так характеризует творчество этого художника: «С особенной любовью он пишет на фоне горного пейзажа лошадей-трудяг, без которых невозможен труд жителей гор, чабанов, мараловодов. Удивительно, но каждая лошадь в его работах имеет свой характер, свою индивидуальность» [8, с. 12]. Такое мнение искусствоведа о характерах животных даёт нам право отнести эту работу М. Я. Будкеева к анималистическому жанру.

«Запоздалый маршрут» (1964) В. А. Зотева, где северные олени проявляют разнообразие реакций на климатические условия и время дня; «Старый конь» (1981) П. С. Панарина – этюд коня, склонившегося над телегой с сеном: тёмная фигура, выполненная крупными мазками, подчёркивающими худобу животного, резко выделяется на фоне снега и сена.

Таким образом, на основе анализа работ алтайских живописцев XX – начала XXI вка из коллекции С. Г. Хачатуряна можно заметить некоторую тенденцию: присутствие образа животных в сюжете произведения – в целом редкий факт в изобразительном искусстве рассма-

триваемого периода, в частности – в данном каталоге. Преобладание в алтайской живописи пейзажного жанра (природы горного и равнинного Алтая, сельских мотивов), особенно в творчестве художников 1960–1970-х годов, определяет распространённость контекстной и стаффажной анималистики как ключевого или дополнительного элемента образной системы произведения. На рубеже веков тенденции лирического символизма, проявившиеся в творчестве Ю. Е. Бралгина и Ю. А. Иванова, определили новый (аллегорический) образ животного в смысловом контексте произведения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Анимализм // Большая Российская энциклопедия: в 30 т. / председатель науч.-ред. совета Ю. С. Осипов, отв. ред. С. Л. Кравец, Т. 1. – М. : Большая Российская энциклопедия, 2005. – 766 с.: ил.: карт.
2. Анимализм // Большой толковый словарь русского языка / ред. С. А. Кузнецов. – 1-е издание. – СПб. : Норинт, 1998 URL: <https://endic.ru/kuzhnevov/Animalizm-103.html> (дата обращения: 20.11.2022).
3. Portnova I. V. Russian Animalier Art in the XVIII – XIX Centuries in the Context of European Schools: The Origins and Nature of Development // *Space and Culture, India*. – 2021. – Т. 9. – №. 1. – С. 50–65.
4. Портнова И. В. Анималистический жанр в XX веке. Взгляды художников на мир животных. Вопросы анималистического искусства в их теории // *Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена*. – 2009. – № 102. – С. 169–176.
5. Гордеева Е. В. Анималистика: вопросы терминологии и границ жанра // *Искусство Евразии*. – 2019. – № 4 (15). – С. 301–322.
6. Нехвядович Л. И. Природа равнинного Алтая в искусстве пейзажа второй половины XX в. // *Успехи современного естествознания*. – 2009. – №7. – С. 32–34.
7. Ненахова Н. Н. Формирование и деятельность частных музеев Барнаула на рубеже XX–XXI веков // *Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики*. – № 3(65) : в 2-х ч. – Тамбов : Грамота, 2016. – Ч. 2. – С. 118–122.
8. Шамина Л. Н. Вступительная статья // Коллекция Сергея Хачатуряна XX–XXI вв. : каталог-альбом. – Барнаул : Галерея «Кармин», 2007. – 263 с.
9. Нехвядович Л. И. Творческий метод и стиль пейзажной живописи Алтая 1960–1970-х гг. // *Известия Алтайского гос. ун-та*. – 2006. – №4. – С. 15–19.

BIBLIOGRAPHY

1. Animalism // The Great Russian Encyclopedia: in 30 t. / Chairman of the Scientific-ed. The Council of Y.S. Osipov. Ed. S.L. Kravets. Vol. 1. M.: The Great Russian Encyclopedia, 2005. – 766 p.
2. Animalism // Big explanatory dictionary of the Russian language / Ed. S.A. Kuznetsov. – 1st edition. – St. Petersburg: Norint, 1998. – URL: <https://endic.ru/kuzhecov/Animalizm-103.html> (accessed: 20.11.2022).
3. Portnova I. V. Russian Animalier Art in the XVIII–XIX Centuries in the Context of European Schools: The Origins and Nature of Development // Space and Culture, India. – 2021. – Vol. 9. – No. 1. – P. 50–65.
4. Portnova I. V. Animalistic genre in the XX century. Artists' views on the animal world. Questions of animalistic art in their theory // Izvestia of the A. I. Herzen Russian State Pedagogical University. – 2009. – No. 102. – P. 169–176.
5. Gordeeva E. V. Animalistics: issues of terminology and genre boundaries // Art of Eurasia. – 2019. – № 4 (15). – P. 301 – 322.
6. Nekhvyadovich L. I. The nature of the plain Altai in the art of landscape of the second half of the twentieth century. // Successes of modern natural science. – 2009. – No.7. – P. 32–34.
7. Nenakhova N. N. Formation and activity of private museums of Barnaul at the turn of the XX–XXI centuries // Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Questions of theory and practice. – № 3(65): in 2 hours. – Tambov: Diploma, 2016. – Part 2. – P. 118–122.
8. Shamina L. N. Introductory article // Collection of Sergei Khachaturian XX–XXI centuries: catalog-album. – Barnaul: Gallery “Karmin”, 2007. – 263 p.
9. Nekhvyadovich L. I. The creative method and style of landscape painting of Altai in the 1960s-1970s // Izvestiya Altai State University. – 2006. – No. 4. – P. 15–19.