

3. Recognition: a book of memories about Yevgeny Borisov: [collection] / Ed. T. Ilyina. – Barnaul: Altai House of Printing, 2007. – 128 p.
4. Shabunina O. The fifth festival “Strings of Siberia”// Tremolo. Academy of Folk Instruments. Informational and analytical website. – URL: https://tremolo.net.ru/recenzii/article_post/pyatyj-festival-struny-sibiri (accessed: 12.09.2022).
5. Baranov Yu. E. Vasily Andreev. – Tver: Russian province: Alfa-Press, 2012. – 184 p.
6. Interview with the director of the orchestra “Siberia” A.V. Wittman. Personal archive of E. A. Zulin. 15.07.2022.
7. Musical klondike. News agency and publication. URL: <https://muzk-lodike/news/8642> (accessed: 27.03.2023).
8. Yussa E. B. Academic music of the late XX – early XXI century in the system of modern music education // Modern pedagogical education. – 2022. – No. 6. – P. 45–49.
9. Vorontsov S. V. Orchestra of Russian folk instruments and its role in modern Russian culture and education // Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts. – 2014. – No. 5 (61). – P. 179–182.

УДК 75.03

*М. О. Куракина,
магистрант кафедры искусств,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)*

*Научный руководитель: И. В. Черняева,
кандидат искусствоведения, доцент, зав. кафедрой искусств,
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)*

ОСНОВНЫЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ В ТВОРЧЕСТВЕ В. А. ЗОТЕЕВА

Исследуется жанр пейзажа художника В. А. Зотеева в соответствии с классическими категориями эстетики. Особое внимание уделено этюдной живописи, что помогло сформировать более целостное представление о творчестве художника. Художественные образы в его произведениях проанализированы с точки зрения понятий «форма-содержание»,

«мимесис» и «художественный символ». Сделан вывод, что при помощи изображения природы художник транслирует классические категории эстетики: прекрасное и возвышенное.

Ключевые слова: пейзаж, эстетическая категория, художественный образ, В. А. Зотеев.

*M. O Kurakina,
Master's student of the Department of Arts,
Altai State University (Barnaul, Russia)*

*I. V. Chernyaeva, Scientific supervisor:
Candidate of Art History, Associate Professor, Head. Department of Arts,
Altai State University (Barnaul, Russia)*

MAIN AESTHETIC CATEGORIES IN V. A. ZOTEEVA

In the article, the author explores the genre of landscape by the artist V. A. Zoteev, in accordance with the classical categories of aesthetics. Special attention is paid to etude painting, which helped to form a more holistic view of the artist's work. The artistic images in his works are analyzed from the point of view of the concepts of «form-content», «mimesis» and artistic symbol. It is concluded that with the help of the image of nature, the artist translates the classical categories of aesthetics: the beautiful and the sublime.

Keywords: landscape, aesthetic category, artistic image, V. A. Zoteev.

Одним из основных жанров искусства Алтайского края является пейзаж. Художники воспевали и продолжают воспевать красоту и разнообразие родного региона, его величие и важность в жизни человека. Жанр пейзажа выступает в и качестве своеобразного архетипа, который характеризует культурные особенности региона. Характерной чертой пейзажного жанра является особый композиционно-содержательный принцип: изображаемый художником предмет включён в определенную систему, в пространственно-временной континуум, имеет свою собственную эстетическую ценность независимо от желаний и возможностей художника.

Центральной категорией, связанной с многообразием выразительных форм окружающего мира, является эстетическое видение. Пейзажная живопись является эстетическим выражением созидательной человеческой деятельности по отношению к природе, формой её познания, а также возможностью приобщения к религии, философии и иному рода духовной деятельности человека. Уникальность жанра пейзажа

состоит в том, что он обладает универсальным языком художественной выразительности, который связывает между собой разные поколения художников.

Статья посвящена изучению творчества барнаульского художника Виктора Александровича Зотеева (1924–2008) в контексте основных эстетических категорий, что позволяет выявить уникальность построения художественного образа и своеобразие художественного языка в произведениях мастера.

При работе над материалом были использованы источники, которые можно разделить на три группы. В первую группу вошли труды В. П. Бранского «Искусство и философия» [1], В. В. Бычкова «Эстетика» [2], в которых представлен анализ основных проблем философии искусства, основных идей и проблем классической эстетики, выраженных в её главных категориях.

Вторая группа источников посвящена становлению пейзажной живописи на Алтае. В монографии Т. М. Степанской и Л. И. Нехвядович «Русская художественная традиция в искусстве Сибири (конец XX – начало XXI в.)» [3] анализируется традиционное и актуальное искусство живописи и графики Сибири в контексте взаимосвязи и взаимовлияний на неё искусства центральной России. В монографии М. В. Москалюк, Т. Ю. Сериковой «Живопись Сибири второй половины XX – начала XXI века в контексте визуализации культуры» региональная живопись представлена как уникальный и самобытный феномен русского искусства [4].

Третья группа материалов – это непосредственно труды искусствоведов, касающиеся творчества В. А. Зотеева: работы доктора искусствоведения Т. М. Степанской [5] и ведущего сотрудника художественного музея Алтайского края Н. С. Царёвой [6].

Целью данной статьи является анализ художественных произведений как отражение мировоззрения В. А. Зотеева с точки зрения классических категорий эстетики.

Анализ литературы показал, что творчество В. А. Зотеева в контексте изучаемой проблемы рассмотрено не было. Также были подробно изучены этюды художника, что дало наиболее полное представление о визуальном образе природы, создаваемом автором на протяжении творческого пути.

В. А. Зотеев – один из самых ярких представителей пейзажной живописи Алтайского края. Художник родился на Урале, прошёл Великую Отечественную войну, сохранив в душе неиссякаемое чувство любви к жизни и трепетное отношение к природе. Творческие искания худож-

ника, устремлённость души к возвышенному и непостижимому запечатлены в многочисленных пейзажах Урала, Сибири и Алтая. По словам Н. Царёвой, В. А. Зотеев «передавал в своих произведениях личное, пережитое» [6, с. 7].

При создании художественного произведения мастер обращается к особым устойчивым формам и средствам трансляции эстетического содержания своей картины, основываясь на классических канонах русского реалистического пейзажа XIX века. Так, язык искусства можно представить как особое хранилище знаний и образцовых семиотических систем знаков, которые выступают в качестве связующего «моста» между художественным опытом прошлого и современности. Поэтому можно выделить важную характеристику языка искусства – он подстраивается под культурный контекст того или иного периода [2, с. 11–17].

При помощи специфического авторского языка искусства В. А. Зотеев создаёт художественный образ, который передаёт трепетное отношение к природе, личные переживания и настроение через особые средства выразительности, такие как воздушная среда, перспектива, художественный образ, состояние окружающей действительности, а также свет и цвет.

Так, композиция этюда «Мгновение» (1972 г.) (рис. 1) построена на контрастах.

Первый план с небольшими деревьями в жёлто-оранжевом колорите противопоставлен второму плану, где находятся сине-фиолетовые величественные горы. Художник передаёт не только мгновение осенней природы. В образах природы противопоставлены вечность и быстротечность времени. В этюдном произведении «Золото осени» (1989 г.) (рис. 2) художник показывает, как от золотого пожара листья загораются огненными всполохами облака и мгновенно гасятся серо-голубым холодом осеннего неба.

Рис. 1. Зотеев В. А. Мгновение (этюд). 1972.
Карт., м. 18x26

Рис. 2. Зотеев В. А. Золото осени (этюд). 1989.
Карт., м. 20x25

Рис. 3. Зотеев В. А. Кедр (этюд). 1996 г.
Х., м. 135x150

Художник писал и более монументальные работы, восхваляющие величие и статность бескрайних и труднодоступных уголков нашей страны. Эти работы можно отнести к эпическому пейзажу. Ярким примером служит картина «Озеро Мультигинское» (2001 год). Пейзаж представляет величественный горный массив, обрамляющий озеро. Художник передал образ внутренней силы и монументальности природы, ощущение взволнованности и восхищения. При этом образ наполнен спокойствием и умиротворением.

Немаловажным элементом в искусстве является художественный символ, который влияет на особое эстетическое восприятие картины. Особый художественный символ отчетливо читается

в произведении «Кедр» (1996 год) (рис. 3). Здесь можно увидеть духовно-эстетический смысл символа, который представляет содержательный центр произведения искусства, его глубинную основу. Смысл символа неразрывно связан с его художественной формой.

Дерево является символом вечной жизненной энергии, которая вопреки всему продолжает пульсировать. Автор героизирует дерево, наделяет его антропоморфными качествами и воспевает его несгибаемую волю к жизни. Такой эстетический символ представляет собой некий проводник между видимым и чувственным восприятием на уровне эстетического познания и духовного опыта автора.

Рис. 4. Зотеев В. А. Дыхание гор. 1970-е.
Карт., м. 74х99

В основе творческой концепции художника лежит наблюдение и создание быстрых этюдов. На примере этюдных работ В. А. Зотеева рассмотрим некоторые категории эстетики, которые характерны для всего творчества художника – это категория прекрасного и возвышенного.

Категория прекрасного как эстетическая ценность и совершенство объекта художественного творчества в этюдах художника выражается в виде гармонии и симметрии, а также пропорциональности созданного пейзажа. Например, пейзаж «Река Лосиха в августе» (1994 год) представляет собой изображение гармоничного природного тандема. Река, словно живая лента, течет между берегами, окруженными густыми зелеными деревьями. Ветви деревьев склоняются к воде, словно хотят коснуться её прозрачной поверхности. Вдалеке виднеются луга, кажущиеся бесконечными. Всё вокруг наполнено тишиной и спокойствием. Колорит подчёркивает плавность и ритмичность композиции, а каждый её элемент пропорционально сочетается друг с другом.

Категорию возвышенного можно обнаружить в живописной работе «Дыхание гор» (1970-е годы) (рис. 4).

Ф. Шиллер выделяет три составные части возвышенного: явление природы как сила, неизмеримо превосходящая человека, отношение этой силы к нашей физической способности к сопротивлению, отношение её к нашей моральной личности, к нашему духу. Горы в пейзаже В. А. Зотеева ассоциируются с мощью и великой силой нерушимости,

возможностью противостоять любым невзгодам. Такое возвышенное качество изображения придаёт картине эпический характер.

В классическом понимании истории искусств основу любого художественного произведения как способа человеческой деятельности составляет мимесис. К сожалению, адекватного эквивалента данному понятию в русском языке не существует. Это определение можно перевести как «подражание», однако его нельзя считать полностью верным. С древних времён и до начала XX века принцип мимесиса как некоего подражания и копирования действительности был ключевым для искусства. С появлением новых технологий и форм выражения искусства этот концепт начинает постепенно ослабевать, но для пейзажной живописи В. А. Зотеева он остаётся основополагающим [1, с. 257–264].

Так, пейзаж В. А. Зотеева «Хлеб созрел» (1987 год) представляет некое подобие формы, уже существующей в природе, которое передаётся при помощи специальных средств выразительности и художественного образа. Он символизирует момент созревания урожая. Всё это выражено в особых эстетических образах, которые передают зрителю замысел автора.

Именно пейзажное искусство В. А. Зотеева полностью отвечает принципу мимесиса, когда невербализуемый образ передаётся через создание художественного произведения, которое консервирует и транслирует особую смысловую реальность.

Каждой эпохе соответствовал свой эстетический идеал, который был включён в определённый исторический и культурный контекст. При помощи искусства художник демонстрирует зрителю качества, которые являются образцовыми для данной культуры, эпохи и определяют его норму ценностей. Так, возникает понятие элитарности искусства, то есть некое обожествление и превознесение того, что создаётся при помощи художественной деятельности [2, с. 100]. Однако пейзажи В. А. Зотеева имеют понятный и выразительный живописный язык, который с лёгкостью передаёт бережное отношение человека к природе: «В. А. Зотеев пишет без декоративных эффектов, очень предметно и осязательно передавая материальные качества изображаемых мотивов» [3, с. 185].

В работе «Сумерки. Цветёт сирень» (2002 год) раскрывается идиллия сельского пейзажа при помощи изображения особых чувственных качеств, которыми наделена природа. На картине вечерний пейзаж имеет поэтическое настроение, которое транслируется с помощью чувственного восприятия явлений природы, таких как сумерки и тени. Сочетание мягкого золотого колорита и серебристо-серого сплавляют и погружают всё изображенное во тьму. Точно передана видимость

сгущающихся сумерек, которые обволакивают небо, а луна лишь слегка освещает окрестности, бросая тусклый свет. Взаимосвязь и взаимодействие ощущений проецируют особый пейзажный эстетический идеал, заключённый в гармонии и лиричности окружающей действительности. Мастер воспекает качества, которые типичны для природы, их невозможно создать человеку.

Также важной категорией является форма-содержание, которая неразрывно связана с понятиями художественного символа и образа. Произведение «Река Чарыш» (2001 год) включает особое содержание в виде эстетического идеала, которое невозможно

вербально воспроизвести, который существует лишь в живописном произведении искусства и раскрывается в нём в полную силу. При этом автор использует определённую художественную форму воспроизведения, которая представляет систематизированную конструкцию внутреннего содержания произведения. Эта конструкция познаётся зрителем при помощи чувственного восприятия. В работе мастер изобразил речной и горный пейзажи, используя насыщенный колорит.

Рис. 5. Зотеев В. А. Пик. 1970-е. Карт., м. 74x99

Рис. 6. Зотеев В. А. В горах Алтая (этюд). 1959. Карт., м. 39.5x48

Одним из ведущих мотивов в творчестве В. А. Зотеева являются горы. В работе «Пик» (1970-е годы) (рис. 5) композицию отличает многоплановость. На переднем плане – вековые деревья. На втором плане – многочисленные холмы. На последнем плане – вершины гор. В этюде передано прекрасное состояние природы – заря. Не случайно художник делает цветовой и световой акценты в картине именно на дальнем плане. Художник сконцентрировал все внимание на главном объекте, что позволило создать монументальный художественный образ гор, подчеркнуть их возвышенность и неизбежность. Здесь стоит упомянуть эстетическое понятие «синестезия» как чувственное постижение произведения искусства.

Говоря про произведение живописи, важно учитывать, что зритель воспринимает его только через визуальный опыт. В реальной природе объекты (река, горы, водопад, густой лес) воспринимаются при помощи различных органов чувств, где помимо зрения подключаются слух, обоняние, осязание. Перед художником стоит сложная задача – передать все ощущения, которые доступны человеку в реальности, запечатлеть их на картине.

Эстетический объект художественного произведения должен обладать особой аттрактивностью, то есть привлекать смотрящего. Главными элементами аттрактивности в пейзажной живописи выступают свет, цвет, контрастность, рельефность, перспектива [6, с. 38–39].

Например, в этюде к произведению «В горах Алтая» (1959 год) (рис. 6) главным аттрактивным элементом выступает лазоревая бесконечность летнего неба, искрящийся ледник, редкие цветы в высокой траве и старые кедры, которые хватаются лапами за порывистый ветер, что создает максимально приближённый к реальности образ для визуального восприятия зрителя.

Мастер раскрывает великолепие повседневных мотивов, подчеркивая красоту и разнообразие природы. При помощи определенных средств выразительности он передает эмоциональное воздействие, которое природа оказывает на человека в процессе взаимодействия. Художнику удалось обнаружить в окружающей его природе особые закономерности: идеально выверенная пропорциональность, правильность геометрических форм, гармоничное сочетание цвета и света, перспектива и точность композиции.

Анализ работ В. А. Зотеева позволил сформировать объёмное представление об эстетических ценностях мастера. Главными категориями его эстетики выступают прекрасное и возвышенное. Можно сказать, что природа для автора имеет не только эстетическую ценность, но также метафорический и символический смысл.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Бранский В. П. Искусство и философия. – М. : Янтарный сказ, 1999. – 704 с.
2. Бычков В. В., Маньковская Н. Б. Эстетика и философия искусства. Диалог на выставке «40 лет научной деятельности В. В. Бычкова» // Вопросы философии. – 2009. – № 12. – С. 56–67.
3. Степанская Т. М., Нехвядович Л. И. Русская художественная традиция в искусстве Сибири (конец XX – начало XXI в.). – Барнаул : Азбука, 2009. – 202 с.
4. Москалюк М. В., Серикова Т. Ю. Живопись Сибири второй половины XX – начала XXI века в контексте визуализации культуры. – Красноярск : СФУ, 2012. – 171 с.
5. Степанская Т. М. Очерки истории искусства Алтая. – Барнаул, 2009. – 219 с.
6. Виктор Зотеев. По просторам Родины: живопись: каталог / сост. Н. С. Царёва. – Барнаул : Алтайский полиграфический комбинат, 2004. – 31 с.
7. Аткина Л. И., Жукова М. В. Эстетика ландшафта : учебное пособие. – Екатеринбург, 2017. – 75 с.

BIBLIOGRAPHY

1. Bransky V. P. Art and Philosophy. – M. : Yantarny skaz, 1999. – 704 p.
2. Bychkov V. V., Mankovskaya N. B. Aesthetics and philosophy of art. Dialogue at the exhibition “40 years of scientific activity of V. Bychkov” // Questions of philosophy. – 2009. – № 12. – P. 56–67.
3. Stepanovskaya T. M., Nekhvядovich L. I. Russian artistic tradition in the art of Siberia (late XX – early XXI century). – Barnaul : ABC, 2009. – 202 p.
4. Moskalyuk M. V., Serikova T. Yu. Painting of Siberia in the second half of the XX – early XXI century in the context of visualization of culture. – Krasnoyarsk: SFU, 2012. – 171 p.
5. Stepanova, T. M. Essays on the history of Altai art. – Barnaul, 2009. – 219 p.
6. Viktor Zoteev. Across the expanses of the motherland: painting: catalog / comp. N. S. Tsareva. – Barnaul: Altai Polygraph Combine, 2004. – 31 p.
7. Atkina L. I., Zhukova M. V. Aesthetics of landscape: a textbook. – Yekaterinburg, 2017. – 75 p.