

Раздел I

ИСКУССТВО СИБИРИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСКУССТВОВЗНАНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

УДК 7.071.1

В.И. Мещерякова (Барнаул)

О ДРАМАТУРГИИ ЖИВОПИСНЫХ ПОЛОТЕН АЛТАЙСКОГО ХУДОЖНИКА ИЛЬБЕКА ХАЙРУЛИНОВА

Живописец Ильбек Хайрулинов – наш современник. Его картины полны драматизма, это неиссякаемый живой источник для ума и сердца. Изучение специфики драматургического строя живописных полотен требует внимательного и всестороннего наблюдения над процессом непосредственной работы мастера.

Ключевые слова: драматургия, драматизм, живопись.

V. I. Mescheryakova, PhD student, Altai state University (Barnaul)

ABOUT DRAMA PAINTINGS ALTAI ARTIST ILBEK HAIRULINOV

Ilbek Hairulinov is a contemporary artist. His paintings are full of drama, it is an inexhaustible living source for the mind and heart. Study of the dramatic order of paintings requires careful and comprehensive monitoring over the process of direct work of the master.

Keywords: dramatic composition, dramatism, painting.

Когда говорят, что художественное произведение полно драматизма, подразумевают ярко выраженные эмоции, накал страстей, своеобразную авторскую линию повествования. Картина – гимн миру и сама целый мир. Мир художника, обращённый к зрителю! Живущий по своим законам, этот мир, сотканный из фантазии и реальности, завораживающий, дающий силы, силы отнимающий... Здесь время останавливается и мы, зрители, неотрывно смотрим внутрь себя через призму картины. Богатство вселенной художника, его жизненный опыт, талант и развитые способности, направленные могучей волей, раскрывают для нас ту или иную тему. И мы уже не задаёмся вопросом «почему», но, доверяя силе художественного воплощения, сами идём тропой познания, интуитивно отдавая предпочтение тому, что наполнено жизнью и призывает к ней. Оттого картина есть учебник самой жизни.

Изучение специфики драматургического строя живописных полотен алтайского художника Ильбека Сунагатовича Хайрулинова (1939 г. р.) требует внимательного и всестороннего наблюдения процесса непосредственной работы мастера над полотнами. Это возможно, если автор наш современник. Видеозаписи моментов создания полотна, размышления художника о возникновении идеи, выборе темы, построении сюжета, композиционном строе произведения, значении палитры в разработке колорита. Знакомство с заметками автора о последовательности работы над картинами, карандашными набросками, эскизными разработками сюжетов отдельных картин, событиями из жизни художника, зафиксированными в его дневниках, а также наблюдения на выставках и интервьюирование зрителей – в идеале всё это становится основой для исследования. Возможность максимального приближения к собственной позиции мастера и взгляда на проблему «глазами автора» очень важна, ценны его собственные слова, его суждения в дневниках, письмах, в его книгах, в живописных альбомах-каталогах персональных выставок.

Симптоматично, что Ильбек Хайрулинов не только художник, он автор выставочных проектов, каталогов, художественных альбомов, он пишет статьи об алтайских художниках, размышляет о судьбах искусства и художественного образования на Алтае. Вскрыть мотивы творца, понять взаимосвязи, предвидеть последствия трудов – задача, достойная усилий исследователя, поскольку сам художник и его зритель – это два полюса, два мира, а произведение – посредник между ними. В нём максимально сосредоточены смыслы и энергии, это неиссякаемый источник для ума и сердца.

«Главное в живописи, – считает Хайрулинов, – умение художника пробуждать сильные чувства, а чувства тянут за собой раздумья, мысли, заставляя зрителя работать умственно, что всегда полезно для рожденного думать. Такова цель искусства, сформулированная русским художником И.Н. Крамским, и подхваченная передвижниками. А цена их мнения столь же велика, как цена их бессмертного творчества!» [1, с. 85]. Чем же пробуждаются чувства? Обращаясь к определению и пониманию драматургии как теории искусства построения драматического произведения, равно как и сюжетно-образной концепции живописного полотна в творчестве отдельного мастера, нам необходимо говорить уже о специфике живописной драматургии Ильбека Хайрулинова.

Красота лаконичной композиции многих работ Хайрулинова видится в согласованной динамике и статике, движении и покое. В картинах «Воспоминание об отце» (1979 г.), «Тяжкая весть» (1982 г.), «Поздняя встреча» (1996 г.), «Я вернусь, мама!» (1996 г.), «Благословение матери» (2002 г.) проявляются скрытая внутренняя энергия и энергия жеста. Правдивость поз, интимность события художник передаёт через поворот головы, разворот фигуры, и даже отвёрнутое от зрителя лицо героя. В одну секунду мы испытываем глубокое чувство, и это переживание до такой степени нас поражает, что осознать его, принять и отреагировать немедленно адекватно мы не можем. Это придёт позже, выразится слезами, печалью, желанием общаться, поделиться с кем-то, или, затаившись глубоко в сердце, чувство это будет жить долгие годы, молчаливое, очень личное. «Тяжкая весть» в этом отношении удивительное полотно (рис. 1).

В моих руках небольшая брошюра-альбом «О войне и мире» художника Ильбека Хайрулинова. Репродукции картин, немного текста. Переверачиваю страницу, другую, и... дыхание моё перехватывает, изображённое

*Рис. 1. И.С. Хайрулинов
Тяжкая весть. 1982 год.
1982. Х., м. 184x152.*

Дирекция выставок, Москва

магнитом притягивает моё внимание. Через секунду-другую я понимаю, что сейчас заплачу, так остро резануло горе – на фоне развёрстой двери в сарайчик, опершись на корову, прикинув головой к её тёмному боку, вся сжавшись сама, как от удара, стоит женщина и сжимает в руке белый листок – похоронка! Тяжкая весть! Возможно ли это пересказать словами, нужно ли? Но как смог художник так мощно передать чувства в картине, вложить столько энергии, так точно «попасть» в самое сердце зрителя? Почему среди других живописных работ Хайрулинова я прежде вспоминаю эту, с коровой и плачущей женщиной, и почему эта связь не рвётся со временем? Что это за явление, и как назвать его, известны ли механизмы, объясняющие действия художника? Как он создаёт событие, как определяет силу взаимосвязи картины со зрителем, формирует судьбу произведения?.. В одном мгновенье, в одном образе на картине художник сконцентрировал, собрал воедино столько чувства, столько пережитого, столько понятного лично для каждого, и для всех людей в нашей стране, что картина, по сути, стала символом эпохи. Художник заговорил на языке «понятном всем народам». В дневниках Ильбека Хайрулинова есть запись о том, как впервые эта работа была представлена выставочному зональной сибирской выставке: «Вдруг всеобщее замешательство... молчание, долгое молчание. Никто руки не поднял. «Нет предложений?» – молчат, «предложений нет». Работа на выставку тогда не прошла, как и в последующие годы. А сегодня она находится в Москве, в Дирекции выставок» [2].

Монументальность суровых образов глубоко западает в душу. Картина «Тяжкая весть» эмоционально насыщена, сцена откровенна. Такой же суровой монументальностью отличается и другое его полотно «Враги. 1929 г.» (1977–1979 гг.) – картина с не менее драматической судьбой (рис. 2). Мы можем рассуждать о силе эмоциональной стороны действия цвета. В цвете, вернее, колорите картин, так же, как в почерке, манере класть мазок, мы слышим особенный, очень личный голос художника Хайрулинова. Он утверждает особенности цветового контраста и умение художника использовать его в создании живописного образа, утверждает значение цвета как инструмента художника-драматурга. Сочную, пастозную живопись Хайрулинова, всегда узнаваемую среди работ других художников, отмечают коллеги по цеху, алтайские художники, члены СХ России И.В. Щетинина и А.П. Щетинин: «Искренность пережитого наряду с живописными качествами является основным достоинством его картин» [3, с. 21].

Впервые Хайрулинов последовательно отражает свою работу над колоритом в «Отчёте к диплому» весной 1975 г., когда он работает с материалом для будущей картины «П.А. Федотов» (см. рис. 3, 4). А затем поч-

ти сорок лет очень подробно, год за годом в своих дневниках он отмечает самое важное для себя: идеи-размышления, наброски, рисунки, соотношения тональных масс, цветовое решение, примеры оформления работ, даже названия.

Рис. 2. Художник И.С. Хайрулинов рядом со своим полотном – картиной «Враги. 1929 год». 1977–1979 Х., м. 177х220. ГХМАК. Фото 2013 г.

Замысел и детальная проработка картин приходят задолго до их реального воплощения на холсте: идёт работа мысли над будущими картинами, рождаются образы, приходит конкретное решение. В записных книжках Хайрулинова-студента мы находим первые зачатки мыслей о будущих полотнах. Актуализация живописных средств (а особенности колористического решения – лишь одно из них), посредством которых автор по-разному воплощает художественные образы в картинах, у него не изолирована от других изобразительных средств. Светотеневые отношения, например, он намечает одновременно с первоначальной разметкой рисунка. Они взяты не произвольно, а найдены, выстроены, в рисунке идёт проверка ранее определённых пропорций и тональных отношений, например материалы к работе «Портрет художника В.А. Зотеева» (см рис. 5–7).

Скрытая и открытая тектоническая основа картин, контролируемая автором с этих позиций, приобретает в набросках и эскизах большую убедительность. О важности и значении первого впечатления, выраженного в краткосрочном наброске, лаконично, но беспредельно содержательно, говорит он в статьях «Линией молниеносной» и «Диалог с палитрой». Чтобы понять замысел художника, надо понять его палитру, считает Хайрулинов. Так, мастер поднимает понимание палитры от буквального палитра – «пластинка...; подбор цветов, которыми пользуется художник» [4, с. 970]), к пониманию палитры как метода, факта миропонимания и принятия мира, его воплощения живописцем. «Палитра – это мир художника. На ней находятся правдивые световые и цветовые отношения, созвучные жизни. Жаль, в наше время потеряна роль палитры, живого мазка, самой живо – писи!» [5, с. 205–211].

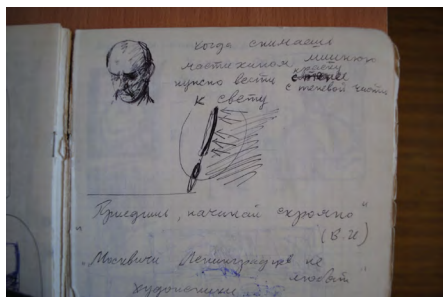
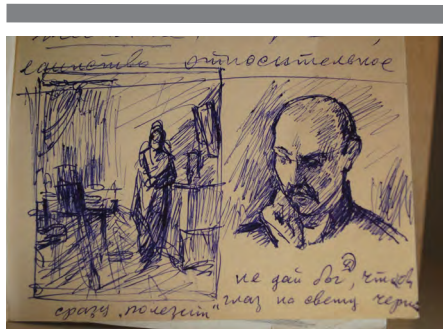

Рис. 3. Работа И.С. Хайрулинова с материалом для будущей картины «П.А. Федотов».

Варианты свето-теневого решения, эскиз к дипломной работе.

Выразительные средства в композиции живописного полотна – линия и цвет – в пространстве (изобразительные возможности, сила мазка, перспектива, форма и содержание, сила и лаконичность образов) и во времени (развитие сюжета, темпо-ритм, временная линия в плоскости картины и за её пределами) уже в подготовительной работе рассматриваются Ильбеком Хайрулиновым комплексно. Размышления художника о палитре, о видении мира, о миссионерстве и подвижническом труде, о самом смысле жизни Художника отражены мастером не только в статьях, но и в живописных работах. В картине «Автопортрет с внучкой» (1995) палитра как герой включена в общий контекст произведения, является одним из основных элементов композиции и наряду с «терновым венцом» из гвоздиков не-

сёт особый, аллегорический смысл (см. рис. 8). Драматический сюжет, выраженный в линиях и красках на плоскости, и драматургия живописного полотна как способ выстраивания картины, её «политика» – продукт, производимый автором и предназначенный зрителю. Это и есть система, в которой уже сама картина далее может выступать как часть, центральное звено, связывающее автора со зрителем.

Произведения искусства не случайно сравнивали и сравнивают с организмом. Как организм представляет собой функциональное единство, замкнутое и исчерпанное в своей форме, так в большей степени настоящее произведение искусства – это единство, в котором всё содержание полно, взаимосвязано и выражено в данных границах: нельзя ничего ни выкинуть, ни прибавить. Высокая идея, техническое совершенство, проникновенность сюжетом! То, что он нашёл ответ, нашёл соратников думам своим, мы понимаем теперь уже – это традиции Русской школы реалистической живописи, и художники, чьё творчество столь любимо им: Василий Суриков, Иван Крамской, Михаил Врубель и продолжающие традицию в советском изобразительном искусстве Аркадий Пластов, Владимир Гаврилов, Владимир Стожаров, Семён Чуйков...

Ведя диалог через время, художник-педагог Ильбек Хайрулинов говорит о проблемах создания картины, обращаясь к молодым художникам: «Нужно поднять престиж картины! Это, прежде всего, должна сделать

*Рис. 4. И.С. Хайрулинов
Эскиз к дипломной работе
«П.А. Федотов».*

*Рис. 5. И.С. Хайрулинов
Портрет художника
В.А. Зотеева.
1977–1979. Х., м. 134x119.
ГХМАК*

Рис. 6. И.С. Хайрулинов
Рисунки, наброски,
описание-размышление
будущего портрета

картина! Роль и значение реалистической школы! Традиции русского реализма... Врагов у картины очень много: начиная от лени автора, равнодушие общества, отсутствие цеховой солидарности среди художников, а порой глухая ненависть... Уход от своей мечты, преобладание практицизма, мечтанства, упоение сомнительными успехами, чванливость, отщепенство. Как бы не оправдывали коммерциализацию среды искусства, ссылаясь на трудности, ...когда художник теряет шаг за шагом духовное начало, искренность, чистоту помыслов... Только сила воли, порождаемая безмерной любовью, преданностью делу помогают многим выстоять» [1].

Быть художником для Ильбека Хайрулинова – призвание и судьба. Кто-то сегодня утверждает, что «картина – умирающий жанр». Не умирает картина и не может умереть. Значение её не исчерпано ещё, поскольку единство личного и общего заложено в человеческой природе, и свобода творчества являет собой свободу проявления художником общественных стремлений. К каким темам обращался Хайрулинов до поступления в институт, это тема отдельного будущего исследования, сейчас же важно внимание того, что для изображения он всегда выбирал человека, его внутренний мир, высокую гражданскую позицию. Этот выбор получил начало ещё в период «самостоятельности», студийной работы, а вызрел и сформировался в годы учёбы в Академии художеств, продолжая совершенствоваться все последующие годы в беспрестанной работе. Дипломная работа Ильбека Хайрулинова – не случайное явление. Он обратился к портрету, личности художника-просветителя П.А. Федотова, этим утвердил для себя

значение живописных и человеческих принципов школы реализма, которой остался верен всю жизнь. «Есть художники, которые формируют не только наши эстетические представления, но и наше отношение к действительности, чей путь в искусстве становится жизненной школой...» – это из его программного послания «О проблемах воспитания молодого художника и работы над дипломным эскизом» [1].

Драматизм в искусстве живописи осмысливается Ильбеком Хайрулиновым как специфическая художественная реакция на действие социально-культурных противоречий, как способ снятия этих противоречий в художественном целом картины. Мир многопланов, и художник, желающий полноценно и реалистично отобразить действительность, должен учитывать и законы построения живописного полотна, и законы коммуникативной среды, ведь его конечная цель – выход на зрителя.

Художник действует в рамках открытой системы, – произведения искусства, – испытывает на себе влияние среды и сам влияет на среду. Собственная жизнь и творчество художника в таком случае не являются просто биографическим фактом, но силой, которую формирует эпоха, и силой, которая формирует саму эпоху. Важно, чтобы поток этих изменений вёл к развитию прогрессивных гуманистических начал. Изучение драматургии известного автора даёт ключи к осознанию места художника и живописного произведения в реальном мире. Драматургия живописных полотен Хайрулинова своеобразна, уникальна и определяется авторским видением и возможностями живописного воплощения. Попытки понять место и судьбу его живописных произведений в алтайском искусстве конца XX – начала XIX в. в совокупности преследуют единую цель понимания драматургических основ произведений Ильбека Хайрулинова как художника российского, художника алтайского.

Рис. 7. Компонка и композиция пространства будущей картины И.С. Хайрулинова «Портрет художника В.А. Зотеева»

Рис. 8. И.С. Хайрулинов
Автопортрет с внучкой. 1995. Х., м. 200х149. ГХМАК

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Хайрулинов И.С. О проблемах воспитания молодого художника и работы над дипломным эскизом // Художественная культура в контексте современности : сборник научных статей / под науч. ред. О.В. Первушиной. Барнаул, 2014.
2. Дневники. Письма. Фотографии. Личный архив И.С. Хайрулинова.
3. Мы из Новоалтайска : альбом / сост. И. Хайрулинов, В. Стволов. Барнаул, 2003.
4. Советский энциклопедический словарь. М., 1981.
5. Хайрулинов И.С. Некоторые аспекты методики преподавания рисунка и живописи в системе классического художественного образования в России // Художественная культура: вызовы современности : сборник научных статей / под науч. ред. О.В. Первушиной. Барнаул, 2015.

BIBLIOGRAPHY

1. Hairulinov I.S. About problems of the education of the young artist and working on a thesis sketch // Artistic culture in the context of modernity: collection of scientific articles / Edited by O. V. Pervushina. Barnaul, 2014.
2. Diaries. Letters. Photos. The personal archive of I. S. Hairulinov.
3. We are from Novoaltaisk : Album / Editors I. Hairulinov, V. Stvolov. Barnaul, 2003.
4. Soviet Encyclopedic Dictionary. M., 1981.
5. Hairulinov I.S. Some aspects of the methods of teaching drawing and painting in the classical art education in Russia // Art culture: challenges of modernity: collection of scientific article / Scientific. edited by O. V. Pervushina. Barnaul, 2015.

УДК 159.928

Д.К. Нуралина, Д.М. Мергалиев (Павлодар, Республика Казахстан)

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СПОСОБНОСТЕЙ

Авторы статьи рассматривают типологию способностей, показатели их проявления. Особое внимание уделяется критериям развития общих познавательных и психомоторных способностей человека.

Ключевые слова: общение, общие способности, интеллектуальные способности, специальные способности, навыки способностей, критерии продуктивности.