

А. П. Никифорова

Магистрант кафедры музыки, декоративно-прикладного искусства и народной художественной культуры, Институт филологии и искусства, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан (Россия)

Научный руководитель: О. В. Киштеева, кандидат культурологии

A. P. Nikiforova

Master's student at the Department of Music, Decorative and Applied Arts and Folk Art Culture, Institute of Philology and Arts, Katanov Khakass State University, Abakan (Russia)

Academic supervisor: O. V. Kishteeva, Candidate of Cultural Studies

e-mail: styra24@mail.ru

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ: АНАЛИЗ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ ТРАДИЦИЙ В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ХАКАСИИ)

Аннотация: в статье анализируются подходы к интерпретации культурного наследия народов России в изобразительном искусстве Хакасии. Выделяются три направления: этнографический реализм, этностиль в графике и неоархаика в живописи. Рассматривается творчество хакасских художников В. А. Тодыкова, В. Ф. Капелько, А. Л. Ултургашева, Г. Н. Сагалакова, Р. И. Субракова. Обосновывается роль визуальных искусств в сохранении этнокультурной идентичности.

Ключевые слова: культурное наследие, изобразительное искусство, живопись, графика, Хакасия, неоархаика, этностиль.

AESTHETIC INTERPRETATION OF CULTURAL HERITAGE OF THE PEOPLES OF RUSSIA IN FINE ARTS: ANALYSIS OF INTERPRETATIONS OF TRADITIONS IN PAINTING AND GRAPHICS (ON THE MATERIAL OF KHAKASSIA)

Abstract: the article analyzes approaches to interpreting the cultural heritage of the peoples of Russia in the fine arts of Khakassia. Three main directions are identified: ethnographic realism, ethnic style in graphics, and neo-archaica in painting. The works of Khakassian artists V. A. Todykov, V. F. Kapelko, A. L. Ulturgashev, G. N. Sagalakov, and R. I. Subrakov are examined. The role of visual arts in preserving ethnic cultural identity is substantiated.

Keywords: cultural heritage, fine arts, painting, graphics, Khakassia, neo-archaica, ethnic style.

Проблема эстетического осмысления культурного наследия народов России приобретает особую актуальность в условиях глобализации, когда возникает необходимость сохранения этнокультурной идентичности через художественные практики. Изобразительное искусство - живопись и графика - выступает одним из наиболее действенных инструментов такого осмысления, поскольку визуальный образ способен транслировать традиционные смыслы языком, доступным и понятным современному зрителю.

Хакасия представляет собой уникальный материал для исследования этой проблемы. Территория республики - «музей под открытым небом»: тысячи петроглифов, каменных изваяний, курганных комплексов, наследие окунёвской, тагарской и тюркских культур формируют мощный визуальный код, к которому обращаются художники. Одновременно живая традиция хакасского героического эпоса (*алыптых ныхмах*), шаманских практик, декоративно-прикладного искусства создаёт богатую содержательную основу для художественного осмысления.

Анализ творчества хакасских художников XX-XXI веков позволяет выделить три основных подхода к интерпретации культурного наследия в живописи и графике: этнографический реализм, этностиль и неоархаизм.

Этнографический реализм: документирование традиций

Ранний этап развития профессионального изобразительного искусства Хакасии (1920-1960-е годы) характеризуется этнографическим подходом к культурному наследию. Художники фиксировали внешний облик народа, традиционный быт, национальный костюм, обычаи - как непосредственную данность, без стилизации или мифологизации.

Предтечей этого направления можно считать В. И. Сурикова, который в 1890-е годы совершил две поездки в Хакасию, создав серию этюдов и акварелей с изображением хакасов: «Типы минусинских татар», «Голова хакаса», «Шаман», «Всадник в степи». Суриков не просто документировал этнографические типы - он стремился передать стихийную силу и самобытность, заключённые в этих людях. Художник тщательно изучал и зарисовывал в Мартыновском музее национальные украшения, колорит костюма, расшитого геометрическими узорами, старинное оружие [3, с. 56].

Михаил Бурнаков (1924-2002), один из первых профессиональных хакасских художников, создал галерею портретов земляков: строгих старух, застенчивых девочек, молодых и пожилых хакасок. Его живопись отмечена лирическим отношением к людям, стремлением запечатлеть национальный характер через портретный жанр. С его именем искусствоведы связывают шаги формирования современного хакаского изобразительного искусства [3, с. 48].

Андрей Топоев (1925-1997) работал в станковой живописи и книжной графике, иллюстрируя народные сказки и сказания: «Алтын арчол», «Мальчик в бочке», «Сказание о храбром Айдолае». В его творчестве история и современность соседствуют с обычаями народа и его традиционным бытом. Топоев стал одним из первых книжных графиков Хакасии, который связал иллюстрацию с содержанием произведения [2, с. 84].

Этнографический подход заключается в непосредственном, документальном изображении элементов культурного наследия: национального костюма, жилища, орудий труда, обрядов. Художник выступает свидетелем и фиксатором, а не интерпретатором.

Этностиль в графике: стилизация традиционных мотивов.

В 1960-1980-е годы в хакасской графике формируется направление, получившее название «этностиль». Его основоположником стал Владимир Тодыков (1938-1994) - художник, книжный иллюстратор, художественный редактор Хакаского книжного издательства. Творческая задача иллюстрирования серий «Сказки и предания хакасов», «Героический эпос хакасов» решалась им техникой чёрно-белой графики - тушь, перо. По выражению самого Тодыкова: «Каждый штрих - мысль» [4, с. 22].

В 1968 году вышла книга с текстом эпоса «Алтын-Арыг» и иллюстрациями Тодыкова. Впервые художник выступил создателем единого художественного образа книги - от переплёта до шмуцтитлов и концовок. Искусствоведы называли Тодыкова «возбудителем громадного течения

этностиля в искусстве, кумиром целой школы, генетически поднявшим огромный пласт традиций от древних наскальных рисунков до народной графики» [4, с. 28].

Сущность этностиля заключается в стилизации: художник не копирует древние мотивы, а перерабатывает их в собственный графический язык. Линия, ритм, композиция заимствуются из петроглифов, орнаментов, наскальных изображений, но подчиняются индивидуальной художественной системе автора. В иллюстрациях Тодыкова герои эпоса - богатыри (алыпы), их верные кони, прекрасные девы - изображены на фоне степного пейзажа с курганами и каменными изваяниями, что создаёт неразрывную связь между мифологическим сюжетом и археологическим ландшафтом Хакасии [1, с. 8].

Продолжателем этой традиции стал Ричард Субраков (1941-2018), работавший в технике тушь-перо. Его графические листы посвящены героям хакасского эпоса: мощные, суровые фигуры людей на фоне хакасских гор и степей с каменными изваяниями. Субраков редко изображает весёлые лица - его герои высвечены в момент высокого духовного подъёма, с суровым спокойствием принимающие ответственность за судьбы народа [4, с. 96].

Неоархаика в живописи: концептуальное переосмысление.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов в сибирском искусстве возникает направление «сибирская неоархаика» (также «сибирский стиль», «этноархаика»). Художники обращаются к мифологической традиции, древним артефактам, шаманизму - не для стилизации, а для создания собственного знаково-символического языка. В Хакасии представителями этого направления стали В. Ф. Капелько, А. Л. Ултургашев, А. В. Доможаков, В. Н. Кызласов, Г. Н. Сагалаков [3, с. 152].

Ключевой фигурой стал Владимир Капелько (1937-2000) - художник и археолог, изобретший метод эстампажного копирования наскальных рисунков на микалентную бумагу. «Петроглифы — это в первую очередь произведения изобразительного искусства, - писал Капелько. - Я попытался их копировать - не для науки, а просто любя и уважая труд художников всех времён и народов». Его живописные работы - «Тагарские курганы», «Камни памяти», «Черногорские пасторали» - связаны с этнической культурой народов Саяно-Алтая. В реках он видел женские образы, горы принимали облик богатыря - персонификация, характерная для древнего искусства, использовалась как осознанный художественный приём [3, с. 168].

Алексей Ултургашев (1955-2020) - живописец, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия - развивал стиль «археоарт». В его творчестве получили развитие темы шаманизма, хакасской мифологии, требовавшие не только владения техникой живописи, но и глубоких знаний истории, фольклора и философии. Самые распространённые элементы образной структуры его произведений - архаические солярные и тюркские символы, формирующие «картины-ощущения», «картины-представления». Соединяя «героические» сюжеты с пейзажными мотивами, Ултургашев стремился к синтезу земного и мифического: «Лето. Играющие духи», «Полёт шамана над степью», «Хакасия» [3, с. 184].

Георгий Сагалаков (род. 1955) работает на стыке этноархаки и реалистической живописи. В его картинах «Священная корова», «Мировая гора», «Связь времен» (1990-е) прослеживается стилизация древнего наскального искусства. В произведении «Царица древней Сибири» (2018) образ богини-матери окупёвской археологической культуры сакрализован: женщина-богиня представлена в ипостаси царицы - мифической хакасской богини Умай (Ымай). Сагалаков ставит задачу «через изобразительный язык далёких предков, не нарушая его, а внося своё видение, возродить и донести до людей утраченные духовные ценности» [3, с. 204].

Три выделенных подхода не столько сменяют друг друга хронологически, сколько сосуществуют и взаимодействуют. Этнографический реализм сохраняется в портретном и пейзажном жанрах; этностиль продолжает развиваться в книжной и печатной графике; неоархаика проявляется прежде всего в станковой живописи.

Различие между подходами заключается в степени и характере преобразования исходного культурного материала. Этнографический реализм фиксирует наследие как данность - предмет, костюм, обряд изображаются такими, какие они есть. Этностиль стилизует - художник перерабатывает традиционные мотивы в собственный графический язык, сохраняя их узнаваемость. Неоархаика концептуально переосмысляет - древний образ становится знаком, символом, включённым в новую художественную систему, где прошлое и настоящее существуют одновременно.

Все три подхода выполняют важную функцию сохранения и популяризации культурного наследия. Однако наиболее эффективным в условиях глобализации представляется неоархаический подход, поскольку он не просто фиксирует или стилизует традицию, но делает её живым элементом современного искусства, доступного и понятного широкой аудитории. Произведения Ултургашева, Сагалакова не требуют от зрителя специального знания хакасской мифологии - их визуальный язык универсален и в то же время укоренён в местной традиции.

Заключение

Анализ интерпретаций культурного наследия в живописи и графике Хакасии показал, что хакасские художники прошли путь от документального фиксирования этнографических реалий к глубокому концептуальному переосмыслению древних образов. Если этнографический подход сохраняет традицию через её запечатление, а этностиль - через стилизацию, то неоархаика обеспечивает подлинное эстетическое осмысление наследия, превращая древние образы в живой язык современного искусства.

Визуальные искусства - живопись и графика - таким образом, играют важнейшую роль в сохранении этнокультурной идентичности народов России: они не только фиксируют и передают культурное наследие, но и делают его актуальным, включённым в современный художественный диалог.

Список литературы

1. Кидиекова. И. К. Графика Хакасии [альбом] / И. К. Кидиекова ; Хакас. науч.-исслед. Ин-т яз., лит. и истории. - Абакан : Изд-во Хакас. гос. Ун-та им. Н. Ф. Катанова, 1999. - 14 с., [24] л. ил. - ISBN 5-7810-0081-X. - Текст: непосредственный.
2. Кызласов. А. С. Писатели и художники Хакасии: пособие для учителей, учащихся / А. С. Кызласов, В. Н. Тугужекова. - Абакан: Хакас. кн. Изд-во, 1997. - 126, [1] с. - ISBN 5-7479-0562-7. - Текст: непосредственный.
3. Чебодаева. М. П. Живопись Хакасии [альбом-каталог] / М. П. Чебодаева. - Санкт-Петербург: Анкор: Прогресс, 2008. - 238, [1] с. - ISBN 5-85871-219-3. - Текст: непосредственный.
4. Чебодаева. М. П. Графика Хакасии [альбом-каталог] / М. П. Чебодаева. - Санкт-Петербург: Прогресс, 2013. - 164 с. - Текст: непосредственный.
5. Козлитина, Е. В. Произведения хакасских художников в коллекции НХМ / Е. В. Козлитина // Новокузнецкий художественный музей [сайт]. - URL: <https://artkuznetsk.ru/proizvedeniya-hakasskih-hudozhnikov/> (дата обращения: 12.09.2026). - Текст: электронный.