

DOI 10.58351/2949-2041.2024.17.12.020

Татевосян Ашот Генрикович,
Профессор кафедры искусств и дизайна Мурманского Арктического Университета
Член-корреспондент Российской Академии Художеств
Член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук
Ashot Tatevosyan,
Professor, Department of Art and Design, Murmansk Arctic University
Corresponding member of the Russian Academy of Fine Arts
Corresponding member of the Russian Academy of Natural Sciences

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ ЗАПОЛЯРЬЯ NATURAL MOTIFS AND ETHNIC THE COLOR PALETTE OF CONTEMPORARY ARCTIC ARTISTS

Аннотация: в данной статье рассмотрено творчество художников Кольского Заполярья. Несмотря на суровые природно-климатические условия и скудность цветовой палитры, природа северного края смогла привлечь к себе пытливые взгляды живописцев. Художники смогли воплотить в своих полотнах не только необычную красоту Заполярья, но и быт, духовное начало и даже мифологию коренных народов. При этом, анализируя творчество художников, можно увидеть, что здесь природа и человек неразделимы, они связаны воедино. Это отражает реальную жизнь Севера: традиционное ремесло, устное народное творчество, поверья местных народов тесно переплетаются с полярными ночами, долгими зимами и ожиданием солнца. В связи с этим творчество художников Кольского Заполярья представляет собой как научный, так и практический интерес – автор настоящей статьи анализирует, какие образы стали ведущими у художников, чем они вдохновлялись, в каких жанрах писали и какие техники использовали.

Abstract: in this article the creativity of artists of the Kola Polar Region is considered. Despite the severe climatic conditions and the scarcity of colour palette, the nature of the northern region was able to attract the inquisitive eyes of painters. The artists were able to embody on their canvases not only the unusual beauty of the Arctic Circle, but also the everyday life, spirituality and even mythology of indigenous peoples. At the same time, analyzing the work of artists, one can see that here nature and man are inseparable, they are linked together. This reflects the real life of the North: traditional crafts, oral folk art, beliefs of local peoples are closely intertwined with polar nights, long winters and waiting for the sun. In this regard, the work of artists of the Kola Polar Region is of both scientific and practical interest – the author of this article analyses what images became the leading ones of the artists, what they were inspired by, in what genres they painted and what techniques they used.

Ключевые слова: Кольское Заполярье, природа Севера, живопись Заполярья, северные художники, бытовой жанр.

Keywords: Kola Polar Region, nature of the North, painting of the Polar Region, northern artists, domestic genre.

Искусство, родившееся на территории проживания малых народов, всегда отличается этнической спецификой и мотивами местной природы. Примером тому служат работы современных художников Кольского Заполярья.

Территория Кольского Заполярья – это суровый край, отличающийся сложными климатическими условиями, скудной растительностью и полярными ночами, которые могут длиться до шести месяцев. Бескрайние снежные поля сливаются с небом, и неподготовленному к северным пейзажам взгляду может казаться, что для живописи природа чрезвычайно бедна. Однако, северные художники в своем творчестве воплощают поистине изумительные виды региона, что не оставляет сомнения, что край этот действительно является полем для развития изобразительного искусства.

Не только удивительная природа, но и вклад этнической специфики важен в современном изобразительном искусстве данного региона. Традиционная культура, особенный уклад жизни местных народов (саамы, ненцы и др.) также наложили свой отпечаток на творения северных художников. Как пишут Л.М. Мосолова и др., именно художник «отражает существующие в культуре его народа и его эпохи взгляды и установки...» [4, с.111]. Живопись способна отразить не только природные особенности, но и самобытность культуры местных народов, и, как считает К.В. Сандина, даже воплотить человеческий дух [7, с.201-207].

Как считает Л.С. Вагинова, особенностями становления художественной культуры народов Заполярья явилось:

- сочетание различных этнических традиций и современных новаций, интегрирование этнических и интернационалистских ценностей;
- развертывание профессиональных и самодеятельных видов творчества;
- трансформация изустных культур автохтонов в письменные;
- в современный период – переход от фольклорно-мифологического мышления к новому уровню рационалистического (реалистического) художественного сознания, освоение искусства слова, музыки, театра, живописи, кино, различных видов и жанров [2].

К.В. Сандина отмечает, что современные художники Кольского Заполярья работают преимущественно в трех жанрах: бытовой, природный пейзаж и ведута [7].

Первым художником, который раскрыл на своих полотнах красоту Русского Севера, став известным северным художником не только в России, но и других странах, был А. Борисов. Еще в конце XIX в. он впервые отправился в арктическую экспедицию по Белому и Баренцеву морям под руководством С.Ю. Витте в качестве рисовальщика. В этой экспедиции ему удалось создать ряд этюдов, один из которых стал основой для картины «Среди льдов», которую затем приобрела Академия художеств [1, с.5-10] (рис. 1).

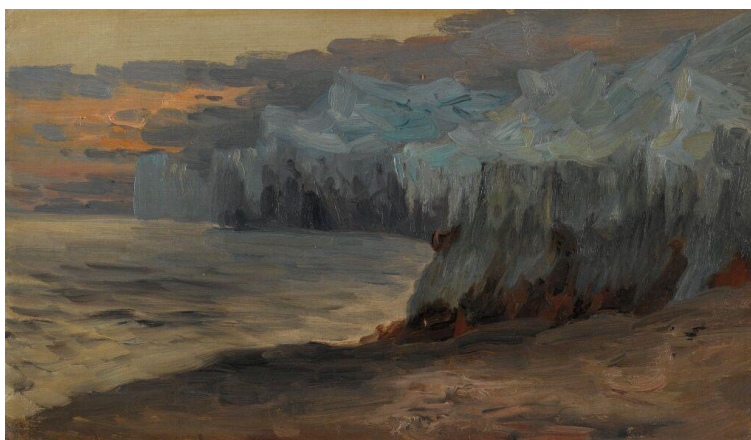

Рис.1. Среди льдов. А. Борисов. 1896. Третьяковская галерея [3].

Путешествуя в суровых арктических условиях, он научился рисовать «на снегу», будучи лишенным каких-либо удобств. Так была создана картина «Залив Пекина на берегу Карского моря. Новая Земля» в 1901 г. Художнику удавалось передавать оттенки, казалось бы, монохромного пейзажа. Небо на ней изображено ярко-голубым с невероятно золотой зарей. Небо и снежные покровы для него не сливались, как для обычных людей, которые приезжали на север, он видел их контраст, что получило отражение в картине.

Работы А. Борисова получили международную огласку, первая зарубежная экспозиция была организована в Вене по приглашению местных художников. Затем он объехал много городов по Европе с выставками: Прага, Берлин, Гамбург, Кельн и т.д., где его называли «русским Нансеном» (норвежский полярный исследователь) [1, с.15-20]. В Париже он был удостоен орденом Почетного легиона, а в Норвегии и Швеции – орденом Святого Олафа, который ему вручил сам Нансен. В 1908 г. он прибыл в США, где его встретил сам президент Рузвельт. За рубежом также издавались альбомы и каталоги с работами А. Борисова.

На сегодняшний день одним из самых выдающихся художников Кольского Заполярья является В. Бубенцов (заслуженный художник России, член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАТ ЮНЕСКО).

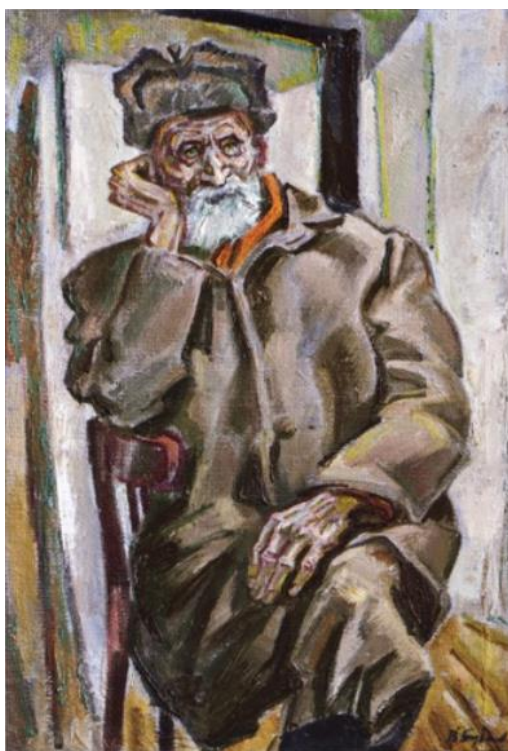
В. Бубенцов, начавший карьеру в советский период, продолжил традиции А. Борисова и других художников Кольского Заполярья, создавая свои произведения, олицетворяющие силу северной красоты. Как пишет Л.М. Мосолова, ему удалось осмыслить творчество своих предшественников и, при этом, умело интегрировать в обобщенный опыт свое видение северного пейзажа [5, с.8-10].

В своем творчестве В. Бубенцов использует различные техники и мотивы, при этом доминирующий жанр – это пейзаж (морской и городской – ведута). Север и его природа, народ, проживающий здесь, составляют центральную тематику его произведений. По его словам, «задача художников заключается в том, чтобы раскрыть всю прелесть Севера» [5, с.15].

Примечательной чертой пейзажей В. Бубенцова является его панорамное видение, что позволяет отображать в картинах общие виды, обстановку в целом. У зрителя создается впечатление, как будто перед ним предстает вид (города или природы) сверху.

Говоря об этнокультурной специфике творчества художника, стоит отметить, что им были написаны портреты рыбаков, поморов, простых жителей Кольского Заполярья (в бытовом жанре), а также пейзажи местных деревень с традиционными избами. Ярким примером является портрет «Старый помор» (рис. 2.).

На данном портрете можно увидеть пожилого местного жителя. Его внешность нельзя назвать выдающейся или примечательной, что соответствует бытовому жанру. Через этот и другие портреты местного населения можно увидеть, как просто жили поморы: в скромных жилищах, в обычной одежде и т.д. Также художником в своем творчестве воспевался тяжелый труд моряков, он писал и их портреты.

**Рис. 2. Старый помор. В. Бубенцов. 1997.
Мурманский областной краеведческий музей [5].**

В картине «Солнечный день» (рис. 3) В. Бубенцову удалось передать колорит северной зимы. Скудность цветовой палитры здесь совсем не ощущается, благодаря не только редкому солнцу, но и умению автора передать малейшие тонкости оттенков северной природы.

**Рис.3. Солнечный день. В. Бубенцов. 2009.
Мурманский областной краеведческий музей [5].**

Яркие краски его пейзажей идут вразрез со всеобщим представлением о северной природе как мрачной и тоскливой. Необыкновенно выразительные, динамичные, они позволяют увидеть зрителю другой Север – красивый, живой, с духовно наполненными, эмоционально развитыми местными жителями.

Удивительным можно назвать творчество другого живописца Кольского Заполярья – А.А. Сергиенко. Известный художник-авангардист экспериментирует с цветом, формой и жанрами, что позволяет на его полотнах увидеть портреты саамов, бескрайние снежные миры, полярное сияние и многое другое, открывающее мир особой вселенной – Кольского Заполярья. Как и другие северные художники, А.А. Сергиенко видит край насыщенным красками, населенным удивительными людьми. Более того, в его картинах зачастую сложно отделить человека от природы, эти две стихии взаимопроникают друг в друга, составляя единое пространство.

В сборнике его репродукций «Саамские акварели» [8] можно встретить работу «Рождение рыбака» (рис. 4).

Рис.4. Рождение рыбака. А.А. Сергиенко. 1986г [8].

На этой картинке отчетливо прослеживаются черты лица представителей саамского народа – матери и ее новорожденного сына. Окруженные рыболовецкими сетями, на берегу моря, они мирно спят под небом, раскрашенным полярным сиянием. Это сияние пронизывает персонажей, и становится трудно отличить, где заканчиваются фигуры людей, а где начинается природа. Художнику удалось отобразить тесную взаимосвязь важнейшего для саамов рыболовецкого труда, окружающую природу и сам народ саамов. Подобные мотивы пронизывают большую часть его творчества, в серии картин, посвященных жизни саамов.

Более того, художнику удалось вплести в этот «мир» и устное народное творчество, мифологии саамов. В картине «Саам, несущий русалочку» можно увидеть не только персонажей, угадываемых из названия, но и удивительное лицо саама, которое представляет собой, вероятно, смену полярного дня и ночи (рис. 5).

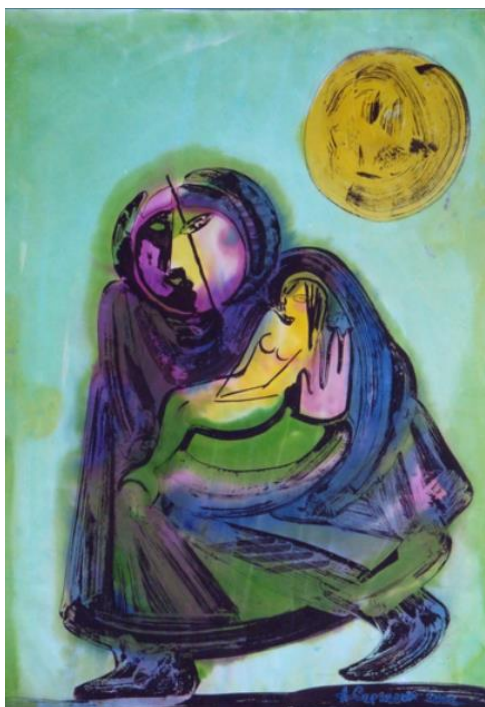

Рис.5. Саам, несущий русалочку. А.А. Сергиенко. 2002 [8].

Саам настолько бережно относится к русалке, что может говорить о том, как этот народ относится к своей культуре, и насколько им важно ее сберечь.

Автор настоящей статьи, а также еще один художник, воспевающий красоту Кольского Заполярья, – это А. Татевосян. Он смог по-настоящему оценить невероятный потенциал местного природного колорита (рис. 6).

Рисунок 6 – Розовый закат. А. Татевосян. 2024.

Отличием работ А. Татевосяна является то, что ему удалось также передать северный пейзаж с помощью графики (рис. 7). С одной стороны, другие художники все время находились в поиске разнообразия северной палитры, но данная техника показывает, что и без цвета красота Севера может быть удивительным образом передана. Монохромная, скромная, но запоминающаяся, оставляющая сильное впечатление.

Период творчества А. Татевосяна, посвященный природе Кольского Заполярья, начался с февраля 2022 г. и продолжается по сегодняшний день параллельно с ведением архитектурной и преподавательской деятельности.

**Рисунок 7 – Вот и зима. А. Татевосян. 2022.
Мурманский областной художественный музей.**

Таким образом, на территории Кольского Заполярья сформировались различные формы взаимодействия этнических культур, природы и традиционного ремесла, что позволило развивать современное изобразительное искусство, в т.ч. живопись. Этническое своеобразие края повлияло на искусство не меньше, чем природные и климатические особенности.

Северные художники, работая в разных жанрах, смогли передать величие природы и аутентичную культуру местных народов в тесной взаимосвязи. Их творчество не только притягивает взгляды, но и заставляет задумываться о духовных ценностях, бережно хранимых жителями Кольского Заполярья.

Список литературы:

1. Бурлаков Ю., Боярский П. Первый живописец Арктики. Александр Алексеевич Борисов. – М.: Паулсен, 2017. – 31 с.
2. Вагинова Л.С. Художественная культура Кольского Заполярья: историческая типология. Дисс. д-ра культурологических наук: 24.00.01. – СПб., 2004. – 387 с.
3. Виртуальная галерея. Александр Борисов // Третьяковская галерея. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/20385> (Дата обращения: 10.11.2024)
4. Культурные индустрии Кольского Севера в контексте современной государственной культурной политики России: коллективная монография / под общ. ред. Л.М. Мосоловой. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 179 с.
5. Мосолова Л.М. Виталий Бубенцов – художник Русского Севера. Мурманск: Книжное изд-во, 2009. – 80 с.

6. Мельникова Ю. Мурманский художник Виталий Бубенцов: выставка «Мой Север» // DAILY. – URL: <http://murmanout.ru/daily/post/1009> (дата обращения: 03.11.2024).
7. Сандина К.В. Образы Кольского Заполярья в зеркале современного изобразительного искусства // Культурные индустрии в контексте устойчивого развития Евразийского Севера. – Мурманск, 2021. – С. 201-207.
8. Сергиенко А.А. Саамские акварели. – URL: http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/SergienkoAA/SergienkoAA_Saamskie-akvareli (дата обращения: 03.11.2024).

References:

1. Burlakov Y., Boyarsky P. The First Painter of the Arctic. Alexander Alekseevich Borisov. – Moscow: Paulsen, 2017. – 31с.
2. Vaginova L.S. Artistic culture of the Kola Polar Region: historical typology. Dissertation. dr. of culturological sciences: 24.00.01. – St. Petersburg, 2004. – 387 с.
3. Virtual gallery. Alexander Borisov // Tretyakov Gallery. – URL: <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/20385> (Date of address: 10.11.2024).
4. Cultural industries of the Kola North in the context of modern state cultural policy of Russia: collective monograph / edited by L.M. Mosolova. – SPb.: Publishing house of the Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen, 2014. – 179 с.
5. Mosolova L.M. Vitaly Bubentsov – artist of the Russian North. Murmansk: Book Publishing House, 2009. – 80 с.
6. Melnikova Y. Murmansk artist Vitaly Bubentsov: exhibition ‘My North’ // DAILY. – URL: <http://murmanout.ru/daily/post/1009> (date of address: 03.11.2024).
7. Sandina K.V. Images of the Kola North in the mirror of modern fine arts // Cultural industries in the context of sustainable development of the Eurasian North. – Murmansk, 2021. – С. 201-207.
8. Sergienko A.A. Sami watercolours. – URL: http://kolanord.ru/html_public/col_avtory/SergienkoAA/SergienkoAA_Saamskie-akvareli (date of address: 03.11.2024).

