Т.К. Симанженкова

*кандидат философских наук, доцент,
заведующий кафедрой дизайна Института архитектуры и дизайна
Сибирского федерального университета
sima4164@mail.ru*

Т.Ю. Серикова

*кандидат искусствоведения,
доцент кафедры дизайна Института архитектуры и дизайна
Сибирского федерального университета
serikova_72@mail.ru*

ГЕНИЙ МЕСТА: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗА РОДНОГО КРАЯ В ЖИВОПИСИ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА А.М. ЗНАКА, А.В. КАЗАНСКОГО И А.Н. ОСИПОВА)

Творческая и человеческая судьба А.М. Знака, А.В. Казанского и А.Н. Осипова была неразрывно связана с местом, где они выросли и куда вернулись, получив образование в столичных вузах. Живописные работы представленных мастеров, посвященные наиболее значимым событиям, жителям и природным особенностям Сибири, Бурятии и Якутии, являются репрезентациями образа родного края. Художники внесли существенный вклад в развитие изобразительного искусства своего региона и проявили себя как педагоги. Кроме того, каждый из них удостоен высших профессиональных наград и званий. В центре внимания данного исследования находится ход формирования художественно-образного содержания произведения, посвященного дорогой для живописцев земле и её людям. Также проявлен интерес к процессу коммуникации. Следует отметить, что творчество А.М. Знака, А.В. Казанского и А.Н. Осипова изучалось в контексте усиления региональной составляющей в культуре во второй половине XX века. В статье использовались исследовательские методы искусствоведения и культурологии, направленные на анализ живописи как культурного феномена.

Ключевые слова: Сибирь, Бурятия, Республика Саха (Якутия), живописное произведение, художественный образ, репрезентация

Creative and human fate of A.M. Sign, A.V. Kazan and A.N. Osipova was inextricably linked with the place where they grew up and where they returned, having received education in the capital's universities. The paintings of the masters presented, dedicated to the most significant events, residents and natural features of Siberia, Buryatia and Yakutia, are representations of the image of the native land. Artists made a significant contribution to the development of the fine arts of their region and proved to be teachers. In addition, each of them was awarded the highest professional awards and titles. The focus of this study is on the formation of the artistic-figurative content of a work dedicated to the land dear to painters and its people. Interest has also been shown in the communication process. It should be noted that the work of A.M. Sign, A.V. Kazanky and A.N. Osipov was studied in the context of strengthening the regional component in culture in the second half of the 20th century. The article used research methods of art history and cultural studies aimed at analyzing painting as a cultural phenomenon.

Keywords: Siberia, Buryatia, Republic of Sakha (Yakutia), painting, artistic image, representation

Ставшее популярным в настоящее время древнеримское выражение *genius loci*, означает «дух-покровитель места»¹. Это выражение вошло в обиход британских писателей-романтиков в XVIII веке, а в изобразительном искусстве его было принято относить к пейзажу. На фресках домашних святилищ в Древнем Риме этот дух изображался в виде змеи, ползущей к алтарю, возле которого некий человек совершает соответствующий обряд. У Пётра Вайля в книге «Гений места» [Вайль, 2006, с. 1] сказано: «Связь человека с местом его обитания – загадочна, но очевидна».

Т.К. Симанженкова, Т.Ю. Серикова *Гений места: репрезентация образа родного края в живописи (на примере творчества А.М. Знака, А.В. Казанского и А.Н. Осипова)*

Каждый из представленных в работе художников создал свой неповторимый образ родного края, в котором неразрывно сплелись как субъективное авторское, так и объективное, обусловленное временем типическое понимание данной темы.

Для современного изобразительного искусства характерно отсутствие единой системы оценивания создаваемых художниками произведений. Невозможно однозначно сказать про картину или скульптуру «хорошо» это или «плохо», «гениально» или «безобразно». Порой эти два полюса не только соприкасаются, но и смешиваются. Бесспорно, что любовь к Родине и желание выразить это доступными человеку средствами является одним из лучших качеств личности. Художнику, как никому другому, дана возможность сделать это доступными ему в силу таланта средствами.

Воплощенная художником новая реальность в произведении искусства создается на основе внутренней, авторской реальности, которая состоит из впечатлений от реальности объективной, наблюдаемой им в окружающем мире. Наиболее полно понять и почувствовать природу и жизнь вокруг себя художник может, если он относится к этой реальности с особой теплотой и нежностью, как сын к матери, которая его родила, вырастила и воспитала. Изучая произведения, посвященные родной для автора земле и её людям, возможно более полно и разносторонне изучить процесс формирования художественно-образного содержания произведения, посвященного родной для автора земле и её людям. В сегодняшней художественной ситуации это стало весьма актуально, поскольку позволит определить границы художественности и значение творчества в жизни человека.

Для человека, погруженного в изобразительное искусство, главные точки приложения и проявления интеллектуальных и творческих сил находятся в том месте, где он может проявить себя как художник: создавать живописные или иные художественные произведения. Древние славяне называют таких людей «люди богини Тары»², покровительницы лесов, рек и природы вокруг нас. Эти люди – плоть от плоти своей земли, потому они не могут покинуть ее, а в случае разлуки гибнут.

Представление художника о том месте, где живет, и образ которого он воплощает в своих произведениях, исключительно личностно, субъективно. Эта субъективность многослойна: она делится на время, место, выбор объекта и его состояния и определение средств художественного воплощения.

Природа красноярского края нашла свое воплощение в произведениях многих выдающихся художников, живших и творивших в Красноярске. Среди них следует отметить академика РАХ Бориса Яковлевича Ряузова³, пейзажные работы которого отличает наличие философского, духовного начала и неповторимый «ряузовский», голубовато-зеленоватый колорит. Для смелого экспериментатора и бесстрашного новатора Андрея Геннадиевича Поздеева улицы города были первой мастерской. Андрей Поздеев не мог жить нигде, кроме Красноярска и считал, что художник, который уезжает из родных мест в поисках творческого вдохновения, не художник, а путешественник⁴. Поздеев помимо городских пейзажей создал серию картин «Калтат», посвященную заповеднику «Красноярские Столбы». Народный художник РСФСР Тойво Васильевич Ряннель⁵ посвятил свое творчество живописным местам рек Енисея и Бирюсы, предгорьям Саян. Каждый из этих мастеров внес значительный вклад в изобразительное искусство России и по-своему олицетворял понятие «гений места».

Природа и люди Бурятии нашли свое отражение в художественном творчестве многих замечательных и прославленных художников. Среди прочих следует отметить отца и сына Бальжиниму⁶ и Зорикто Доржиевых⁷, а также известного сегодня всему миру Дашиниму

² Тара – богиня славянской мифологии [Грушко, Медведев, 1996].

³ Ряузов Борис Яковлевич (1919 - 1994) – академик РАХ, народный художник России.

⁴ Поздеев Андрей Геннадиевич (1926 – 1998) – российский и советский художник. Член СХ СССР (с 1961 года).

⁵ Ряннель Тойво Васильевич (1921 - 2012) – советский художник и поэт финского происхождения, народный художник РСФСР, почётный член Российской академии художеств.

⁶ Бальжинима Доржиев (род. 1950) – Заслуженный художник Российской Федерации (2005), Народный художник Республики Бурятия.

⁷ Зорикто Доржиев (род. 1976) – российский бурятский художник, Заслуженный художник Бурятии.

T.K. Simanzhenkova, T.Yu. Serikova *The genius of the place: a representation of the image of the native land in painting (on the example of the work of A.M. Znak, A.V. Kazansky ...)*

Намдакова⁸ и поэтичного Шираб-Жамсо Раднаева⁹. Необыкновенно талантливую, творившую на грани реальности и мифа, Аллу Цыбикову¹⁰, а также друга Александра Казанского Даши-Ниму Дугарова¹¹. Александр Казанский среди этих выдающихся мастеров и патриотов Бурятии выделяется своим неповторимым творческим почерком. Произведения Александра Владимировича легко узнаваемы среди работ других бурятских живописцев. Картинам мастера свойственна мощная энергетика, скрытая в пейзажах и портретах, а также они необыкновенно, благородно красивы.

Живопись Афанасия Николаевича Осипова отличается от произведений других художников Якутии не менее талантливых и заслуженных тем, что он воспринимал суровые природные условия родной Якутии очень поэтично и с большой сыновней теплотой. Осипов творил в сообществе таких мастеров, как портретист Семён Александров¹², пейзажисты Евграф Крылов¹³, Михаил Лукин¹⁴, Афанасий Собакин¹⁵. Все они внесли в художественное наследие республики свое понимание и восприятие родной земли и её жителей. Афанасий Осипов все же смог стать одним из ведущих мастеров и исключительно по-своему воплощать живописными средствами на протяжении многих десятилетий тему родной Якутии, которой был глубоко предан. В творчестве Осипова различные тематические линии (история, фольклор, природа, труд, искусство) обладают внутренним единством и переплетаются между собой.

Выбор художников для этой работы определен пристрастиями автора. Природа и люди Красноярского края, Бурятии или Якутии в произведениях художников их писавших не схожи между собой, у каждого мастера свое особое, субъективное видение объективной реальности. При этом следует заметить, что биографии представленных художников неразрывно связаны с историей родной земли. Если художнику удалось сформировать в себе особое чувство места, где он родился и вырос, плодотворно творчески работал, то в образном содержании его произведений, посвященных родной земле, возникает новая реальность, которая способна отразить чувственный опыт автора и дух его родины. Данная работа является попыткой эту реальность уловить и передать словами, вербализировать, по возможности не потеряв ту духовную реальность, которую смогли создать Анатолий Знак, Александр Казанский и Афанасий Осипов в своих работах, посвященных своей драгоценной Родине.

Творческое взросление и начало активной работы А.М. Знака, А.В. Казанского и А.Н. Осипова приходится на начало 60-х годов XX века. Этот период считается временем активного формирования национальных художественных школ. Именно в этот момент в творчестве многих молодых художников появляются разнообразные мотивы и темы, складываются индивидуальные живописные манеры, художники находят новые пластические решения. В культурную жизнь регионов вливается целая плеяда молодых живописцев, возвратившихся на родину после окончания столичных художественных заведений. Это дало мощный толчок развитию регионального искусства и послужило причиной его расцвета. Художники, творчество которых будет рассмотрено далее, в полной мере отвечают этой тенденции.

Различные проявления реализма в изобразительном искусстве олицетворяет собой творчество представленных в работе живописцев. А.М. Знак, опираясь на эстетические принципы «школы Моисеенко»¹⁶, создал свой неповторимый, остро эмоциональный стиль. Работы А.В. Казанского

⁸ Дашинима Намдаков (род. 1967) – российский скульптор, художник-график, ювелир и дизайнер. Член Союза художников России.

⁹ Шираб-Жамсо Раднаев (род. 1958) – заслуженный художник Бурятии, член Союза художников России (1996).

¹⁰ Алла (Альбина) Цыбикова (1951–1998) – бурятская художница, Заслуженный художник Российской Федерации (1999), Заслуженный художник Бурятии (1985).

¹¹ Даши-Нима Дугаров (1933–2001) – советский и российский живописец. Народный художник РСФСР (1982), член-корреспондент Российской академии художеств (2001).

¹² Семен Лаврентьевич Александров (1918–1986) художник-живописец, член Союза художников СССР, заслуженный деятель искусств Якутской АССР.

¹³ Крылов Евграф Михайлович (1915–1974) – художник-живописец, Член Союза художников СССР.

¹⁴ Лукин Михаил Васильевич (1929–1966) – художник-живописец, Заслуженный деятель искусств Якутской АССР.

¹⁵ Собакин Афанасий Петрович (1928–1996) – художник-живописец, Заслуженный деятель искусств Якутской АССР.

¹⁶ Моисеенко Евсей Евсеевич (1916–1988) – советский живописец, график и педагог, профессор. Руководил мастерской в Академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина, воспитал несколько поколений художников.

Т.К. Симанженкова, Т.Ю. Серикова *Гений места: репрезентация образа родного края в живописи (на примере творчества А.М. Знака, А.В. Казанского и А.Н. Осипова)*

тяготеют к так называемому «суровому стилю». А.Н. Осипов продолжал в своем искусстве лучшие традиции русского реалистического искусства, идущие от великих учеников П.П. Чистякова: Ильи Репина, Василия Сурикова и Валентина Серова. Все вышеперечисленные художники работали примерно в один временной период 1960-2000 годы, с середины XX века до начала XXI века. Также следует сказать, что они являются яркими представителями местных живописных школ: Красноярска, Бурятии и Республика Саха (Якутия) [Москалюк, Серикова, 2012]. Основной справочной базой для данной работы стали каталоги всесоюзных и персональных выставок, монографии и статьи в периодической печати. Следует сказать, что советское изобразительное искусство второй половины XX века в целом достаточно хорошо изучено. Различным аспектам этой темы посвящены работы Д.Б. Дондуря, В.А. Лянышина, В.С. Манина, А.Т. Ягодной, В.В. Ванслова, А.А. Каменского, А.М. Кантора, Л.В. Мочалова. Исследования А.И. Морозова, Д.В. Сарабянова, А.К. Якимовича представляют собой синтез идей из смежных гуманитарных областей: искусствоведения, культурологии и философии.

Творчество А.М. Знака нашло свое отражение в трудах красноярских искусствоведов Н.В. Тригалева, М.В. Москалюк, Т.М. Ломановой. Живописным работам А.В. Казанского посвящены статьи и монографии О.П. Вороновой, И.И. Соктоевой, Ю.И. Нехорошева, О.И. Пазникова, О.В. Тимофеева, С.М. Червонной. Анализ произведений А.Н. Осипова посвящены работы В.В. Тимофеевой, М.В. Хабаровой, В.В. Дементьева, И.А. Потапова. Н.И. Харлампьевой. Т.К. Осиповой к 90-летию А.Н. Осипова была составлена и издана книга «Афанасий Осипов – гражданин мира», в которую вошли воспоминания его друзей-художников, писателей, общественных деятелей и почитателей его таланта.

В центре внимания данного исследования находится процесс формирования художественно-образного содержания произведения, посвященного родной для живописцев земле и её людям. Также проявлен интерес к проективной составляющей процесса коммуникации, когда зритель начинает воспринимать окружающую действительность сквозь призму авторской субъективной реальности, воплощенной в живописном произведении. Данное явление М.М. Бахтин обозначил как «сотворчество понимающих» [Бахтин, 1979, с. 165]. Необходимо отметить, что творчество А.М. Знака, А.В. Казанского и А.Н. Осипова изучалось в контексте усиления региональной составляющей в культуре и искусстве во второй половине XX века. В работе над исследованием использовались как искусствоведческие методы, так и методы культурологического анализа, связанные с анализом произведений живописи как культурного феномена. В качестве экспериментального материала исследования избраны наиболее значимые и показательные для творчества каждого художника работы, отражающие основные этапы творчества и его стилистическую направленность.

Анатолий Маркович Знак¹⁷, сибиряк по месту рождения был сыном школьной учительницы и железнодорожного служащего. Детство художника прошло в поселке Козулька красноярского края. После перенесенного в раннем детстве заболевания он потерял слух, но в дальнейшем это не стало помехой для получения серьезного профессионального образования. Художник работал практически во всех жанрах живописи, в том числе и над тематической картиной. Бесспорными удачами в этом направлении можно считать такие произведения, как «Конец колчаковщины» (1977-1979. 103x205. Х., м.) и «Проводы зимы в старом Красноярске» (1996-97. 80x120. Х., м.). Обе работы находятся в коллекции Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова.

После появления новых исторических данных, которые были скрыты от общества, произведение А.М. Знака «Конец Колчаковщины» воспринимается сегодня иначе, чем в конце 70-х годов прошлого века, когда оно было создано. Бесспорно, Анатолий Знак как истинный патриот своего края не мог обойти вниманием трагические и великие события революционных лет и гражданской войны,

¹⁷ Знак А.М. (1939-2002) – живописец, педагог. Заслуженный художник РСФСР (1978). Народный художник России (2001). Член-корреспондент Российской академии художеств (1988). Награжден орденом Знак Почёта, серебряной медалью им. М.Б. Грекова, дипломами Совета министров РСФСР, Академии художеств России, Союза Художников РСФСР.

T.K. Simanzhenkova, T.Yu. Serikova *The genius of the place: a representation of the image of the native land in painting (on the example of the work of A.M. Znak, A.V. Kazansky ...)*

разделившей страну и семьи на «своих» и «чужих». Знак как истинный художник с чуткой и совестливой душой сумел избавиться в картине от идеологической упрощенности образов. В этой связи хотелось процитировать слова Марины Валентиновны Москалюк, доктора искусствоведения, сказанные по поводу отражения примет места и времени в картине «Конец Колчаковщины» А.М. Знака: «Жесткие перекладыны телеграфных столбов воспринимаются как кресты на Голгофе... Чистая, белая, переливающаяся хрустальными гранями сибирская зима придает еще более возвышенный тон трагическому звучанию» [Москалюк, 2011].

В картине «Проводы зимы в старом Красноярске» показано как в губернском центре проходило масленичное катанье по улице Воскресенской (теперь проспект Мира). Анатолий Знак изобразил празднично одетых горожан встречающих запряженную цугом повозку из нескольких саней, полозья которых были скреплены между собой. Все действие происходит у здания аптеки, открытой в 1902, недалеко виден торговый дом купцов Гадаловых. В этнографических материалах Марии Васильевны Красноженовой празднование масленицы в Енисейской губернии описано так: «В те времена всюду на улицах стояли открытые столы со всякой снедью, вином и закусками; и тут же пекли и подавали горячие блины. По улицам каталось много народу – в широких кошевах, покрытых богатыми коврами. Возили также и колесо на столбе, на котором сидела разбитная «Ядришиха». На реке Каче устраивались две большие общественные катушки. В Благородном собрании проводились танцевальные вечера и маскарады, празднование «растекалось» и по частным домам. В последние дни масленицы город шумел, звенел и гудел» [Красноженова, 2014]. Анатолий Знак вложил в картину свое светлое и радостное мировосприятие, искреннюю любовь к городу, который стал для него родным, где ему так счастливо жилось и хорошо работалось, где он нашел круг искренних друзей и почитателей его таланта. Кроме того, в картине чувствуется переключка с другим его знаменитым земляком – Василием Суриковым. На картине «Взятие снежного городка», которая была начата в 1889–1890 годах во время пребывания художника на родине, также изображён последний день Масленицы, когда проходила популярная среди казачьего населения Сибири старинная народная игра. Суриков, выросший в Красноярске, часто видел эти «сражения» в детские годы. На полотне изображены родные и знакомые Василия Ивановича [Безызвестных, 2018, с. 39-44]. Можно сказать, что между двумя художниками состоялся своеобразный заочный, вневременной диалог. Художники выражают любовь и признательность своей родной земле и восхищение лихой удачью земляков.

Среди портретного творчества А.М. Знака, на наш взгляд, особым «местным» характером выделяется работа с говорящим именем «Сибирячка» (1997. 105x60. Х.,м.) [Серикова, 2016]. Мастер дал своему холсту собирательное название. Изображенную молодую красивую женщину отличают гордость и уверенность в себе, в своих духовных и физических силах. Это характерно в целом и для его понимания родной земли – всегда современной и независимой. Одежда на портретируемой тоже «сибирская» – длинная шуба с густым мехом. Уютная душевная обстановка комнаты контрастирует с зимним пейзажем за окном. Земляки Анатолия Марковича всегда отличались теплом и радушием, но внешне старались казаться эмоционально сдержанными. Колорит скромный и простой, хотя обычно Знак писал более насыщенно в плане цвета. Образ родины художника выражен также в одном из лучших пейзажей Анатолия Знака «Осень на Енисее» (1997. 85x95. Х., м.). В нем есть все, чем так славиться природа енисейского края: могучая река, её скалистые берега, золото лиственниц, космическая синева воды, пронзительно высокое светлое небо. Живописцу удалось точно передать величественную красоту Енисей-батюшки.

Портретное творчество красноярского живописца подробно рассматривалось авторами ранее [Серикова, 2012]. Сочетанием обобщённости образов и сверхреалистичной точности в деталях отличаются его картины, написанные по результатам творческих командировок. По материалам одной из таких поездок была создана, к примеру, картина-портрет «Часовой погранзаставы» (1973 г. 160x165. Х., м.). После поездки в иркутскую область была написана

Т.К. Симанженкова, Т.Ю. Серикова *Гений места: репрезентация образа родного края в живописи (на примере творчества А.М. Знака, А.В. Казанского и А.Н. Осипова)*

картина «Парни из Кунермы» (1979. 115х100. Х., м.), в которой на фоне тайги изображены молодые строители БАМа. Поселок Кунерма был основан в 1974 году на западном участке БАМа в уникальном по природным особенностям месте. У Анатолия Знака в работе присутствует романтика освоения природы, растущей, молодой, дружной страны. В картине есть пафос, свойственный появлению всего нового, не существовавшего прежде. Художника захватывает дух освоения новых территорий, возведения промышленных объектов в вековой, заповедной нетронутой тайге, укрощения природной стихии человеком. На картине не показаны природные красоты, которыми славится это место: реки Кунермы, название которой означает «быстрая вода», глубоких озер на дне долины и ущелий, заснеженных гор и перевала Даван, гольцов, сверкающих снегами над остроконечной густо-зелёной тайгой, извивающих лент рек, гремящих порогами и водопадами. Но все же это чувствуется, домысливается осведомленным в местной географии зрителем, который смотрит на фигуры молодых людей, идущих на свою рабочую таежную делянку с бензопилами в привычных к нелегкой работе руках. Лица рабочих сосредоточены, они погружены в себя в свои мысли. Изогнутые детали бензопил находят ритмический ответ в изгибах ветвей вековых, поросших мхом «таежных красавиц». Фигуры рабочих выходят как-бы из тумана, прорезают гулкую таежную тишину. Первым строителям приходилось труднее всего, зимы в этих местах отличались необыкновенной суровостью, хотя это одно из немногих мест на БАМе, где нет вечной мерзлоты. Несмотря на то, что дома там строились на высоких фундаментах, но все равно снег почти всегда доходил до крыши¹⁸.

Творчество Анатолия Знака было по достоинству оценено в профессиональных кругах. Художник был удостоен высших наград и званий Российской академии художеств: награжден орденом «Знак Почета», серебряной медалью им. М. Б. Грекова, дипломами Совета Министров РСФСР, Академии художеств России, Союза художников РСФСР. Именем мастера названа детская художественная школа в Ачинске.

Следует сказать, что творчество Анатолия Марковича Знака всегда вызывало живой зрительский интерес и любовь, восхищение со стороны почитателей его таланта. Встреча с его творчеством для зрителей всегда празднична и незабываема. Радость и чувство счастья и полноты жизни, которую художник вложил в свои работы, передается каждому, кто смотрит на его произведения. Кроме того, портреты, пейзажи и тематические картины красноярского мастера отличает высочайшее живописное мастерство. Сибирь Анатолия Знака – это необыкновенно красивая и величественная страна счастливых, сильных людей, уверенно идущих по своей родной земле к светлым и прекрасным целям. Многие современные красноярские художники с благодарностью вспоминают годы учебы в его мастерской в Художественном институте.

Творчество Александра Владимировича Казанского¹⁹ также неразрывно связано с Сибирью. Живописец одним из первых мастеров изобразительного искусства Бурятии получил высокое звание «Народный художник России», что стало заслуженной наградой за более чем полувековое служение искусству. Художник родился и вырос в Бурятии, в городе Улан-Удэ. Отец художника Казанский Владимир Владимирович был начальником хозяйственного управления Совнаркома Бурятской АССР, имея бронь, в годы Великой Отечественной войны ушел добровольцем на фронт, был ранен, прошел немецкие и сталинские лагеря [Пазников, 2005, с. 10]. Александр Владимирович Казанский [Соктоева, 1988, с. 113] в своем творчестве обращался к природным и культурным особенностям родного края. После окончания обучения в московском художественном институте имени В.И. Сурикова вернулся в родной город, где сразу включился в разностороннюю творческую деятельность, в своих многочисленных творческих поездках по республике писал портреты, пейзажи, работал над масштабными полотнами. Отдельная тема в творчестве мастера это – Байкал. Александром Владимировичем Казанским написаны тематические картины, портреты и пейзажи,

¹⁸ Кунерма – посёлок городского типа в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Административный центр Кунерминского городского поселения. В посёлке расположена одноимённая станция Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

¹⁹ Казанский А.В. (1935-2011) – советский и российский живописец. Народный художник РСФСР (1981), действительный член Российской академии художеств (1995).

T.K. Simanzhenkova, T.Yu. Serikova *The genius of the place: a representation of the image of the native land in painting (on the example of the work of A.M. Znak, A.V. Kazansky ...)*

отражающие природу и жизнь людей на Байкале. К огромному сожалению, в кругах ценителей изобразительного искусства в центральной России творчество мастера остается малоизвестным, поскольку большая и лучшая часть произведений Александра Казанского находится в музейных коллекциях Восточной Сибири и республики Бурятия. Александр Владимирович принадлежал к так называемому «суровому стилю», основой для которого послужило не замутненное догмами сталинского соцреализма творчество мастеров первых послереволюционных десятилетий: Г.Г. Нисского, А.В. Лентулова, П.П. Кончаловского, А.А. Дейнеки, А.А. Осмёркина. Героем произведений художников данного направления является человек, который несет личную ответственность за все происходящее на его земле. В книге «Другая история искусств» Алексей Алексеевич Бобриков уподобляет «суровый стиль» в советском искусстве движению реформации в Европе. Искусствовед считает, что для искусства «сурового стиля» характерен «протестантский тип героя – взрослого и ответственного, обладающего собственным опытом, личной верой и вообще развитой внутренней мотивацией (и потому не нуждающегося во внешнем идеологическом стимулировании со стороны партии-церкви), хотя и действующего в рамках общего преобразовательного проекта» [Бобриков, 2012, с. 202].

Александр Казанский начинает самостоятельную творческую жизнь на рубеже 50–60-х годов, это время характеризуется активизацией художественной жизни в нашей стране. В 1957 году состоялась Всесоюзная художественная выставка, отражающая искусство всех советских республик, и прошел первый Всесоюзный съезд художников, который собрал более чем 7000 делегатов. На съезде была определена стратегия дальнейшего развития изобразительного искусства страны» [Морозов, 1989, с. 124]. Александр Казанский не стал оставаться в стороне от актуальных вызовов времени. После серьезной подготовительной натурной работы в середине 60-х годов была создана картина «Рыбаки Байкала». За это произведение в 1975 году молодому мастеру было присвоено звание лауреата Государственной премии Бурятской АССР. Сегодня «Рыбаки Байкала» (1964–1966. 132x242. Х., м.) считается классикой жанровой живописи периода «оттепели» и одним из значительных достижений раннего периода творчества художника. В дальнейшем картина по праву была признана программным воплощением «сурового стиля» и классикой жанровой живописи 60-х годов [Художники Бурятии, 2013].

Над этой картиной Александр Казанский работал в течение двух лет, писал множество этюдов с натуры, жил у самих рыбаков, стараясь проникнуться их ощущением природы и понять специфику трудовых будней. Полотно является своеобразной «визитной карточкой» художника, его самым известным произведением. Работа не сразу получила признание зрителей и критиков, которых смущала авторская трактовка лиц героев произведения, казавшаяся неоправданно жесткой. Александр Владимирович отказался вносить изменения в образное содержание и выстоял под напором «добрых советов» смягчить лица рыбаков. Признание пришло только через пять лет после того, как картина была представлена публике. Полотно «Рыбаки Байкала» экспонировалось на многих выставках различного уровня, репродуцировалось в центральных журналах [Искусство Бурятии, 1983, с. 15].

Пейзажи Александра Казанского только на первый взгляд просты и понятны: бескрайнее небо и бесконечная земля, а между ними горы, реки, моря и озера. Ничего лишнего, словно в первый день творения. Картины Казанского стилистически отличаются от произведений других художников и легко узнаются на выставках своей благородной красотой и необыкновенным, изысканным аристократизмом. Именно в пейзажах, этюды к которым писались в многочисленных творческих поездках, художник в полной мере проявил свое живописное дарование. Один из таких шедевров пейзаж «Малое море» (2003. 85x90. Х., м.). Байкал на картине представлен во всем своем могуществе и великолепии. Александр Владимирович предельно верно передает состояние природы: ритмику волн, шум прибоя, манящий взор дальний гористый берег. Своим ученикам в красноярском художественном институте мастер всегда говорил, что при всей непосредственности и спонтанности живописного письма картина должна быть жестко выстроена по законам композиции и

Т.К. Симанженкова, Т.Ю. Серикова *Гений места: репрезентация образа родного края в живописи (на примере творчества А.М. Знака, А.В. Казанского и А.Н. Осипова)*

цветовосприятия, пластически совершенна. Казанский отсекал все лишнее, случайное, мешающее понимая картины зрителем. Студенты перетягивали уже почти написанные холсты с учебными постановками, уменьшали или надстраивали подрамники, если работа была скомпонована неверно. Произведение искусства, на его взгляд, только тогда можно считать законченным, когда оно обладает целостностью как микрокосмос, как единый организм, в котором нет лишнего, есть только самое необходимое. Хорошее произведение от плохого отличалось, по мнению Александра Владимировича, наличием или отсутствием «энергии». Уровень энергетики, по убеждению Казанского, определял художественную ценность картины. В холсте «Малое море» Александр Владимирович в полной мере воплотил свои эстетические принципы и художественные установки. Гениальный минимализм картины восполняется её мощной энергетикой. Не случайно именно эта работа иллюстрирует страницу, посвященную А.В. Казанскому на сайте Российской академии художеств.

Тема Байкала проходит красной нитью через все творчество мастера. Александр Казанский автор таких ставших классикой жанра работ, как «Байкал. Баргузинский залив», «Байкал. Остров Ольхон», «Рассвет на Байкале», «Скалы на Байкале», «На Байкале штиль», «Байкальский прибор», «Осень на Байкале», «Байкальские горы». Интерес к байкальской теме не мешал художнику уделять внимание происходящим вокруг него событиям, жизни большой страны, уникальной природе родной Бурятии. Александром Владимировичем Казанским была написана по результатам творческих командировок серия работ, посвященная строительству БАМа: «Сменный мастер БАМа», «Тоннельщик БАМа», «Там, где пройдет БАМ», «Порт Северобайкальск», «Водитель самосвала» [Художники Бурятии, 2013]. Но все же главным в творчестве мастера остается пейзажный жанр. Природе Забайкалья посвящены такие работы, как «Бурятская степь», «Баргузин. Село Улюн», «Баргузинский хребет», «Тункинские гольцы» и «Саяны в Тункинской долине». Красавице Селенге, питающей озеро Байкал, мастер посвятил целый цикл работ: «Селенга. Скала Омулевка», «Селенга зимой», «Селенга», «Вечер в верховьях Селенги».

Обращался мастер и к жанру натюрморта. У художника есть прекрасная работа, посвященная культурному наследию бурятского народа – «Буддийская пластика», в которой усиливается декоративное начало, а композиция строится на канонических принципах тибетской тантрийской иконографии, положенной в основу бурятского сакрального изобразительного искусства. Своим ученикам в Красноярском художественном институте мастер советовал писать цветы, разбирая каждый лепесток по законам живописной пластики на составные элементы. Художник, не имея возможности работать в мастерской во время болезни, рисовал в больничной палате пастелью цветочные букеты.

Александр Владимирович уделял портрету самое пристальное внимание. Весьма интересны такие работы, как «Ветеран», «Девочка с маками», «Студент», «Портрет рабочего А.П. Воронина», особой теплотой отличается портрет жены «Розы для Ларисы». Интересен своей трактовкой образа творческой личности «Портрет писателя Михаила Степанова», переводчика бурятской художественной литературы и фольклора, получившего известность и как автора сборника «Байкальская повесть», романов «Ночь умирает с рассветом» и «На Тургэн-реке». Обращался художник и к теме старообрядцев, живущих на территории Бурятии. В разные годы им были написаны картины: «Семейская девушка», «Старообрядец» и портрет Василисы Ивановой, жительницы села Большой Куналей²⁰, основанного в конце 1730-х годов русскими староверами в долине одноименной речки. В Бурятии два с половиной века существует община старообрядцев, которых называют «семейские». Такое название они получили, потому что в Сибирь были сосланы целыми семьями. Своим трудом вынужденные переселенцы сделали прежде бесплодные места «житницей Сибири». В Забайкалье появился «свой» хлеб и другие продукты земледелия.

²⁰ Большой Куналей, селов Бурятии. В 2016 году внесено в Путеводитель самых красивых деревень России, в 2018 году получило статус «Самая красивая деревня России». Сайт Деревни / Село Большой Куналей, Республика Бурятия <https://krasaderevni.ru/villages/bolshoykunaley/>

T.K. Simanzhenkova, T.Yu. Serikova *The genius of the place: a representation of the image of the native land in painting (on the example of the work of A.M. Znak, A.V. Kazansky ...)*

Работал Александр Казанский и над портретами своих коллег по цеху – художников. Мастером был написан «Портрет народного художника РСФСР Александра Ивановича Тимина», которой оформил в Бурятском академическом театре оперы и балета более 100 спектаклей и является автором скульптурной группы «Всадники», установленной над центральным порталом театра. Среди его бесспорных удач в этом направлении можно считать «Портрет художника Дугарова» (1985. 105x65. Х., м.). Даши-Нима Дугарович Дугаров (1933-2001) – советский и российский живописец, Народный художник РСФСР (1982), член-корреспондент Российской академии художеств (2001). Многие его произведения считаются классическими и служат образцом живописного мастерства, композиционной цельности, единства замысла и талантливого воплощения. В творчестве художника можно отметить параллели с буддийскими иконами и народным искусством, присутствует отражение бурятской культуры в темах, сюжетах, образах и технике их воплощения. Д.-Н.Д. Дугаров был руководителем Всебурятской ассоциации развития культуры. Творчество Д.-Н.Д. Дугарова – яркая страница в истории бурятского изобразительного искусства [Хабарова, 2015, с. 69-76]. Александр Владимирович изображал только тех людей, которых хорошо знал, и старался передать именно внутреннее состояние, характер человека. Так, глядя на этот портрет, сразу становится понятно, что перед тобой очень сильный человек, большой художник.

Лейтмотивом живописи Александра Казанского всегда звучала тема родного края: «Моя тема – это Бурятия», – говорил художник [Народный художник ..., 1987]. В начале XXI века живопись А.В. Казанского выходит на новый качественный уровень. В это время создаются полотна, посвященные волшебной, неземной природе Байкала и Восточных Саян, в которых мастеру удается совместить эстетические и духовные принципы западной и восточной культур. Среди работ этого периода следует отметить «Монгольский мотив» (1997. Х., м. 105x60) и «Эскиз к картине Восточный Саян» (2003. К., м. 38x61).

Юрий Иванович Нехорошев так оценивал творчество мастера: «Картины Казанского активно противостоят распространенным лозунгам: «Человек – царь природы», «Природа – мастерская, а человек в ней хозяин». Для живописца он не хозяин, а гость. Казанский верил в то, что личность как бы растворяется в созерцании великого, непостижимого и поглощающего ее пространства. Но радость искусства в том, что оно дает возможность человеку (зрителю) понять это и стать «аристократом духа»! Казанский ощущает мир симфонически. Многоголосие, многомерность – еще одна характерная черта его пейзажей» [Нехорошев, 2013, с. 74].

Мировоззренческие принципы этого талантливого художника были сходны с идеями буддизма, которые определяют людей как часть природной системы. Александр Казанский в ходе творческой работы открыл для себя настоящую ценность природы, постиг её внутреннюю сущность. Художник считал, что окружающая человека земная красота не открывается взору одномоментно, а требует внимания и изучения [Пазников, 2005, с. 75]. Человек для него представлял отдельную вселенную, включенную в систему мироздания. Главным для него в произведении искусства был художественный образ, внутреннее содержание. Александр Казанский справедливо считал, что внешнее сходство лишь часть многослойной оболочки предмета. Полотно «В Еравнинской степи», написанное в последние годы жизни мастера, можно считать своеобразным завещанием художника, в котором особенно полно выражена его любовь и признательность родной земле. Еравнинский район расположен в межгорной лесостепной котловине на южной окраине Витимского плоскогорья, в бассейнах рек Уды и Витима. Со всех сторон территория района окаймляется отрогами крупных хребтов: с юго-востока – отрогами Яблонового хребта, с юга – хребтом Цаган-Хуртэй, с запада – Селенгинским среднегорьем. Александр Владимирович был одним из немногих художников, понимающих реализм как изображение сути явления, а не внешнее, обывательское сходство.

Творческая судьба известного якутского художника Афанасия Николаевича Осипова²¹

²¹ Осипов А.Н. (1928-2017) – советский якутский и российский живописец. Академик АХ СССР. Народный художник СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина. Член СХ СССР с 1955 года.

Т.К. Симанженкова, Т.Ю. Серикова *Гений места: репрезентация образа родного края в живописи (на примере творчества А.М. Знака, А.В. Казанского и А.Н. Осипова)*

определилась довольно быстро. В 1958 году по завершении учебы в Суриковском институте он вернулся на родину, а в 1960 году на выставке «Советская Россия» были уже представлены его картины «Крик» и «На новые пастбища». После возвращения из Москвы в родные края Афанасий Осипов преподавал в художественном училище, вел активную творческую жизнь, путешествовал, писал натурные этюды в сложных условиях крайнего севера. Афанасий Николаевич многие годы возглавлял республиканский Союз художников, организовывал выставки. В течение долгой и плодотворной творческой жизни художник работал над портретами, создавал тематические картины, писал пейзажи, наполненные величественной красотой северной природы. В пейзажах, написанных в 2000-х годах, есть ощущение вечного праздника природы, восхищения её нетленной красотой, возрождающейся жизнью. Афанасий Осипов часто обращался к одним и тем же природным мотивам, стремясь передать состояние природы, воплотить в картине невыразимо прекрасный образ родной Якутии.

В творческом багаже художника есть несколько масштабных тематических картин. Среди которых и триптих «Седой Виллой», созданный после посещения Виллойской ГЭС в 1964 году. Центральная часть изображает саму стройку, а две боковые части триптиха – пейзажи, дополняющие героическую тему картины.

В групповом портрете «Народные писатели Якутии: Н.Е. Мординов (Амма Аччыгыйа), В.М. Новиков (Кюннюк-Урастыров), С.Р. Кулачиков (Эллей), Д.К. Сивцев (Суорун Омоллоон)» (1974. Х.,м. 100х135) изображены классики якутской советской литературы. Они расположились возле догорающего костра под кроной столетней лиственницы. Фоном картины служит эпический пейзаж реки Амги. Николай Мординов (1906-1994) – автор романа-эпопеи «Сааскы кэм» (Весенняя пора). Роман был написан в 1944 году, охватывает период жизни якутского народа с 1910-х до начала 1930-х годов. Он также известен как детский писатель, публицист и переводчик на якутский произведений Льва Толстого, Михаила Шолохова. Владимир Новиков (1907-1990), родина которого Амгинский улус, литературную деятельность сочетал с разносторонней общественной работой. Переводил произведения русских и советских писателей. Народный поэт Якутии, лауреат премии Ленинского комсомола Якутии, участник Великой Отечественной войны Серафим Романович Кулачиков (1904-1976) – глубоко самобытный национальный поэт, и его наследие содержит вершинные образцы поэзии народа саха. Дмитрий Сивцев (1906-2005) написал драматические произведения, либретто ко многим театральным постановкам Якутского музыкально-драматического театра. Также им был написан ряд историко-краеведческих работ и произведений для детей. Сивцев является основателем Черкёхского музея политической ссылки, Ленского историко-архитектурного музея-заповедника «Дружба», музея под открытым небом Хадаайы в Таттинском улусе. В 1990-е годы Дмитрий Сивцев внёс большой вклад в восстановление церквей в Якутии, за что был отмечен наградами РПЦ.

Природа определяет образное содержание многих произведений Афанасия Осипова, задает психологическую окраску всех картин, обогащает ее своеобразными романтическими интонациями. Фоном для коллективного портрета якутских писателей служит осенний пейзаж. Это не случайно, возраст писателей тоже можно назвать «осенью жизни», когда к человеку приходит мудрость. Художник соотносит жизнь природы с жизнью человека. Долина реки Амги²² с её просторами и красотой по замыслу мастера представляет собой родную землю, которая дает дом и пищу человеку вдохновляет его на труд и творчество.

Очень непосредственно и с большой теплотой написан «Портрет Андрея Тутунова в мастерской» (2005. 95х90. Х.,м.). Андрей Тутунов²³ – близкий друг художника со студенческих лет. Обоих художников роднит способность видеть прекрасное в обыденной жизни, в неповторимой

²² Река Амга. Якутия <https://vseonauke.com/308354002651187743/reka-amga-yakutiya/>

²³ Тутунов А.А. (род. в 1928 году) советский и российский живописец, мастер пейзажа. Академик РАХ (2001; член-корреспондент 1995). Народный художник РФ (2004). Член Союза художников СССР с 1954 года, член правления Союза художников РСФСР с 1976 года.

T.K. Simanzhenkova, T.Yu. Serikova *The genius of the place: a representation of the image of the native land in painting (on the example of the work of A.M. Znak, A.V. Kazansky ...)*

красоте родных пейзажей. А.А. Тутунов посвящен в сан дьякона и с начала 90-х и по настоящее время является активным членом Православной Церкви Божией Матери Державная. На картине кроме Андрея Тутунова присутствует и сам автор пишущий этот портрет. Он отражается в зеркале, которое находится позади его друга. Картина наполнена покоем и уютом, теплом многолетней дружбы равных по мастерству живописцев и близких по духу людей.

«Праздник оленя» (2008. 195x170. Х.,м.) изображает один из главных весенних праздников, который отмечается в конце долгой полярной зимы, когда морозы становятся не такими суровыми и начинает ярче, ослепительнее сверкать мартовское солнце, под которым девственно белый снег искрится и сверкает как якутские алмазы. Праздничная чистота снега и космически синее, бездонное небо являются природными декорациями для самого запоминающегося зрелища, которого все его участники ждут с нетерпением целый год. На картине Афанасия Осипова словно слышатся характерные звуки этого праздника: крики и рев оленей, перестук их копыт, удары деревянных нарт друг о друга. Невозможно, неправдоподобно сильно после сумерек полярной ночи сияет солнце, отражается от белизны снега, слепит глаза, манит радостью и ожиданием ещё большего весеннего и летнего тепла. Одежды участников, расшитые разноцветными нитками и бисером, нарядны необыкновенно. В небывало чистом воздухе разлита предвесенняя свежесть.

Как правило, в картинах Афанасия Осипова присутствуют горы: вдалеке или близко. Горные цепи, хребты и кряжи – это один из любимых пейзажных мотивов у художника. Эта любовь передалась и его дочери Анне, которая также стала живописцем. Якутско-Чукотская горная страна – самая обширная на территории нашей родины. В ее пределы входят хребты, плоскогорья и нагорья от Лены и Алдана на западе до Охотского моря на востоке. Афанасий Николаевич Осипов изображал хребты Оймяконья и Момы, горы по берегам сказочно красивой речки Синей или Ленские столбы («Над Тарыном. Мома» (1999), «В горах Индигирки» (2008), «В окружении гор» (1982)). Писал художник горы и в многочисленных своих путешествиях по Киргизии, Бурятии, Монголии, Непалу, Альпам. В его честь названа одна из вершин Момского хребта.

У Афанасия Осипова есть прекрасная работа «Устье реки Синэ. Якутия» (1996 г. 31,5x68,5. Х., акрил.). Вдоль течения реки, которая является левым притоком Лены, расположены так называемые «Столбы», состоящие из 37 групп скал, расположившихся на протяжении 140 километров до устья. Высота Синских Столбов достигает до 180 м. Эти места невероятно живописные. Кроме того, на скалах расположена Андреевская писаница²⁴. Во время своей поездки в эти места, по воспоминаниям поэта Н.И. Харлампьевой, художник «восторженно разглядывал наскальные рисунки, домысливал каждый сюжет, изображенный на скалах. В его восприятии мира всё было гармонично, всему было свое место, он философски воспринимал жизнь» [Тимофеева, 2012, с. 54-59].

Якутский живописец в своем пейзаже «Дыхание осени» (2004. Х., м. 95x100) из серии момских этюдов мастер использует национальную цветовую палитру, в которую входят красный, оранжевый, желтый или светло-коричневый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый [Симанженкова, Серикова, 2018, с. 236-245]. Жёлтый цвет напоминал о летнем тепле, зелёный был призван дарить изобилие и процветание, а красный говорил о кровных узах. Колорит работы «Дыхание осени» сдержанный и словно уже тронутый предзимней сединой. Цвета, которые использует художник, характерны для якутского национального костюма. В портрете Е.Е. Слепцовой (2000. 95x70. Х., м.) Афанасием Николаевичем тоже используются любимые в народе цвета. В якутском национальном костюме преобладают жёлтые, зелёные и красные оттенки [Саввина, 2000, с. 43-47]. Кафтан на портрете женщины написан в светло-коричневых тонах, художник с большой любовью и очень тщательно

²⁴ Писаница Андреевская находится на левом берегу р. Синей, в 133 км от ее устья и в 3,5 км ниже р. Матта. На этом памятнике обнаружено девять плоскостей с 276 рисунками (антропоморфные изоморфные фигуры, личины, птицы и пр.), выполненными разной по цвету охрой. Скалы с рисунками разрушаются, но сохранность последних рисунков еще удовлетворительная. Под 9-й плоскостью вскрыт двухслойный жертвенник: 1 слой – кованый гвоздь, мелкокалиберные патроны; 2-слой–четыре кремниевые ножевидные пластины, концевой скребок, фрагмент керамики. Памятник датирован II-I тысячелетиями до н.э. – I тысячелетием н.э.

Т.К. Симанженкова, Т.Ю. Серикова *Гений места: репрезентация образа родного края в живописи (на примере творчества А.М. Знака, А.В. Казанского и А.Н. Осипова)*

прописывает его отделку из черного, синего и красного бисера. Бисер для украшения одежды в основном покупался белый, синий или голубой и чёрный.

Картина-портрет «Юный оленевод» (2006. 65х90. Х., м.) привлекает зрителя спокойствием и жизненной силой. Полотно отчетливо раскрывает его уважение и любовь к труду. Жизнь, воля и энергия выражены в приглушенном сиянии красок пейзажа. Акцентом всей работы является белоснежная окраска оленя в центре композиции. Любовь к природе родной земли и живописное восприятие мира было заложено в художнике с детства. Афанасий Николаевич вспоминал: «С семи лет я трудился на сенокосе, греб сено. Помню, как в начале июня мы отправлялись на летник. По дороге бабушка говорила: смотрите, дети, какие нежные цветы растут на полянах, какое прекрасное лето наступило, как радостно кланяются нам березки. Бабушка умела подмечать красоту во всем» [Сергеева, 2010].

В живописном полотне А.Н. Осипова «Лошадки под мартовским солнцем» изображены в глубоком снегу, в тайге, у самого полюса холода, мирно пасущиеся, пощипывающие травку удивительные создания – сылгы, якутские лошади, которые используются как транспорт, мясной и молочный скот и живут на открытом воздухе круглый год, а пищу ищут самостоятельно. На картине видно их крепкое телосложение, красивые, длинные чёлки, почти закрывающие глаза. При таких морозах любой другой одомашненный скот не смог бы выжить, а якутская лошадка даже зимой может кормиться травой из-под снега, разгребая его копытами, – тебеневать. Кумыс – напиток, приготовленный из молока кобылиц, с глубокой древности почитаем и любим в народе. Кроме того кумыс используется как подношение небесным божествам на празднике Ысыах, который отмечается в дни летнего солнцестояния. Само слово «Ысыах» переводится на русский как «кропить кумысом». Афанасий Николаевич часто включал в свои картины изображения пасущихся лошадей: «Великая равнина», «Коневоды. Белые ночи», в которой автор с любовью и вниманием изображает своих земляков рядом с верными помощниками – якутскими лошадками. Художник погружает зрителя в торжественную предрассветную тишину. Сумеречный свет солнца, негаснущего во время короткого северного лета, лишь слегка рассеивает туман. Композиция картины строится вокруг столба-коновязи сэргэ, которая ставится, чтобы показать – у этой земли есть хозяин. Движение взгляда зрителя идет по кругу от одного персонажа к другому. Художнику удалось в полной мере в этом полотне выразить свою любовь к древней и вечно живой якутской земле. Афанасия Осипова всегда привлекала тема гармонии человека и природы. Через все его работы, так или иначе, проходит данная тема. Это является основным содержанием его лучших произведений.

Художник всегда оставался верен традициям и обычаям своего народа. Дипломную работу, написанную в стенах Московского художественного института имени В.И. Сурикова, «Изгнание шамана» нельзя рассматривать однозначно, только исходя из её названия. Картина совмещает в себе уважение к традициям предков и новому порядку, который принесла в жизнь якутов европейская цивилизация. Решительный доктор в белом халате олицетворяет достижения западной науки, а шаман – вековые традиции и верования. Одетый в темное ритуальное одеяние шаман уходит, но оглядывается на доктора в ангельски-белом одеянии. Взгляды «врачевателей душ и телес» встречаются и перекрещиваются на фигуре больного, которому нужна помощь как телесная, так и духовная.

На картине «Мунха – праздник подледного лова карасей» (1985) сияет ослепительное солнце, на озерном льду играют неестественно синие тени, снег блистает рефlekсами. Колорит работы богатый на оттенки. Картина написана в декоративном ключе, композиция ритмически сложно организована. Якутское слово «мунха» в переводе на русский язык означает «невод». Готовиться к подводной рыбалке начинают за несколько дней, а сам процесс – настоящее событие практически для всего населения деревни. Между всеми участниками этого действия улов делится поровну. Эта традиция пришла с давних времен. Художник смог передать дух народных традиций, уходящих корнями в глубокую древность.

T.K. Simanzhenkova, T.Yu. Serikova *The genius of the place: a representation of the image of the native land in painting (on the example of the work of A.M. Znak, A.V. Kazansky ...)*

Произведение «Мунха – праздник подледного лова карасей» сходно по пластической трактовке сюжета с другими панорамными работами художника: панно «Ысыах» для театра оперы и балета имени Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона и «Праздник оленя». Следует сказать, что литературное, описательное решение темы картины не всегда удовлетворяло художника. Афанасий Осипов всегда искал образы-знаки, образы-символы, с помощью которых можно максимально точно и полно выразить содержание произведения. Он «хотел приблизиться к изображаемому воплощению в лирико-романтическом пафосе» [Хабарова, 2015, с. 69-76]. Типическое и индивидуальное сочетается в лучших произведениях художника. Примером этому может служить триптих «В краю предков» (1971), в который входит изображение жителей как таежной части, так и тундровых мест. Живописец создает в этом произведении типические, собирательные образы тружеников крайнего севера.

Афанасий Осипов совершал продолжительные поездки в различные районы родной Якутии, жил среди своих героев, искал типическое среди множества деталей. Художник писал в каждую свою поездку на Север огромное количество этюдов. Все написанные им пейзажи имеют конкретные действительные названия, но при этом в них содержится обобщенное образное содержание. Поздние пейзажи отличаются ощущением масштабности и монументальности, а также разнообразием композиционных приемов. Достоверность передачи натуры сходства приносилась в жертву образной выразительности.

Творческое наследие Афанасия Николаевича Осипова весьма обширно. На родине художника часто проходят ретроспективные выставки его произведений. Они становятся значительным событием в культурной жизни региона, поскольку зрительский интерес не ослабевает к его произведениям и по прошествии нескольких лет после его кончины. Заслуги художника, судьба которого была тесно связана с судьбами его народа, получили высокую оценку и со стороны государства. Якутский живописец был удостоен многих значимых государственных и общественных наград и премий, среди которых и награды Российской академии художеств: Серебряная медаль Академии художеств СССР (1989г.) Медаль «Достойному» РАХ (2001, 2004гг.), Орден «За служение искусству» РАХ (2013г.) [Тимофеева, 2012, с. 54-59].

Подводя итог, необходимо сказать о том, что если понимать выражение «Гений места» как древние римляне, то есть «дух-покровитель деревни, горы, отдельного дерева», то получается, что оно применимо к человеку, ревностно оберегающему неповторимую атмосферу какой-либо земли и всего, что на ней находится. Бесспорно, это понятие можно в полной мере отнести к творчеству упомянутых в работе художников: Анатолия Марковича Знака, Александра Владимировича Казанского и Афанасия Николаевича Осипова. Они смогли сохранить и передать неповторимую атмосферу своей отчизны в живописи. Родина для них – место, где они появились на свет, выросли, сформировались как патриоты своей земли, научились видеть ее неповторимую красоту, получили первые профессиональные навыки, а после завершения учебы в столичных вузах вернулись домой, чтобы творить и славить её красоту.

Кроме Анатолия Знака в Красноярске одновременно с ним жили и работали другие значительные художники, отражавшие каждый по своему красоту родной сибирской земли, но он смог передать в живописи дух «своего места», своего красноярского края. Можно с полной уверенностью сказать: лес как на картинах Знака, сибиряки как на портретах Знака, сибирские цветы как в натюрмортах Знака. Александр Владимирович Казанский также смог создать свой образ Бурятии и горячо любимого им озера Байкал. Бурятские пейзажи имеют свой неповторимый колорит, свойственный только Александру Казанскому, его работы резко отличаются от работ других художников на выставках. Холсты Казанского притягивают взгляд зрителя своей необыкновенной энергетикой, которая свойственна бурятской земле. Афанасий Николаевич Осипов всю долгую жизнь до самой кончины писал пейзажи родной Якутии, стараясь сохранить свое понимание души якутской земли. И сегодня проходят ретроспективные выставки его творчества, собирающие зрителей и почитателей его таланта, которые стремятся увидеть красоту родной земли на его

Т.К. Симанженкова, Т.Ю. Серикова *Гений места: репрезентация образа родного края в живописи (на примере творчества А.М. Знака, А.В. Казанского и А.Н. Осипова)* живописных полотнах. Якутия Афанасия Осипова – это величавая и суровая, уверенная в своем достоинстве земля. Никто кроме него не смог так отразить её красоту.

Также необходимо сказать о том, что процесс формирования художественно-образного содержания произведения основывается на мировоззренческой позиции художника, его понимании духа и души своей родной земли и людей, её населяющих. Материальное воплощение художественно-образного содержания зависит от степени таланта автора, уровня его мастерства, вкусовых предпочтений и средств технического воплощения замысла.

Благодаря живописному мастерству художники смогли воплотить в своих произведениях авторский субъективный образ, способный оказывать влияние на зрительское восприятие объективной реальности. Человек, созерцая в реальности объекты, воплощенные в произведении искусства, видит их через призму авторских образов, видит их как зритель, который смотрит на картину. Поэтому можно сказать: «Байкал Александра Казанского» про определенное состояние природы, «зимний Красноярск» как на картине Анатолия Знака «Проводы зимы в старом Красноярске» или «народный праздник» как у Афанасия Осипова про наиболее торжественные события жизни коренных народов Севера.

Каждый из художников смог создать в работах свой неповторимый образ родной земли, места, где они родились и прожили напряженную творческую жизнь, наполненную яркими событиями, встречами, переживаниями. А.М. Знак, А.В. Казанский и А.Н. Осипов в полной мере отразили красоту и душу своего края, изображая наиболее характерные национальные особенности и черты природы своей родины. Живописцам удалось создать произведения, представляющие образное «ядро» сибирского пейзажа, величественной красоты Байкала и пространств крайнего Севера. Главным в творчестве этих самобытных художников, которое проходило и развивалось во времена эпохальных перемен в культурной и политической жизни нашей страны, является искренний интерес к людям, историческим событиям и современности, природным особенностям своей родной земли. Следует также отметить, что во второй половине XX века в нашей стране активно шел процесс усиления региональной составляющей в культуре и искусстве. Была проведена огромная работа, в основном обеспечившая мобилизацию творческих сил на успешное решение государственных задач консолидации страны, развития региональной национальной культуры с целью подъема патриотизма и усиления любви к большой стране через любовь к культуре народов её составляющих, её природных особенностей. Творчество исследуемых художников яркое тому подтверждение.

ИСТОЧНИКИ

1. Искусство Бурятии : Живопись, скульптура, графика, театр.-декорац. и декор.-прикл. искусство. Кат. выст. К 60-летию образования Бурят. АССР. / [Составитель М.В. Хабарова; Вступ. ст. И.И. Соктовой]. – Москва: Сов. художник, 1983.
2. Народный художник РСФСР Александр Владимирович Казанский: Каталог выставки / Союз художников СССР, Союз художников РСФСР, Бурят. орг.; [Авт. вступ. ст. и сост. И.И. Соктовой]; Союз художников РСФСР. Бурятская организация, Союз художников СССР. – Москва: Советский художник, 1987.
3. Сергеева О.В. Афанасий Осипов: Если нет Бога, значит, возможно все... 25.08.2010. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.isn.ru/41958.html> (дата обращения: 07.01.2020).
4. Тимофеева В.В. Мастерство и вдохновение // Илин. 2012. №4. – С. 54-59.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов. – Москва: Рус.яз., 1999.
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – Москва: Искусство, 1979.
3. Безызвестных Е.Ю. Картина Василия Сурикова «Взятие снежного городка» как явление переходного периода в творчестве художника // Искусство Евразии. 2018. №1(8). – С. 39-44.
4. Бобриков А.А. Другая история русского искусства. – Москва: Российский ин-т истории искусств: Новое лит. обозрение, 2012.

T.K. Simanzhenkova, T.Yu. Serikova *The genius of the place: a representation of the image of the native land in painting (on the example of the work of A.M. Znak, A.V. Kazansky ...)*

5. Вайль П.Л. Гений места. – Москва: КоЛибри, 2006.
6. Грушко Е.А., Медведев Ю. Энциклопедия славянской мифологии. – Назрань: Астрель, 1996.
7. Красноженова М.В. Быт Большого Сибирского тракта: рукопись из фондов Красноярского краевого краеведческого музея. – Красноярск: Изд-во Поликор, 2014.
8. Морозов А.И. Поколения молодых: Живопись советских художников 1960-х – 1980-х гг. – Москва: Советский художник, 1989.
9. Москалюк М.В., Серикова Т.Ю. Живопись Сибири второй половины XX – начала XXI века в контексте визуализации культуры. – Красноярск: СФУ, 2012.
10. Москалюк М.В. Позднесоветское и постсоветское искусство Красноярья: смыслы в скобках и за скобками... Морозовские чтения 2011 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ais-aica.ru/2011-01-26-19-02-06/239-2011-01-21-10-03-12/-2011110.html> (дата обращения: 07.01.2020).
11. Нехорошев Ю. Художник Александр Казанский : жизнь и творчество; [под ред. Л.Г. Ивашиной]; Национальный музей Республики Бурятия, Ассоциация искусствоведов, Регион. отд-ние. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2013.
12. Пазников О.И. Традиции и современность изобразительного искусства Бурятии. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 2005.
13. Саввина Е.В. О роли цвета в духовной культуре якутов // Этнографический сборник. – Якутск: Изд-во ЯГУ, 2000. – Вып.1. – С.43-47.
14. Серикова Т.Ю. Взаимосвязь сознательного и бессознательного в портретном образе // Архитектон: известия вузов. №2 (54) Июнь, 2016. [Электронный ресурс]. URL: http://archvuz.ru/2016_2/8/
15. Серикова Т.Ю. Влияние на творчество Анны Осиповой традиционной культуры якутского этноса // Симанженкова Т.К., Серикова Т.Ю. Международная научно-практическая конференция «Символический капитал традиционной культуры: Опыт прошлого в моделях будущего» ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва. – Саранск. Типография «Рузаевский печатник», 2018. – С. 236-245.
16. Серикова Т.Ю. Общекультурная ситуация 60-80-х годов XX века и визуальный образ современника в творчестве сибирских художников // Архитектон: известия вузов. 2012. №1(37). – URL: http://archvuz.ru/2012_1/9
17. Соктоева И.И. Изобразительное и декоративное искусство Бурятии / отв. ред. В.Ц. Найдаков; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Бурят. фил., Бурят. ин-т обществ. наук. – Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1988.
18. Хабарова М.В. Романтики «сурового стиля» Даши-Нима Дугаров и Афанасий Осипов // Искусство Евразии. 2015. № 1(1). – С. 69-76.
19. Художники Бурятии: [живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, искусствоведение] / М-во культуры Республики Бурятия, Бурятское Республиканское отд-ние ВТОО Союз художников России, Нац. музей Республики Бурятия; [отв. ред.: Т. А. Бороноева]. – Улан-Удэ: Союз художников Бурятии, 2013.

SOURCES

1. *Iskusstvo Burjatii: Zhivopis', skul'ptura, grafika, teatral'no-dekoracionnoe i dekorativno-prikladnoe iskusstvo* [The Art of Buryatia: Painting, sculpture, graphic arts, theatrical decoration and decorative art]. Moscow, Sovetskij hudozhnik, 1983.
2. *Narodnyj hudozhnik RSFSR Aleksandr Vladimirovich Kazanskij: Katalog vystavki* [People's Artist of the RSFSR Alexander Vladimirovich Kazansky: Exhibition Catalog]. Moscow, Sovetskij hudozhnik, 1987.
3. Sergeeva O.V. *Afanasij Osipov: Esli net Boga, znachit, vozmozhno vse* [Afanasy Osipov: If there is no God, then everything is possible]. URL: <http://www.isn.ru/41958.html> (accessed 07.01.2020).
4. Timofeeva V.V. *Osipov Afanasij Nikolaevich. Rossijskaja Akademija Hudozhestv* [Osipov Afanasy Nikolaevich. Russian Academy of Arts]. URL: <http://rahusdv.ru/osipov> (accessed 07.01.2020).

REFERENCES

1. Babichev N.T. *Slovar' latinskih krylatyh slov* [Dictionary of Latin winged words]. Moscow, Rus.jaz., 1999.
2. Bahtin M.M. *Jestetika slovesnogo tvorchestva* [Aesthetics of verbal creativity]. Moscow, Iskusstvo, 1979.
3. Bezyzvestnyh E.Ju. *Kartina Vasiliya Surikova "Vzatie snegnogo gorodka" kak iavlenie perechodnogo perioda v tvorchestve chudoznika* [Vasily Surikov's painting "Taking the Snow Town" as a Transitional Phenomenon in the Artist's Work]. In: *Iskusstvo Evrazii* [Art of Eurasia], 2018. Vol. 1, no. 8. pp. 39-44.
4. Bobrikov A.A. *Drugaja istorija russkogo iskusstva* [Another history of Russian art]. Moscow, Rossijskij institut istorii iskusstv, Novoe literaturnoe obozrenie, 2012.

Т.К. Симанженкова, Т.Ю. Серикова *Гений места: репрезентация образа родного края в живописи (на примере творчества А.М. Знака, А.В. Казанского и А.Н. Осипова)*

5. Grushko E.A., Medvedev Ju. *Jenciklopedija slavjanskoj mifologii* [Encyclopedia of Slavic mythology]. Nazran, Astrel', 1996.
6. *Hudozhniki Burjatii* [Artists of Buryatia]. Ulan-Ude, Sojuz hudozhnikov Burjatii, 2013.
7. Khabarova M.V. *Romantiki "surovogo stilja" Dashi-Nima Dugarov i Afanasij Osipov* [Romantics of the "severe style" of Dashi-Nima Dugarov and Athanasius Osipov]. In: *Iskusstvo Evrazii* [Art of Eurasia], 2015. Vol. 1, no. 1, pp. 69-76.
8. Krasnozhenova M.V. *Byt Bol'shogo Sibirskogo trakta: rukopis' iz fondov Krasnojarskogo kraevogo kraevedcheskogo muzeja* [Life of the Great Siberian Tract: manuscript from the collections of the Krasnoyarsk Regional Museum of Local Lore]. Krasnoyarsk, Polikor, 2014.
9. Morozov A.I. *Pokolenija molodyh: Zhivopis' sovetskih hudozhnikov 1960-h – 1980-h gg.* [Generations of the young: Painting by Soviet artists of the 1960s-1980s]. Moscow, Sovetskij hudozhnik, 1989.
10. Moskaljuk M.V. *Pozdnesovetskoe i postsovetskoe iskusstvo Krasnojars'ja: smysly v skobkah i za skobkami* [Late Soviet and post-Soviet art of Krasnoyarsk: meanings in brackets and outside brackets]. In: *Morozovskie chtenija* 2011. URL: <https://www.ais-aica.ru/2011-01-26-19-02-06/239-2011-01-21-10-03-12/--2011110.html> (accessed 07.01.2020).
11. Moskaljuk M.V., Serikova T.Ju. *Zhivopis' Sibiri vtoroj poloviny XX – nachala XXI veka v kontekste vizualizacii kul'tury* [Siberian painting of the second half of the twentieth – beginning of the twenty-first century in the context of visualization of culture]. Krasnoyarsk, Izdatel'stvo SFU, 2012.
12. Nehoroshev Ju. *Hudozhnik Aleksandr Kazanskij: zhizn' i tvorchestvo* [Artist Alexander Kazansky: life and work]. Ulan-Ude, NovaPrint, 2013.
13. Paznikov O.I. *Tradicii i sovremennost' izobrazitel'nogo iskusstva Burjatii* [Traditions and modernity of the fine art of Buryatia]. Ulan-Ude, Burjatskoe knizhnoe izdatel'stvo, 2005.
14. Savvina E.V. *O roli cveta v duhovnoj kul'ture jakutov* [On the role of color in the spiritual culture of the Yakuts]. Yakutsk, Izdatel'stvo JaGU, 2000. Vol. 1, no. 1. Pp. 43-47.
15. Serikova T.Ju. *Obshhekul'turnaja situacija 60-80-h godov XX veka i vizual'nyj obraz sovremennika v tvorchestve sibirskih hudozhnikov* [The General cultural situation of the 60-80s of the XX century and the visual image of a contemporary in the works of Siberian artists]. In: *Arhitekton: izvestija vuzov* [Architecton: University News], 2012. Vol. 1, no. 37. URL: http://archvuz.ru/2012_1/9/ (accessed 07/01/2020)/
16. Serikova T.Ju., Simanzhenkova T.K. *Vlijanie na tvorchestvo Anny Osipovoj tradicionnoj kul'tury jakutskogo jetnosa* [Influence on the work of Anna Osipova, the traditional culture of the Yakut ethnic group]. Saransk, Tipografija "Ruzaevskij pechatnik", 2018, pp. 236-245.
17. Serikova T.Ju. *Vzaimosvjaz' soznatel'nogo i bessoznatel'nogo v portretnom obraze* [The relationship of the conscious and the unconscious in the portrait image]. In: *Arhitekton: izvestija vuzov* [Architecton: University News], 2016. Vol. 2, no. 54. URL: http://archvuz.ru/2016_2/8/ (accessed 07.01.2020)
18. Soktoeva I.I. *Izobrazitel'noe i dekorativnoe iskusstvo Burjatii* [Fine and decorative arts of Buryatia]. Novosibirsk, Nauka. Sibirskoe otделение, 1988.
19. Vajl' P.L. *Genij mesta* [Genius places]. Moscow, KoLibri, 2006.