

Юсупова Я. М.
старший преподаватель
кафедра общественных наук
Государственная академия художеств Туркменистана
Довлетова Б. Б.
учитель
Специализированная средняя школа № 83
с углубленным изучением английского языка г. Ашхабада
Яздурдыева Г. А.
студент 2 курса
кафедра искусствоведения
Государственная академия художеств Туркменистана
Туркменистан, Ашхабад

КАНОНИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ В ТУРКМЕНСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Аннотация. В статье проводится искусствоведческий анализ картин, изображающих канонические портреты. Искусство портретного жанра являет собой особый пласт в изобразительном искусстве, так как оно знакомит зрителя не только с внешностью портретируемого, но и сближает с эпохой, нравами прошлых времён. В связи с этим изобразительное искусство, как и литература является индикатором ценности и вечным хранителем культурного времени.

Ключевые слова: туркменское искусство, живопись, художник, портрет, национальные ценности, наследие, цвет, композиция.

Yusupova Y. M.
Senior lecturer
Department of Social sciences
State Academy of Arts of Turkmenistan
Dovletova B. B.

teacher
Secondary school № 83 specialized in teaching
English language city of Ashgabat
Yazdurdyyeva G. A.
Second year student
Department of Art History
State Academy of Arts of Turkmenistan
Turkmenistan, Ashgabat

CANONICAL PORTRAIT IN TURKMEN FINE ARTS

Abstract. The article analyzes the paintings, which describe canonical portraits. Portrait art introduces us to the appearance and inner world of our ancestors. Fine art, like literature, is an indicator of value and an eternal keeper of time.

Keywords: Turkmen art, painting, artist, portrait, national values, heritage, color, composition.

Очевидное отличие живописи во всех её разновидностях от скульптуры – сведение реальных трёх измерений к двум, проецирование на плоскость. О «самостоятельном бытии» живописных изображений говорить уже не приходится, так как живопись не создаёт в их реальном пространственном существовании, а только запечатлевает оптическое явление. Картина, конечно, сама существует в пространстве и сама предметна, но её предметность есть нечто постороннее её художественной сущности – это всего лишь прямоугольный холст или доска, покрытые слоем краски. Тогда как в скульптуре само изображение есть материальный предмет, в статуе предмет и изображение совпадает [1, с. 163]. Изобразительное искусство, говорит наглядным образным языком потому оно понятно и близко человеку (рис. 1).

**Рисунок 1. Лицо человека на черепке.
Керамика с Мансурдепе. II-I тыс. до н.э.**

Особенно живопись сохраняет живым и нетронутым чувства художника, донося всю трепетность отношения к изображаемому сюжету картины. Искусство – это особое средство в формировании человека. Ценно и то, что оно пробуждает философское отношение к жизни. Любое произведение искусства строится по определённым, логичным представлениям художника об окружающем мире, о смысловых связях, явлениях, предметах и об их назначениях. Так можно подойти к осознанию замысла художника, то есть о чём написана картина, к пониманию связи между содержанием и выразительными средствами творчества. В изобразительном искусстве заключено особое качество – чувственная достоверность. Это нечто другое, чем убедительность слова. Так как убедительность слова есть результат высоко развитой мысли, а убедительность изображения есть достоверность самого предмета, непосредственно открываемого зрению. «Живопись – дочь природы», - вот на чём особенно настаивал Леонардо [2, с. 54-55].

Настроение своего произведения художник раскрывает посредством цвета, композиции, мимики и жестов. Потому-то особое место живопись занимает в развитии мыслительной деятельности и речи человека. Так

умение делать обобщения на основе анализа, то есть сравнивать и объяснять развивает так называемую внутреннюю речь человека. Она в свою очередь помогает спланировать и высказать суждения, способствует проявлению интеллектуальных и эмоциональных ассоциаций и закладывает первоначальные основы творческого восприятия окружающего мира и искусства. Развитое образное мышление создаёт предпосылки логики и определённых понятий через которые зритель читает картину. Здесь на память приходит строки стихотворения Н.Заболотского, посвящённое портрету Струйской работы Ф. Рокотова:

«Любите живопись поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно...» [3]

Человек – это главная тема искусства, а в изобразительном искусстве так называемый портретный жанр сам по себе свидетельствует этой мысли. Он ещё делится на такие виды как камерный (рис. 2), монументальный (рис. 3) и декоративный (рис. 4).

Рисунок 2. Ф. Рокотов. Портрет Струйской. 1772 г.

Рисунок 3. Жан Клуэ Младший. Портрет Франциска- I. Около 1525–1530 г.

4. П. Кончаловский. Портрет В. Мейерхольда. 1938 г.

Художественный образ человека здесь подчиняется определённым канонам построения пространства и объёма. Здесь фон подчиняясь колориту открывает фигуру, лицо, руки и раскрывает характер портретируемого человека. Для этого используют оттенки так называемых холодных и тёплых красок. В портретах чаще всего используют нейтральный сдержанный фон, которым отчётливо выявляют особенности внешнего вида человека. «Канонический» портрет является признанным эталоном характерной внешности определённой исторической личности.

Первые «каноны» появились в глубокой древности. Они главным образом изображали мифологические силы природы, то есть богов и

невидимых покровителей человека. Со временем они стали представляться ближе к образу самого человека и появился «антропоморфный» характер художественного образа. Люди приближались к богам. Появилось понятие «иконография» в изображении. Со временем интерес к человеку, к персоне, к определённой личности-индивиду выявила особенности портретного жанра.

В развитии жанра портрет огромный вклад внесли художники европейской и русской школы живописи. Туркменская же школа изобразительного искусства взяла у них все самые лучшие качества и развила в методики работы с материалом, создавая свою современную национальную живопись. Это мы можем видеть на примере портретных работ С. Беглярова «Автопортрет» (1932 г.) (рис. 5) других художников.

Рисунок 5. С. Бегляров. Автопортрет. 1932 г.

Так с начала XX века по сегодняшний день художники Туркменистана своим творчеством прославляют своё Отечество. Работы отражают стремление к глубокому постижению окружающего мира, обращение к героическому прошлому своего народа и проблемам современной жизни определяют творчество многих туркменских художников. Они продолжают традиции документального подхода к

фактам и событиям, требующего ясного и точного представления о характере изображаемой эпохи. Среди них такие основоположники, стоявшие у истоков как Б. Нурали, С. Бегляров, Я. Аннануров, А. Кулиев, А. Хаджиев и многие другие. Богатая, сочная, насыщенная палитра и эмоциональная выразительность является характерной чертой творчества живописцев.

Сегодня портретный жанр в туркменской живописи очень распространённый и востребованный вид изобразительного искусства. К юбилейным годам поэтов объявляются конкурсы, а так же и живой интерес к истории народа за годы независимости Туркменистана выявляет лучшие работы в этом направлении. Но к большому сожалению эти работы в основе своей представляют обобщённый образ всеми уважаемым мудреца-философа как в работе Б. Ходжаммаева «Мудрец» (2005 г.) (рис. 6). Но самые лучшие ранние портреты поэтов и исторических личностей появились уже в работах основоположников туркменской живописи, как у Я. Аннанурова «Кемине» (1940 г.) (рис. 7), Б. Нурали «Махтумкули» (1959 г.) (рис. 8), И. Клычева «Мятаджи» (1976) (рис. 9), Я. Байрамова «Сейди» (1976 г.), А. Мухаммедова «Андалип» (1990 г.) и другие.

Рисунок 6. Б. Ходжаммаев. Мудрец. 2005 г.

Рисунок 7. Я. Аннануров. Портрет Кемине. 1940 г.

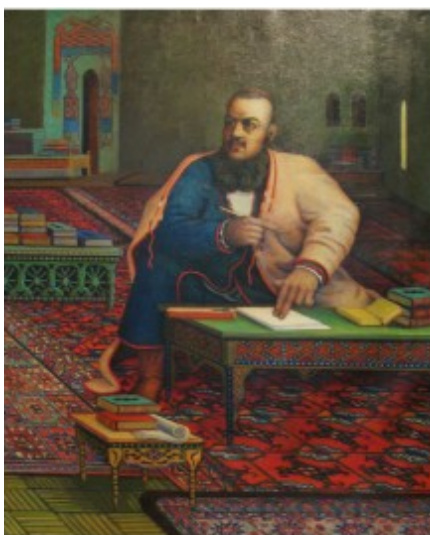

Рисунок 8. Б. Нурали. Махтумкули Фраги. 1959 г.

Рисунок 9. И. Клычев. Мятаджи. 1976 г.

Самый значимый канонический портрет в туркменской живописи был создан народным художником Туркменистана Айханом Хаджиевым ещё во время его студенчества, то есть в Москве и был посвящён Махтумкули Фраги (рис. 10).

Рисунок 10. А. Хаджиев. Портрет Махтумкули. 1947 г.

Это произведение смело можем сравнить с портретом Александра Сергеевича Пушкина (1827 г.) (рис. 11) русского живописца Ореста Кипренского.

Рисунок 11. О. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина. 1827 г.

Они очень примечательны между собой, несмотря на время своего создания, то есть более 100-летие между ними. Схожесть этих работ в том, что оба портрета изображают двух гениальных представителей литературы и просветителей своего времени. В том числе эти работы знакомят зрителя с великими национальными поэтами. Каждый из них стал «краеугольным камнем» в истории развития национальной литературы и самосознания своего народа. Наследие Пушкина для России, как и у Махтумкули для туркмен, труднообозримо, оно вводит нас в другие страны, в духовный мир и в поэзию иных народов с их особым национальным историческим складом, а так же своеобразием их культур. Поэтому эти две живописные работы представляют великих гениев не только национального, но и мирового значения. А вот в методике исполнения портретов есть очень большая разница. А. Хаджиев создал свою картину «Портрет Махтумкули» на основе экспедиционного материала. Художник скрупулёзно изучал и проводил анализ легенд и воспоминаний о поэте. А так же на основе изучения его литературного наследия, то есть силой творческой фантазии творца создал этот художественный образ, который воочию никогда не видел. Айхан Хаджиев прежде всего использовал в работе научную методику разработки темы канонического портрета в своём творчестве.

Орест Кипренский (1782–1836 г.) признан первым представителем романтизма в русской живописи, а своего «Пушкина» он писал с натуры. О чём свидетельствуют воспоминания самого художника о процессе работы, так же и сам портретируемый Александр Сергеевич своим поэтическим обращением к творцу, как дань благодарности от поэта, в стихотворение «Кипренскому» пишет, -

«Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз...
Себя как в зеркале я вижу,

но зеркало мне это льстит ...» [3].

В портрете А. С. Пушкина автор сумел показать в отображаемом образе поэта огромное достоинство, большой ум и ясность мысли, во взгляде удивительно прозрачных глаз полных затаённой печалью. Именно это выражение горечи так поражала своей верностью современников поэта. В это же самое время в 1827 году ещё один русский художник В. А. Тропинин (1776–1857) написал портрет А. С. Пушкина, но каноническим портретом стала именно работа О. Кипренского [4, с. 90-92]. Полотнам О. Кипренского свойственно напряжённо-лирическое эмоциональное выражение человеческой личности. А. С. Пушкина Орест Кипренский боготворил как человека и друга. Портрет его он написал всего через год после восстания декабристов, поэтому и тени погибших друзей поэта как-бы витают здесь совсем близко. Потому может быть, зыбкий свет озаряет задумчивый облик Пушкина. Далеко-далеко куда-то устремлённый взор светлых глаз, высоко поднятые брови и тонкие нервные пальцы выявляют творческое напряжение мысли. В портрете скульптура Музы, вошедшая в композицию полотна, собрала мысль и видение автора. В этой работе мы видим встречу двух великих русских художников – слова и кисти [2, с. 25].

Так же в творчестве А. Хаджиева, созданный в 1947 году «Портрет Махтумкули», воспроизведённый туркменским художником в ранний период его творчества, далеко перерос своё узкое значение простой конкурсной работы по канонизации облика поэта. Живописец сумел создать настоящее историческое полотно, где показал целую эпоху и многогранный образ Махтумкули, который сочетал в себе дарование поэта, философа-гуманиста, художника-ювелира и огромную народную мудрость. Это художественное произведение прочно вошло в сокровищницу туркменской живописи став достоянием национальной культуры. Художник здесь использует глубокие тона богатого колорита, где сдержанная поза, свободный поворот головы отличает сложное

выражение лица портретируемого. Айхан Хаджиев (1924–1998 г.) как тонкий живописец и мастер благородного колорита не допускает грубых цветовых сочетаний и внешней декоративной броскости. Его живопись строится на тонких цветовых отношениях с тщательной моделировкой формы. «Колорит я считаю обязательным для живописного произведения, – говорит художник. – Он должен помогать раскрытию содержания и идеи картины. Иначе нет живописного произведения» [5, с. 16]. Значимости колорита в портрете Махтумкули живописец придавал особое место.

Художественная общественность Туркменистана и народ высоко оценили произведение Айхана Хаджиева, потому что перед зрителем был воодушевлён образ великого туркменского поэта в момент творческого вдохновения. На полотне поэт, сидящий за низким столиком на миг отвлёкся от развёрнутого свитка рукописи и замер в глубоком раздумье. Мастер тонко показал Махтумкули в момент, когда рождается вдохновение благозвучной поэзии. Здесь мы видим натуру сильного человека и неутомимого творческого труда. Такой же миг вдохновенного порыва души мы видим и в картине Ореста Кипренского «Портрет А. С. Пушкина» (1827 г.). Этим произведениям живописи чужды бытовой характер изображения, они полны в сюжете высокого достоинства и духовной чистоты помыслов своих героев. Позже Айхан Хаджиев неоднократно обращался к художественному наследию поэта и создал целую галерею живописных полотен. Они в своих сюжетах отображают судьбу и мечту поэта о светлом будущем Отечества. Самые значимые среди них «Несогбенный» (1960 г.), «Единой семьёй» (1983 г.) и другие.

Портретное искусство знакомит нас с внешним видом и внутренним миром наших предков. Потому-то изобразительное искусство, как и литература является индикатором ценности и вечным хранителем культурного времени. Художественный образ великого сына туркменского народа Махтумкули Фраги на сегодняшний день является

главным сюжетом во многих произведениях искусства Туркмении. Так кино, театр, все виды изобразительного искусства, а также и современная литература обращается к нему как к главному источнику вдохновения. Примером тому выступает и стихотворение Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова «Кладезь разума Махтумкули Фраги» (2023 г.), написанное как посвящение к его юбилейному монументу и памяти о великом мыслителе туркменского народа. Единство народа и справедливость долгие годы была многовековой мечтой туркмен. Основы этой совершенной модели бытия мы видим в творческом наследии Махтумкули. Жизненный идеал этого поэта-мыслителя, любовь к Отечеству и народу превратило его из национального поэта в Великого просветителя и неповторимую личность. Поэт, живший мечтами о мире, написал очень много содержательных произведений.

Художники Туркменистана, воодушевлённые стихами Махтумкули, многократно пытались представить и создать внешность поэта в скульптуре, живописи и графике (рис. 14).

Рисунок 14. В. И. Овчинников. Махтумкули. 1970 г.

Но первым его канонический портрет, его признанный художественный образ создал Айхан Хаджиев. Остальные художники, отталкиваясь от этого канонического образа, создавали свои полотна. Например, Я. Байрамов «Махтумкули Фраги» (1983 г.), Х. Анначарыев «Махтумкули во время учебы в медресе Ширгази» (1984 г.), К. Курбангельдиев «Махтумкули среди народа» (1984 г.), Б. Овганов «Освобождение из плена» (1986 г.) и другие. Здесь, в основном, сюжет разрешали как монументальный символизм или же как историческую сцену.

Образ Махтумкули неоднократно разрабатывали не только живописцы, а также и скульпторы. С 90-х годов XX века обращение к художественному образу великого мыслителя становится ещё более символичным и возвышенным. Это особо выявляется в сравнении работ монументальной скульптуры. Например, сравнивая городские памятники города, первой из которых была работа В. Попова (1948-2008) «Махтумкули» (1970 г.) (рис. 15) на центральной улице столицы, позже работа Б. Аннамурдова «Махтумкули» (2000 г.) в архитектурно-скульптурном комплексе парка Независимости и работа С. Бабаева «Махтумкули» (1990 г.), «Махтумкули» (2022 г.) (рис. 16). На сегодняшний день у каждого представленного произведения есть своя особая художественная ценность.

Рисунок 15. В. Попов. Махтумкули. 1971 г. Ашхабад

Рисунок 16. С. Бабаев. Махтумкули Фраги. 2022 г. Ашхабад

Современное видение художественного образа Махтумкули Фраги отражается в работах молодых художников и корифеев изобразительного искусства Туркменистана. Например, интересны тематические работы П. Гаррыева «Фраги» (2012 г.) и М. Кулиева «Махтумкули Фраги» (2017 г.) и «Махтумкули Фраги, воспевающий Отечество» (2019 г.).

2024 год объявлен юбилейным, и то что 300-летие поэта будет отмечаться на государственном и международном уровнях, говорит о большей значимости творчества Махтумкули для тюркоязычных народов мира. Посвящая этому юбилею и в стенах Государственной академии художеств Туркменистана, преподавателями кафедр общественных наук и

искусствоведения уже с 2023 года начали подготовку к юбилейному празднику поэта, где в научных дебатах были отмечены неотъемлемая связь между изобразительного искусства с литературой. Стихотворное наследие поэта с призывами к единству, братству народов мира на сегодня как прекрасная песнь высоко звучит в нашем мире и отражается в работах наших современных художников Туркменистана.

Литература:

1. Дмитриева Н. Изображение и слово. – М.: Искусство, 1962.
2. Волынский Л. Лицо времени. - М.: Детская литература, 1965.
3. culture.ru/poems/4826/kiprenskomu, culture.ru/poems/39064/portret
4. История русского искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1980.
5. Попов П. Айхан Хаджиев. – А.: Туркменистан, 1980.