

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.9.43>

Хетагурова Дзерасса Казбековна

ТРАДИЦИИ РОМАНТИЗМА В ОСЕТИНСКОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА (К. Л. ХЕТАГУРОВ И А. И. ТОКАЕВ)

Статья посвящена исследованию живописных произведений родоначальника осетинской литературы, художника, драматурга, публициста К. Л. Хетагурова (1859-1906) и видного поэта-символиста, новатора осетинского стихосложения, драматурга, художника начала XX века А. И. Токаева (1893-1920). В частности, рассматриваются пейзажи, выявляются элементы романтизма в творческой манере, колорите, идейном наполнении живописных полотен художников. В результате проделанной работы обосновано утверждение о несомненном влиянии эстетики романтизма с ее яркой образностью, пафосом свободы, восхищением экзотикой и национальным духом на творчество осетинских живописцев. Автор впервые в осетинском искусствоведении обращается к сравнительному анализу живописного наследия осетинских художников. Научная новизна статьи состоит еще и в том, что картины Токаева никогда прежде не становились предметом искусствоведческого исследования.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/9/2019/9/43.html

Источник

Манускрипт

Тамбов: Грамота, 2019. Том 12. Выпуск 9. С. 206-210. ISSN 2618-9690.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/9.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/9/2019/9/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

УДК 7.036

Дата поступления рукописи: 19.06.2019

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.9.43>

Статья посвящена исследованию живописных произведений родоначальника осетинской литературы, художника, драматурга, публициста К. Л. Хетагурова (1859-1906) и видного поэта-символиста, новатора осетинского стихосложения, драматурга, художника начала XX века А. И. Токаева (1893-1920). В частности, рассматриваются пейзажи, выявляются элементы романтизма в творческой манере, колорите, идейном наполнении живописных полотен художников. В результате проделанной работы обосновано утверждение о несомненном влиянии эстетики романтизма с ее яркой образностью, пафосом свободы, восхищением экзотикой и национальным духом на творчество осетинских живописцев. Автор впервые в осетинском искусствоведении обращается к сравнительному анализу живописного наследия осетинских художников. Научная новизна статьи состоит еще и в том, что картины Токаева никогда прежде не становились предметом искусствоведческого исследования.

Ключевые слова и фразы: романтизм; живопись; пейзаж; осетинское искусство; светотень; контраст; горы; колорит; К. Л. Хетагуров; А. И. Токаев.

Хетагурова Дзерасса Казбековна, к. филол. н.

Центр скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра Российской академии наук
dze-khe@yandex.ru

ТРАДИЦИИ РОМАНТИЗМА В ОСЕТИНСКОЙ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА (К. Л. ХЕТАГУРОВ И А. И. ТОКАЕВ)

Романтизм (фр. *romantisme*) – направление в западноевропейском искусстве конца XVIII – начала XIX века, возник как реакция на рационализм эстетики классицизма и философии Просвещения. Романтизм ярче всего проявился в Германии, Франции, Великобритании, США и России.

В Осетии идеи романтизма были известны и, хоть и не привели к созданию отдельной школы, оказали значительное влияние на национальное искусство. Особенно ярко они проявились в творчестве К. Л. Хетагурова (1859-1906) – выдающегося поэта, драматурга, публициста, художника, основоположника осетинской литературы – и А. И. Токаева (1893-1920) – известного поэта-символиста, новатора осетинского стихосложения, драматурга, переводчика и художника. Элементы романтизма в пейзажной живописи К. Л. Хетагурова и А. И. Токаева станут предметом изучения в данной статье.

Актуальность проведенного исследования заключается в необходимости развития осетинского искусствоведения, в четком определении связей национального искусства с традициями мировой культуры. Выявить степень и характер влияния эстетики романтизма на пейзажную живопись К. Хетагурова и А. Токаева – **цель** работы. **Задачи** исследования строятся на анализе избранных картин с оценкой композиции, колорита, тематики в контексте романтизма. **Научная новизна** заключается в выбранном аспекте анализа, в том, что пейзажи К. Хетагурова еще недостаточно изучены, а о таланте Токаева-художника долгое время вообще не было известно, таким образом, живописное наследие поэта впервые становится темой для искусствоведческого анализа.

Для романтизма в целом характерен острый разлад между идеалом и действительностью, разочарование в реальности, увлечение историей родного народа, фольклором, тоска по утраченному. Именно романтики во всех странах стали углубленно изучать фольклор и историческое прошлое, их заслуга – повышенное внимание ко всему национальному, а также экзотическому, восхищение природой, стремление к слиянию с ней. Отличительные черты романтизма в изобразительном искусстве: динамичная композиция, использование яркого, насыщенного колорита, основанного на контрастах света и тени, тёплых и холодных тонов. Для романтического пейзажа характерна как бурная эмоциональность, так и меланхолия, утонченная душевность, поэтичность изображения.

К. Л. Хетагуров ярче всего проявил свой незаурядный талант в поэзии и живописи, подчеркивая: «...я, художник и народный поэт» [9, с. 365]. Страсть к рисованию проявилась еще в детстве, а оформилась в годы обучения в Санкт-Петербургской Академии художеств (1881-1884). Коста Леванович отразил в своем творчестве наследие классиков как мировой, так и русской живописи в сочетании с элементами национальной культуры. Именно глубокая связь с родным народом – отличительная особенность всего творчества Хетагурова, и поэтического, и живописного. Выдающийся осетинский художник М. Туганов справедливо отмечал, что «Коста Хетагуров, величайший осетинский поэт, основоположник осетинской литературы, является одновременно и основоположником живописи в Осетии» [6, с. 262].

Родная природа – одна из центральных тем в творчестве Коста-живописца. Пейзажи, с их насыщенным колоритом, романтическим пафосом, решены в романтическом ключе, полны восхищения вольными горными хребтами. Каждый «художник-романтик считался толкователем языка природы, посредником между миром духа и людьми» [4, с. 202]. Именно как посредник Хетагуров передавал живописным языком величие гор, отразил стремление яркой личности приблизиться к ним, быть равным им и достойным их идеальных вершин.

Пейзаж «Перевал Зикара» (Рисунок 1) передает живописнейший уголок Осетии – аул Джинат (родина матери Коста). Коста-художник зачастую «избирает те состояния природы, которые наиболее соответствуют

романтическому ее восприятию: раннее утро, вечерний закат» [1, с. 316]. Так и здесь изображен маленький аул у подножия величавых снежных вершин в раннем утреннем свете. Композиция решена в динамичном, романтическом ключе: от плоскости земной жизни (поселение) взгляд перемещается к далеким вершинам и их подножию, глаз смотрящего движется, как на качелях, по полукругу горной ложбины.

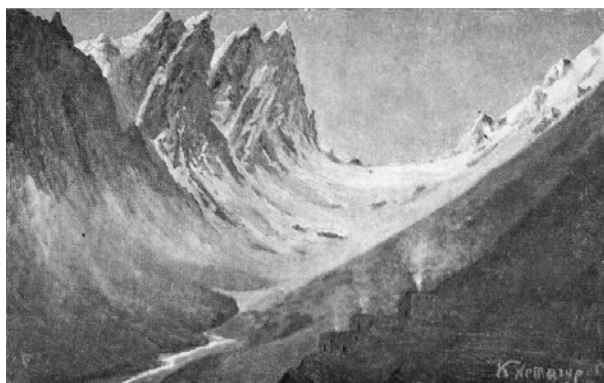

Рисунок 1

Дым из построек тянется вверх, к идеальной белизне недостижимых вершин. Аул находится в тени и символизирует темное состояние жизни горцев с их тяжкими невзгодами и лишениями. Кроме того, судьба самого поселения также довольно трагична, как пишет Хетагуров в этнографическом очерке «Особа»: «... в конце 50-х годов в Нарской котловине был снесен завалом самый большой аул Джинат; погибло свыше 40 семейств. Завал прошел ночью, и на том месте, где стоял аул, наутро осталось только большое черное пятно обнаженной земли» [8, с. 337]. Прием гротеска – отличительная особенность романтизма. На контрастах строится и восприятие данной картины: темный аул и белоснежные вершины; Джинат – родина матери, что рождает светлые чувства, но, с другой стороны, несет на себе печать суровой истории аула с трагедией 50-х годов XIX века.

Пейзаж «Тибердинское ущелье» (1900) относится к периоду пребывания К. Хетагурова в ссылке в горах Карачая: «... я был выслан из Владикавказа... Попал в тущобы Карачаевских гор, на серебро-свинцовый рудник... старался я передать свое чувство... как тур, скитаясь по неприступным скалам центрального Карачая» [9, с. 87], – вспоминает художник в письме к А. А. Цаликовой. И вновь пейзаж (Рисунок 2) решен в романтическом ключе, с контрастным построением, наполненный воздушным, уточненным светом и свежестью. Колорит и восприятие природы роднит Коста Левановича с миросозерцательностью О. Ф. Рунге и К. Д. Фридриха – классиков немецкого романтического пейзажа. Так же, как и в «Перевале Зикара» (от темного аула к снежным горам), взгляд смотрящего начинает движение от ели в тени на переднем плане и уходит вдаль к величавым, гордым вершинам. Мастерски передана глубина пространства, контраст и романтическое настроение: надежда, что солнце взойдет не только над богоподобными вершинами, но и над судьбой страдальца Коста и его родного народа.

Рисунок 2

Романтики «утверждали в своих произведениях индивидуальность творческой манеры, живописную динамику, силу и насыщенность цвета, яркие контрасты света и тени» [4, с. 302], все эти элементы присутствуют и в пейзажах К. Л. Хетагурова.

В известной работе «Природный мост в верховьях Кубани» (Рисунок 3) романтизм проявился уже в выборе темы: камень, упавший в расщелину, ставший тем самым природным мостом, соединяющим берега бурной реки. Вертикальная композиция четко акцентирует внимание на самом главном: камень, река, человек. Решение человеческой фигуры также несет отпечаток мировосприятия романтиков: величие природы и ничтожность человека, но при этом его существование неоспоримо, он уверенно стоит в центре огромного валуна, как бы покоряя природу и соединяя в своей душе ее величие и вольность. Выделяются в фигуре кинжал и ружье – демонстрируя оружие, художник создает миниатюрный образ некоего борца, своеобразного кавказского Робин Гуда. Приемы контраста также создают динамику цветовую, световую и смысловую: голубая река – темный лес; светлый, огромный, статичный камень – и черная, крошечная, неподвижная фигура человека. В пейзаже воспеваются как сила природы, так и сила духа человека. Можно провести параллель с картинами К. Д. Фридриха, у которого величие пейзажа всегда включает в себя и человеческую фигуру, которая присутствует в его пейзажах в качестве наблюдателя, созерцателя, стоящего спиной к зрителю, подчеркивая философичность изображения и его смысловую глубину.

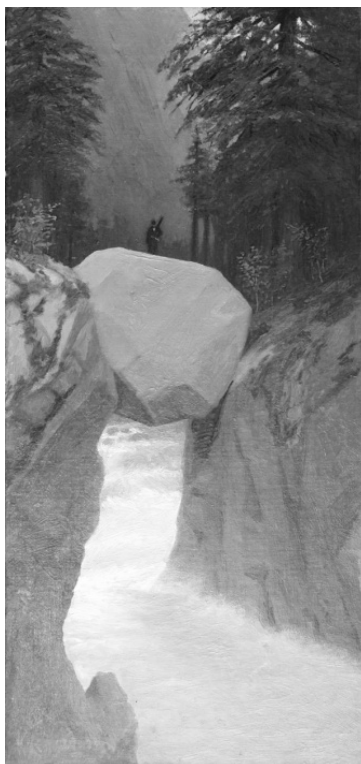

Рисунок 3

Преемник традиций Коста А. И. Токаев был равноодаренным во многих областях, как и его великий предшественник – и в литературе, и в живописи, и в музыке (по словам односельчан и родственников, Алихан Инусович умел играть на различных музыкальных инструментах). Если К. Л. Хетагуров рисовал маслом на холсте, то живописные работы Токаева – картины маслом на атласе. Пять работ Токаева (неоформленные, с авторской подписью: Владимир Токаев (имя, данное при крещении), но без названия и датировки) хранятся в Отделе рукописных фондов Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований [2] в отличном состоянии. Биография Токаева остается во многом неизученной, крайне мало информации сохранилось о его жизни. Если Хетагуров был студентом Академии художеств, то об обучении живописному мастерству Токаева есть только неподтвержденная информация, что он какое-то время учился в Санкт-Петербургской Академии, в которую ему помог поступить М. Горький [5, с. 193]. Так или иначе, сами работы говорят о врожденном мастерстве Алихана Инусовича.

Если на творческую манеру К. Хетагурова повлияли мастера зарубежного и русского искусства, то Токаев, будучи уже преемником наследия Коста Левановича (Токаев творил в 1914-1920 гг.), воспринял, в первую очередь, традиции живописи осетинского художника в своих работах, в частности, в пейзажах.

Эстетика романтизма в пейзажах Токаева представлена как в колорите, композиции, так и в выборе темы для картин. В основе романтического идеала – «духовно-творческая свобода, культ сильных страстей и порывов, интерес к национальной культуре и фольклору, тяга к прошлому, к дальним странам» [4, с. 301]. Именно экзотика и тяга к прошлому явились причиной для создания работы Токаева (Рисунок 4), на которой изображены развалины средневекового замка на вершине горы в окружении стаи черных птиц на фоне безмятежного голубого неба. Средневековье – излюбленное время в искусстве романтизма, что связано с отсутствием идеала в современности и поиском его в историческом прошлом. Изображая древние

развалины, романтики превращали их в символ «бесконечного течения времени и... ощущение бренности всего земного» [1, с. 322]. Так, например, в картине К. Ф. Фридриха «Аббатство в дубовом лесу» (1809-1810 гг.) изображаются развалины готического собора с единственным уцелевшим окном и скрюченные голые ветви деревьев, тянущиеся к равнодушному небу. Такова и работа Токаева, где развалины романского замка контрастируют с безупречным, идеальным, спокойным небом – в противовес темным, массивным каменным стенам, помнящим былые сражения и трагедии. Яркий, насыщенный колорит напоминает живописную палитру К. Л. Хетагурова, с его любовью к светотеневым контрастам и изображению яркого, пронзительно-голубого неба. Элементы, добавляющие настроение тревоги, тайны – стаи черных птиц, сидящих на зубчатых стенах, кружащихся вокруг развалин. Птицы символизируют, с одной стороны, бренность человеческой жизни (вороны собираются над падалью), с другой – вольность и свободу парения в небесной синеве, вдали от человеческих страданий и смертей.

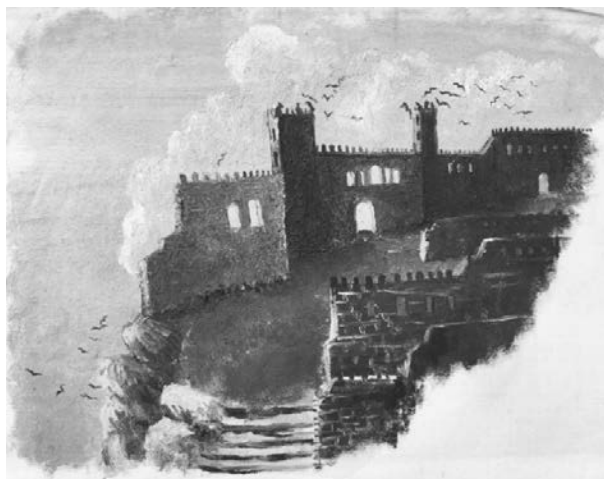

Рисунок 4

На следующей работе, которую условно можно назвать «Речной пейзаж» (Рисунок 5), изображен берег реки с откосами, усеянными деревьями, в ясную, летнюю погоду. Колорит картины решен в романтической традиции, с динамичными сочетаниями темных и светлых участков, с мастерски переданным освещением знойного дня, ощущением, с одной стороны, скованности – узкая река с нависающими скалистыми берегами, с другой – устремленность к следующему повороту, несущему за собой неизвестность, туда, где встречаются облака и вода.

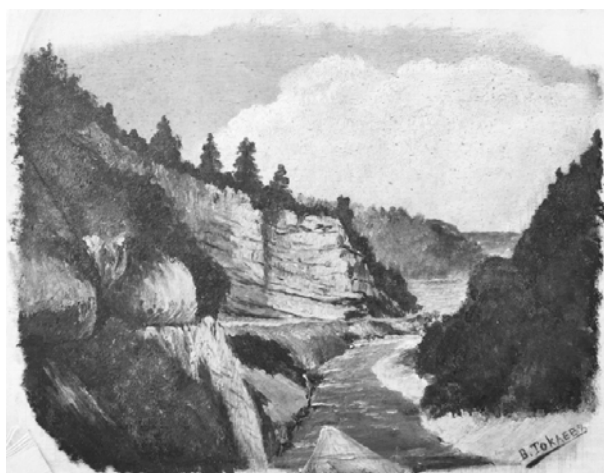

Рисунок 5

На другой атласной ткани (Рисунок 6) изображены закатные горы, окруженные искусственной рамкой: скрещенные вилы, грабли, воткнутая в землю коса, на которой сидят ласточки. Далекое небо окрашено красновато-розоватыми всполохами заходящего солнца. Работа передает конец трудового дня, взгляд уставшего труженика, с надеждой смотрящего на закатное небо с верой в новый день. Спокойствием и гармонией наполнена работа. По цветовой гамме и настроению пейзаж А. И. Токаева схож с четырехчастным циклом «Времена дня» О. Ф. Рунге, с его поиском эстетического абсолюта, свойственным романтизму в целом, символизирующим слияние человека с мистически одухотворенной природой. Пейзажи Рунге и Токаева вызывают у зрителя ощущение гармонии человека и природы, к которой стремились все романтики.

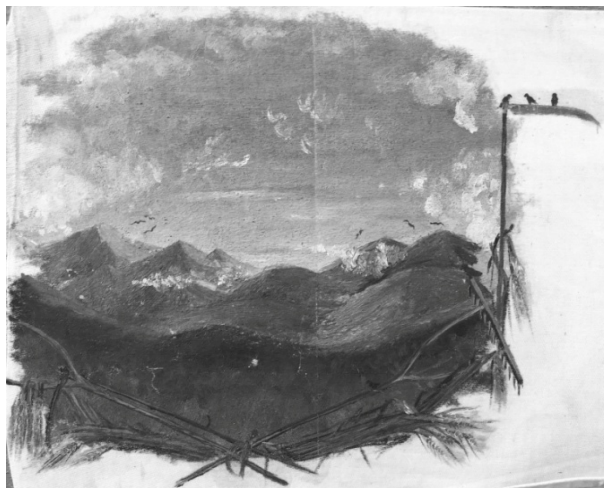

Рисунок 6

Таким образом, традиции романтизма в осетинской живописи рубежа веков в пейзажах К. Л. Хетагурова и А. И. Токаева отражены на уровне выбора темы для произведения (утренние горы, бурная река, средневековый замок), в ярком, эмоционально-насыщенном колоритном решении картин, в композиции произведений, построенных на контрастах цветовых и смысловых. Так же, как и для романтизма в целом, для творчества осетинских художников характерно повышенное внимание ко всему национальному. Именно романтики подняли вопрос о «национальном духе», который так или иначе присутствует в горных пейзажах осетинских авторов. Пафос свободы, стремление к единению человека и природы, поиск гармонии и идеала, восхищение родной природой – отличительные особенности романтической пейзажной живописи Хетагурова и Токаева.

Будучи талантливыми, яркими, деятельными личностями, оба художника находились в постоянном поиске и совершенствовании, впитывали все тенденции современности и культурного наследия как родного края, так и мирового искусства. Связь с традициями романтизма логично вплеталась в их чаяния и искания, в собственную художественную эстетику, соединяя элементы различных художественных течений и направлений, удивительно обогащая палитру и художественное видение, отчего «мир в их воображении (и соответственно изображении) предстает в непрерывном движении» [Там же, с. 321], в вечном творческом порыве, ведь художник – творец, он, как писал Уолт Уитмен, тот, «кто вращает колеса колес» [7, с. 93].

Список источников

1. **Ильина Т. В.** История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. М.: Юрайт, 2011. 435 с.
2. **Отдел рукописных фондов Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований.** Ф. 27. Оп. 1.
3. **Романтизм** // Энциклопедический словарь юного художника / сост. Н. И. Платонова, В. Д. Синюков. М.: Педагогика, 1983. С. 301-304.
4. **Сокольникова Н. М.** История изобразительного искусства: в 2-х т. М.: Академия, 2007. Т. 1. 304 с.
5. **Токаев А.** Солдат революции из Даргавса // Советская Осетия. 1965. № 26-27. С. 188-201.
6. **Туганов М.** Живопись Коста Хетагурова // Весь мир – мой храм: к 130-летию со дня рождения Коста Хетагурова. Орджоникидзе: Ир, 1989. С. 262-276.
7. **Уитмен У.** Песня о себе / пер. с англ. К. И. Чуковского // Уитмен У. Листья травы. М.: Художественная литература, 1955. С. 47-103.
8. **Хетагуров К. Л.** Особа (этнографический очерк) // Хетагуров К. Л. Собрание сочинений: в 5-ти т. Владикавказ: Издательско-полиграфическое предприятие В. А. Гассиева, 2000. Т. 4. С. 313-374.
9. **Хетагуров К. Л.** Собрание сочинений: в 5-ти т. Владикавказ: Издательско-полиграфическое предприятие В. А. Гассиева, 2001. Т. 5. 719 с.

TRADITIONS OF ROMANTICISM IN THE OSSETIAN LANDSCAPE PAINTING OF THE END OF THE XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY (K. L. KHETAGUROV AND A. I. TOKAEV)

Khetagurova Dzerassa Kazbekovna, Ph. D. in Philology

*Research Department "Scythian-Alan Research Centre" of Vladikavkaz Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
dze-khe@yandex.ru*

The article is devoted to analysing the paintings of the founder of the Ossetian literature, painter, playwright and publicist Kosta Levanovitch Khetagurov (1859-1906) and prominent symbolist poet, innovator of the Ossetian versification, playwright and painter of the beginning of the XX century Alikhan Inusovich Tokaev (1893-1920). In particular, the researcher considers landscape paintings, identifies the elements of romanticism in the artistic manner, colour scheme, ideological content of the pictorial works. The findings lead to the conclusion that aesthetics of Romanticism with its vivid imagery, pathos of freedom, exoticism and national spirit influenced directly the Ossetian painters' creative work. For the first time in the Ossetian art criticism, the paper provides a comparative analysis of the Ossetian painters' artistic heritage. Tokaev's paintings were not previously subjected to the artistic analysis, and it is the scientific originality of the study.

Key words and phrases: Romanticism; painting; landscape; Ossetian art; chiaroscuro; contrast; mountains; colour scheme; K. L. Khetagurov; A. I. Tokaev.