

УДК 75.046(470.41) (092)

РЕЛИГИОЗНЫЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. А. АБЗГИЛЬДИНА

Ахметова Л.Р.

ФГОУВПО «Казанский (Поволжский) государственный университет» Казань, Россия (420021, г. Казань, ул. Татарстана, дом. 2), e-mail: aklilya@bk.ru

В предлагаемой статье рассматривается творчество народного художника РТ, члена-корреспондента Академии художеств России, Заслуженного деятеля искусств РТ А. А. Абзгильдина. Показано, что в его произведениях находят место самые разнообразные мифы и религиозные сюжеты – античность, мусульманство, христианство и др., аллегорически отражающие действительность, объединяя которые художник пытается ответить на извечные проблемы человечества и мироздания. Работам А. А. Абзгильдина присущи графическая четкость, обобщение форм, особое понимание пространства. Интересные и неожиданные композиционные приёмы мастера позволяют выстроить на холсте явление, событие, эпизод, целый мир: реалистичный и ирреальный, мифологический, фантастический или религиозный. Небольшая деталь замысла начинает обрастать новыми сочетаниями сюжетов, придающими картине хронологическую протяжённость, повествовательный характер. Художник неоднократно обращается к трёхстворчатым композициям, создавая из отдельных элементов произведения, эквивалентные по объёму содержания целым книгам. Творчество Абзгильдина – яркий пример того, как в изобразительном искусстве отражаются специфические особенности современного Татарстана, для которого характерно толерантное отношение к национальной культуре и разнообразным конфессиям народов, проживающих на его территории.

Ключевые слова: изобразительное искусство, живопись, графика, религиозная тема, ислам, христианство, античная и тюркская мифология.

RELIGIOUS AND MYTHOLOGICAL THEMES IN PICTURES OF A. A. ABZGILDIN

Akhmetova L. R.

Federal State-Owned Educational Establishment of Higher Vocational Education "Kazan (Volga region) Federal University)", Russia (420021, Kazan, Tatarstan St. 2), e-mail: aklilya@bk.ru

In the article we considered the art of A. A. Abzgildin, folk muralist of Republic Tatarstan, corresponding member of the Russian Academy of Arts, Honored art worker of Republic Tatarstan. We showed that in his art finds place various myths and religious storylines allegorically reflecting reality: antiquity, Islam, Christianity, etc., the artist tries to answer the eternal problems of mankind and the universe. Abzgildin's works are characterized by a graphic clarity, generalized form, a special understanding of space. Interesting and unexpected compositional techniques of artist allow to build on canvas phenomenon, event, episode or whole world: a realistic and surreal, mythological, fantastic or religious. A small detail of idea begins to grow with new combinations of storylines that give the picture of duration in time, the narrative character. Artist often refers to the tricuspid compositions, creating from few elements of the picture which are equivalent to the content of whole book. Art of Abzgildin is bright example of the art reflection the specific features of modern Tatarstan, of tolerant attitude to the national culture and diverse religions of the peoples living on its territory.

Key words: fine arts, painting, graphics, religious subject, islam, christianity, antique and turkic mythology.

Введение

Искусство и религия, как разные элементы человеческого бытия, отражают мир в форме художественных образов, позволяющих постигать истину интуитивно, путем озарения. Миф как сложное, синкретическое духовное образование несет в себе попытку ответа на вечные вопросы человечества: поиска смысла жизни, осознание подвига, счастья и именно в художественной форме передает их последующим поколениям [6, с.116]. Библейские и мифологические сюжеты неизменно присутствуют в произведениях художников разных стран, живших в различные эпохи, работающих в различных техниках и

жанрах. Современное искусство Татарстана складывается в том духовном пространстве, где уже на протяжении нескольких веков соединяются традиции русской и татарской культуры, где пересекаются две великие цивилизации – христианская и мусульманская, где соединяются, но все же не сливаются до конца Восток и Запад [3, с.56]. Более того, этническая и культурная ситуация в Татарстане является еще более сложной, поскольку это одна из самых многонациональных республик России. Наряду с двумя титульными нациями – татарами и русскими, – здесь исстари живут чувашаи, удмурты, украинцы, мордва, марийцы и башкиры, кроме того – представители еще 165 национальностей, которые привносят собственные культурные и религиозные традиции [7].

В 1990-2000-е годы в искусстве Татарстана формируется плеяда талантливых художников, свободных от штампов предшествующих десятилетий советской эпохи, когда искусство находилось в сильной зависимости от идеологического заказа. Художники новой постсоветской формации получили возможность свободно выражать свою творческую позицию, обращаться к темам, которые ранее практически были исключены из художественной практики, в том числе к религиозным. Параллельное существование и развитие основных религиозных конфессий – православия и ислама, на территории Татарстана, находит отражение в творчестве художников, тяготеющих к тем или иным религиям и этническим группам [2, с.70].

Ярким примером осмысления разных религиозных мировоззрений является творчество одного из ведущих художников Татарстана Абрека Амировича Абзгильдина. В его живописи находят свое место и свою интерпретацию ислам, христианство, античная мифология, тюркское язычество, буддизм, другие формы духовного поиска.

А. А. Абзгильдин родился в 1937 г. в башкирском городе Баймак. В 1965 году окончил Казанское художественное училище и в 1970 году Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова, учился в мастерской монументальной живописи профессора К. А. Тутеволя. С конца 1970-х годов живет и работает в Казани, где самозабвенно занимается монументальным искусством, станковой живописью и графикой, участвует в многочисленных выставках, и почти пятнадцать лет проработал председателем Союза художников РТ. Его работы находятся в музеях, галереях и частных собраниях России и зарубежья. Его творчество обрело заслуженное признание профессионального сообщества и широкой общественности: в 1986 ему присвоено звание заслуженного деятеля искусств ТАССР, в 1995 – народного художника РТ, в 2002 – заслуженного деятеля искусств Российской Федерации; в 1997 году он стал лауреатом Государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая, в 2003 году решением президиума РАХ ему присуждена серебряная медаль

РАХ. В 2007 А. А. Абзгильдин стал членом-корреспондентом РАХ (вторым среди художников Татарстана) [6, с. 35].

К числу главных черт творчества А. А. Абзгильдина относятся гуманистическая направленность произведений, стремление к гражданственности, философское осмысление жизни, обширная событийная наполненность композиций, насыщенных множеством ассоциаций и личностных переживаний художника, органичное использование достижений мирового искусства и опора на народное творчество. Его произведениям присущи графическая четкость, обобщение форм, особое понимание пространства, что связано с его деятельностью как художника-монументалиста.

Как рассказывает сам художник, для него Бог един и, наверное, поэтому в его творчестве религиозные темы занимают такое важное место. Одним из первых в искусстве Татарстана, в картине «Рождение Магомеда» (1997), он обращается к личности пророка Мухаммеда [1, с.17]. Это небольшое живописное полотно в тепло-холодных тонах, где перед зрителем разворачивается суровый, таинственный горный пейзаж – как символ воплощения божественного начала во всем, и лишь в уголке работы слегка проступают небольшие хрупкие фигуры матери с младенцем на руках. Природа, которую изображает художник, проникнута необыкновенной силой, могуществом и волшебством, неся в себе идею единства и связи всего живого во Вселенной, присутствия божественного абсолюта во всем [1, с.20].

А. А. Абзгильдин – глубоко современный мастер, чутко улавливающий драматизм и противоречия своего времени. В картине «Ангел и соблазнительница» (1996) изображен правоверный мусульманин в образе печального ангела, играющего на гармошке, которого, по словам художника, жизнь соблазняет в виде прекрасной обнаженной женщины и который не знает, во что ему верить и как продолжить свой путь. В этой работе А. А. Абзгильдин затрагивает важные проблемы современного общества, связанные с потерей молодым поколением духовных ориентиров, идеалов и ценностей.

Религиозная тема особенно ярко и глубоко воплощается в таких работах А. А. Абзгильдина, как "Рождение поэта" (1997), "Христос" (2006), "Посвящение Параджанову и Тарковскому" (1985), "От Адама до сегодня" (1987) и др.

"От Адама до сегодня" – огромное живописное панно, выстроенное из красочных, контрастных осколков человеческих судеб, где разворачиваются сцены из жизни людей с момента грехопадения и изгнания из рая Адама и Евы до настоящего времени. Как верно отметила Р. Г. Шагеева, использование коллажности как метода, а иногда как технического приема, где сюжеты и изображения складываются из самых разных частей, является характерным для художника. Кажущийся хаос на первый взгляд на самом деле тщательно

продуман, композиция и идейное содержание каждого сюжета выстраиваются с почти математической точностью [1, с.73].

Для художника характерно использование такой формы, как триптих, что позволяет ему более полно раскрыть тему. Ярким примером являются такие работы А.А. Абзгильдина, как «Судьба» (1993), "Посвящение Параджанову и Тарковскому" (1985), «Да помолимся миру» (2006–2007). Для выражения идейного содержания своих произведений в триптихах, посвященных жизни великих мыслителей, художник вырабатывает особую систему повествования, в основе которой лежит следующий композиционный прием: центральная картина – портрет, окруженный символами, предметами и образами из жизни героя, левая и правая часть триптиха – аллегорическое сравнение судьбы героя с сюжетами из библии, раскрывающими тему жертвенности.

Так, триптих «Судьба» посвящен Б. И. Урманче, основоположнику татарского изобразительного искусства XX века. Центральная часть – портрет Б. И. Урманче, вокруг которого из маленьких частей складываются образы творений художника, все, чем жил и дышал великий деятель, – его картины, скульптуры и шамаили. В левой части "Рождение поэта" художник сравнивает рождение Б. И. Урманче с рождением Иисуса Христа. Центральной фигурой этой части является образ прекрасной «татарской Мадонны» с младенцем на руках, парящей над бескрайними просторами мироздания, под ней простирается ковер с изображением шамаила в виде птицы – символа свободы человеческой души и связи с божественным началом. Правая часть триптиха под названием «Реквием» изображает смерть художника, ассоциирующуюся со сценой оплакивания Христа, где преемники Б. И. Урманче прощаются с его улетающей в холодную синеву бесконечного космоса душой. Как Христос своей смертью и страданием искупает грехи человечества, так и художник муками своего творчества и создаваемой им красотой пытается спасти человечество от гибели и хаоса, принося себя в жертву служению человечеству и искусству [1, с.73].

Произведения А. А. Абзгильдина, раскрывающие тему жертвенности, сложны и многозначны. Особенно примечательна в этом отношении трехчастная композиция "Посвящение Параджанову и Тарковскому" (1985). В ней проявляются иконописные традиции: в центре композиции – образы кинорежиссера А. А.Тарковского и одного из ангелов «Троицы» А. Рублева, в нижнем углу две маленькие фигурки людей – сцена избития, как аллегория сложной судьбы режиссера. Здесь ясно чувствуется особое понимание художником пространства и времени, присущее древнерусской иконе, когда в центре изображается образ святого, а вокруг – сцены из его жития. Левую часть работы занимает – портрет режиссера и художника С. И. Параджанова, где используется та же

композиционная схема. В нижнем углу картины автор воспроизводит знаменитые коллажи режиссера, созданные им во время тюремного заключения. С. И. Параджанов собирал на тюремном дворе цветы, кору, делал из них коллажи и отсылал в письмах друзьям. На фольге от молочных бутылок он гравировал портреты. Фольгу заливал смолой, и получались «талеры Параджанова» – с изображением Петра I, Б. Хмельницкого, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя. Своему умирающему соседу по камере он изготовил из мешковины плащаницу с библейскими сюжетами. С. И. Параджанов мастерски владел искусством подлинного коллажа, именно поэтому, на работе А. А. Абзгильдина так же присутствуют небольшие красочные вклейки, как своеобразная дань искусству художника. Особенно интересна третья часть картины, где А. А. Абзгильдин раскрывает тему жертвенности, изображая Параджанова, снимающего с креста Тарковского. Примечательно, что последней картиной Тарковского стал фильм «Жертвоприношение». В правом поле небольшая фигурка шарманщика. И эта деталь услужливо подбрасывает ассоциации о старом Тбилиси, шарманщиках, веселом Авлабаре, где торгуются и обсуждают новости, – пред нами возникает художественный мир Сергея Параджанова, запечатленный в его фильмах.

В целом, вся композиция картины напоминает «Троицу» А. Рублева, где художник передает зрителю свое восприятие главных героев, он приравнивает их к образу святых. Не случайно и то, что А.А. Абзгильдин решил изобразить на одном полотне портреты двух величайших мастеров кинематографии С. И. Параджанова и А. А. Тарковского. В этих аллегорических сюжетах художник отражает свое виденье схожих судеб двух выдающихся личностей.

Интересные и неожиданные композиционные приёмы мастера позволяют выстроить на холсте явление, событие, эпизод, целый мир: реалистичный и ирреальный, мифологический, фантастический или религиозный. Небольшая деталь замысла начинает обрастать новыми сочетаниями сюжетов, придающими картине хронологическую протяжённость, повествовательный характер. Художник неоднократно обращается к трёхстворчатым композициям [1, с.61], создавая из отдельных элементов произведения, эквивалентные по объёму содержания целым книгам.

В триптихе «Годы, люди, эпохи» (1985) представлен круговорот из фигур и лиц за тысячелетний период. Показывается эволюция развития общества, начиная с глубокой древности, в виде вкраплений миражей: золотые зиккураты, заброшенные пирамиды, барельефы философов античности в красно-глиняном мареве. Наши дни представлены в виде злодеяний фашизма и расизма, бедствий и голода стран третьего мира. Призрачно-лунный облик Мадонны здесь высвечивает идеалы тех, кто стремится, жертвуя собой, сохранить гармонию разрушающегося мира. Совместно эти пласты, как объемная книга, как

целый фильм, хотят сказать нам, что при разном прочтении зрителем, живущим в разных странах и эпохах, идеи человечества вечны [1, с. 61].

В своем творчестве А. А. Абзгильдин рассматривает различные религиозные конфессии как части единого целого, отражая толерантность, зреющую в современном обществе, защищая красоту, добро и ценности человеческого бытия. В картине "Мать Тереза" (1998) представлена защитница всех обездоленных, скрученная страданием всего мира из-за бессердечия людей и обездоленности детей. В картине "Рождение поэта" (1997) Мадонна в зелёном платье и в белом небесном покрове на голове раскачивает в колыбели не Христа, а юного Баки Урманче. В картине "Да помолимся Миру" (2006–2007) Богоматерь-Одигитрия, одетая в огненно-синее одеяние, воздела для защиты руки над головой раздетого, идущего по шипам солдата, пока множество религиозных служителей разных конфессий думают о том, как искоренить зло.

Одной из основных тем в творчестве А. А. Абзгильдина является тема античной мифологии («Танцующие Кентавры» (1985), «Прикосновение» (1973) и др.). Интерес художника к данной теме не случаен, ведь античность является колыбелью европейского искусства. Примечательно, что художник, обращаясь к мифу, опирается не только на произведения древнегреческого и древнеримского искусства, но и на их интерпретации в творчестве европейских авангардистов, например, на графические циклы Пабло Пикассо «Метаморфозы» Овидия (1930), «Минотавромахия» (1935). Эти работы А. А. Абзгильдина отличают сочетание линейности с активным использованием цветового пятна, в трактовке формы художник прибегает к элементам пластической деформации, условности, которая подчеркивает экспрессивную выразительность, динамику произведений. Каждое полотно А. А. Абзгильдина – это целый мир символов и знаков, смысл которых раскрывается не сразу, поскольку требует глубокого понимания и широкой эрудиции.

Как правильно пишет известный казанский искусствовед Р. Г. Шагеева: религиозные и мифологические сюжеты естественно и логично входят в образное мышление А. А. Абзгильдина, благодаря их глубинному содержанию зритель погружается в мир ассоциаций, метафор и аллегорий [1, с.20]. В произведениях А. А. Абзгильдина находят место самые разнообразные мифы и религиозные сюжеты, аллегорически отражающие действительность, объединяя которые художник пытается ответить на извечные проблемы человечества и мироздания. Творчество А. А. Абзгильдина – яркий пример того, как в изобразительном искусстве отражаются специфические особенности современного Татарстана, для которого характерно толерантное отношение к национальной культуре и разнообразным конфессиям народов, проживающих на его территории.

Список литературы

1. Абрек Абзгильдин: альбом / Сост. и авт. текста Р. Г. Шагеева. – Казань: Изд-во «Заман», 2009. – 160 с.: цв. ил.
2. Валеева-Сулейманова Г. Ф. Мусульманское искусство в Волго-Уральском регионе (с углубленным изучением истории и культуры ислама): Учеб. пособие. – Казань: Магариф, 2008. – 223 с.
3. Валеева Д. К. Искусство Татарстана (XX век). – Казань: ДЦ фонда «Туран», 1999. – 321 с.
4. Угринович Д. М. Искусство и религия: (Теорет. очерк). – М.: Политиздат, 1982. – 288 с.
5. Червонная С. М. Искусство Советской Татарии. – М.: Изобразительное искусство, 1978. – 291 с.
6. Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии. – М.: Высшая школа, 1977. – 141 с.
7. Intertat.ru [Электронный ресурс]: Стал известен детальный национальный состав Татарстана // Электронная газета Республики Татарстан. – Казань, 2012. – № 8. – Режим доступа: <http://www.intertat.ru/ru/novosti/item/7140-stal-izvesten-detalnyiy-natsionalnyiy-sostav-tatarstana.html>. Дата обращения: 20.04.2013.

Рецензенты:

Ярмакеев Искандер Энгелевич, доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора по научной деятельности ИФИ КФУ, заведующий кафедрой теории и технологий гуманитарно-художественного образования ИФИ КФУ, г. Казань.

Михайлов Сергей Михайлович, доктор искусствоведения, кандидат архитектуры, профессор, декан факультета дизайна, заведующий кафедрой ДАС, КГАСУ, г. Казань.