

**ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО:
ЭТНОРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ**

Работа представлена отделом археологии и этнографии Научно-исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Л. И. Никонова

В статье показан этнорегиональный компонент – отражение мордовской традиционной культуры в творчестве художников. Основное внимание уделено изучению вопроса, в котором подчеркивается, что в профессиональном изобразительном искусстве значительное место занимает как материальная (поселения и ландшафт, жилище и утварь, национальная одежда), так и духовная (праздники и обряды) мордовская традиционная культура.

Ethnical and regional components – creative works that reflect the traditional culture of Mordovia – are shown in the article. Main attention is given to the historiography of the question; the author points that artists show not only the material part of the Mordovian culture (settlings, landscape, houses and utensils, national clothes), but the spiritual one (rites and ceremonies) as well.

Рассматривая профессиональное изобразительное искусство как компонент отражения социокультурного мира мордвы (к истории вопроса) мы исходим из положе-

ния, что под культурой понимается совокупность ценностей (материальных и духовных), присущих большой социальной группе, общности, народу или нации¹. Культура неразрывно связана с искусством, поэтому она является специфической и достаточно автономной частью культуры. Искусство – форма культуры, связанная со способностью субъекта к эстетическому, практически-духовному освоению мира; особая сторона общественного сознания и человеческой деятельности, представляющая собой отражение действительности в художественных образах; один из важнейших способов эстетического понимания объективной реальности, ее воспроизведения в образно-символическом ключе при опоре на ресурсы творческого воображения².

В последнее время изменения в изобразительном искусстве все больше порождают интерес к ней. Эти процессы затронули и Мордовию. Прежде всего это связано с ростом интереса всех слоев населения к традиционной народной культуре, ростом национального самосознания народов и является выражением своеобразной их реакции на процессы унификации и урбанизации культуры. Феномен необыкновенно открытого и живого интереса людей к глубинным истокам культурно-исторического и духовного наследия своих народов в произведениях искусств заключается в осознании уникальности и неповторимости каждой национальной культуры как части общечеловеческой³.

Возникновение и развитие изобразительного искусства является частью культуры, в которой отражаются материальные и духовные ценности. Рисуя, человек всегда пытался отразить мир вокруг себя, свой народ, свои привычки и традиции. Искусство, как важнейшая часть культуры, находит свое выражение в безграничном разнообразии конкретных видов художественного творчества, количество и сложность которых – от наскального рисунка или при-

митивного танца до грандиозного «шоу» – неуклонно увеличивается по мере роста эстетического сознания человечества⁴.

Характерные черты искусства: оно служит могучим средством общения между людьми; связано с переживаниями и эмоциями; предполагает преимущественно чувственное восприятие и непременно субъективное восприятие-видение действительности; ему присущи образность и творческий характер. Выдвинутые современной этнологической теорией концепции⁵.

Изобразительное искусство является неотъемлемой частью культуры в целом и включает в себя процессы связанные с отражением прежде всего той системы ценностей, которая принята в нем. Она представляет собой культуру людей, связанных между собой общностью происхождения и совместно осуществляемой хозяйственной деятельностью⁶.

Неотъемлемой частью творчества современных художников и мастеров народного творчества является традиционная культура. На территории, вошедшей в границы национального парка и его охранной зоны, она имеет яркие локальные черты, сохраняя в себе свою основу. Это проявляется в отражении традиционных сельских жилищ и его украшении, в утвари и ее орнаменте, в особенностях одежды и ее декорировании, в календарных и семейных обрядах. Орнамент является тем художественным языком, к которому прибегал народный художник для выражения своих мыслей, впечатлений от внешнего мира. Иногда орнаментные изображения служили своеобразными зашифрованными надписями, символами. Народная культура, став объектом активного изучения со стороны живописцев в 20-е гг. прошлого столетия не менее притягательна и в наши дни. Классическое наследие прошлого, как и лучшие произведения народного искусства, имеет самое непосредственное значение для его дальнейшего развития и развития культуры народа⁷. Художники, видя всю эту не-

повторимость и красоту в целях сохранения культуры своего народа и передачи ее молодежи, стали отражать в своих живописных работах материальную и духовную культуру. Для них культурное наследие – это один из важнейших способов существования культуры. Это наиболее общее понятие, означающее комплекс исторических, культурных, религиозных и иных ценностей, обычаев, обрядов и духовных традиций, а также такой культурный феномен как традиции⁸.

Период рубежа XIX–XX вв. – это время формирования и развития профессионального изобразительного искусства в национальных республиках, в том числе и Республике Мордовия. Территориальные рамки развития изобразительного искусства охватывают города и районы республики – места проживания художников края (Ардатовский, Дубенский, Zubово-Полянский, Ичалковский, Кочкуровский, Краснослободский, Лямбирский, Ромодановский, Рузаевский, Теньгушевский, Чамзинский).

До революции Мордовия была одним из глухих и отсталых уголков страны, поэтому развитие культуры и искусства отсутствовало. Мордовский народ не имел возможности для развития и совершенствования своих талантов (исключение составляли вышивка и резьба по дереву). Возникновение профессионального изобразительного искусства Мордовии связано с образованием в 1928 г. Мордовского округа, преобразованного затем в автономную республику. Именно с этого времени и начинается отражение традиционной культуры в живописи⁹. Важными предпосылками его развития следует считать Саранскую и Пензенскую живописные школы, что нашло отражение в монографиях: И. Д. Воронина «Саранская живописная школа» (Саранск, 2005), О. М. Савина «Пензенское художественное...: Страницы истории старейшего учебного заведения России» (Пенза, 2005), Б. Н. Молчанова «Картинная галерея

им. К. А. Савицкого» (Саратов, 1978). Данные этих работ интересны тем, что они позволяют проанализировать первый этап становления художественного образования в мордовском крае и первые работы, связанные с жизнью и бытом народа.

Традиция художественного образования, начавшая складываться в Мордовии прервалась почти на сто лет, стала возобновляться только с образованием детской художественной школы (1940 г.) и художественного училища (1977 г.), где проводилось обучение различным видам декоративно-прикладного искусства, об этом говорится в публикациях исследователей: Л. Л. Бибикова «Преподавание прикладного искусства в детской художественной школе» (М., 1975), Ю. Максимов «Школа Петра Рябова» (Юный художник, 2000, № 1), В. И. Колмыков «Художники земли Рузаевкой» (Саранск, 2006), Н. В. Рябов «Формы развития народного искусства в современной культуре мордвы (на примере Подлесно-Тавлинской экспериментальной детской художественной школы)» (Интеграция образования, 2006, № 4), О. Г. Беломоева «Быть или не быть» (Феникс, 2006.), Л. В. Шанина, Н. В. Горюнов «Саранское республиканское художественное училище им. Ф. В. Сычкова» (Специалист, 2002, № 6), Е. В. Гольшеникова «Саранскому художественному 20» (Известия Мордовии, 1998, № 145).

Так почему же мы должны вновь и вновь приходить к традиции? Может быть потому, что именно традиция – это та нить, которая, пронизывая толщу времен, делает возможным общительность людей разных эпох. В свою очередь традиция предполагает присутствие в человеческом сообществе того, кто передает и того, кто ее принимает – преемников, способных проникнуть в дух и мышление эпохи древних мастеров, которую можно назвать эпохой веры, вовлеченности в мир природы. Уже по своей природе избранного, являясь преемником культурной традиции, современ-

ный художник, отражающий ее в своем творчестве, делает ее острой проблемой. Он лучше остальных чувствует, что традиция – это не эстетизация руин, а внутренняя память о духовной жизни предков, ибо именно искусство есть прямое и откровенное свидетельство о духе народа¹⁰.

В работах этого направления по-разному интерпретируют вопросы традиционной культуры в профессиональном изобразительном искусстве: Е. М. Костина «Федот Васильевич Сычков» (Саранск, 1954), В. П. Поликарпов «Мухин Александр Андреевич» (М., 1980), Е. В. Рябова «Петр Рябов. Живопись. Графика» (Можайск, 1994), Л. А. Букина «Федот Васильевич Сычков: Альбом» (Саранск, 1998), Е. В. Голышенкова «Валентин Попков. Живопись, графика: Альбом» (Саранск, 2002), А. В. Рункова «Народный художник И. И. Сидельников: Альбом» (Саранск, 2002), А. В. Рункова «Юрий Дырин. Живопись: Буклет» (Саранск, 2003), Е. А. Киреева «Николай Рябов. Живопись, скульптура» (Саранск, 2005), Т. А. Азоркина «Виктор Петряшов: Живопись» (Саранск, 2006), Т. В. Гундырева «Династия художников: Шанина Л. С., Шанин М. С., Шанин В. М., Шанин И. В. Живопись, графика» (Саранск, 2006).

Среди многочисленных функций изобразительного искусства выделяются две наиболее значимые, когда оно выступает как одна из форм мифологического сознания и как источник информации об этом сознании исследуется в монографиях Н. Г. Юрченковой «Мифология в культурном сознании мордовского этноса» (Саранск, 2002), и «Мифология мордовского народа» (Саранск, 2006).

Изобразительное искусство, его история и формы рассматриваются в работах Е. М. Костиной «Изобразительное искусство Советской Мордовии» (Саранск, 1958), В. В. Вансловой «Изобразительное искусство автономных республик РСФСР» (Л., 1973), О. В. Пашутиной «Искусство Мордовии» (Саранск, 1973), О. И. Сопо-

цинского «Искусство народов СССР 1917–1970-е гг.» (Л., 1977), Н. А. Косинец «Изобразительное искусство Мордовии» (Саранск, 1984), Е. В. Бутрова «Искусство Мордовии XX–XI века: Новые пути» (Саранск, 2004).

Для осмысления и анализа материальной и духовной культуры мордовского народа были изучены публикации этнографов, занимающихся этой проблемой, например: В. Н. Белицер «Жилые и хозяйственные постройки мордвы-мокши на территории Мордовской АССР в конце XIX – первой половины XX в.» (М., 1963), Н. П. Макушкина «Современное эрзянское жилище на территории мордовской АССР» (Исследования по материальной культуре мордовского народа, М., 1963, вып. 2), В. А. Балашова «К вопросу изучения современных поселений и жилищ мордвы-мокши» (Исследования по археологии и этнографии Мордовской АССР) (Саранск, 1970, вып. 39), и «Бытовая культура мордвы: традиции и современность» (Саранск, 1992), А. С. Лузгин «В тесном соседстве: Хозяйство и материальная культура русского населения Мордовии: историко-этнографические очерки» (Саранск, 1987), Л. И. Никоновой «Баня в системе жизнеобеспечения народов Поволжья и Приуралья» (Саранск, 2003), Г. А. Корнишиной «Сезонные обряды мордвы: исторические корни и традиционные формы бытования» (Саранск, 1999), и «Традиционно-обрядовая культура мордвы» (Саранск, 2007) и др.

В связи с тем, что в творчестве художников значительное место занимают работы с отражением мордовского национального костюма, полезными оказались сведения в публикациях: В. Н. Белицер «Народная одежда мордвы» (М., 1973), Т. А. Крюкова «Мордовское народное изобразительное искусство» (Саранск, 1968), Л. Б. Федосеенко «Простые лики красоты. Альбом» (Саранск, 1985), Т. П. Прокина, М. И. Сурина «Мордовский народный костюм» (Са-

ранск, 1990), В. Майнов «Один день среди мокши (отрывок из записной книжки)» (СПб., 1878, Т. 3).

В монографии Н. Ф. Мокшина «Религиозные верования мордвы» (Саранск, 1968), автор дает описание Сельским общинным календарным праздникам. В книге Т. П. Девяткиной «Мифология мордвы» (Саранск, 1998), содержатся статьи, посвященные культу богов, предков, приведено толкование обрядов и важнейших символов; описаны обычаи, языческие и современные народные праздники – моления. Коллективная монография Н. Л. Жуковской, Н. Ф. Мокшина «От Карелии до Урала» (Саранск, 1998) посвящена коренным народам, населяющим Европейский Север и Поволжье России: мордве, карелам, чувашам, удмуртам, коми. В ней рассказывается о прошлом и настоящем этих народов, их истории, культуре, традициях и обычаях, о жилище и хозяйственных постройках. В работе Бутровой, Е. В. «Анатолий Баргов. Живопись» (Саранск, 2000) описывается праздник Троицы в картинах

А. Н. Баргова, который бытует до настоящего времени.

Таким образом, исходя из имеющегося материала, можно отметить, что художники мордовского края в своих произведениях отражали элементы традиционной материальной и духовной культуры мордвы (поселения и ландшафт, жилище и утварь, национальную одежду, праздники и обряды). Формированию профессионального изобразительного искусства в Мордовии способствовали: саранская живописная школа, Казанская и Пензенские художественные училища, Союзы художников, профессиональное училище им. Сычкова (Саранск), институт национальной культуры Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева; проживание живописцев и исследователей-художников в Мордовском крае. Широкий спектр научных публикаций ученых этнографов и этнологов Мордовии позволяет представить систему материальной и духовной культуры мордвы, которая являлась предметом отражения в профессиональном искусстве.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов / Т. Г. Грушевицкая. М.: Юнити-Дана, 2003. С. 21.

² Червонная С. М. Полиэтнический комплекс искусства народов СССР. Пути его исследования / С. М. Червонная // Советская этнография. 1989. № 5. С. 5.

³ Проблемы претворения традиций народного творчества в профессиональной живописи Мордовии: Материалы всероссийской научно-практической конф. «История, образование и культура народов Среднего Поволжья» 13–15 марта 1997 г. Саранск: Мордов гос. ун-т, 1997. С. 91–92.

⁴ Селиванов В. В. О путях становления изобразительного творчества / В. В. Селиванов // Советская этнография. 1977. № 1. С. 69

⁵ Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры, искусства: Т. 2 / Н. А. Бердяев. М.: Искусство, 1994.

⁶ Садохин А. П. Этнология: Учебный словарь / А. П. Садохин. М.: Гардарики, 2002. С. 70.

⁷ Народное декоративное искусство РСФСР / Под ред. Н. И. Каплан, Н. С. Шкаровской. М.: Всесоюзное кооперативное изд-во, 1957. С. 153–154.

⁸ Ходжаева Ю. Сохранение культурного наследия: правовой аспект / Ю. Ходжаева // Феникс. 2006. № 1. С. 210.

⁹ Ванслов В. В. Изобразительное искусство автономных республик РСФСР / В. В. Ванслов. Л.: Художник РСФСР, 1973.

¹⁰ Бутрова Е. В. Читающие текст мироздания / Е. В. Бутрова // Центр и периферия. 2003. № 1.