

ИСКУССТВО ТААНУУ
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ART STUDIES

Буудайчиев Б.Д.

**А.И. ИГНАТЬЕВДИН 1930-1970-ЖЫЛДАРЫНДАГЫ
ЖИВОПИСИ**

Буудайчиев Б.Д.

ЖИВОПИСЬ А.И. ИГНАТЬЕВА В 1930-1970 ГОДЫ

B.D. Budaichiev

**PAINTINGS BY A.I. IGNATIEV IN THE
1930-1970 YEARS**

УДК: 745/749 (575.2)

Макалада көптөгөн пейзаждардын, портреттердин, жанрдык сүрөттөрдүн автору, сүрөтчү А.И. Игнатъевдин 1930-1970-жылдардагы чыгармачылыгы каралат. Бара-бара А.И. Игнатъев поэтикалык сезимге ээ сүрөтчү болуп калат. Ал Кыргызстандын кайталангыс табияты жана элдердин эмгек энтузиазмы көрүнүп турган пейзаждардан жана сюжеттүү-тематикалык сүрөттөрдүн башкалардан айырмаланып турган циклын жараткан. Атактуу чыгармалардын арасынан белгилеп кетүү керек: «Токой тармагында» (1958, Г.Айтиев атындагы УКСМ), «Чоң-Кеминге кыш келди» (1959, Г.Айтиев атындагы УКСМ). 1960-1970-жылдары анын эмгеги менен өнөр жай тармагындагы бейнеси өзгөчө өнүгүүгө ээ болду. А.И. Игнатъев Токтогул ГЭСин курулушчулары жөнүндө көп чыгармаларды түзгөн – «Нарынды жабуу» (1967, Г.Айтиев атындагы УКСМ), «Скалолазтар» (1969, Г.Айтиев атындагы УКСМ), «Нарындын үстүнөн асылган көпүрө» (1971, Г.Айтиев атындагы УКСМ) ж.б. Алар табияттын түбөлүк соолугусу сулуулукка сүрөтчүнүн ой жүгүртүүсү, адам менен ажырагыс байланышты чагылдырат.

Негизги сөздөр: этюд, сүрөт, чыгармачылык ой, композиция, образ, пейзаж, портрет, колорит, мейкиндик.

В статье рассматривается творчество живописца А.И. Игнатъева в период 1930-1970 годов, автора многочисленных пейзажей, портретов, жанровых картин. Со временем А.И. Игнатъев становится художником, обладающим поэтическим чувством. Он создал своеобразный цикл пейзажных и сюжетно-тематических полотен, где воспел неповторимость природы Кыргызстана, трудовой энтузиазм людей, преобразующих край. Среди наиболее известных работ необходимо отметить «На лесном участке» (1958, КНММ им. Г.Айтиева), «В Чон-Кемине наступила зима» (1959, КНММ им. Г.Айтиева). В 1960-1970 годы в его твор-

честве особенное развитие получил образ индустриального пейзажа. А.И. Игнатъев создал целую серию полотен о строителях Токтогульской ГЭС – «Нарын перекрыт» (1967, КНММ им. Г.Айтиева), «Скалолазы» (1969, КНММ им. Г.Айтиева), «Висят мосты над Нарыном» (1971, КНММ им. Г.Айтиева) и другие. В них воплощены раздумья художника о вечной неувядаемой красоте природы, ее неразрывной связи с человеком.

Ключевые слова: этюд, рисунок, творческий замысел, композиция, образ, пейзаж, портрет, колорит, пространство.

The article deals with the work of the painter A.Ignatiev in the period of 1930-1970 years, the author of numerous landscapes, portraits and genre paintings. Over time, A.Ignatiev became an artist with a poetic sense. He created a kind of cycle of landscape and thematic paintings, where he praised the uniqueness of the nature of Kyrgyzstan, the laborenthusiasm of people who transform the region. Among the most famous works it should be noted & quot; On the forest plot & quot; (1958, KNMFA by name of G.Aitiev); Winter has come in Chon-Kemin (1959, KNMFA by name of G.Aitiev). In 1960-1970 years, the image of the industrial landscape was especially developed in his work. A.Ignatiev created a whole series of canvases about the builders of the Toktogul hydroelectric station – «Naryn blocked» (1967, KNMFA by name of G.Aitiev), «The climbers» (1969, KNMFA by name of G.Aitiev), «Bridges hang over Naryn» (1971, KNMFA by name of G.Aitiev) and others. They embody the artist thoughts about the eternal unfading beauty of nature, its inextricable connection with man.

Key words: sketch, drawing, creative idea, composition, image, landscape, portrait, color, space.

Существенное место в творчестве художников Кыргызстана второй половины 1930-х годов заняла тема историко-революционного прошлого кыргызского народа. Конечно, не все рабо-

ты, выполненные живописцами, были равноценными, но к числу наиболее содержательных относились «Кыргызское восстание 1916 года» (1936, КНМИИ им. Г.Айтиева) С.А. Чуйкова, «Подготовка к восстанию 1916 года» (1936, КНМИИ им. Г.Айтиева) Л.Ф. Дейманта, «В батраках у бая» (1936, КНМИИ им. Г.Айтиева) Г.А. Айтиева.

Эта же тема нашла отражение и в картине «Куют оружие» (1936, КНМИИ им. Г.Айтиева) А.И. Игнатъева. Работа переносит зрителя в период времени, когда шла напряженная подготовка к народному выступлению. Перед глазами зрителя – глубокое ущелье, освещенное слабыми отсветами огня кузнечной печи; едва заметны фигуры повстанцев, занятых изготовлением оружия. Цветовой строй холста выдержан в темных тонах – охристых, красных, малиновых, фиолетовых, синих, голубых.

Несмотря на стремление художника проникнуть в сущность темы, он не сумел найти ее верного решения. Недостаточно убедительной была живописно-пластическая трактовка полотна, сниженная условной манерой письма, слабостью колорита, некоторой схематичностью образов повстанцев.

В многочисленных работах А.И. Игнатъева подчеркивалось стремление дать обобщенный образ ландшафтов Кыргызстана, выразить в них свои чувства. Но не всегда творческие замыслы успешно воплощались в холстах. Живописцем в эти годы было создано немало этюдов в прибрежных районах озера Иссык-Куля. В некоторых из них – «На берегу озера» (1934, КНМИИ им. Г.Айтиева), «Ущелье Джеты-Огуз» (1933, КНМИИ им. Г.Айтиева), «Табун лошадей» (1936, КНМИИ им. Г.Айтиева), «Конезавод Чон-Урюкта» (1938, КНМИИ им. Г. Айтиева) он добился ощущения свежести восприятия. Однако в большинстве работ художник все-же не сумел подняться до создания содержательных образов. В результате они остались лишь фиксацией тех или иных мотивов.

Более удачна в творчестве А.И. Игнатъева, пожалуй, картина «Вышивают тушкииз» (1936, КНМИИ им. Г.Айтиева)). Здесь передана радость творческого труда народных мастериц, занятых любимым делом. Художник сумел раскрыть образное содержание холста не путем излишне подробной характеристики персонажей, а выражением внутреннего состояния людей, более продуманной четкостью композиции.

Игнатъев в работе «Встреча Токтогула со слепой матерью» (1940, КНМИИ им. Г.Айтиева) хотел уйти от поверхностного решения сцены, но не нашел верного решения темы. Условная манера письма, слабость колорита, схематичность образов не дали возможности раскрыть замысел автора.

В годы войны А.И. Игнатъев часто ездил в различные районы Кыргызстана, собирая материалы для будущих своих полотен. Из длительных поездок художник привозил десятки этюдов, которые несли на себе отпечаток неповторимой, волнующей встречи с величественной красотой горных долин и хребтов. Знакомясь с его живописными работами тех лет, невольно начинаешь ощущать свежесть струящегося прохладного воздуха, синеву неба, уходящего вглубь пространства, тяжесть скал, нависших над узкой тропинкой в ущелье, влажность чуть рыхлой, каменистой земли, сочность зелени трав и цветов. В каждой из них запечатлено вечно стремительное движение природы.

Плодотворным результатом одной из творческих поездок А.И. Игнатъева стал пейзаж «Лунный вечер» (1942, КНМИИ им. Г. Айтиева). Отправной точкой в создании полотна явился случай, происшедший с ним во время пребывания в отдаленном колхозе Чуйской долины. Как-то, возвращаясь поздно в аил, художник вдруг увидел при лунном свете отару овец. Впечатление от открывшегося пейзажа при лунном освещении, сказочно преобразившем все вокруг, было настолько сильным, что живописец, вернувшись в мастерскую, сразу начал писать картину. Ведь воспроизвести или же вновь увидеть эту красоту не представлялось возможным.

«Лунный вечер» по праву относится к числу лучших полотен А.И. Игнатъева. На холсте несколько удлиненной формы – неторопливое движение отары при свете луны, плавная, едва заметная гряда гор, теряющаяся вдаль, фигуры всадников-чабанов и девушки, строго уравновешивающие обе части композиции. Картина как бы выражает чувство единения сил природы и человека. В то же время она передает мысли художника о сложности и величии жизни труженика земли, о его внутреннем мире, о его чувствах. Сдержанность цветовой гаммы, динамичность широких резких мазков, особенно в трактовке вечернего неба, усиливают лирический настрой работы. В холсте передано не только непосредственно-чувственное восприятие живо-

писцем реальной действительности, но и его стремление осмыслить, организовать свои впечатления, привести их в единство.

В военные годы А.И. Игнатъев с творческим подъемом работал над композицией «Встреча с матерью» (1943, КНМИИ им. Г.Айтиева). Выбор темы во многом определила сама жизнь сурового времени, когда еще рвались снаряды на воронежской земле. «Когда узнал о том, что гитлеровские полчища оккупировали родные края, - вспоминал художник в беседе с автором (октябрь 1976 года), - я подумал о судьбе моей и тысячи других матерей, о разрушенных домах, голодных детях войны. Мне представилась будто-бы собственная встреча с матерью после освобождения города. Появилось большое желание написать картину об этой встрече».

Не сразу живописцу удалось найти убедительное композиционное и образное решение задуманного полотна. От эскиза к эскизу, постепенно, уточнялись композиция, цветовая разработка, пластика фигур. Картина запоминается выразительной передачей сложного психологического момента – долгожданной и трогательной встречи воина-освободителя со своей матерью. Невольный свидетель волнующего события – мальчик, чья фигура написана пластично, чей образ пронизан искренностью и непосредственностью сопереживания.

Работа отличается тщательной проработкой каждой детали. Художник расположил фигуры молодого солдата и матери на фоне открытого проема двери полуразрушенного сарая. В глубине композиции – едва различимые развалины жилых зданий, печальные силуэты высоких печных труб, припорошенных снегом. В воплощении образов важную роль играет колорит. Он выдержан преимущественно в светло-голубом, красновато-коричневом, зеленовато-фиолетовом тонах. Произведение «Встреча с матерью» по силе выражения художественного замысла, несомненно, одно из лучших в творчестве А.И. Игнатъева.

Качественные преобразования жизни советского народа и облика кыргызских сел в послевоенные годы стали для Александра Илларионовича Игнатъева неисчерпаемым источником новых образов. С задушевностью передал Игнатъев облик близкой ему кыргызской земли в работах «В горах Тянь-Шаня» (1955, КНМИИ им. Г.Айтиева) и «Наступила зима в Чон-Кемине»

(1959, КНМИИ им. Г.Айтиева)). Здесь достоверность изображенного гармонически сочетается с простотой и лиричностью сюжета. Ненавязчиво, с чувством такта подчеркнуты изменения, вносимые человеком в облагораживание природной среды.

Среди пейзажных полотен следует отметить также «Весенний ветерок», «В полдень» и «На Орто-Токое» (1954, Собств. семьи), в которых он выразил свое взволнованное состояние от встречи с прекрасным миром горных долин. Композиции этих работ отличаются цельностью, колорит – тонкостью цветовых соотношений.

И в других картинах художник видит, мыслит и творит цветом. В его композициях рисунок и цвет создают пластичность фигур, богатство палитры – гармонию колористического единства и цельность образного строя.

... Жаркий полдень. Послеобеденную тишину двора лесхоза нарушает юноша, запрягающий лошадь в телегу. Сразу за пристройками лесхоза плавно поднимаются вверх склоны гор, покрытые стройными елями. Используя декоративные, насыщенные светом пятна, живописец в работе «На лесном участке» (1958, КНМИИ им. Г.Айтиева) убедительно передал ощущение яркого солнечного дня, упругость нагретого вибрирующего воздуха, настоящего пряным запахом хвои и горных трав. Уже в этом полотне намечился своеобразный переход к манере письма, которая позже была использована в «Табунщиках» (1960, КНМИИ им. Г.Айтиева). На картине изображено горное пастбище, припорошенное снегом. Солнечные лучи едва пробиваются сквозь плотную облачность. На первом плане композиции фигуры табунщиков, наблюдающих за лошадьми. Подобное состояние раннего утра, когда крепкий морозный воздух обжигает лицо и руки, Игнатъеву не раз приходилось видеть на джайлоо. Пейзаж написан им по давним впечатлениям, как и полотна «На водопое» (1956, Собств. семьи), «Возвращение с полевых работ» (1957, КНМИИ им. Г.Айтиева), «В горах Тянь-Шаня» (1958, Собств. семьи).

В своем творчестве Игнатъев уделит серьезное внимание и созданию портретных работ. В них художник, верный себе, старался воплотить не только индивидуальные черты

своего современника, но и его внутренний мир, разнообразие духовных интересов.

Среди лучших картин этого направления можно отметить «Портрет Майчач» (1946, Собств. семьи). В трактовке обаятельного девичьего образа автору удалось избежать схематизма. Композиции присуща строгость и простота. Фигура молодой поливальщицы, бережно придерживающей руками тяжелый кетмень на плече, дана в небольшом развороте. Поза девушки естественна. Все внимание сосредоточено на лице Майчач. Ее выразительные добрые глаза излучают свет и радость. Работа написана в широкой манере, что сообщает колористической гамме свежесть и единство.

С годами Игнатъев становится художником, обладающим поэтическим чувством. Он создает своеобразный цикл работ, где воспевают неповторимость природы Кыргызстана, трудовой энтузиазм людей, преобразующих край.

Образ индустриального пейзажа занял видное место в кыргызской живописи конца 1960-х – начала 1970-х годов. Свое особенное, развитие получил он в творчестве А.И. Игнатъева, создателя целой серии полотен о Токтогульской ГЭС – Всесоюзной ударной комсомольской стройки. Здесь художника многое поразило. И больше всего небывалый размах работ, героические будни молодежных бригад. «Индустриальный пейзаж меня волновал так же, как и пейзаж джайлоо, – говорил А.И. Игнатъев. – Я неоднократно ездил на Токтогулку. Жил там подолгу прямо в вагончике. Героическая поэзия коллективного труда среди грохота машин и динамитных взрывов рождала образ, исполненный романтики. Меня целиком захватил пафос стройки» (из беседы автора с А.И. Игнатъевым, октябрь 1976 года).

Если не считать картину «На Орто-Токое» (1959, Собств. семьи), где передан один из участков строительства горного водохранилища, А.И. Игнатъев на Токтогульской ГЭС впервые обратился к индустриальному пейзажу. И со временем он все углубленнее осваивал новую тему. Регулярно бывая в рабочем поселке и на растущей плотине, художник выполнил множество этюдов, набросков и зарисовок. Особенно запомнились пейзажные этюды, где запечатлены первозданность и величие гор, обступивших тесное ущелье, стремительность бурных вод седого Нарына, здешние ранние рассветы. Несмотря на то, что в некоторых работах обобщен-

ность цвета порой доходила до декоративности, в каждой из них соблюдена поэтическая верность природе.

Годы работы над циклом полотен о крупнейшей в Центральной Азии ГЭС ознаменовали важный этап в искусстве А.И. Игнатъева, который характеризуется высоким композиционным и колористическим мастерством, его индивидуальным подходом к решению образно-пластических задач. И тут, в числе первых произведений, написанных на основе тщательных натуральных зарисовок, нужно назвать картину «Нарын перекрыт» (1967, КНМИИ им. Г.Айтиева). Композиция передает величественную панораму створа будущей плотины. Вдоль берегов севе-равной реки, словно вздыбленные, высятся мощные скалистые утесы, вылепленные свободными динамичными мазками. А вот на месте будущего котлована электростанции собрались рабочие бригады, гости стройки. Царит оживление, только что в тело плотины уложен последний грунт. Еще не остывшие, стоят различные механизмы – экскаваторы, бульдозеры, автосамосвалы, принимавшие участие в штурме реки. Колористическое решение полотна, с преобладанием мажорных тонов, помогает зрителю ощутить полнокровную созидательную жизнь многонационального коллектива.

Героическим будням самых отважных на комсомольской стройке ребят посвятил живописец полотно «Скалолазы» (1969, КНМИИ им. Г.Айтиева). Этот холст занимателен не столько сюжетной стороной (что само по себе очень важно в индустриальном пейзаже), но и воплощением раздумий художника о вечной красоте природы, ее неразрывной связи с человеком, его чувствами, мечтами и свершениями. В композиции индустриальный мотив органично включен в горный пейзаж. Стремясь передать световоздушную среду, автор делает несколько нечеткими детали композиции в зависимости от их удаленности от первого плана – створ плотины, например, механизмы и другие, чем усиливает значительность и активность образов. Холст написан в широкой манере, динамичными, как бы пульсирующими мазками. Довольно резко накладывается один цвет и множество его оттенков на другой, что четко выявляет живописную фактуру отвесных склонов скал, энергичные фигуры скалолазов, силуэт всей строительной площадки, находящейся внизу, в глубине ущелья. Живопись картины отмечена обоб-

ценностью деталей, гармонией цветовых гамм, соразмерностью пятен, и это выразительно передает трудовой ритм грандиозной стройки.

За большие заслуги в развитии кыргызского изобразительного искусства А.И. Игнатьеву в 1966 году было присвоено почетное звание «Народный художник Кыргызской ССР», а в 1974 году за создание произведений «Скалолазы», «Висят мосты над Нарыном», триптих «Токтогульская ГЭС» и «Волны и лошади» он удостоен Государственной премии имени Токтогула.

Литература:

1. Искусство Кыргызской ССР. [Текст] / Альбом. Авт. текста и составитель О.П. Попова. - Л.: Аврора, 1972.
2. Попова О.П. Изобразительное искусство Кыргызской ССР [Текст] / Альбом. Авт. составит. О.П. Попова. - М.: Советский художник, 1974.
3. Уметалиева Д.Т. Искусство Кыргызской советской социалистической республики [Текст] / Д.Т. Уметалиева / История искусства народов СССР. - М., 1981. - Т.9: Искусство народов СССР. 1960-1977 гг., кн.2. - С. 287-305.
4. Будайчиев Б.Д. Сүрөт өнөрү (1917-1980). [Текст] / Кыргыз советтик социалистик республикасы: Энциклопедия. - Фрунзе: Кыргызстан, 1983. - С. 394-402.
5. Изобразительное искусство Киргизстана. [Текст] / Под редакцией член-корреспондента АН Кирг. ССР А.Салиева. - Фрунзе: Кыргызстан, 1987.
6. Буудайчиев Б.Д. Изобразительное искусство [Текст] / Кыргызстан: Энциклопедия. - Бишкек, 2001. - С. 455-459.
7. Идирисова Ч.Д. Особенности кыргызской станковой живописи [Текст] / Республиканский научно-теоретический журнал «Известия вузов Кыргызстана», №3. - Бишкек, 2017. - С. 200-202.

Рецензент: к.и.н., доцент Курманали кызы М.