

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ТАТАРСТАНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Р.Р. Султанова, кандидат искусствоведения

Основы искусствоведения Татарстана как науки были заложены с самого начала образования Татарской Республики. В 1920-е гг. центром изучения изобразительного и декоративно-прикладного искусства стал художественный отдел Центрального музея Татарской Республики (ныне Национальный музей РТ). Исследования искусствоведов П.М.Дульского и П.Е.Корнилова, посвященные анализу как русского, так и татарского искусства, в 1920–1930-е гг. стали основополагающими ориентирами для дальнейшего изучения художественной культуры нашего региона. Во второй половине XX века искусствоведы Музея изобразительных искусств ТАССР (ныне Государственный музей изобразительных искусств РТ) Г.А.Могильникова, А.И.Новицкий, Е.П.Ключевская, Р.Г.Шагеева, В.А.Цой, О.Г.Вербина и др. внесли весомый вклад в изучение художественных коллекций музея и истории искусства казанского края. С конца 1960-х гг. в Институте языка, литературы и истории им. Г.Ибрагимова ведутся целенаправленные исследования татарского искусства. Неоценимый вклад в развитие искусствоведения Татарстана внес Фуад Хасанович Валеев, первый доктор искусствоведения в Поволжье, создавший фундаментальные труды по истории древнего искусства, татарского орнамента, архитектуры и другим направлениям. Его достойными преемниками стали научные сотрудники, успешно защитившие кандидатские и докторские диссертации, Г.Ф. Валеева-Сулейманова, Д.К. Валеева, Ф.Ф. Гулова и другие. В 1970-1980-е гг. изучению истории искусства Татарстана посвя-

тила свои труды доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств С.М.Червонная (Москва), создавшая наиболее полные на тот период монографии, посвященные как древнему, так и современному изобразительному искусству, словари, альбомы о творчестве отдельных художников.

С 2007 г. в Институте языка, литературы и искусства им.Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан создан самостоятельный отдел – научно-исследовательское подразделение, занимающееся проблемами изучения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры Татарстана и татарской диаспоры. Кроме того, научно-теоретическими проблемами истории искусства и художественной культуры занимаются ученые других гуманитарных вузов (Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казанский государственный университет культуры и искусства и др.).

Искусствоведение Татарстана на современном этапе находится в состоянии поиска теоретических и методологических подходов. Продолжают развиваться традиционные технологии искусствоведческого исследования, опирающиеся на описание, наблюдение, констатацию (историко-описательный подход). Это закономерный процесс, поскольку искусствоведение всегда опирается на факты. Но на основе этих описаний сложно выявить серьезные глубокие закономерности (они не предполагают обобщения). Чаще всего задачей такого исследования становится включение татарского

искусства в историко-культурные контексты. В результате таких наблюдений искусство предстает как одна из граней национальной культуры.

Наблюдаются попытки систематизации описываемого материала. С этой целью используется системно-комплексный метод: попытка выстроить некие иерархические структуры внутри отдельных видов искусств, национального искусства в целом. В последнее время такого типа исследования приобретают еще более широкие масштабы: татарское искусство рассматривается в различных контекстах (общетюркских, общероссийских, мировых).

Д.К.Валеева, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ, в своей книге «Искусство Волжской Булгарии периода Золотой Орды»¹, привлекая материалы археологических раскопок, новых письменных источников, музейных коллекций от Астрахани до Казани, вводит искусство Волжской Булгарии в контекст золотоордынского искусства. В очерке «Искусство города Булгар»², включенном в коллективную монографию, она впервые дает картину развития искусства города Булгар домонгольского и золотоордынского периода. В книге «Искусство Татарстана XX века»³ ею дано представление о широком спектре стилистических разновидностей реализма в современном татарском искусстве.

Книга Р.Р.Султановой «Искусство новых городов Республики Татарстан»⁴ (2001) посвящена региональному аспекту изучения искусства. Искусство новых культурных центров (Набережные Челны, Елабуга, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма) рассматривается автором с учетом социодинамики их развития. В искусствоведческое исследование включен и социологический аспект. С одной стороны, прослеживается процесс индустриальной урбанизации, которая приводит к развитию искусства в новых условиях. С другой стороны, искусство выражает духовную сторону процесса индустриального развития в республи-

ке. Наиболее важные задачи исследования — выявление основных этапов становления и развития станковой живописи, графики, монументально-декоративного искусства, скульптуры, места и роли в этом процессе наиболее ярких мастеров и в результате определения общих закономерностей развития и ведущих тенденций.

Д.И. Ахметова, научный сотрудник ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, в своем исследовании «Стилевое многообразие в ситуации современной художественной культуры» (2011) изобразительное искусство Татарстана вводит в контекст развития современной художественной культуры. Вопрос о стилевом многообразии актуален для татарстанского искусства, поскольку при доминировании реалистического искусства в нем существуют и различные художественные направления, являющиеся прямым отражением современного мира в его текучести, изменчивости и неопределенности.

Проблемам проявления постмодернизма в татарском искусстве посвящена кандидатская диссертация Г.Р.Файзрахмановой (2008), в которой на примере творчества художников (в основном татарских) Урало-Поволжья выявляются предпосылки формирования тенденции и определенного движения в сторону этнорегиональной специфики постмодернистского направления⁵.

В рамках системно-комплексного подхода активно развивается процессуально-динамический аспект. Нередко он имеет сугубо исторические формы (описываются исторические этапы того или иного искусства). В исследованиях Г.Ф.Валеевой-Сулеймановой «Декоративное искусство Татарстана. Истоки национальных традиций, история современного развития» (докторская диссертация в виде научного доклада, 1998)⁶, «Декоративное искусство Татарстана» (1995)⁷ впервые предлагается систематизированное изложение истории татарского декоративного искусства на всем протяжении его существования.

Материалы исследования включают комплекс монументально-декоративных и декоративно-прикладных видов искусства, развивавшихся в двух типах творчества – народном и профессиональном. Декоративное искусство татар и Татарстана рассматривается не столько с точки зрения процесса развития, но как целостное явление, детерминированное историческими, этническими и социально-экономическими факторами, как развитая художественная система, внутри которой дается хронологическая, типологическая и видовая дифференциация. Прослеживая генезис декоративного искусства, автор раскрывает инвариантное ядро в наследовании художественных традиций, выявляя его в симбиозе оседлой и кочевой, этнической и мусульманской культур. Предлагается типология взаимодействия в рассматриваемых явлениях «салтовского» (болгаро-аланского), средневекового мусульманского (период Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства) и общенационального искусств татар Среднего Поволжья XVIII – начала XX вв. Раскрывается роль этноэстетических критериев развития художественного языка в изобразительных принципах искусства, в формировании его национальных особенностей.

К такому же типу исследований относятся работы О.Л. Улемновой, Т.Н. Кривошеевой, Л.Н. Дониной.

В диссертации О.Л. Улемновой «Искусство графики Татарстана 1920–30-х годов»⁸ (2005) исследован один из важнейших периодов, определивших становление национального изобразительного искусства республики, проанализированы станковая графика (рисунок, гравюра), производственная графика, плакат, книжная и журнальная графика. Автор делает вывод о том, что в казанской графике 1920–1930-х гг. произошел сложный синтез татарских народных традиций с русскими и западноевропейскими формами авангардного искусства, взаимное обогащение которых породило интересный и само-

бытный вариант национального авангарда.

В кандидатской диссертации Т.Н. Кривошеевой «Особенности развития скульптуры Татарстана (истоки, становление, продолжение традиций)»⁹ (2010) впервые поставлена масштабная по историко-культурному охвату проблема истоков и особенностей формирования татарской скульптуры. Реконструкция особенностей становления и сложнейшей эволюции татарской скульптуры на протяжении пяти периодов развития от доисламского до постсоветского периода позволила автору провести анализ особенностей образно-пластического языка скульптуры в историческом развитии, раскрыть константные морфологические признаки, характерные для исторически значимых периодов, а также обозначить современные тенденции. Т.Н. Кривошеева смогла убедительно обосновать положение, что татарская скульптура на протяжении своего развития смогла выработать уникальные принципы преемственности с традиционной культурой, благодаря сохранению мировоззренческих основ, отражающих специфические черты тюркского этноса. Для татарских скульпторов, воспринявших европейские жанры и формы пластики, остались основополагающими этнокультурные традиции и духовные константы народа. Автор смог раскрыть синтез европейских и традиционных элементов в скульптуре XX века, показать органичное сочетание инновационных и традиционных элементов в современной пластике. Л.Н. Донинова в своей кандидатской диссертации «Татарский костюм в театре: проблемы интерпретации и реконструкции»¹⁰ (2010) впервые в изучении проблем бытования татарского традиционного, общенационального, исторического (булгаро-татарского и золотоордынского) костюмов применила искусствоведческий и историко-этнографический методы.

Очень интересный аспект – рассмотрение татарского национального искусства в контексте мусульманского

и мирового искусств. С.М. Червонная в своем комплексном труде «Искусство и религия: современное исламское искусство народов России»¹¹ (2008), опираясь на разработанную в мировой и отечественной литературе теорию исламского искусства, предлагает свою исследовательскую концепцию. Автор рассматривает архитектуру и дизайн новых мечетей, мемориальные памятники на мусульманских кладбищах, возрождение искусства шамаиля — традиционных форм живописных или графических произведений с графическим текстом Корана. Исследователь также уделяет большое внимание отражению в современной живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве норм мусульманской этики, мотивов мусульманской мифологии, стилистически основанных на современной системе изобразительности от традиционной для России реалистической школы до авангардистских течений модернизма. Важное место в монографии отведено анализу творчеств известных татарских художников: Т.Г. Хазиахметова, И.К. Зарипова, А.И. Тумашева, Х.М. Шарипова, Р.И. Шамсутова и др.

В том же русле работает кандидат искусствоведения Р.И. Шамсутов. Он изучает искусство татарского шамаиля и каллиграфии, взятое в историческом времени и развитии, охватывающее широкий спектр вопросов философии, культурологии и религии. В его монографии «Искусство татарского шамаиля середины 19 — начала 20 веков»¹² (2001) впервые знаковая система шамаиля раскрыта как модель пространства Вселенной, уделено внимание проявлению суфийской и шиитской символики, даны примеры малых литературных жанров в текстах шамаиля, представляющие материал для изучения «народного» ислама татар-мусульман. Другая книга Р.И. Шамсутова «Слово и образ в татарском шамаиля: от прошлого до настоящего»¹³ (2003) охватывает более чем вековой период развития искусства татарского шамаиля. Здесь дан обзор арабо-графических произведений

90-х гг. XX столетия во взаимосвязи с художественными традициями шамаиля, созданных в XIX веке. В книге большое внимание уделяется вопросу степени соотношения изобразительных мотивов и текстового содержания, что позволило раскрыть проблему их типологии. Однако С.М. Червонная считает, что систематизировать, классифицировать, вписать обширный материал татарских шамаиля в какие-либо четкие жанровые рубрики по содержательным, чисто формальным признакам или по материалам техники чрезвычайно затруднительно. Во-первых, как она утверждает, до сих пор этот материал никто систематически не изучает, поэтому любые типологические конструкции оказываются неубедительными. Вторая важная причина, по ее мнению, «заключается в самом характере этого искусства, занимающего промежуточное положение... между искусством народным, самодеятельным и профессиональным, — очень часто выступающего как самодеятельное искусство, а потому упрямо не подчиняющееся каким-либо стереотипам, вполне устоявшимся в стабильной сфере как народного, так и профессионального искусства»¹⁴. Нельзя не согласиться с таким аргументом.

Сейчас возникают очень интересные тенденции, связанные с процессуально-динамическим подходом, новыми принципами и технологиями: например, вероятностные теории, в частности, разрабатывается синергетический подход. Есть попытки применения этой теории к татарскому искусству. В книге профессора КФУ, доктора филологических наук Ю.Г. Нигматуллиной «Синергетический аспект в исследовании художественного творчества»¹⁵ (2008) рассматриваются процессы организации и самоорганизации в литературе и искусстве в синергетическом аспекте. Способы самоорганизации описываются также на примере татарского изобразительного искусства (произведения Б.И. Урманче, Х.М. Шарипова и др.).

Стремление обобщить наблюдаемые факты, выявить глубинные закономер-

ности татарского искусства диктует необходимость использовать данные эстетики и культурологии. Все чаще в самых разных работах возникает идея ментальных структур национального сознания и связанных с ними архетипов. На основе этих теорий в последнее время делаются попытки создать модель национального художественного мышления и применить ее для анализа искусства, в том числе разных видов изобразительного искусства. Основоположником этого течения является Ю.Г. Нигматуллина, обосновавшая «нюансовость» мышления и специфику эстетического идеала татар¹⁶. В книге «Запоздалый модернизм в татарской литературе и изобразительном искусстве» (Казань, 2002) она объясняет причину возникновения модернизма в татарском национальном искусстве. На

основе анализа литературы и живописи она выявляет изоморфные, эквивалентные процессы, исследует их своеобразие и механизм взаимодействия.

Серьезным теоретическим обоснованием изучения этого же аспекта стала работа доктора философских наук Е.В. Синцова «Природа невыразимого в искусстве и культуре: к проблеме жесто-пластических оснований художественного мышления в визуальной орнаментике и музыке»¹⁷ (2003). В этой работе на основе сопоставления татарского музыкального фольклора и орнаментики выделяются три антропоморфных архетипа художественного мышления татар. Эти идеи могут стать серьезным теоретическим обоснованием национального своеобразия художественного мышления, в частности, его пластических форм.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ *Валеева Д.К.* Искусство Волжской Булгарии периода Золотой Орды. — Казань, 2003.

² *Валеева Д.К.* Искусства города Булгар // Город Булгар. — М.: Наука, 2008.

³ *Валеева Д.К.* Искусство Татарстана XX века. — Казань, 1999.

⁴ *Султанова Р.Р.* Искусство новых городов Республики Татарстан (Живопись, графика, монументально-декоративное искусство, скульптура). — Казань, 2001.

⁵ *Файзрахманова Г.Р.* Постмодернизм в изобразительном искусстве Башкортостана и Татарстана // Известия Уральского государственного университета. — № 47 (2006). — С.184–190.

⁶ *Валеева-Сулейманова Г.Ф.* Декоративное искусство Татарстана. Истоки национальных традиций, история современного развития: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения (в виде науч. докл.). — Казань, 1998.

⁷ *Валеева-Сулейманова Г.Ф.* Декоративное искусство Татарстана — Казань, 1995.

⁸ *Улемнова О.Л.* Искусство графики Татарстана 1920-30-х годов: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. — Казань, 2005.

⁹ *Кривошеева Т.Н.* Особенности развития скульптуры Татарстана (истоки, становление, продолжение традиций): Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. — Казань, 2010.

¹⁰ *Донина Л.Н.* Татарский костюм в театре: проблемы интерпретации и реконструкции: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. — Казань, 2010.

¹¹ *Червоная С.М.* Искусство и религия: Современное исламское искусство народов России. — М.: Прогресс-Традиция, 2008.

¹² *Шамсутов Р.И.* Искусство татарского шамаила середины 19–начала 20 веков. — Казань, 2001.

¹³ *Шамсутов Р.И.* Слово и образ в татарском шамаиле: от прошлого до настоящего. — Казань, 2003).

¹⁴ *Червоная С.М.* Современное исламское искусство народов России. — М.: Прогресс-Традиция, 2008. — С.346.

¹⁵ *Нигматуллина Ю.Г.* Синергетический аспект в исследовании художественного творчества. — Казань: Фэн, 2008.

¹⁶ *Нигматуллина Ю.Г.* Национальное своеобразие эстетического идеала. — Казань, 1970.

¹⁷ *Синцов Е.В.* Природа невыразимого в искусстве и культуре: к проблеме жесто-пластических оснований художественного мышления в визуальной орнаментике и музыке. — Казань, 2003.