

УДК 7.03

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ...

*Р.Р. Султанова, кандидат искусствоведения,
заведующая отделом изобразительного и декоративно-прикладного
искусства ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ*

Современное изобразительное искусство, как и весь художественный процесс, характеризует сложное состояние различных традиций, стилей, реалистических и авангардных направлений. Особенности и динамика развития изобразительного искусства Татарстана тесно связаны с общим процессом культурного движения в России, которое отражает закономерности переломного времени, социально-политические изменения в обществе и пересмотр гуманистических ценностей.

Отдел изобразительного и декоративно-прикладного искусства, созданный как самостоятельный отдел в 2007 г. (это направление в составе отдела искусствоведения велось с 1968 г., первый руководитель — Ф.Х. Валеев), строит свою работу в соответствии с новой научной концепцией, базирующейся на методе комплексного историко-искусствоведческого исследования, в рамках общей темы «Формы национально-художественного мышления татар в историко-культурных контекстах». Концептуальный план развития отдела предполагает подкрепление описательного материала теоретическими идеями философского, эстетического, контекстуально-культурологического анализа. Цель такого подхода — подняться до типологических обобщений. Главным предметом изучения является выявление специфики национально-художественного мышления в самых разнообразных контекстах: историческом (Волжская Булгария, Золотая Орда, Казанское ханство, Казанская

губерния, советский и постсоветский периоды), культурном (мусульманское искусство, тюркский мир, тенденции в современном мировом искусстве, в российском пространстве, в этнонациональном окружении Поволжья и Приуралья и др.).

Цель таких разнообразных подходов одна — оттенить, изучить специфику собственно татарского художественно-пластического мышления в диалоге с другими культурами. Предполагается выявить 2 основные тенденции в развитии татарского искусства: 1) тенденция к замыканию и сохранению национального своеобразия, 2) тенденция к размыканию, трансформации, способность изменяться под влиянием инонациональных образований, а также влиять на другие национальные культуры. Взаимоотношение этих двух тенденций предполагается рассмотреть на широком материале художественного творчества (изобразительное искусство во всем видовом и жанровом многообразии, декоративно-прикладное искусство, сценография, архитектура).

Итог таких разработок предполагает вычленение неких универсальных форм национально-пластического мышления татар. Их обнаружение позволит на качественно новом уровне рассмотреть современное состояние изобразительного и декоративно-прикладного искусства, обнаружив в пестроте его форм устойчивые тенденции, связывающие его как с прошлым, так и с современным состоянием мирового искусства. Особенно перспективным в этом на-

правлении является анализ дизайна, в котором взаимодействуют все формы и виды изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Для решения этой фундаментальной программы в отделе создан консультативный совет из числа ведущих специалистов по смежным областям науки (истории, философии, культурологии, социологии), который призван способствовать выработке генерализующих теоретических проблем, относящихся к художественной культуре на разных этапах.

Проведенные отделом Международная научно-практическая конференция «Истоки и эволюция художественной культуры тюркских народов», посвященная 150-летию со дня рождения Ш. Тагирова (2008 г.), а также международный симпозиум «Искусство войлока в тюркском мире: история и современность» (2009) были первым шагом на пути объединения усилий исследователей изобразительного и декоративно-прикладного искусства не только Поволжья и Приуралья, но и всего тюркского мира.

Исходя из концепции развития отдела и с учетом новых установок сотрудники отдела ведут исследование по нескольким направлениям.

Древнее искусство, а также современное состояние изобразительного искусства являются предметом научных интересов кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника Д.К. Валеевой. Ее книга «Искусство Волжской Булгарии периода Золотой Орды» (Казань, 2003) – продолжение многолетней работы. Привлекая к работе материалы археологических раскопок, новых письменных источников, музейных коллекций от Астрахани до Казани, она вводит искусство Волжской Булгарии в контекст золотоордынского искусства. В очерке «Искусство города Болгар», включенном в коллективную монографию («Город Болгар». Москва: Наука, 2008), она впервые дает целостную картину развития искусства города Болгар домонгольского и золотоор-

дынского периодов. В книге «Искусство Татарстана XX века» (Казань, 1999) ею дано представление о широком спектре стилистических разновидностей реализма в современном татарском искусстве.

Книга кандидата искусствоведения Р.Р. Султановой «Искусство новых городов Республики Татарстан» (Казань, 2001) – первое за последние 20 лет исследование по изобразительному искусству республики, соединяющее искусствоведческий, культурологический и социологический подходы. Искусство новых культурных центров (Набережные Челны, Елабуга, Зеленодольск, Нижнекамск, Альметьевск) рассматривается автором с учетом социодинамики их развития, определяется его вклад в общекультурный процесс. Выявляются основные этапы становления и развития всех видов и жанров изобразительного искусства: станковой живописи, графики, монументально-декоративного искусства, скульптуры, место и роль в этом процессе наиболее ярких мастеров, и в результате определены общие закономерности развития и ведущие тенденции на каждом этапе развития искусства, показано национальное своеобразие в разных стилевых тенденциях. Сделанный автором вывод: основной линией художественного поиска является стремление художников к синтезу национальных традиций и современной стилистики – перспективная тенденция развития изобразительного искусства.

В комплексном исследовании Р.Р. Султановой «Сценография татарского театра. Проблемы становления и развития» рассматриваются проблемы татарского театрально-декорационного искусства, продолжается исследование сценографии – феномена, синтезирующего различные виды искусства (изобразительное искусство, архитектура, прикладное искусство, костюм, дизайн и т.д.). Впервые предлагается систематизированное изложение истории сценографии татарского театра на всем протяжении его существования.

Кандидат искусствоведения Р.И. Шамсутов изучает искусство татарского шамаиля и каллиграфии, взятое в историческом времени и развитии, охватывающее широкий спектр вопросов культурологии, философии, религии, филологии. Его монография «Искусство татарского шамаиля сер. XIX – нач. XX вв.» (Казань, 2001), основанная на материалах диссертации, раскрывает особенности развития искусства арабской каллиграфии у татар. Впервые знаковая система шамаиля раскрыта как модель пространства Вселенной, уделено внимание проявлению суфийской и шиитской символики, даны примеры малых литературных жанров в текстах шамаилей, представляющие материал для изучения «народного» ислама татар-мусульман. Другая книга «Слово и образ в татарском шамаиле: от прошлого до настоящего» (Казань, 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 шамаилей, созданных в XIX в. В книге большое внимание уделяется вопросу степени соотношения изобразительных мотивов и текстового содержания в шамаилях, что позволило раскрыть проблему их типологии. Впервые публикуются уникальные образцы текстов-комментариев, раскрывающие характер народного ислама татар Среднего Поволжья и Приуралья, библиография каллиграфов-авторов шамаилей, научно-аннотированный каталог, объединяющий как экспонаты музейных фондов, так и произведения современных художников.

Цель нового исследования Р.И. Шамсутова «Декор культовых сооружений татар-мусульман Среднего Поволжья и Приуралья» – выявление функциональной роли декоративных элементов в общем облике архитектурных сооружений (включая каллиграфические надписи), в интерьере культовых сооружений, раскрытие проблемы син-

теза различных видов искусств (витраж, мозаика, резьба и т.д.).

Каталог к выставке арабо-графических произведений, проводимой в честь юбилея ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова в Государственном музее искусства народов Востока (Москва), составленный Р.И. Шамсутовым, является следующей, качественно новой ступенью по исследованию искусства татарского шамаиля, объединившего как дореволюционные издания, так и произведения современных авторов.

Одним из важных направлений работы отдела является исследование искусства графики Татарстана с древнейших времен до начала XXI в. во всем многообразии его проявлений: каллиграфия, искусство книги, древнейшие формы татарской графики (ярлыки, шажара, салиса и др.), а также виды европейской графики, получившие развитие в Татарстане с XIX в., рассматриваемые как целостное явление с учетом закономерностей и особенностей его развития на разных этапах, с точки зрения эволюции его стиливого своеобразия, определение его места в мировой художественной культуре.

Заметным вкладом в создание целостной картины исторического развития графики Татарстана стала диссертация О.Л. Улемновой «Искусство графики Татарстана 1920-30-х годов» (2005), которая легла в основу ее книги «Казанская графика 1920-30-х годов» (Казань, 2009). В ней исследован один из важнейших периодов, определивших становление национального изобразительного искусства республики, и проанализированы станковая графика (рисунок, гравюра), производственная графика, плакат, книжная и журнальная графика. Автор делает вывод о том, что в казанской графике 1920-30-х гг. произошел сложный синтез татарских национальных традиций с русскими и западноевропейскими формами авангардного искусства, взаимное обогащение которых породило интересный и самобытный вариант национального авангарда.

Логическим продолжением этой темы является исследование кандидата искусствоведения, старшего научного сотрудника О.Л. Улемновой «Художественное оформление татарской книги 1920-50-х годов», в котором расширяются хронологические границы, развиваются те положения, которые ранее были только намечены, выявляются новые имена художников татарской книги советского периода.

В работе Ф.Г. Вагаповой по теме «Художественное оформление татарской книги в дореволюционный период» рассматривается стилевая эволюция, определяется место татарской книги в системе арабо-графической книги России и зарубежных центров (Средняя Азия, Турция, Иран). Важной задачей этого исследования является выявление имен татарских художников-оформителей, каллиграфов-переписчиков.

Итогом исследований О.Л. Улемновой и Ф.Г. Вагаповой должно стать издание двухтомного труда «Искусство книги Татарстана» (1 том — истоки и развитие художественного оформления татарской книги до начала XX в., 2 том — с 1917 г. и до начала XXI в.), сопровождаемое словарем художников книги, обширным иллюстративным материалом, намеченное на 2017 г. Актуальность работ, посвященных искусству оформления татарской книги, имеющего глубокие национальные традиции, которые до сих пор не были предметом специального исследования, связана с интенсивным развитием полиграфии Татарстана в начале XXI в., имеющей, однако, разностильный, эклектичный характер.

Исследование старшего научного сотрудника Л.Н. Дониной «Интерпретация татарского национального костюма в татарском театре» является тоже новым направлением в работе отдела. Это исследование проводится на стыке разных наук: искусствоведения, театроведения, эстетики, семиотики, этнографии, филологии. Актуальность темы определяется тем, что до сих пор национальный костюм рассматривал-

ся лишь в историко-этнографическом аспекте. Задача исследования Л.Н. Дониной — рассмотрение традиционной одежды как знака, приобретающего в театральном пространстве контекстуальное значение, выходящее за пределы обыденного представления.

В связи с этим народный костюм рассматривается в следующих аспектах: роль и место костюма в театральном пространстве; выявление его практических и символических функций; изучение различных форм стилизаций на разных этапах развития татарского театра, выявление устойчивых элементов традиционного костюма в театре. Подготовленный Л.Н. Дониной к изданию каталог впервые знакомит читателя с творческой лабораторией театральных художников Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля.

Скульптура как один из видов изобразительного искусства исследуется в историческом времени — от истоков до сегодняшнего дня (аспирантка Т.Н. Кривошеева).

Исследование научного сотрудника отдела Д.Д. Хисамовой «Проблемы развития скульптуры Татарстана второй половины XX — начала XXI вв.» посвящено изучению скульптуры Татарстана с послевоенного времени по настоящее время. Актуальность данной темы определяется тем, что именно в этот период в скульптуру республики приходят профессиональные мастера, продолжившие в своем творчестве традиции русской скульптуры, заложенные в начале XX в. в Казанской художественной школе.

В работе выявляется национальное своеобразие скульптуры, проводится анализ по видам и жанрам пластики (скульптурный портрет, станковая пластика, монументальная скульптура, парковая скульптура, исторические образы), раскрываются изменение художественных форм в динамике их общего развития, своеобразие видов пластики. В работе дается панорама творческих портретов мастеров скульптуры (С. Ахун, Б. Урманче, В. Рогожин,

Р. Нигматуллина, В. Маликов, Н. Адылов, А. Минулина, А. Абдрашитов и др.).

Одно из новых направлений научных исследований нашего отдела — архитектура и градостроительство.

Исследование кандидата искусствоведения, ведущего научного сотрудника Г.Г. Нугмановой «Архитектура и градостроительство Казанской губернии в период Российской империи (18 — нач. 20 вв.)» носит не только теоретический характер, но имеет и практическое значение для развития современной архитектуры и градостроительства, в реставрационном деле.

В работе выявляется архитектурно-градостроительное своеобразие Волжско-Камского региона в условиях Российской империи. Выбор хронологических рамок обусловлен наличием большого объема архивных документов, позволяющих научно воссоздать историю развития архитектуры и градостроительства региона, обосновать принятие проектных решений при реконструкции и реставрации историко-культурного наследия республики. Значительное внимание в исследовании уделено Старотатарской слободе, где наиболее ярко проявились региональные особенности вопреки жестокой государственной регламентации в области архитектуры и градостроительства.

В отделе начата работа над выпуском новых научных серий с привлечением ученых из научно-исследовательских учреждений Татарстана, России, ближнего и дальнего зарубежья. Вышел в свет первый том серии «Искусство тюркского мира» — «Истоки и эволюция художественной культуры тюркских народов» (Казань, 2008). Совместно с учеными Института истории им. Ш. Марджани и Казанского государственного архитектурно-строительного университета начато издание серии «История татарского искусства», первый том которой «Художественная культура и искусство ранних булгар и Волжской Булгарии VIII—XIII веков» выйдет в свет в 2009 г. «Искусствоведческий сборник»,

подготовленный отделом в сотрудничестве с Ассоциацией искусствоведов, призван отражать важнейшие аспекты современной художественной жизни республики, расширять горизонты искусствоведческой науки — показывать различные подходы, методологию, перспективы междисциплинарных исследований, знакомить с новыми трудами известных и молодых талантливых искусствоведов.

В перспективе отдел планирует издание многотомного справочника «Художники Татарстана. XX век». Это библиографическое издание энциклопедического характера должно раскрывать все многообразие палитры художественного мира Татарстана и татарской диаспоры на разных исторических этапах.

Важным направлением работы отдела стало курирование выставочной деятельности, способствующей изучению и своевременной критической оценке современных процессов в изобразительном искусстве республики. Одной из важных задач отдела является обозначение приоритетных направлений, отражающих национальную специфику, региональные особенности, показ достижений изобразительного искусства Татарстана как в самой республике, так и за ее пределами. Значительным событием стала реализация ряда важных художественных проектов: республиканская выставка «Искусство книги Татарстана» в Национальном музее РТ, «Сценография Набережно-челнинского театра» в выставочном зале Союза художников (2008), Международная выставка «Современное искусство войлока» в Национальной галерее «Хазинэ» (2009). Прошедшая в апреле-июне 2009 г. в Государственном музее искусства народов Востока (Москва) региональная выставка «Искусство шамаила: слово и образ» является первым показом традиционного для татар вида арабо-графического искусства в его историческом развитии и приурочена к 70-летию юбилею ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ.

Аннотация

В статье дана целостная картина современного состояния искусствоведения Татарстана, выявлены приоритетные направления развития отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ.

Ключевые слова: искусствоведение, комплексное исследование, изобразительное искусство, художественная культура, выставочная деятельность.

Summary

The article presents a full description of contemporary art in Tatarstan, reveals perspective areas of the development of visual and decorative-applied arts.