

СРЕДНЯЯ АЗИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ МАРТИРОСА САРЬЯНА

Кнар Катвалян

Соискатель Института искусств НАН РА

РА, Ереван, пр. Маршала Баграмяна 24/4

Эл. адрес: katvalyan-k@mail.ru

ORCID: 0009-0002-2645-912X

Статья представлена 07.09.2021, рецензирована 09.01.2021, принята к публикации 02.08.2024

DOI: 10.53548/0320-8117-2024.2-291

Аннотация

В 1934 году М. Сарьян отправился в командировку в Ашхабад. Туркменистан дал ему возможность увидеть Восток изнутри, а также получить новые впечатления и творческие импульсы. Этот период творчества художника мало изучен, его можно рассматривать как уникальное продолжение восточной серии работ Сарьяна. Мастер создал ряд работ, посвященных Средней Азии – рисунки, этюды и зарисовки, в которых особенно выделяются характерные черты лиц людей, национальные костюмы, головные уборы туркменских мужчин и женщин, и всегда и везде – верблюды. В Доме-музее М. Сарьяна хранятся 4 его работы данного периода, еще одна картина находится в Львовской галерее изобразительных искусств. Особо следует привлечь внимание к картинам, о которых в основном узнаем из туркменских источников. В шестом номере Международного журнала «Туркменистан» 2006 года опубликованы 4 работы. Для этих картин характерны уникальные средства выражения, новая комбинация цветов и оттенков. Среди работ, известных нам из туркменского журнала, выделяется картина «Мечеть в Анау», которая, наряду с неоспоримыми художественными качествами, имеет также особое историческое значение для туркменского народа, так как этот средневековый памятник туркменской архитектуры был разрушен страшным землетрясением в 1948 году.

Ключевые слова – М. Сарьян, Восток, Средняя Азия, Туркменистан, картина, восточная серия, комбинация цветов.

Вступление

Мартiros Сарьян – один из величайших мастеров мировой живописи XX столетия, который, не становясь последователем какого-либо конкретного направления, умело сочетал передовые тенденции европейского и русского искусства своего времени с национальными традициями, создав таким образом, уникальный и своеобразный мир искусства.

Художник был высоко оценен выдающимися современниками: писателями, учеными, а также любителями и поклонниками искусства. Действительно, Сарьян создал глубоко национальное искусство, которое, объединив принципы и стилистические черты армянской средневековой миниатюрной живописи, фресок и архитектуры, также сочетает в себе творческие инновационные особенности французских художников эпохи постимпрессионизма, таких как Ван Гог, Гоген, Сезанн, Матисс.

Творческий стиль Сарьяна охарактеризован известным русским искусствоведом Николаем Пуниным: «Сарьян – новатор. Он стоит среди европейских художников, которые с последней четверти прошлого века изучали новые традиции за пределами европейского искусства, иной язык форм, чтобы выразить новые и непостижимые чувства по отношению к старому европейскому классическому миру. Сарьян, как и они, является искателем и первооткрывателем...»¹. По словам известного писателя Ильи Эренбурга, «Сарьян – не локальный художник, его корни в армянской земле, его кисть не знает границ»². Луи Арагон высоко оценил искусство Сарьяна: «...Свет Армении летит к нам благодаря Мартиросу Сарьяну... Этот свет так красив, что века должны отвести Сарьяну рядом с нашими Матиссом и Сезанном одно из первостепенных мест... он живописец счастья»³. А композитор Дмитрий Шостакович отметил, что «Творчество Мартироса Сарьяна дорого не только армянскому народу, но и всем советским народам»⁴. Особенности стиля Сарьяна отмечены поэтом и художественным критиком Максимилианом Волошиным: «Инстинкт крови, текущей в его жилах, подсказал ему чисто восточные гаммы цветов, и, ударяя одним простым тоном о другой, он умеет вызвать впечатление разнообразия и роскоши... Врожденным инстинктом своей восточной души он сумел слить острый цветовой анализ современной европейской живописи с простыми синтетическими формами восточного искусства. В нем европейские течения обратились к своим истокам, и, естественно, легко получилось нечто самостоятельное, органическое»⁵.

¹ О Сарьяне 1980, 99.

² О Сарьяне 1980, 169.

³ О Сарьяне 1980, 169.

⁴ Армения сегодня 1980, 25.

⁵ О Сарьяне 1980, 60.

Рис. 1. Ашхабад. Дворик. Бумага, цв.карандаш, 32х19 см

Рис. 2. АУЛ, АШХАБАД. Бумага, пастель, 21х29,5 см

Рис. 4. Туркменские девочки. Бумага, пастель, 21х30 см

Рис. 3. Колхозник за завтраком. Бумага, пастель, 21х29,6 см

Рис. 5. Ашхабад. На русском базаре. Бумага, уголь, сангина, 21х30 см

Рис. 6. Ашхабад. Бумага, соус, сангина, 21х29,5 см

Рис. 7. Казахстан. Бумага, пастель, 15х20 см

Рис. 8. Казачка. Бумага, соус, 29х20,5 см

Рис. 9. Ашхабад. Сбор картофеля в колхозе. Холст, масло, 54х73 см

Рис. 10. Дворик колхозников в Ашхабаде. Холст, масло, 54х73 см

Рис. 11. Туркменские дети. Холст, масло, 53,7х73 см

Рис. 12. Туркменский дворик в ауле около Ашхабада. Холст, масло, 54х73,8 см

Рис. 13. Улица в Ашхабаде. Холст, масло, 54х73,5 см

Рис. 14⁶. Один из туркменских пейзажей

⁶ Нет информации о картинах 14, 15, 16, 17.

Рис. 15. Сбор винограда

Рис. 16. Местечко Багир под Ашхабадом

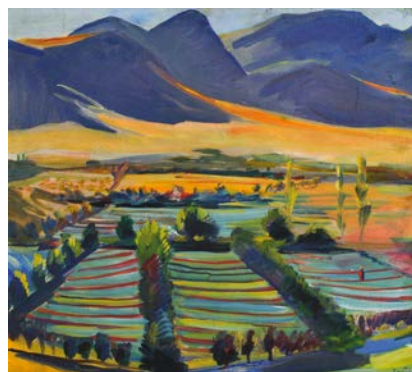

Рис. 17. Мечеть в Анау

Рис. 18. Анау. Туркмения. Бумага, акварель,
30x40 см

Сарьян и Восток

Большая любовь Сарьяна к Востоку и творческий интерес побуждают его путешествовать, чтобы открыть для себя Восток, его характерные черты и продолжить свои уникальные поиски и открытия в живописи. Его интересовала жизнь Востока, повседневная жизнь людей, образ их жизни, цвета Востока, которые могли бы способствовать созданию завершенного характера и сущности этого мира. В 1910-1913 гг. художник побывал в Константинополе, Египте и Персии. В результате, как он сам отмечает, ознакомление с Востоком становится для него способом открыть для себя новые формы и методы самовыражения и переосмысления истинного искусства.

Большой интерес к Востоку на этом не заканчивается. На более поздних этапах своего творческого развития Сарьян всегда стремился изыскать новые возможности поглубже узнать Восток, что, к сожалению, ему не часто удавалось из-за геополитических реалий. Он хотел побывать в Японии, Индии, Китае, но Первая мировая война не позволила ему достичь этой цели. Позже Мастеру удалось в какой-то мере восполнить этот пробел.

В 1934 году по приглашению правительства Советского Туркменистана он отправился в командировку в Ашхабад с группой художников из Москвы. Это был для него очень важный визит. В конце концов, Средняя Азия оставалась единственным доступным Востоком для Сарьяна, не имеющего «права» покинуть пределы СССР. В письме искусствоведу Рубену Дрампяну Сарьян пишет: «Очень рад и бесконечно счастлив, что приехал сюда и видел все это. Привезу с собой несколько этюдов и рисунки и сделаю кое-что хорошее»⁷. Туркменистан, с его масштабами и разнообразием, произвел неизгладимое впечатление на Сарьяна, что нашло отражение в его работах. Мастеру нравилось общаться с простыми людьми, узнавать их образ жизни и нравы. Из письма, адресованного своей жене – Лусик Сарьян, мы узнаем, что он жил с двумя русскими художниками, Штеренбергом и Радимовым, в доме одного сельского жителя. Интересны подробные описания разных регионов страны, с их особенностями, экономикой, образом жизни. К примеру, Сарьян был впечатлен столицей страны – Ашхабадом, его улицами и домами, о чем читаем в следующих строках вышеупомянутого письма. «Все дома находятся во дворах и имеют хорошие сады, дома одноэтажные, боль-

⁷ Сарьян 2012, 109.

шинство улиц выложены камнем, тротуары асфальтированы, а рядом с ними посажены деревья... (рис. 1, 2) Туркмены живут в своих палатках, но во многих местах есть дома, в качестве строительного материала которых использована земля, с такими же плоскими крышами, как у нас. Туркмены и их жены очень красивы, конечно, все это следует воспринимать иным образом. У туркменских мужчин на голове огромные черные папахи, они производят очень монументальное впечатление (рис. 3). Цвет женской одежды – твой любимый цвет – красный, так что я обязательно куплю здесь платье для тебя (рис. 4). Самый замечательный, конечно же, это верблюд, а рядом с ним – любимый и ненавидимый всеми нами осел (рис. 5, 6). Эти два рабочих животных, которые работают в самых трудных и стесненных условиях»⁸. В одном из писем, написанных Дрампяну, Сарьян продолжает с восхищением описывать Ашхабад: «Самыми интересными и привлекательными являются туркмены, туркменки и их верблюды. Все это вместе монументально красиво. Бесконечно любишь и никогда не устаешь... Все это замечательно, ритмично, спокойно, но в то же время в очень строгих оттенках. Все они дети пустыни, ужасной пустыни, которая одновременно очаровательна и богато украшена. Это бурное, окаменелое море, которое оставляет шокирующее впечатление»⁹.

В другом письме Лусик Сарьян он описывает дорогу назад, которая проходила через Казахстан: «Кругом станции – пустыни... всюду специфическая растительность... Это очень сурово, своеобразно и красиво, если прибавить к общей картине замечательных верблюдов, так вяжущихся с этими степями, лишенными воды. Казахи – интересный народ: невысокого роста, но оставляют впечатление здорового народа. Женщины в пижамах чувствуют себя так же свободно, как мужчины... (рис. 7, 8). Туркмения меня очень освежила, я от этой интересной страны получил очень многое, но надо сделать вещи крепко, сильно монументально, с высоким мастерством»¹⁰. Фактически, Мастер стремился рассмотреть эту тему шире, более масштабно.

⁸ Сарьян 2012, 104-105.

⁹ Сарьян 2012, 108.

¹⁰ Сарьян 2012, 114-115.

Среднеазиатская серия картин

Конечно, путешествие находит свое выражение в оригинальных и своеобразных произведениях художника. Сарьян создал ряд работ, посвященных Средней Азии, в которых воссоздал уникальные пейзажи, краски, колорит, жизненный уклад и занятия людей пустыни, туркмен и казахов. В его рисунках, набросках и эскизах особенно подчеркиваются выражение лиц людей и их национальные костюмы, и почти всегда все это изображается на фоне верблюдов. Вообще, верблюды стали для Сарьяна символом медленного и вечного передвижения, типичного для Востока.

В Доме-музее М. Сарьяна хранятся 4 его работы этого периода, одна из которых находится в постоянной экспозиции – «Ашхабад. Сбор картофеля в колхозе» (рис. 9), а три другие картины – «Двор колхозников в Ашхабаде» (рис. 10), «Туркменские дети» (рис. 11), «Двор в туркменском ауле под Ашхабадом» (рис. 12) хранятся в запаснике.

Картины «Двор колхозников в Ашхабаде» и «Двор в туркменском ауле под Ашхабадом» несколько схожи по колориту и тематике. Здесь преобладают коричневые, синие и белые цвета. Мы видим дворы Ашхабада, повседневную жизнь людей и их занятия. Дома одноэтажные, плоские, глинобитные, люди в своей типичной одежде и головных уборах, их окружают различные животные.

В отличие от двух предыдущих картин, работы «Ашхабад. Сбор картофеля в колхозе» и «Туркменские дети» выделяются своей подчеркнутой яркой палитрой: красный, оранжевый, зеленый, розовый. Первая картина – многофигурная, на ней изображены туркмены и туркменки, собирающие картошку в типичной одежде и высоких головных уборах. В этом полотне Сарьян передает движение через различные положения фигур и контрасты ярких цветов их одежды на общем светло-песчаном фоне, создающем впечатление бесконечности горизонта. На небе мы видим обобщенные очертания летящих самолетов. Не сосредотачиваясь на деталях, художник передает ритм сбора урожая с помощью цветочных пятен. В другой работе – «Туркменские дети», доминирует восточное умиротворение. На переднем плане – дети, слева, на дереве – двое других детей, а на заднем плане – поля, деревья, вдали просматриваются дома, горы и небо. Кстати, в будущем эти картины станут незаменимым материалом для Сарьяна при создании великолепного панно «Расцвет

народных ремесел», созданного для павильона советского искусства на Парижской международной выставке¹¹.

Картину Сарьяна 1934-го года «Улица в Ашхабаде»¹² (рис. 13), которая находится в Львовской галерее изобразительных искусств, можно считать уникальным синтезом выразительных форм Востока и новых среднеазиатских впечатлений. Здесь художник создал образ улиц Средней Азии, где акцент на синем смягчает контрасты света и тени, не вызывает ощущения жары и зноя, которые присутствуют в картинах 1910-ых годов.

Считаем необходимым привлечь внимание также к картинам, о которых мы в основном узнаем из туркменских источников. В шестом номере Международного журнала «Туркменистан» 2006 года опубликованы работы «Один из туркменских пейзажей» (рис. 14), «Сбор винограда» (рис. 15), «Местечко Багир под Ашхабадом» (рис. 16), «Мечеть в Анау»¹³ (рис. 17, 18). Для них характерны уникальные новые средства выражения, новая комбинация цветов и оттенков, преобладание ярких сине-зеленых оттенков. Это может быть связано не только с особенностью видов местности, но и с эмоциональным состоянием художника. Сарьян часто говорил, что больше всего на свете он любит солнце, но во время путешествия по Туркмении его утомили однообразные краски бескрайней пустыни и песчаных дюн. Увидев в некоторых районах страны орошаемые и возделываемые сады, пашни и огороды с пышной растительностью, Сарьян восторгался видом богатого разнообразия сине-зеленых тонов, что и отразилось в нескольких его картинах. Между тем в остальных работах на среднеазиатские темы, которые были созданы уже в Армении, художник использовал цветовую гамму, характерную для сухого песчаного фона Ашхабада.

Среди работ, известных нам из туркменского журнала, выделяется картина «Мечеть в Анау», которая, наряду с неоспоримыми художественными качествами, имеет также особое историческое значение для туркменского народа, так как этот средневековый памятник туркменской архитектуры был разрушен страшным землетрясением в 1948 году¹⁴.

На остальных трех картинах мы видим обобщенные пейзажи. Не останавливаясь на деталях, благодаря правильному соотношению цвето-

¹¹ Сарьян 2013, 76.

¹² Находится в Львовской галерее изобразительных искусств.

¹³ Международный журнал «Туркменистан» 2006, 60-65.

¹⁴ Международный журнал «Туркменистан» 2006, 65.

вых линий и пятен, Сарьян смог построить пространство композиции на ритмах и контрастах, создать характерные для панно эпическое звучание, ощущение бескрайности и простора. Эти четыре картины, как отмечает В. Байлиева, словно гимн древней туркменской земле¹⁵.

К сожалению, у нас нет информации о большом панно Сарьяна «Сбор хлопка» (2х3 м), а также о ряде других этюдов, рисунков и одной картине, созданных Сарьяном по заказу, полученному в Туркменистане. Однако известно, что он их выполнил мастерски¹⁶.

Заключение

В своих работах, посвященных Средней Азии, М. Сарьян воссоздал уникальные пейзажи, колорит, жизненный уклад и занятия людей пустыни. Интересно, что о некоторых из этих работ мы в основном узнаем из туркменских источников. В этих картинах проявляются уникальные новые средства выражения, новая комбинация цветов и оттенков, преобладание ярких сине-зеленых оттенков. Возможно – это связано с эмоциональным состоянием Сарьяна. Думается, что во время путешествия по Туркмении Сарьян увидел и однообразные краски бескрайней пустыни, и орошаемые сады, пашни и огороды. Естественно, Сарьян восторгался видом последних, что и отразилось в нескольких его картинах. А цветовую гамму, характерную для сухого песчаного фона Ашхабада, художник использовал в остальных работах, которые были созданы уже в Армении.

Произведения Сарьяна среднеазиатской серии имеют особое значение для изучения творческого развития Мастера, поскольку дополняют наши представления об искусстве художника. Очевидно, что многие из произведений Сарьяна еще нуждаются в дальнейшем серьезном исследовании и популяризации.

Использованная литература

- Խաչատրյան Շ. 2009, Մարտիրոս Սարյան. Ընտրանի, Երևան, «Փրինթինգո», 304 էջ:
Ղազարյան Մ., Աղայան Ա. 1980, Մարտիրոս Սարյան. Կյանքի և ստեղծագործության տարեգրություն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 318 էջ:
Սարյան Ռ. 2002, Մարտիրոս Սարյան. Նամակներ, հ. 1, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 596 էջ:
Драмбян Р. 1964, Мартирос Сергеевич Сарьян, Москва, «Искусство», 128 с.

¹⁵ Международный журнал «Туркменистан» 2006, 63.

¹⁶ Мы узнаем об этом из его писем: М. Сарьян 2012, 106.

- О Сарьяне 1980, Страницы художественной критики. Воспоминания современников, Ереван, «Советакан грох», 482 с.
- Каменский А., Хачатрян Ш., Мирзоян Л. 1987, Мартирос Сарьян. Живопись, графика, акварели, рисунки, иллюстрации, театральное-декорационное искусство, Ленинград, «Аврора», 340 с.
- Сарьян М. 1985, Из моей жизни, Москва, «Изобразительное искусство», 301 с.
- Сарьян М. 1980, Об искусстве, Ереван, «Советакан грох», 210 с.
- Сарьян М. 2012, Письма, второй том, Ереван, «Тигран Мец», 576 с.
- Сарьян Р.Л. 2013, Письма М. Сарьяна, диссертация, Ереван, 154 с.
- Сарьян Р., Сарьян С., Стошкунте Д. 2017, Мартирос Сарьян, Москва, «Комсомольская правда, Директ-Медиа», 71 с.
- «Туркменистан», международный журнал 2006, N 6 (15), июнь, 97 с.

ՄԻՋԻՆ ԱՍԻԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Քնար Կատվայան

Ամփոփում

1934 թ. Մ. Սարյանը գործուղվում է Աշխաբադ: Թուրքմենստանը նրան հնարավորություն է տալիս տեսնելու Արևելքը ներսից. դա նաև առիթ էր նոր տպավորություններ և ստեղծագործական ազդակներ ստանալու: Նկարչի աշխատանքի այս շրջանը քիչ է ուսումնասիրված. այն կարելի է համարել Սարյանի ստեղծագործությունների արևելյան շարքի յուրօրինակ շարունակություն: Վարպետը ստեղծել է Միջին Ասիային նվիրված մի շարք գործեր՝ նկարներ, էսքիզներ, ուրվանկարներ, որոնցում աչքի են ընկնում մարդկանց յուրահատուկ դիմագծերը, ազգային տարազը, թուրքմեն տղամարդկանց և կանանց գլխարկները, և միշտ ու ամենուր՝ ուղտերը: Մ. Սարյանի տուն-թանգարանում պահվում է այս շրջանի 4 աշխատանք, ևս մեկ նկար գտնվում է Լվովի գեղարվեստի պատկերասրահում: Հատկապես հարկ է ուշադրություն հրավիրել այն նկարների վրա, որոնց մասին մենք հիմնականում տեղեկանում ենք թուրքմենական աղբյուրներից: 2006 թ. «Թուրքմենստան» միջազգային ամսագրի վեցերորդ համարում տպագրվել է 4 աշխատանք: Այդ նկարները բնութագրվում են յուրահատուկ արտահայտչամիջոցներով, գույների և երանգների նոր համադրությամբ: Թուրքմենական ամսագրից մեզ հայտնի գործերի մեջ առանձնանում է «Մզկիթ Անաուում» նկարը, որը գեղարվեստական անհերքելի որակների հետ մեկտեղ նաև պատմական կարևոր նշանակություն ունի թուրքմեն ժողովրդի համար, քանի որ թուրքմենական ճարտարապետության միջնադարյան այդ հուշարձանը ոչնչացել է 1948 թ. սարսափելի երկրաշարժի հետևանքով:

Բանալի բաներ՝ Մ. Սարյան, Արևելք, Միջին Ասիա, Թուրքմենստան, նկար, արևելյան շարք, գունային համադրություն:

CENTRAL ASIA IN THE WORKS OF MARTIROS SARYAN

Кнар Катвалян

Abstract

In 1934 M. Saryan went on a business trip to Ashgabat. Turkmenistan gave him the opportunity to see the East from the inside, it was also an opportunity to get new impressions and creative impulses. This period of the artist's work has been hardly studied; it can be considered as a unique continuation of the eastern series of works by Saryan. The Master created a number of works dedicated to Central Asia – drawings and sketches, in which the characteristic features of people's faces, national costumes, headdresses of Turkmen men and women, and always and everywhere – camels are especially prominent. The House-Museum of M. Saryan contains four of his works of this period, another painting is in the Lviv Gallery of Fine Arts. Particular attention should be drawn to the paintings, of which we are mostly informed from Turkmen sources. In the sixth issue of the International Journal "Turkmenistan" in 2006 four works were published. These paintings are characterized by unique means of expression, a new combination of colors and shades. Among the works known to us from the Turkmen magazine, the painting "Mosque in Anau" stands out, which, along with undeniable artistic qualities, also has a special historical significance for the Turkmen people, since this medieval monument of Turkmen architecture was destroyed by a terrible earthquake in 1948.

Key words – M. Saryan, East, Middle Asia, Turkmenistan, painting, eastern series, color combination.