

К НЕКОТОРЫМ АСПЕКТАМ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ДАГЕСТАНА: ХУДОЖНИКИ В ПОИСКАХ СОБСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

ON SOME ASPECTS OF CONTEMPORARY ART IN DAGESTAN: IDENTITY SEARCH OF MODERN ARTISTS

© 2022 **Наталья Вячеславовна Сафонова**

Младший научный сотрудник, Институт востоковедения
РАН, Москва, Россия; safonovanat@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-3296-1362

Natalia V. Safonova

Junior research fellow, Institute of Oriental Studies, Russian
Academy of Sciences, Moscow, Russia
safonovanat@gmail.com. ORCID ID: 0000-0002-3296-1362

Поиск собственной национальной идентичности — одна из наиболее значительных тем для современных художников кавказского региона. Определением традиционных этнических черт, характерных для искусства Кавказа, занимаются не только художники, но искусствоведы, культурологи и музеологи. Их диалог или его отсутствие характеризует сложный и многомерный процесс художественного осмысления реальности. В статье будут рассмотрены некоторые особенности и тенденции современной искусствоведческой историографии, посвященной описанию творческого наследия советских художников Дагестана, а также аспекты творчества современных художников, связанных с поиском и артикулированием своей этнической идентичности.

Ключевые слова: современное искусство Дагестана, проблемы идентичности, историография, Современное Кавказское Биеннале

Для цитирования: Сафонова Н. В. К некоторым аспектам современного искусства Дагестана: художники в поисках собственной идентичности. *Восточный курьер / Oriental Courier*. 2022. № 3. С. 210–219. DOI: 10.18254/S268684310023763-7

The process of defining national identity is one of the most significant for contemporary artists in the Caucasus region. Not only the artists, but art critics, culturologists and museum workers are engaged in determining the traditional ethnic features of the Caucasian art. Their dialogue or its absence characterizes the complex and multidimensional process of artistic comprehension of reality. In this article the author considers some trends of modern art historiography on history of Dagestan Soviet artists and their works, as well as some aspects of contemporary artists' activities related to the search and articulation of their ethnic identity.

Keywords: modern Dagestan art, identity problem, historiography, International Biennale of Contemporary Art of the Caucasus

For citation: Safonova Natalia. V. On Some Aspects of Contemporary Art in Dagestan: Identity Search of Modern Artists. *Oriental Courier*. 2022. No. 3. С. 210–219. DOI: 10.18254/S268684310023763-7

Современные дагестанские и шире — кавказские художники получают все больше признания не только в России, но и за рубежом. Несмотря на то, что они работают в различных жанрах, объединяющей чертой для большинства из них, является поиск собственной идентичности. Этому же аспекту их творчества уделяют большое внимание и кураторы современного искусства, делая данную тему основообразующей при организации выставок. Особую актуальность она приобрела после распада СССР, когда советская идеология ушла в прошлое для всех россиян. Тогда же начался активный поиск и способы формирования того, что исследовательница-этнограф Кавказа Ирина Бабич называет «горской идеологией». Этот процесс был характерен для всех республик кавказского региона и, анализируя его, И. Бабич выделяет на опыте Кабардино-Балкарии несколько тенденций, к которым прибегали местные идеологи с начала 1990-х гг. для вы-

страивания такого понятия, как национальная культура [Бабич, 2006, с. 155–156]. В качестве маркера собственной идентичности она выделяет использование символов и знаков исламской религии, этнические / национальные традиции, характерные как для целого региона, так и для небольших горных аулов и сел¹.

Часть художников, сосредоточившаяся на «мифологизации и идеализации горской морали и норм поведения», обращается к иллюстрации литературных произведений значимых авторов (например, А. П. Теппева в работе «Мост Сийрат», З. Х. Толгурова в работе «Голубой типчак»), к пейзажам и портретам местных жителей, к важным историческим — зачастую, трагическим — событиям, например, к Кавказской войне и депортации народов Кавказа в советское время. Кроме того, отдельно можно выделить группу художников, творчество которых посвящено специфике и своеобразию малых народов республик и которые таким образом под-

1 Другим маркером идентичности выступает исламская культура: однако там, где ислам становится основным объединяющим фактором, происходит ревизия традиционных культур и обычаев. Национальные костюмы, танцевальная культура и изобразительное искусство малых народов теряют свое значение, а мусульмане-представители различных этносов становятся частью единой уммы. Кроме того, запрещается соблюдение местных обычаев, если они противоречат исламским. Безусловно, есть и примеры влияния ислама на современных художников, использующих в своих работах мусульманские символы (полумесяц, зеленый цвет) или обыгрывают исламскую тему (к примеру, «Мусульманка» И. Х. Занкишва).

черкуют собственную идентичность из всего многообразия кавказских этносов (Х. М. Курбанов, Ю. Ханмагомедов, А. Арслангереева и Ю. Карасов). К этой тенденции примыкает и такое явление, как формирование «генеалогической памяти», что включает в себя «объединение однофамильцев» (самое крупное в Кабардино-Балкарии насчитывает около 800 семей), интерес к традиционной родовой общине, который выливается в создание современной клановой структуры и «новой этнической идентичности» [Бабич, 2006, с. 156].

Другая исследовательница изобразительного искусства Кабардино-Балкарии Г. Д. Базиева прямо выделяет в качестве одной из основных целей современных художников сохранение этнических традиций. Более того, этнические традиции выделяются как основообразующие в процессе формирования и развития всего изобразительного искусства республики. Даже в советское время, несмотря на господство социалистического реализма, художники применяли в графике и иллюстрации этническую стилизацию. «В современных же художественных поисках очевидно тяготение к сложно-составленным метафорам, в которых этнические традиции играют роль идентификационного маркера» [Базиева, 2019, с. 187]. В связи с этим доктор искусствоведения Л. И. Нехвядович прямо говорит о необходимости расширения границ традиционной классификации искусства и введения в научный оборот таких понятий, как «этноживопись», «этнографика» и «этностиль» [Нехвядович, 2011, с. 186].

О роли традиции в искусстве Дагестана свидетельствует обзор, прошедшей в 2019 г. научно-практической конференции «Современное искусство Дагестана: актуальные проблемы исследования»², где центральными темами выступлений искусствоведов, культурологов и музееведов были специфика национальных художественных школ, проблемы сохранения и возрождения народных промыслов, тема исто-

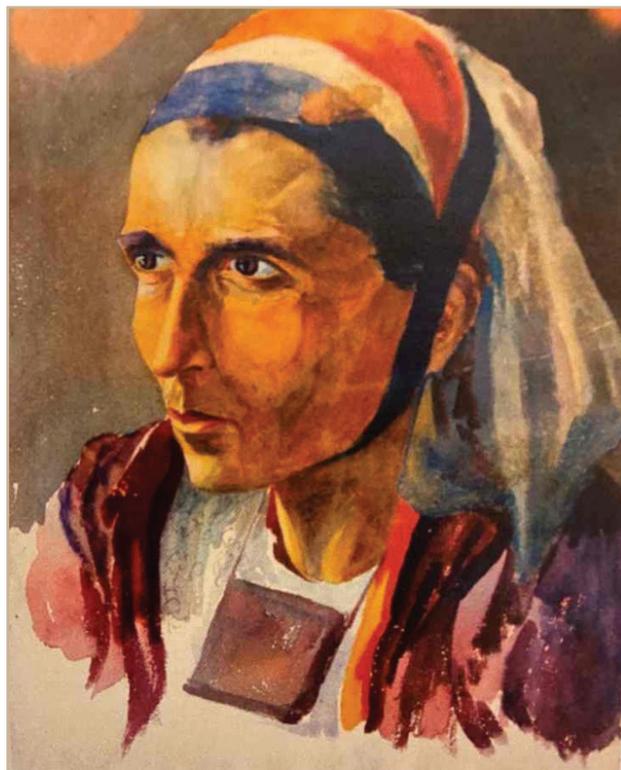
рической памяти в современном изобразительном искусстве и исследование творчества современных художников. Последние, как правило, представляют собой советских художников, в том числе работавших в довоенный период. Это такие художники, как: Н. Лаков, М.-А. Джемал, С. Салаватов, К. А. Мурзабеков, М. К.-М. Юнусилау, Дм. Капаницын, ставшие уже классиками дагестанского искусства. Некоторые из них продолжают работать до сих пор или окончили свой творческий путь в начале XXI века.

Работы этих мастеров в силу современной им советской реальности не были отмечены активным поиском собственной этнической идентичности, но представляют интерес как исследовательский объект искусствоведов, которые зачастую рассматривают их в контексте национальной специфики. Например, М. М. Байрамбеков посвятил статью трем крупным фигурам, стоявшим у истоков профессионального искусства Дагестана, — композитору Г. А. Гасанову, художнику М.-А. Джемалу и скульптору Х. Н. Аскар-Сарыджи, представляя их как деятелей, для которых «народное творчество, история, культура и быт родного края... стали источником вдохновения и проникновения в мир духовных ценностей народа» [Байрамбеков, 2020, с. 62].

Еще один известный художник и график, также стоявший у истоков дагестанского профессионального искусства, — это М. К. Юнусилау. Благодаря этой плеяде творцов мы можем сегодня изучать культуру горских народов, их традиционный быт: «эти верные искусству сына Дагестана оказывают благотворное влияние на художественное развитие и эстетическое воспитание подрастающего поколения» [Байрамбеков, 2020, с. 70].

Безусловно, в творчестве перечисленных художников имеется и галерея портретов современников и сельских жителей (*Илл. 1*), но большинство их работ выполнены в стиле социалистического реализма, отражают черты

2 Обзор конференции вышел в статье [Абдуллаева, 2019].

Илл. 1. Д. А. Капаницын. Горянка из Ахты. 1925 г.
 По: [Каймаразов, Каймаразова, Ахмедова, 2021, с. 2499]
 Fig. 1. D. A. Kapanitsyn. Goryanka from Akhta. 1925
 Source: [Kaimarazov, Kaimarazova, Akhmedova, 2021, p. 2499]

нового советского быта и полны образов крестьянок и рабочих в одеждах с национальными элементами.

Более того, поскольку в настоящее время их творческое наследие используется для конструирования национальной идентичности, некоторые аспекты творческого пути художников просто замалчиваются.

Так, М. К. Юнусилау проиллюстрировал сборник стихов «Метла адатов» Г. Цадасы, посвященный борьбе с «религиозными» и «традиционными» пережитками. Отрывки, приведенные ниже, демонстрируют скептическое отношение автора к традиционному женскому костюму (чохто) и горским обычаям:

*Гостья приехала, — в дом не влезает.
 Дети бегут врассыпную.
 Конь удирает, узду разрывает,
 Женщину эту завидев чудную.*

...

*Гостья-красотка застыла в смущенье
 В черном чохто — словно ящик почтовый.
 Длинный платок — таково мое мнение —
 Придал ей сходство с палаткой торговой.*

...

*«Слушай, Пати: нет к былому возврата.
 Видишь ты нового мира сиянье?
 Освободи же себя от адата:
 Наши законы — свобода и знанье»³.*

3 Отрывок из сатирического сборника стихов «Метла адатов», вышедшего в 1934 г. см: Мудрость. Кадаса Гамзат. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/Ц/cadasa-gamzat/mudrostj/5> (accessed: 10.11.2022).

Кроме того, большое место в творчестве вышеупомянутых художников и скульпторов занимали фигуры вождей. Например, у того же М. К. Юнусилау есть целый цикл Ленинианы, где на одной из картин он «мастерски передал чувства, которые испытывают его герои, впервые увидевшие портрет вождя советского государства» [Каймаразов, Каймаразова, Ахмедова, 2021, с. 2496].

М.-А. Джемал написал ряд картин, посвященных советским праздникам, Международному женскому дню и Первому мая (1933 г.). На последней изображены горянки с красными флагами и противопоставлены два образа: представителей старого и нового уклада. Первый, как отрицательный персонаж, представлен с «растрепанной косматой бородой, выпученными глазами, зажатой в руке и поднятой как будто для нанесения удара палкой», другой образ — молодой горянки, чье «лицо светится от радости, а она сама, не обращая внимания на грозного мужчину, держит за руку маленького сына, увлекающего ее туда, где под звуки зурны, барабана и музыки из громкоговорителя происходит праздничное действо» [Минаева, 2017, с. 189]. Использованный здесь прием встречается на советских плакатах, предназначенных для пропаганды нового режима на Востоке. Поскольку олицетворением нового мира часто выступала «раскрепощенная» и сбросившая чадру женщина, то ее часто изображали в противовес традиционному и косному миру, представленному в виде пожилых родителей и муллы. На одном из плакатов «**освобожденную женщину Востока**» даже изображают, как символ Великой Французской революции, с обнаженной грудью и развевающимся флагом, но в шароварах и покрытой головой (Илл. 2).

Кроме того, М.-А. Джемал, хотя и преподносится в современной историографии как основоположник и новатор дагестанского искусства, в сюжетах, напрямую не связанных с новыми реалиями социалистической жизни, следует академической традиции в изображении жиз-

ни сельских аулов. Любопытно описание его «жанрово-тематических картин», выполненных на «тему праздника и народных промыслов», где по словам исследовательницы его творчества З. А. Ахмедовой, М.-А. Джемал «первый создал в дагестанской живописи масштабные живописные полотна, отражающие жизнь и быт горцев» [Ахмедова, 2020, с. 111].

Его масштабная работа «Август. Сбор персиков» была написана в 1959 г. и изображает колхозников, собирающих в саду урожай персиков (Илл. 3). «Несложный реалистический сюжет... представляет стройную девушку, которая срывает с ветки золотистые плоды и складывает их в высокие плетеные корзины» [Ахмедова, 2020, с. 110]. Вдали стоит грузовик, куда их загружают, а весь процесс изображен на фоне романтического горного пейзажа с расположенным у подножья гор аулом и новым зданием консервного завода. Вся картина наполнена «светом, радостью труда и эмоционального звучания темы счастья народа».

Однако, использовать подобные полотна для «понимания жизни и быта горцев» нельзя. Если бы не грузовая машина, изображенная сцена вполне могла бы быть частью французского академического пейзажа. Так, композиция построена по типу театральной сцены с раздвигающимися кулисами, романтический фон с горами крайне условен, а виднеющийся вдалеке аул напоминает средневековую крепость. «Новое здание завода» похоже на итальянскую деревушку, как и один из персонажей, кокетливо смотрящий на зрителя, — на итальянского статиста. Одежда сборщиц фруктов вполне удовлетворяет ориенталистским представлениям о том, как должны выглядеть костюмы восточных девушек. Таким образом, несмотря на такие маркеры современности, как завод и грузовик, эту сцену трудно назвать полотном бытописания жизни дагестанского колхоза.

Изображение женщин также занимает большое место в творчестве современных молодых художников. Как и в советское время, они выступают неким символом и образом республики —

Илл. 3. М.-А. Джемал. Август. Сбор персиков. 1959

По: URL: <http://artdag.blogspot.com/2016/05/07.html> (accessed 30.11.2022)

Fig. 3. M.-A. Jemal. August. Picking Peaches. 1959

Source: URL: <http://artdag.blogspot.com/2016/05/07.html> (accessed 30.11.2022)

Илл. 4.1. Аль-Хала. По: [Биеннале Современного Искусства Кавказа... 2019, с. 294]

Fig. 4.1. Al-Khala. Source: [The Caucasian Contemporary Art Biennale, 2019, p. 294]

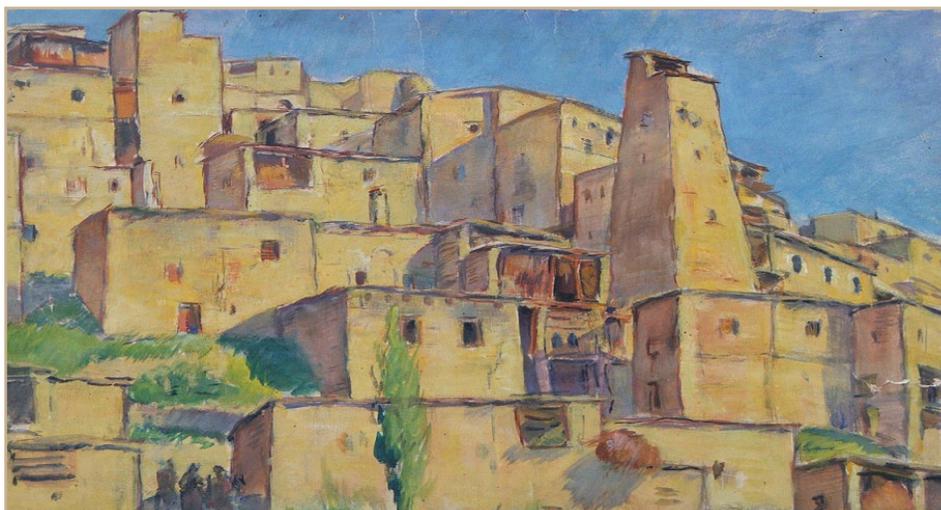

Илл. 4.2. Асият Арслангереева. Акуша. 2015

По: [Биеннале Современного Искусства Кавказа... 2019, с. 61]

Fig. 4.2. Asiyat Arslangereeva. Akusha, 2015

Source: [The Caucasian Contemporary Art Biennale, 2019, p. 61]

Илл. 5.1. **Е. Лансерэ. Аул Тидиб в Дагестане.** 1925
По: URL: <https://www.tg-m.ru/catalog/en/artists/2695> (accessed 10.11.2022).
Fig. 5.1. **Eug. Lanceray. Tidib Village in Dagestan.** 1925
Source: Gallery. The Tretyakov Gallery Magazine
URL: <https://www.tg-m.ru/catalog/en/artists/2695> (accessed 10.11.2022).

Илл. 5.2. **Артур Абдуллаев. Возвращение.** 2013
По: [Биенале Современного Искусства Кавказа... 2019, с. 51]
Fig. 5.2. **Artur Abdullaev. The Return.** 2013.
Source: [The Caucasian Contemporary Art Biennale, 2019, p. 51]

уже по большей части мусульманской. Изображение мусульманок в платках и переосмысление опыта реисламизации Кавказа стало своеобразным брендом регионального искусства (Илл. 4.1; 4.2).

Другим, унаследованным с советского прошлого образом, отражающим местную специфику, являются суровые горные пейзажи с крепостью и всадником (Илл. 5.1; 5.2).

Безусловно, в Дагестане работают разнообразные художники, многие из которых сегодня творят в жанре инсталляций, мультимедиа и переосмысливают опыт советского / имперского прошлого по-своему (наиболее яркие представители: Закарья Закарьяев, Анна Зайидова, Алладин Гарунов, Таус Махачева). Об актуальности занимающей их темы поиска собственной национальной идентичности и ее важности не только для Кавказа, но и для других регионов, свидетельствуют такие масштабные международные проекты, как биеннале Современного Искусства Кавказа, первая из которых прошла в Москве в 2019 г. и так и называлась — «В поисках идентичности».

На второй биеннале 2022 г., прошедшей в Москве, Грозном и Махачкале, организаторы вывели в заглавие «унижительное клише» — «Спустившиеся с гор», которое было предложено художникам для переосмысления. Куратор проекта Заира Астемирова отметила, что с этим клише сталкивается почти каждый кавказец за пределами малой родины: «проблемы кавказской идентичности в России настолько масштабны... что российское общество по-прежнему не может отказаться от устоявшегося представления о кавказцах как темпераментных туземцах, спустившихся с гор, с дикими нравами и обычаями». Так, тема поиска идентичности переросла в диалог с остальным обществом, сложившимся стереотипами и проблемой принятия самих себя.

В заключение отметим, что несмотря на злободневность и значительность обозначенной темы, художники и искусствоведы зачастую пытаются определить маркеры национальной

идентичности по-разному. Если молодые художники переосмысливают собственный опыт, то исследователи часто обращаются к наследию советских мастеров, из которого выделяют традиционные приемы в изображении различных этносов и черты так называемого «этностиля». Однако в описании и оценке современного художественного процесса следует избегать однозначных характеристик, учитывая его сложность и многомерность, чему в том числе поможет рассмотрение всех аспектов творческого пути художников прошлого и настоящего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES

Абдуллаева Э. Б. Республиканская научно-практическая конференция: Современное искусство Дагестана. Актуальные проблемы исследования. *Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы*. 2019. С. 123–125. [Abdullaeva E. B. Republican Academic-Practical Conference: Modern Art of Dagestan. Current Research Problems. *Bulletin of G. Tsadasa Institute of Language, Literature and Art*. 2019. Pp. 123–125 (in Russian)].

Ахмедова З. А. Жанровая картина в творчестве Муэтдина-Араби Джемала. *Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы*. 2020. С. 108–111 [Akhmedova Z. A. Genre Painting in the Works of Muetdin-Arabi Dzhemal. *Bulletin of the G. Tsadasa Institute of Language, Literature and Art*. 2020. Pp. 108–111 (in Russian)].

Бабич И. Поиски современной «горской идеологии» на Северном Кавказе. *Кавказ и глобализация*. Т. 1. 2006. С. 155–156 [Babich I. The Search for a Modern “Highland Ideology” in the North Caucasus. *The Caucasus and Globalization*. Vol. 1. 2006. Pp. 155 – 156 (in Russian)].

Базиева Г. Д. Этнические традиции в изобразительном искусстве Кабардино-Балкарии. *Манускрипт*. Т. 12. № 5, 2019. С. 184–187 [Bazieva G. D. Ethnic Traditions in the Kabardino-Balkarian Visual Arts. *Manuscript*. 2019. Vol. 12. No. 5. Pp. 184–187 (in Russian)].

Байрамбеков М. М. Основатели профессионального искусства Дагестана. *Искусство — Диалог Культур. Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции*. 2020. С. 62–70 [Bayrambekov M. M. Founders of Professional Art of Dagestan. *Art — Dialogue of Cultures*, 2020. Pp. 62–70 (in Russian)].

Бобровников В. О., Филатова М., Хабутдинов А. Ю., Слесарев А. *Плакат советского Востока, 1918–1940*. Альбом-каталог. М.: Изд. дом Марджани, 2013. — 320 с. [Bobrovnikov V. O., Filatova M., Habutdinov A. Yu., Slesarev A. *Soviet East Posters; 1918–1940. Catalogue of the Exhibition in the State Central Museum of Contemporary History of Russia*. Moscow: Mardjani Foundation, 2013. — 320 p. (in Russian)].

Биеннале Современного Искусства Кавказа: в поисках идентичности. Каталог. М.: ArtPlay, 2019. — 345 с. [*The Caucasian Contemporary Art Biennale. Catalogue*. Moscow: Artplay, 2019. — 345 p. (in Russian)].

Каймаразов Г. Ш., Каймаразова Л. Г., Ахмедова З. А. Трансформация образа женщины-горянки в произведениях дагестанских художников 1920–1930-х гг.: исторический и социокультурный аспекты. *Manuscript*. 2021. Т. 14. Вып. 12. С. 2490–2501 [Kaimarazov G. S., Kaimarazova L. G., Akhmedova Z. A. Transformation of Mountain Woman's Image in Works of Dagestan Artists in the 1920–1930s: Historical and

Sociocultural Aspects. *Manuscript*. 2021. Vol. 14. Iss. 12. Pp. 2490–2501 (in Russian)].

Минаева О. Д. Журнал «Работница» в 1920–1930-е гг.: оформление и специфика применения визуальных жанров. *Коммуникации. Медиа. Дизайн*. 2017. Т. 2. No. 1. С. 166–197 [Minaeva O. D. The Soviet Magazine “Rabotnitsa” in 1920–1930: Design and the Specific Practice of Visual Genres. *Communications. Media. Design*. 2017. Vol. 2. No. 1. Pp. 166–197 (in Russian)].

Нехвядович Л. И. Этнические традиции как источник формообразования в искусстве. *Известия Алтайского государственного университета*. 2011. № 1–2. С. 183–187 [Nekhvyadovich L. I. Ethnic Traditions as Source of Form-Building in the Art. *Izvestija Altajskogo Gosudarstvennogo Universiteta*. 2011. No. 1–2. Pp. 183–187 (in Russian)].

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ / ELECTRONIC SOURCES

Галерея. Журнал «Третьяковская галерея» [Gallery. *Tretyakov Gallery Magazine*]. URL: <https://www.tg-m.ru/catalog/en/artists/2695> (accessed 30.11.2022).

Мудрость. *Кадаса Гамзат* [Wisdom. *Cadasa Gamzat*]. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/Ц/cadasa-gamzat/mudrostj/5> (accessed: 10.11.2022).

