

УДК 75.04

DOI: 10.31029/vestiyali24/16

ЖАНРОВАЯ КАРТИНА В ТВОРЧЕСТВЕ МУЭТДИНА-АРАБИ ДЖЕМАЛА

З. А. Ахмедова

*Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского ФИЦ РАН*

В статье рассмотрена одна из разновидностей творчества М.-А. Джемала – жанровая картина. Автор анализирует нескольких значимых произведений художника этого жанра и приходит к выводам о его месте в творчестве М.-А. Джемала, его стилистическом и тематическом влиянии на последующие поколения живописцев.

Ключевые слова: творчество, изобразительное искусство, живопись, Муэтдин-Араби Джемал, бытовой жанр.

The article examines one of the varieties of the creativity of M.-A. Dzhemal – a genre painting. The author analyzes several significant works of the artist of this genre and comes to conclusions about his place in the creativity of M.-A. Dzhemal, his stylistic and thematic influence on subsequent generations of painters.

Key words: creativity, fine arts, painting, Muetdin-Arabi Dzhemal, domestic genre.

Ведущая роль в становлении изобразительного искусства Дагестана принадлежит М.-А. Джемалу. «Он автор первых монументальных полотен историко-революционного жанра, летописец важнейших этапов жизни республики. Кисти мастера принадлежит целая галерея портретов» [3, с. 3]. Среди них герои Советского Союза, поэты, прозаики, драматурги и видные общественные деятели. М.-А. Джемалом написаны замечательные жанровые картины, тематические и тематико-декоративные панно, пейзажи. Он автор первого триптиха в дагестанской живописи.

Муэтдину-Араби Джемалу (Мухутдин Абдул-Меджидович Джемалов) в этом году исполняется 120 лет со дня рождения. Родился он в 1900 году 7 января в селении Верхнее Казанище Темир-Хан-Шуринского округа (ныне Буйнакский район). В 17 лет М.-А. Джемал поступил на курсы рисования к известному русскому художнику Е. Е. Лансере (1917–1920). В первые годы Советской власти М.-А. Джемал работал художником-декоратором в подотделе искусств Дагревкома, в секции изобразительного искусства. В 1921 году он был организатором и участником первой экспедиции, а затем и участником первой художественной выставки Дагестана.

В 23 года М.-А. Джемал поступил в Ленинградскую академию художеств, на полиграфический факультет, но через год по состоянию здоровья он перевелся в Тбилисскую академию художеств, в класс живописи Е. Е. Лансере. Закончив ее в 1928 году, он возвратился в Дагестан и в этом же году устроился работать директором Дагестанского государственного музея. В 1930–1931 годах М.-А. Джемал был научным сотрудником Дагестанского научно-исследовательского института. В эти годы его заинтересовали научные экспедиции известных ученых – Н. Б. Бакланова, И. А. Орбели, у него возникло желание посвятить себя науке. Он с упоением изучал литературу по искусству. Известно, что у М.-А. Джемала была прекрасная библиотека. Со дня образования Союза художников (1936) Джемал был его председателем и инициатором открытия в Дагестане художественного училища, где с пер-

вых дней создания преподавал в нем. В 1921 году молодой художник был организатором первой художественной экспедиции в Нагорный Дагестан, в составе которой были также Аскар-Сарыджа и Готфрид Гасанов.

Произведения Джемала – это большие монументальные полотна: погрудный портрет народного поэта Дагестана – «Портрет Г. Цадасы» (1932), «Чабаны» (1934), «Первое мая в ауле Кубачи» (1935), портрет-картина «Портрет Сулеймана Стальского» (1934–1939), «Провозглашение автономии Дагестана» (1934–1940) и другие.

Известным жанровым произведением в творчестве художника является триптих «В ауле» (1928–1930), где художник стремился передать большую любовь к родным местам, традициям, людям своего края, глубокие философские раздумья о жизни народа. В левой части триптиха изображена горянка в темной одежде. Она погружена в свои мысли, в руках она перебирает четки. Показана она на фоне мечети. В центральной части приковывает внимание взгляд старца, направленный на зрителя. За ним в глубине улочки – группа женщин у источника. Джемал показал обычную размеренную жизнь горного аула. В правой части изображена молодая горянка с люлькой за плечами. Уже в этом произведении проявляется умение М.-А. Джемала придать индивидуальную значимость, жизненную выразительность образам людей. Это жанровое произведение стало началом становления тематической картины в дагестанской живописи. Джемал, опираясь на традиции мировой и русской классической живописи, старался синтезировать понятия национальных местных форм, вкусов, цветоощущения, местной динамики и пропорций с законами живописи.

В 1930-е годы тема дагестанского промысла прозвучала в жанровой композиции «Балхарки». М.-А. Джемал изобразил трех мастериц в гончарной мастерской в момент росписи керамики. Художник показал работниц крупным планом, передавая творческую одухотворенность, стараясь уловить малейшие штрихи индивидуальности каждой. Одна из мастериц, поставив на колени сосуд, придерживая горлышко, рассматривает узор на большом сосуде, другая достает с полки очередной кувшин, третья внимательно расписывает орнамент.

Среди жанровых произведений есть небольшая композиция «За книгой» (1932), где художник подходит к большим художественным обобщениям. Об этой работе писала Н. П. Воронкина: «Не только действие – чтение книги – объединяет всю группу в одну композицию, но и настроение, радости, безмятежного спокойствия, охватившее всех. Художник чуток к душевным движениям своих героинь. Он передает сосредоточенность чтицы, бесконечную нежность в улыбке слушающей женщины, прижимающей к себе мальчика, острое любопытство в выражении лица и позе старухи. Изображение фигур в движении и ракурсах придает картине жизненность. Широкий мазок выразителен, цветовая гамма с характерной мощной светотеневой лепкой скупа. Формы, как бы оживая, появляются в темноте, заполняя пространство тихими звуками, шорохом» [2, с. 45]. «Эпизод, положенный в основу композиции, был увиден в жизни (художник наблюдал эту сцену в ликпункте аула Хунзах), и персонажи были горянки, имена которых Сакинат Гусейнова и Нафисат Хаджи Дада – записал автор, заботясь о достоверности эпизода» [4, с. 150].

В экспедиции художник пишет известное жанровое произведение «Зима в Анди» (1933). В ней художник изображает горянку средних лет, она в национальной традиционной одежде, на ней тулуп из овчины с характерным длинным рукавом, войлочные сапоги с округленными носами, на голове многослойная чалма с красной вставкой. Рядом с ней плетеная корзина из прутьев, прикрепленная к саням. Повторяя сюжет, художник написал похожую работу с таким же названием в период 1943–1944 годов. В картине вместо саней он изобразил маленькую девочку, вдали добавил фигуру горца, и вид села немного отдалил, что добавило пространство и воздушность пейзажу. От яркого солнечного света женщина немного прищурила глаза, порозовели от холода ее щеки. Девочка, схватив двумя руками рукав одежды своей матери, смотрит испуганным взглядом. Состояние солнечного зимнего дня передает зрителю ощущение свежести прозрачного горного воздуха. В произведении доминируют светлые оттенки нежно-голубого и охристого. В простом мотиве художник сумел

выявить атмосферу жизни дагестанцев с их самобытностью и яркой индивидуальностью. Мастерски раскрыты художником типичные черты характера дагестанского человека. Как незаурядный мастер портрета Джемал раскрывает женские образы, показав настроение и мироощущение человека в его будничной жизни.

Решая задачи реализма, которые были главными требованиями того времени в художественной и политической среде, художник отражал действительность.

В 1935 году значимым событием в жизни первых дагестанских художников была Первая Северо-Кавказская краевая художественная выставка, проходившая в г. Пятигорске с 18 ноября по 18 декабря. Первые премии за лучшие произведения были присуждены М.-А. Джемалу и Н. Лакову, третью – Д. Капаницину и Ю. Моллаеву, четвёртой был удостоен М.- К. Юнусилау. На экспозиции М.-А. Джемал представил картину-панно «Чабаны» (1934) и сюжетно-тематическое полотно «Провозглашение автономии Дагестана» (1939), а также горные пейзажи.

Картина «Чабаны» была выполнена к съезду животноводов республики и предназначалась для зала, где проходил съезд. К этой работе художник подходил последовательно и кропотливо. Об этом говорят несколько вариантов эскизов. Законченным вариантом этих произведений является монументально-декоративное панно «Чабаны» больших размеров (227x383). Композиция картины компактна, уравновешена, рисунок четкий, уверенный, цветовая гамма приглушена и не мешает яркими, кричащими пятнами. Он поместил все фигуры в центре, оставляя пространство вокруг, обращая их друг к другу, так что и их внимание обращено к сидящему с газетой в руках. В то же время каждая фигура просматривается отдельно. В картине нет ничего лишнего, всё происходит, так как могло бы быть на самом деле. Художник ставил задачу отразить новые перемены в жизни простых людей. Картина «Чабаны» является одним из лучших жанровых монументальных произведений художника, а сюжет картины «Чабаны» является одним из любимых его сюжетов.

Мастер отмечал, что его основная задача – это раскрыть всё внешнее и внутреннее в сюжете, при этом художник обладал редким даром представлять свою картину. Автор явно стремится отметить то новое, что пришло в жизнь людей с новой властью, но в то же время выявляет национальный характер, присущее горцам умение сдерживать себя, чувство собственного достоинства и юмор. Основное, что сумел выразить художник, – это чувство приподнятости, чувство радости и гордости за свой труд.

Жанровое произведение «Первое мая в ауле Кубачи» (1935) сразу привлекает внимание зрителя традиционным и современным сюжетом. М.-А. Джемал изображает новый народный праздник в высокогорном селе, где до сих пор сохранились вековые традиции, и все женщины в селе с удовольствием и гордостью носят свой национальный костюм.

Среди взгромоздившихся одна на другую, уходящих вверх, саклей, по узким вымощенным улочкам аула проходит первомайская демонстрация. Художник на небольшом формате листа поместил множество фигур: группы людей на плоских крышах домов, ближе к нам молодую девушку в национальном костюме, ряженого горца, детей. Яркими пятнами смотрятся кумачовые транспаранты, протянутые от одного дома к другому. На стенах верхних этажей помещены портреты государственных деятелей и красочные национальные ковры. Причудливое сплетение нового и традиционного создает праздничное настроение. Художник скомпоновал картину зигзагообразно, что придает ей большую динамичность, хотя при этом ощущается некоторая статичность в фигурах демонстрантов.

В творчестве М.-А. Джемала послевоенное пятнадцатилетие отличается широким жанрово-тематическим диапазоном. Художник пишет картины на различные темы: эскиз новой композиции «Чабаны» (приблизительно послевоенные годы), «Горцы-ходоки у В. И. Ленина» (1954–1959), «Август. Сбор персиков» (1959), небольшие жанровые сцены из «старой» и современной жизни горцев.

Значительным произведением художника является работа «Август. Сбор персиков», экспонированная на декадной выставке в 1960 году. На картине несложный реалистичный сюжет. Колхозники собирают урожай персиков в саду, женщины в национальных костюмах

гидатлинских аварок, стройная девушка срывает с ветки тяжелые золотистые плоды, которые складывает в плетеную корзину. Фоном является романтический горный пейзаж с живописным аулом и расположенным у подножья горы консервным заводом. Все поднимается до большого поэтического обобщения, ликующего эмоционального звучания, утверждения темы счастливой жизни народа. Плавные ритмы линейной композиции картины выразительны, теплый мягкий колорит объединяет все изображение в струящемся золотистом свете.

Рассматривая основные, как бы этапные, произведения в большом наследии М.-А. Джемала, убеждаешься в том, что жанрово-тематические картины являются ведущими в творчестве художника. Заслуга мастера велика. Он выполнил главную миссию первого дагестанского живописца, обратившегося в своем творчестве к самому сложному виду живописи – жанру сюжетно-тематической картины.

Весь творческий путь, пройденный художником, свидетельствует о том, что Джемал преодолевал все сложности на пути к воплощению тем в жанровой картине. «Больше всего его волновала жизнь дагестанского народа – его народа со всеми его невзгодами и радостями» [1, с. 90], и не случайно «Зима в Анди» (1943–1944), «Чабаны», «В ауле» считаются самыми лучшими произведениями в творчестве художника. В них он отображал то, что ему было близко и дорого. В этих замечательных произведениях М.-А. Джемал изобразил честных, открытых, жизнерадостных, полных энергии людей, готовых к любым жизненным трудностям. Раскрывая сильные характеры своих героев, он преодолевал и свои проблемы и неудачи.

Анализируя в целом творчество художника в жанре бытовой (жанровой) картины, мы можем сделать выводы, что в творчестве Муэтдина-Араби Джемала просматриваются такие темы, как тема праздника и народных промыслов. Он первый создал в дагестанской живописи масштабные живописные полотна, отражающие жизнь и быт горцев («Чабаны», «Первое мая в ауле Кубачи», «В ауле»), раскрывая образы простых дагестанцев. Его опыт в создании масштабных многофигурных полотен сыграл влиятельную роль в творчестве начинающих художников. Многие живописцы, следуя опыту М.-А. Джемала, повторяли те мотивы, которые были открыты им. Наиболее удачными и более завершенными в жанре бытовой картины являются полотна: «За книгой», «Чабаны», «1 мая в ауле Кубачи», «Зима в Анди», «В ауле», в которых ярко проявился талант художника в раскрытии внутренних психологических эмоциональных состояний его образов, где основную роль сыграло дарование художника-портретиста. Многолетний труд М.-А. Джемала в портретном жанре, его опыт в создании портретных характеристик дали возможность художнику претворить жанровые полотна.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмедова З. А. Тема труда в живописных полотнах М.-А. Джемала // Вестник ИЯЛИ. 2019. № 17. С. 87–91.
2. Воронкина Н. П. Изобразительное искусство Советского Дагестана 1917–1977. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1978. 156 с.
3. Магомедова-Чалабова М. И. Предисловие // М. И. Муэтдин-Араби Джемал. Хас-Булат Сарыджа (1900–2000). Каталог выставки / сост. М. И. Магомедова-Чалабова. Махачкала, 2002. С. 2–4.
4. Червонная С. М. Живопись автономных республик РСФСР. 1917–1977. М., 1978. 208 с.

Поступила в редакцию
24.09.2020

Ахмедова Зарипат Абдуллаевна, научный сотрудник
Института языка, литературы и искусства
им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН;
e-mail: iyalidnc@mail.ru

Akhmedova Zaripat Abdullaevna, research worker,
the G. Tsadasa Institute of Language,
Literature and Art, DFRC of RAS;
e-mail: iyalidnc@mail.ru