

Искусствоведение

УДК 75.04

Л.А. Заикина

Заикина Любовь Анатольевна, студентка 4 курса группы ТИИА-18 факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: zknlubov@gmail.com

Научный руководитель: **Дмитриева Светлана Леонидовна**, кандидат искусствоведения, доцент кафедры академического рисунка и живописи факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: sveta.italy@mail.ru

ОБРЯДЫ ПОСВЯЩЕНИЯ И ПРОВОДЫ КАЗАКОВ НА СЛУЖБУ В ТВОРЧЕСТВЕ С.А. ГАВРИЛЯЧЕНКО

В статье исследуются произведения ростовского художника С.А. Гавриляченко, которые иллюстрируют сцены посвящения в казачество и проводы на службу казаков. Проводится стилистический анализ указанных работ, прослеживаются изменения индивидуальной творческой манеры автора, раскрываются особенности проведения и детали данных казачьих обрядов.

Ключевые слова: искусство конца XX – начала XXI вв., казаки, быт казачества, художники Юга России, С.А. Гавриляченко.

L.A. Zaikina

Zaikina Lyubov Anatolyevna, 4th course student of TII-18 group of faculty of design, fine arts and humanities of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: zknlubov@gmail.com

Research supervisor: **Dmitrieva Svetlana Leonidovna**, candidate of art history, associate professor of department of academic drawing and painting faculty of design, fine arts and humanities of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: sveta.italy@mail.ru

INITIATION RITES AND SEEING OFF COSSACKS FOR DUTY IN THE CREATIVITY OF S.A. GAVRILYACHENKO

The article examines the works of the Rostov artist S.A. Gavrilyachenko, which illustrate the scenes of initiation into the Cossacks and seeing off to the duty of the Cossacks. A stylistic analysis of these works is carried out, changes in the individual creative manner of the author are traced, the peculiarities of conducting and details of these Cossack rites are revealed.

Key words: art of the late XX – early XXI centuries, Cossacks, life of the Cossacks, artists of the South of Russia, S.A. Gavrilyachenko.

Культура, быт и традиции казачества являются неотъемлемой частью нашей жизни, особенно в регионах, исторически связанных с расселением казаков. Сохранение национальных корней и памяти о наследии прошлого становится одной из важнейших задач во времена масштабной глобализации и расслоения общества. Художники, разрабатывающие данную тематику, занимают важное место в современном искусстве всего Юга России. Одним из таких мастеров является Сергей Гавриляченко.

С.А. Гавриляченко (род. 1956 г.) – заслуженный художник России, профессор МГХИ им. В.И. Сурикова, теоретик искусства, публицист и

педагог. Сергей Александрович занимается станковой, монументальной живописью, книжной и портретной графикой, а основная часть произведений мастера посвящена истории казачества. На небольших по размеру полотнах мастер искусно изображает основные моменты из жизни дончан: на одной работе разворачивается стремительная динамичная атака, а на другой мы наблюдаем трогательную сцену прощания казака-воина с семьей.

Благодаря теме, которая откликается в сердцах многих людей, работы художника очень востребованы и хранятся не только в музеях, но и в собраниях Министерства Культуры РФ, Союза Художников России, в частных коллекциях нашей страны и за рубежом.

Полотнам Сергея Гавриляченко посвящены преимущественно публицистические статьи в газетах и журналах. Авторами, осветившими его жизнь и творчество, являются: Балашова И. [1], Головкин О. [2], Гром Н. [3], Калашников В. [4], Цыплакова Л. [5]. Однако никто из вышеперечисленных исследователей не ставил своей целью выявить стилистические и пластические особенности почерка художника в работах, иллюстрирующих сцены посвящения в казаки и проводов на службу.

Художник не понаслышке знаком с сюжетами и героями, которых он создает. Сергей Александрович родился в городе Шахты Ростовской области, где связь поколений и традиции особенно сильны. «С. Гавриляченко сделал второй крамольный и, очевидно, главный в своей творческой жизни ответственный шаг-выбор, открыв поистине неисчерпаемый источник творческого вдохновения и одну из фундаментальных тем отечественной истории и культурологии» [2].

Традиционно обряд посвящения мальчика-казака назывался «постриг», многие поколения казаков видели в этой традиции высший сакральный смысл, чтили его и передавали своим детям. На полотнах мастера запечатлены все основные события из жизни казака: от пострига еще маленьких мальчиков до стремительных и быстрых конных атак. Следует

отметить, что художник обращается к одному и тому же сюжету несколько раз, из чего можно выделить небольшие серии работ.

Первыми произведениями подобного цикла являются одноименные картины «Проводы» (1997), где вся семья выходит попрощаться и проводить казака на службу. Это событие всегда было связано с грустью и тяжестью разлуки. К.К. Абаз приводит описание данного обычая: «Когда, наконец, наступала пора садиться в седло, жена кланялась коню в ноги с приговором: "Несись, родной, с ним в бой, принеси его назад живым-здоровым". Мать благословляла образом, отец, вручая сыну пику, говорил: "Вот тебе моя пика. Древко может сломаться, но копьё привози домой, пригодится и твоему сыну"» [6].

Для двух этих разных полотен «Проводы» художником было разработано два варианта композиции: на первом (рис. 1) у работы вертикальный формат, а часть фигур обрезаны – создается впечатление фрагмента, а не завершенного целого; второй (рис. 2) – горизонтальный, где большее внимание уделяется пейзажу. Различия заметны и в эмоциональном строе картин. Нежно-розовые, сиреневые оттенки наполняют первое полотно одновременно нежностью и тоской по уходящему воину-казаку, в то время как холодные грязно-серые и коричневые тона второй картины сообщают зрителю тревогу и горестность всего момента.

Продолжением этой же темы стало одно из часто репродуцируемых полотен «Казачьи проводы. Стременная» (1999) (рис. 3), где сохраняются мрачный колорит и горизонтальная ориентация картины. Художником добавляется важный элемент композиции: девушка выносит казаку перед дорогой рюмку водки – ту самую стремленную – последнюю стопку, которую казак сможет испить, еще находясь в родном доме. В пластическом отношении живопись мастера становится более жесткой и уверенной: силуэты фигур четко выписаны, выполнена тонкая работа со светотенью, а в самих профилях героев читается решимость и сила внутреннего стрелка.

Несколько другое решение мы видим в работе «Проводы» (2003) (рис. 4). Несмотря на то, что изображен все тот же сюжет, С.А. Гавриляченко показывает более трогательную и уединенную сцену. Художник оставляет казака и его жену все с той же стремной в руках одних на переднем плане, а остальных членов семьи располагает сзади. Зритель понимает, что тяжелее всего грядущая разлука придется именно для главных героев. Время словно остановилось. В двух статичных позах самыми живыми и говорящими являются взгляды супругов, направленные друг на друга. Почти монохромная палитра этой работы задает общее настроение тоски, меланхолии и душевного надрыва.

Еще одну небольшую серию образуют полотна, посвященные теме «пострига» юного казака. Сначала этот обряд проводился, когда у ребенка появлялся первый зуб. Тогда отец-казак сажал сына на своего оседланного коня и впервые подрезал ему чуб. В дальнейшем постригом стали называть и церемонию посвящения в казаки. Это мероприятие было более официальным: мальчиков, достигших шести лет, собирали на отведенном в станице месте, где они должны были самостоятельно проехать круг на лошади. Если кто-то не смог удержаться в седле, то посвящался через год.

Именно на этот сюжет С.А. Гавриляченко выполнил ряд произведений, первое из которых было создано в 1996 году. «Постриги» (рис. 5) передают узнаваемую индивидуальную манеру автора: это не только колоритные и характерные персонажи, на картине мы вновь видим четкие и контрастные фигуры казаков. Краем крыльца художник композиционно отделяет часть персонажей, акцентируя внимание смотрящего именно на мальчишке в седле, которого страхует отец. Большое внимание автором работы уделяется деталям одежды героев – искусно показаны фактуры тонких струящихся тканей и блики на сверкающих фуражках благодаря сочной, насыщенной палитре залитой солнцем картины. Неподдельную радость, волнение и возбуждение вместе с героями ощущает и зритель.

Другое полотно с одноименным названием «Постриг» написано в 1999 году (рис. 6). Живописец уже по-другому работает с пространством: если в предыдущем варианте точка зрения была дана прямо из-за спины матери, то теперь мы наблюдаем за всем действием со стороны. Члены семьи находятся на разных уровнях и не образуют сплошной линии за счет рассредоточения на крыльце дома. Такое построение сообщает полотну больше динамики и легкости. Психоэмоциональный строй работы остается прежним, несмотря на более спокойный и приглушенный колорит.

Последний вариант «Постригов» (2000) (рис. 7) являет собой некий синтез двух предыдущих работ: наблюдатель вновь находится позади героев, при этом между фигурами сохраняются пространственные паузы, а глубокие тона и емкие детали (узоры на шали и юбках, затейливые серьги, чумазные щеки юного казака, ладони пожилой женщины, сложенные в молитве) делают персонажей яркими и самобытными. Сбалансированная по тону, свету и композиции работа позволяет погрузиться в созданный художником сюжет и полностью прочувствовать его.

Проведенный анализ картин кисти С.А. Гавриляченко с изображением постригов и проводов на службу казаков позволяет сделать следующие выводы. Пластически для картин мастера характерны статичные позы персонажей и четкие контуры с выверенными пространственными паузами между объектами, что подчеркивает торжественность момента, особое отношение всех присутствующих. При изображении одного и того же сюжета живописец часто экспериментирует с композицией в поисках наилучшего решения. Для работ характерны проиллюстрированные сцены, исторически достоверные, а емкие детали из обихода казачьего быта делают полотна самобытными и колоритными. Каждый персонаж обладает уникальным, понятным зрителю характером и внутренним стержнем. Большая часть внимания художника уделена работе с цветом и тенью. Часто применяется прием контражура, а палитра мастера выступает одним из ярчайших выразительных средств. Создавая одновременно и почти

монохромные, и яркие, насыщенные произведения, художник показывает себя как искусный колорист. Благодаря интересу Гавриляченко к этим сценам зритель может почувствовать их важность, высший сакральный смысл, которым многовековые традиции наполняют жизни казаков. Художник популяризирует не только само казачество как народность, упор делается на обрядовую сторону посвящений.

Список используемой литературы:

1. *Балашова, И.* Сергей Гавриляченко: певец казачьей судьбы / И. Балашова // Газета «Красный Север». – № 94. – 20.08.2009 г.
2. *Головка, О.* Романтика реализма // Фома: [сайт]. – 2012. URL: <https://foma.ru/romantika-realizma.html> (дата обращения: 12.02.2022).
3. *Гром, Н.* Песня о русском казачестве / Н. Гром // Журнал «Художественная школа». – 2008. – № 6(27).
4. *Калашников, В.* Постигая простор // Галерея «Арт Прима»: [сайт]. – 2007. URL: <http://artprima.ru/articles/o-xudozhnikax/postigaya-prostor.html> (дата обращения: 22.02.2022).
5. *Цыплакова, Л.* Отчизна и Воля (о творчестве Сергея Гавриляченко) // Газета «Губерния». – № 31. – 25.10.2008 г.
6. *Абаза, К.* Казаки: Донцы, уральцы, кубанцы, терцы: очерки из истории и стародавнего казацкого быта в общедоступном изложении, для чтения в войсках, семье и школе / Сост. К.К. Абаза. – СПб.: В. Березовский, 1890. – III–VI. – 334 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. «Проводы», 1997.

Рисунок 2. «Проводы», 1997.

Рисунок 3. «Казачьи проводы. Стременная», 1999.

Рисунок 4. «Проводы», 2003.

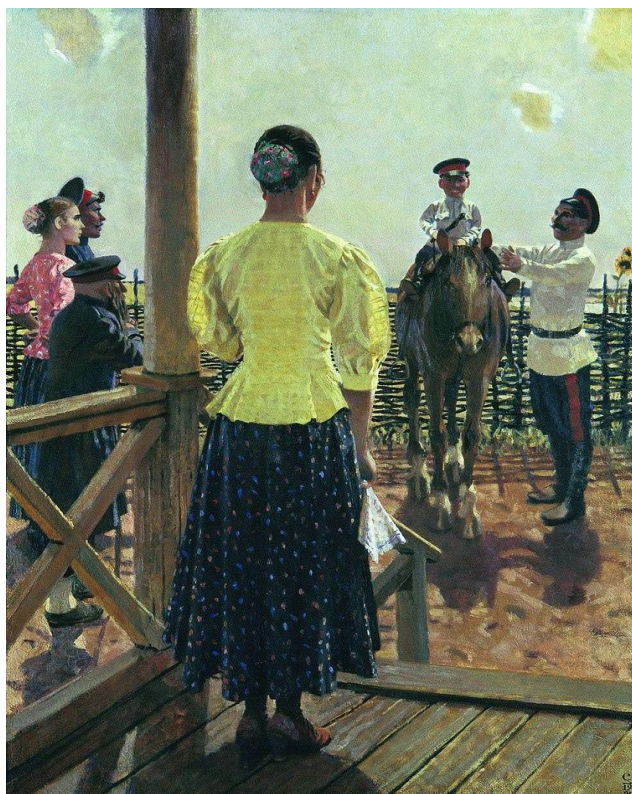

Рисунок 5. «Постриги», 1996.

Рисунок 6. «Постриг», 1999.

Рисунок 7. «Постриги», 2000.