

Сергей ЛАРИОНОВ,
главный хранитель музея
изобразительных искусств РК

Одним из феноменов современного общества является глобализация. Процессы интеграции и унификации, протекающие в экономической и политической сферах, также касаются и культурной среды. Глобализация культуры характеризуется стандартизацией культурной модели и, как следствие этого, постепенным исчезновением национальных особенностей культуры. В связи с этим актуальными вопросами современности становятся: существует ли опасность культурного вырождения, каковы её последствия и способы предотвращения?

Для этнокультурных регионов эта проблема особенно актуальна. С каждым годом уменьшается количество носителей национальных языков, а вместе с ними уходят в прошлое традиционные промыслы и ремесла, забываются обычаи и обряды, изменяются сами формы поведения и жизненного уклада. Уже практически не слышна на улицах города речь на карельском и вепском языках, уходят в историю и некогда распространенные в регионе заонежский, пудожский и поморский диалекты. На замену им приходит великий и могучий сленг интернет-сообщества. Поколение эпохи «миллениума», вооруженное всевозможными «гаджетами» и «девайсами», семимильными шагами стремится к идеалам импор-

**ХРАНИЛИЩЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ**

тированной идеологии общества потребления, оставляя далеко позади национальную историю и культуру.

В результате происходит утрата собственной самобытности, прерывается та связь, посредством которой от поколения к поколению передается культурный код.

Оздоровление духовной жизни общества возможно путем обращения к искусству, традиционному наследию как двигателю культурного прогресса. И в этом отношении музеи выступают важными социальными институтами, собирающими, изучающими и сохраняющими для будущих поколений культурную традицию предков, которая сконцентрирована в музейных коллекциях. Одной из важнейших задач музеев на сегодняшний день, их исторической миссией является – не допустить утраты народом своей культурной идентичности и национального самосознания.

Искусство этнокультурного региона, такого как Республика Карелия, богато и многогранно, как и его история, в его основе лежит исторически обусловленный архетип, благодаря которому оно приобретает черты уникальности и самобытности. Русский Север, куда территориально входит Карелия, издревле был особенным регионом. Здесь на протяжении многих веков сосуществовали предки русских, карел, вепсов, дополняя и обогащая каждую из культур в процессе равноправного диалога. Сюда от мирской суеты стремились подвижники, основатели православных монастырей, становившихся не только центрами распространения религии и культуры, но и форпостами внешней политики государства. Немало славных побед над неприятелем было одержано на этой северной земле, есть в истории региона и печальные страницы разорения и упадка. Но каждый раз Русский Север возрождался, отстраивался вновь и предстал во всей своей красе.

Именно Север оставался хранителем древней культуры, дошедшей до нас в наскальных рисунках «петроглифах», рунах народного эпоса «Калевала», песнях и былинах о русских богатырях, красоте и строгости архитектуры северных монастырей, убранстве церквей и часовен, в православной иконе и народном искусстве.

Музей изобразительных искусств Республики Карелия обладает уникальным собранием произведений изобразительного искусства. Особую гордость и большую часть музейного собрания составляет изобразительное искусство Карелии, которое включает в себя коллекции древней иконописи XV – XIX вв., народного и декоративно-прикладного искусства XVIII – XX вв. и современного изобразительного искусства XX века.

Одной из самых интересных и значимых коллекций собрания является коллекция древней иконописи, полностью собранная на территории республики и всесторонне отражающая развитие иконописи данного полиэтнического региона на протяжении XV – XIX веков.

Художественная значимость коллекции во многом определяется наличием в ее составе таких широко известных по выставкам и публикациям произведений древнерусского искусства, как «Пророк Илья» и «Апостолы Петр и Павел» XV в. из деревни Пяльма, «Св. Власий» конца XV – начала XVI в. из деревни Мегрега, «Деисусный чин» начала XVI века из деревни Часовенская (Есино), «Чудо св. Георгия о змие» XVI в. из деревни Кукасово и многие другие.

Музеем проделана огромная работа по сбору, атрибуции, систематизации и реставрации произведений древнерусского искусства. Благодаря работе реставраторов и научных сотрудников были открыты памятники, занимающие теперь достойное место в экспозиции музея. Это и коллекция икон из старообрядческого центра Севера – Выго-Лексинского общежительства, и уникальные датированные и подписные произведения мастеров Заонежья и Пудожского края XVII – XIX веков.

Особенно широко представлено в музее самобытное искусство «северных писем» XVII и XVIII вв., отражающее особенности крестьянского восприятия православия. Православие в Карелии утвердилось довольно поздно, ростки новой веры были посажены в почву с многовековой языческой историей, поэтому для древнего искусства этого региона характерен синтез архаичных верований христианской культуры. Особо почитаемыми в крестьянской среде были святые – покровители традиционных для Севера ремесел и промыслов, а также заступники бедных и гонимых. Так, Николе поклонялись как покровителю плотников и заступнику в повседневных делах. Пророк Илья в народном представлении был тесно связан с небесными стихиями, громом и молнией. Петра призывали оказать помощь рыбакам, Евстафия и Трифона – защитить поля от вредителей. Святые Власий, Флор и Лавр особо почитались как покровители домашнего скота. Излюбленным сюжетом был Деисус, воплощавший идею заступничества и в глазах крестьянина бывший самым действенным средством замолить его грехи и заручиться помощью небесных сил.

Несмотря на бесхитрость замысла и простоту живописных приемов, среди этих произведений есть подлинные шедевры, свидетельствующие о высоком уровне иконописного мастерства в регионе, а также дающие представление о сложной, неоднозначной, черпающей свои исто-

ки в глубокой древности духовной жизни наших предков.

Настоящей сокровищницей является коллекция народного искусства Карелии. В составе коллекции собран богатый материал, позволяющий выявить основные черты и особенности, характерные для традиционных этнокультурных регионов Карелии, а также свидетельствующий о высоком уровне ремесел и разнообразии видов народного художественного творчества. Это народный костюм, вышивка, ткачество, резьба и роспись по дереву, берестяная, медная, керамическая утварь, относящиеся к XIX – первой половине XX века, произведения современных народных мастеров.

Предметы народного искусства имели тесную связь с реальной жизнью, их форма и предназначение обуславливались потребностями крестьянского обихода. Эти вещи сопровождали их владельца на протяжении всей его жизни, поэтому изготавливались не просто полезными и удобными в быту, но и красивыми. Наиболее полно в коллекции представлены резьба и роспись по дереву, ткачество и вышивка. Прялка – особенный предмет народного быта, сопровождавший женщину всю её жизнь: с юных лет до глубокой старости служивший и орудием производства, и дорогим подарком. Нередко на таких прялках появлялись дарственные надписи, в которых выражались слова любви и добрые пожелания.

Прялка являлась неотъемлемым атрибутом молодых посиделок, «вечерок». Умение прясть и ткать, усердие и трудолюбие были не последними критериями для молодых людей при выборе невесты. Важную роль играли предметы народного искусства, как в свадебном, так и в поминальном обряде. Не менее 40 полотенец необходимо было подготовить невесте к свадьбе, самое большое и красивое предназначалось жениху в знак согласия на вступление в брак. Полотенцем обвязывали жениха и невесту, тем самым соединяя их в одно целое. Вплоть до начала XX в. на крестьянских свадьбах бытовал своеобразный смотр талантов невесты. На второй день молодая жена должна была развесить полотенца на все вешалки в доме жениха, если полотенце не хватало, то она подвергалась осмеянию всей общины.

В похоронно-поминальной обрядности на полотенцах опускали в могилу гроб, в дни поминалений полотенце вывешивали за окно, чтобы души усопших родственников вошли в дом. По народному поверью, в течение 40 дней душа умершего возвращается на ранней заре к своему дому, умывается росой и утирается вывешенным полотенцем. Через 40 дней это полотенце передавалось в церковь на помин души умершего.

Многообразие мотивов вышивок и росписей открывает завесу духовной жизни, её сакральную, обрядовую часть. В большинстве своем орнаменты хранят в себе образы языческой мифологии, связанные с культами предков, культами плодородия и архаическими космогоническими представлениями.

Национальным достоянием республики является коллекция современного искусства Карелии XX в., бережно собранная сотрудниками нашего музея. Она дает полную и разнообразную картину художественной жизни республики и знакомит с лучшими произведениями карельских мастеров.

Эта страница изобразительного искусства края связана с именами В.Н. Попова и А.Я. Андриянова – первых профессиональных художников в Карелии. Оба они выпускники Высшего художественного училища при Петербургской Академии художеств. В академии Александр Андриянов занимался в мастерской профессора Владимира Игоревича Маковского, а Вениамин Попов был учеником знаменитого русского художника Ильи Ефимовича Репина. Их интересы как представителей русской реалистической школы лежали в сфере пейзажной и академической портретной живописи. К сожалению, большая часть творческого наследия художников погибла во время Великой Отечественной войны, но уцелевшие работы В.Н. Попова и А.Я.Андриянова составляют основу и особую гордость «карельской» коллекции Музея изобразительных искусств Республики Карелия.

Помимо прочего, А. Я. Андриянов и В. Н. Попов обладали педагогическим талантом. Они стояли у истоков художественного образования в Карелии. Особенно велик вклад в дело формирования профессиональной художественной школы В.Н. Попова. Долгие годы посвятил он педагогической деятельности, заведовал Петрозаводской художественной школой, преподавал в техникумах и школах города, а с 1936 года руководил занятиями в студии Дома народного творчества. В его студии постигали азы мастерства известные ныне карельские художники, ему удалось воспитать целую плеяду талантливых самобытных мастеров. А первые выпускники студии составили в будущем основу карельского отделения Союза художников.

Изобразительное искусство края разнообразно и многогранно, сложно представить его без ставших уже классикой самобытных пейзажей С.Х. Юнтунена, Б.Н. Поморцева, тонких психологических портретов Ф.Э. Ниеминена, В.С. Чекмасова, Е.К. Пеховой, без символических натюрмортов Л.Ф. Ланкинена, В.М. Авдышевой и М.Ш. Юфы, без метафоричных и аллегоричных работ Е.А. Судакова, А.А.Трифопова, А.И.Морозова.

Большие и уникальные по содержанию авторские коллекции этих ведущих живописцев республики позволяют полно и ярко представить их творческий путь в Карелии.

Разноплановая коллекция по видам и жанровому составу, она включает живопись, графику, скульптуру и художественный объект карельских художников. Излюбленными жанрами карельских художников являются пейзаж, портрет, автопортрет, натюр-морт, жанровая картина. Сама природа Карелии с её разнообразием ландшафтов способствовала развитию пейзажного жанра. Художники прельщались удивительной красотой бескрайних голубых озер, первозданной мощью карельской тайги, самобытностью деревенского уклада и строгой красотой древнерусской архитектуры. Пейзаж находил отражение в творчестве большинства карельских художников, и каждый из них по-своему решал поставленные задачи, создавал свой образ родного края: лирический, эпический, философский...

Значительное место в коллекции занимает портрет и автопортрет. Художники Г.А. Стронк, Ф.Э. Ниеминен, Е.К. Пехова, В.С. Чекмасов создали уникальную портретную галерею своих современников – людей разных возрастов и профессий. Среди них известные деятели искусства и культуры Карелии – писатели, артисты, музыканты, художники.

Невозможно представить изобразительное искусство Карелии без «калевальской» коллекции. Музей изобразительных искусств уже давно собирает в своих фондах изобразительный материал, связанный с духовным богатством карел и финнов – эпосом «Калевалой». Он придает коллекции музея неповторимое национальное своеобразие и аромат Севера.

На протяжении долгих лет «Калевала» вызывает неизменный интерес у художников, многие из которых, единожды прикоснувшись к страницам эпоса, продолжают работу над ним на протяжении всего творчества.

Ядро коллекции составляет книжная и станковая графика карельских и ленинградских (санкт-петербургских) художников, многие годы работавших над эпосом. Особую ценность в «калевальской» коллекции музея представляют рисунки учеников и последователей основателя «Школы аналитического искусства» П.Н. Филонова: М.П. Цыбасова и А.И. Порет к давно ставшим библиографической редкостью изданиям «Калевалы» 1933 и 1940 годов.

Для карельских художников О.П. Бородкина, Г.А. Стронка, М.М. Мечева, Т.Г. Юфа, Н.И. Брюханова «Калевала» на многие годы стала настольной книгой, дающей темы для творчества. Каждый из них нашел свой «ключ» к пластической ин-

терпретации сюжетов и образов эпоса. Лучшая часть наследия О.П. Бородкина посвящена эпосу «Калевала». Уроженец Северной Карелии, тех мест, где еще жива была традиция народной поэзии, он создал удивительные иллюстрации к эпосу, основанные на глубоком знании быта и национальных традиций. Г.А. Стронка, посвятившего эпосу долгие годы творчества, интересуют, прежде всего, образные характеристики главных героев. В его работах главные мужские персонажи эпоса Вяйнямйнен, Илмаринен и Лемминкяйнен предстают в образе народных героев, сродни русским былинным богатырям.

Если героями О.П. Бородкина, Г.А. Стронка, М.М. Мечева являются в основном мужские образы эпоса, то в работах известного карельского графика Т.Г. Юфа звучит негромкая нежная мелодия, повествующая о любви и печали, о горьких женских судьбах. Её героинями стали женские образы эпоса: Айно, Невеста Похьелы, матери Айно и Лемминкяйнена. Уделяя особое внимание духовному, внутреннему миру женщины, её чувствам и переживаниям, художник создает психологический типаж, точно наделая его чертами характера. Работы художника отличает пристрастие к орнаменту и внимание к деталям, все они выполнены на фольклорном материале, знании обрядовой стороны женского быта и проникнуты светлым лиризмом, тихой печалью о нелегкой женской доле. Большой вклад в художественную летопись «Калевалы» внесли известные ленинградские (санкт-петербургские) мастера – Н.М. Кочергин, В.И. Курдов, Ю.К. Люкшин. Их работы дополнили и обогатили «калевальскую» коллекцию.

Искусство Карелии – это уникальный самобытный пласт традиционной культуры, складывавшийся веками и шлифовавшийся многими поколениями. Изобразительное искусство, наряду с предметами материальной культуры, является хранилищем исторической памяти, содержащей в себе духовные и нравственные идеалы, формирующие менталитет нации. Через взаимодействие с музейными предметами происходит приобщение к традиционной культурной модели, осуществляется связь поколений, посредством которой культурная жизнь нации сохраняет непрерывность, последовательность и единство.

*При оформлении материала
использована работа
А. Трифонова «Сказание»*