

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ: РЕЦЕНЗИИ И БИБЛИОГРАФИЯ

BOOK REVIEW

РЕЦЕНЗИЯ

BOOK REVIEW

ЧЕТЫРОВА Любовь Борисовна

доктор философских наук, профессор
кафедры философии Самарского национального
исследовательского университета имени С. П. Королева,
Самара, Российская Федерация
chetyrova@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5064-8735

ВАК: 5.10.1.

DOI: 10.36343/SB.2024.38.2.008

Творчество Гаря Рокчинского как визуализация истории и культуры калмыков

Рецензия на книгу: Батырева, С. Г. Живопись во времени и пространстве культуры :
альбом-монография / С. Г. Батырева. – Москва : Бумба, 2023. – 232 с. – Текст : непосредственный. –
ISBN 978-5-907754-25-6

Рассматривается структура и содержание альбома-монографии известного искусствоведа, специализирующегося в области изучения калмыцкого изобразительного искусства. Книга посвящена репрезентации творческого наследия выдающегося калмыцкого художника Гаря Рокчинского (1923–1993) и приурочена к его столетию. Рецензент отмечает, что избранный автором формат книги позволил раскрыть этапы творческого пути художника, выявить наиболее значимые для него темы, связанные с историей калмыков, калмыцкой культурой, с духовной ее основой – буддизмом. Положительно оценивается отбор работ художника, представленных в рецензируемой книге. Часть из них неизвестна широкой публике, так как находится в частных коллекциях. Дается высокая оценка содержанию и структуре альбома-монографии, отмечается как ее научная ценность, так и практическая значимость в образовательной сфере. Завершается рецензия замечаниями, которые не носят принципиального характера и не снижают качества работы.

Ключевые слова: калмыки, Калмыкия, Г. О. Рокчинский, Зая-Пандита, Джангар, образ Матери – родной земли.

Книга С. Г. Батыревой посвящена 100-летию народного художника РСФСР Гаря Рокчинского (1923–1993). Избранный автором жанр альбома-монографии привлекателен тем, что позволяет не только показать произведения художника, но и дать анализ его творчества. Структура книги и работы мастера, представленные в ее разделах, раскрывают как хронологию жизненного пути, так и важные вехи творческой биографии Г. О. Рокчинского.

Особо следует подчеркнуть, что с издательской и полиграфической точек зрения альбом-монография прекрасно оформлен, подготовлен к изданию и напечатан. Заслуга в этом принадлежит меценату и благотворителю Олегу Бартунову.

Иллюстрации альбома-монографии знакомят читателя с картинами художника, находящимися в собрании Национального музея республики Калмыкия имени Н. Н. Пальмова. Но самое главное, издание открывает доступ к той части его художественного наследия, которое находится в частных собраниях.

С. Г. Батырева начинает книгу с рассказа о довоенной истории жизни Г. О. Рокчинского, сына известного калмыцкого политического деятеля Оле Лиджиевича Рокчинского, участника революции, гражданской войны и строительства советской государственности в Калмыкии. Будучи подростком, юный художник участвовал в республиканском конкурсе среди школьников на лучший рисунок. К юбилею А. С. Пушкина мальчик нарисовал портрет поэта.

Довоенная Калмыкия прошла всего лишь 20-летний путь реализации проекта советской модерности, в ходе которого наряду с различными социальными институтами формировалось социалистическое изобразительное искусство. Традиционное изобразительное искусство калмыков было вплетено в религиозный контекст и выражало буддийские идеи в иконографии *тханки*. Политика советского государства в отношении религии не могла не быть репрессивной, так как религия выступала препятствием на пути строительства нового общества и формирования нового советского человека. Необходимо было закладывать основы и строить

социалистическое изобразительное искусство. Этот процесс начался в предвоенное десятилетие, но развитие советского изобразительного искусства получило значительный импульс лишь после возвращения калмыков из сибирской ссылки, и важную роль в этом сыграл также Г. О. Рокчинский и его сотоварищи. У живописца Валерия Монтышева (1953–2012), принадлежавшего к поколению «сыновей», переживших войну, депортацию, есть картина «Четыре сына отца Неба» (2011). На групповом портрете-картине изображены художники Калмыкии: Гаря Рокчинский, Очир Кикеев, Никита Санджиев, Ким Ольдаев, улетающие на воздушном шаре. С земли им машет платком Мать — земля родная — женский образ, взятый с одноименной картины Г. О. Рокчинского, написанной им в 1964 г. [3]. В. М. Монтышев запечатлел визуальные образы наиболее важных для становления и развития калмыцкого изобразительного искусства авторов, по сути, создавших его в XX в.

В монографии показано, что тяга к искусству помогла художнику сохранить себя и не сломаться в жестоких условиях сталинского лагеря. Г. О. Рокчинский, являясь фронтовиком, в 1944 г. был помещен вместе с другими военными калмыками в Широкаг по обвинению в «коллорабационизме, бандитизме и противодействии органам советской власти», предъявленному целому народу и сформулированному в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 г. Калмыки, проживавшие в Калмыцкой АССР, Ростовской, Сталинградской областях и Ставропольском крае, были выселены в отдаленные районы Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. Калмыцкая автономная советская социалистическая республика была ликвидирована [5]. Оказавшись с воинами-фронтовиками в Пермском крае, Гаря Рокчинский занимается оформительскими работами в лагере, рисует своих товарищей. Автором книги опубликованы сохранившиеся карандашные рисунки того периода [4].

Из лагеря Г. О. Рокчинского направляют в спецпоселение в Сибирь, а в 1948 г. он добивается разрешения на получение образования и поступает в Алма-Атинское театральное

художественное училище имени Н. В. Гоголя. Следует сказать, что Алма-Атинская область в былые времена входила в состав Джунгарии, прародины ойрат-калмыков. По сути, художник вернулся в родной горный край и степи Семиречья. Картины «Горный пейзаж», «Горы над Иссыком» и другие изображают землю, по которой двести лет назад кочевали его предки. Здесь автор картины «Запах снега» состоялся как настоящий мастер. Историческая память подспудно двигала рукой творца. В эскизе к картине «Олимпиада в Элисте» (1959) он запечатлевает свои далекие юношеские впечатления о родине. В произведениях «Великое кочевье» и «Приход на Волгу» (1959–1960) наглядно развита эта тема.

Возвращение на родину, в степную Калмыкию, произошедшее в 1961 г., ознаменовано появлением уже упоминавшейся картины «Мать — земля родная» (1964). Отметим, что в советском изобразительном искусстве образ матери ассоциируется с молодой женщиной, либо кормящей младенца (например, К. С. Петров-Водкин, А. А. Пластов, А. А. Дейнека и др.), либо зовущей к подвигу (И. М. Тоидзе, Е. В. Вучетич, М. А. Савицкий). Художник же изобразил на полотне пожилую калмычку, прообразом которой стала его бабушка *эдже*. Восприятие картины дает ощущение жизнеутверждающей силы родной земли — степи, из которой, как дерево, вырастает мудрая женщина. Четкие и красная перевязь *оркимж* являются знаками, отсылающими к буддизму — духовной основе калмыцкой культуры. Образ был воспринят инокультурным зрителем как нечто потрясающее. Свой опыт знакомства с этой картиной в далеком 1964 г. на выставке «Большая Волга» описала самарский социолог О. К. Самарцева: «Поразило спокойствие и благородство лица, понимающий и всепрощающий взгляд. Женщина на картине как будто знает то, что неведомо другим. У нее прямая, гордая осанка, натруженные руки, она идет уверенным шагом по своей земле. Фон картины яркий, насыщенный воздухом и свободой» [6, с. 81]. Эта работа Г. О. Рокчинского была воспринята как репрезентация иной, неведомой культуры, в которой мать ассоциируется с корнями

и мудростью, а жизнеутверждающее начало раскрывается иначе, чем в работах названных выше советских художников.

Г. О. Рокчинский был другом выдающегося самарского художника В. З. Пурыгина, с которым состоял в переписке. Надо сказать, что работы обоих авторов отличает яркость и многоцветье палитры, мифологическое мироощущение. На их картинах Природа предстает как живое начало в явленности стихий — воды, огня, земли, воздуха.

Художник обозначил возвышенную символику образа Матери — родной земли, выражающую суть этнической идентичности: степь, почитание старших, мудрость. Возвращение в приволжские степи, на свою родную землю, в которое верили и которого долго ждали, наконец-то свершилось, и Г. О. Рокчинский четко обозначил этот исторический момент. Лирическое продолжение темы несет картина «Вспоминая детство» (1964).

Особо представлено С. Г. Батыревой обращение художника к теме героев труда, которые восстанавливали республику: «Рыбаки Калмыкии» (1967), «Гуртоправ Е. Лукшанов» (1966), «Доярка Булгун» (1966), «Портрет степняка» (1966). Развитие темы нашло продолжение в работах 1970–1980-х гг. «Молодой строитель Бадма Дорджиев» (1971), «Мария Помпаева, бригадир комсомольско-молодежной бригады» (1974), «Рабочий Бембя Молотков» (1977). Не забывал художник и тех людей, кто возрождал духовную культуру народа по возвращении из ссылки. В альбоме-монографии есть портреты народного поэта Санджи Каляева (1980), певицы Лидии Кулешовой (1980), художника Очира Кикева (1974), режиссера Майи Ильиной (1964), народной артистки Улан Лиджиевой. С именем последней связано важное событие, произошедшее в 1956 г., когда по Всесоюзному радио прозвучала созданная во время войны калмыцкая песня «Нюдля» в ее исполнении.

В разделе книги «Родина: история в призме времени» отражены историко-философские размышления художника. Исход и возвращение калмыков требовали своего осмысления, что побудило его обратиться к теме истории калмыцкого народа: прошло-

го в составе Российской империи, Великой революции и становления советской государственности. Так появляется трагическая тема гражданской войны, унесшей тысячи жизней. Художник воплощает свои размышления в картине «Чонгарский бой» (1960-е), эскизе витража «Воззвание В. И. Ленина “Братья калмыки!..”» (1964), в образе одного из политических лидеров революционной и послереволюционной поры — «Портрет А. Амур-Санана» (1968).

В 1960-е гг. историческая тема была реализована в эскизе и картине «Герой Отечественной войны 1812 года Цо-Манджи Буратов» (1963), реконструкции калмыцкого знамени «Дяч Тенгр» (1963) и продолжено монументальным полотном «Бессмертие» (1975), посвященным Герою Советского Союза Эрдни Деликову. Полотно выражает идею связи времен, которая реализуется через центральную фигуру героя. Монумент Э. Т. Деликова выступает стержнем, соединяющим мирную жизнь настоящего, где запечатлен образ молодой матери с младенцем, с прошлым — советским строительством, Великой Отечественной войной и депортацией, подорвавшей духовные основы культуры калмыков. Образ Матери — родной земли дает надежду на ее воскрешение.

В разделе «В диалоге со временем», раскрывающем основные вехи творческой биографии Р. О. Рокчинского в 1970–1980-х гг., С. Г. Батырева выделяет тему гения русской литературы А. С. Пушкина, образ которого юный художник запечатлел в своих карандашных рисунках еще до войны. Он создает эскиз «И друг степей калмык» (1970), на котором запечатлена встреча поэта с юной калмычкой в оренбургских степях, где он собирал материал для истории Пугачевского восстания. Позже художник создает полотно «Прощай, любезная калмычка» (1983) и картину, названную им «Желай мне здравия, калмык!» («Воспоминание. Пушкин и калмыки») (1988).

Занимавший художника вопрос о духовном стержне калмыцкой культуры побуждает его обратиться к теме национального эпоса «ар» и буддизма, что произошло в конце 1960-х — начале 1970-х гг.

Портреты сказителей *джангарчи* он стал писать с начала 1960-х гг. — «Сказитель» (1960), «Дорджи-сказочник» (1969), «Портрет сказителя» (1970-е), «Джангарчи» (1970-е). Ознаменовался этот цикл масштабным полотном «Джангарчи Ээлян Овла» (1969). Следует напомнить, что открыл калмыцкий эпос ученый-монголовед В. Л. Котвич, который вместе со своим учеником, студентом Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, впоследствии ставшим известным политическим деятелем и ученым Номто Очировым, в 1908 г. записал десять песен эпоса в исполнении джангарчи Ээлян Овла [2, с. 323–324]. Фигура сказителя вписана в мифопоэтический мир страны Бумба, которую он воспеваает. Автор книги объясняет особенности перспективы, которую художник использует в своей работе, сравнивая ее с обратной перспективой православной иконописи, находит схожесть, указывая одновременно на отличия, возникшие благодаря цикличности кочевого бытия. Она пишет: «Пространство расходится кругами... и “собирается” в образе джангарчи» [1, с. 32]. Герои эпоса представлены также в жанре мозаики, где богатырь Мингиян угоняет лошадей, в картине, изображающей Ага Шавдал, жену Джангара, на скакуне (1970). Одной из первых работ, отсылающих к эпосу, является картина «Легенда» (1969), изобилующая знаками и символами калмыцкой культуры — лотос, антилопа, кибитка, всадник. Исходя из творческого наследия, можно заключить, что мысли об эпосе не оставляли художника, начиная со времени возвращения в Калмыкию до завершения его жизненного пути.

1990-е гг. воспринимаются как время разрыва с советским прошлым и поиска путей к будущей новой жизни. Надежды своего народа художник воплотил в картине «Эрднин экин цагт... Это было в начале времен» (1990), на которой изображена страна Бумба. Характерно, что художник запечатлел не просто степь, а степь в горах, как это было на земле исхода ойрат-калмыков — Джунгарии. С. Г. Батырева в разделе «Монголия, этническая прародина» связывает цикл работ, посвященных Западной Монголии, которую художник по-

сетил впервые в 1981 г. с картиной «Джунгария» (1990). Произведения «Земля предков» (1987), «Увс нур» (1987), «Монгольский Алтай» (1987) также отсылают к сюжетам этого монументального полотна.

Важный раздел монографии посвящен буддизму и начинается с описания портретов ойратского просветителя, создателя письменности *тодо бичг* Зая-пандиты (1599–1662). Г. О. Рокчинский обратился к этой теме еще в 1970-е гг. Сюда относится серия эскизов и два портрета просветителя — «Зая-пандита в Лхасе» (1979) и «Ученый просветитель Зая-пандита — основатель старокалмыцкой письменности» (1979).

Озабоченность художника утратами духовной основы калмыцкой культуры выражена в картине «Хурул в Тюменевке» (1972). Полуразрушенный хурул, использовавшийся в советское время то как склад, то как школа, написан на фоне темного грозового неба и выглядит символом упадка буддийской культуры. Начиная с 1980-х гг., в творчестве Г. О. Рокчинского появляется цветок лотоса, растущий в низовьях Волги. Художник изображает один из важных символов буддизма. Лотос, вырастающий из тины в прекрасный чистый цветок, символизирует путь из загрязненного сансарного бытия к чистоте просветленного ума. Лотосы художник пишет в самых разных техниках и стилях вплоть до 1990-х гг., обозначая возрождение буддизма и восстановление буддийской традиции.

Подводя итоги нашего обзора, следует сказать, что рецензируемая книга прекрасно передает этапы творческого пути художника Г. О. Рокчинского, позволяет выделить и осознать те смыслы, которые художник воплотил в своих работах. Визуализируя в картинах мысли о калмыцкой истории и судьбе культуры, художник тем самым выражал как свою этническую идентичность, так и идентичность гражданина России, представляющего многонациональную российскую культуру. Альбом-монография, созданный искусствоведом С. Г. Батыревой, важен не только для людей, интересующихся изобразительным ис-

кусством, но и для ученых, исследующих калмыцкую культуру, историю народа, проблемы идентичности и этничности. Самое главное, данная книга найдет широкое применение в сфере образования, в частности школьного. Актуальность издания заключается в том, что эта исследовательская работа визуализирует историю калмыков, духовные основы калмыцкой культуры и открывает новые горизонты для сохранения исторической памяти и формирования идентичности подрастающего поколения.

Вместе с тем нельзя не отметить: автор рецензируемой книги, стремясь к содержательно-смысловой периодизации творчества художника, отодвигает на второй план следование хронологии. С предложенным автором принципом нельзя не согласиться, но работы, посвященные эпосу «Джангар», считаем, следовало бы представлять в хронологической последовательности. Отметим, что тема буддизма органично входит во все разделы, выделенные автором. И это действительно так, невозможно отделить буддизм как духовную, философскую, обрядовую, религиозную основу калмыцкой культуры. Думаем, что выделение буддийской тематики в отдельный раздел монографии необходимо было обосновать.

Монголия вдохновила Г. О. Рокчинского, написавшего много посвященных ей работ. Судя по ним, художник рассматривал Монголию как этническую прародину калмыков, а значит, эти живописные произведения были бы органичны для анализа цикла работ, в которых он визуально репрезентирует историю своего народа.

Отмеченные нами недостатки не носят принципиального характера и не снижают ценности проделанной С. Г. Батыревой работы по искусствоведческой репрезентации произведений выдающегося калмыцкого художника Г. О. Рокчинского (1923–1993). Альбом-монография позволяет понять, как художник осмысливал себя, калмыцкую культуру, историю своего народа, проследить эволюцию творческого пути Личности.

Lyubov B. CHETYROVA

Dr. Sci. (Social Philosophy), Samara National Research University,
Samara, Russian Federation
chetyrova@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5064-8735

Garya Rokchinsky 's Art as a Visualization of Kalmyk History and Culture

Book Review: Batyreva, S.G. (2023) *Painting in Time and Space of Culture*. Moscow: Bumba. (In Russian). 232 p. ISBN 978-5-907754-25-6

Abstract. The structure and content of the monograph album of a well-known art historian specializing in the study of Kalmyk fine art is discussed. The book presents the creative heritage of the outstanding Kalmyk artist Garri Rokchinsky (1923–1993). It was published to the centenary of the artist's birth. The reviewer states that the format of the book made it possible to reveal the stages of the artist's creative path, the most significant topics for him related to the history of the Kalmyks, Kalmyk culture, and its spiritual basis – Buddhism. The importance of the canvas Mother Earth and the female image in it is noted both for the creative heritage of the artist and for the entire visual art of Kalmykia in the second half of the 20th – early 21st centuries. The reviewer consistently analyzes various thematic perspectives of Rokchinsky's works, touched upon in the monograph album: the artist's approach to the theme of labor heroes, his historical and philosophical reflections, his artistic interpretation of key moments of ethnic history, the spiritual foundations of the culture of the Kalmyk people. The attention the author of the book pays to the disclosure of the images of the Kalmyk national epic Jangar and the performers of epic tales (dzhangarchi) in the artist's works is emphasized. The section of the monograph devoted to the painter's embodiment of symbols related to the religious and philosophical ideas of Buddhism is characterized, Rokchinsky's attention to the personality of the Kalmyk educator Zaya Pandita (the artist painted his several portraits) is noted. The reviewer positively evaluates the selection of the artist's works presented in the reviewed book. Some of them are unknown to the general public as they are parts of private collections. The content and structure of the monograph album is highly rated, and its scientific value is noted. The target audience of the publication has been identified, which is people interested in fine art; scientists studying Kalmyk culture, the history of the people, issues of identity and ethnicity; specialists in the field of education, especially school education. According to the reviewer, the relevance of the book lies in the fact that it visualizes the history of the Kalmyks and the spiritual foundations of Kalmyk culture, and opens new horizons for the preservation of historical memory, the formation of the identity of the younger generation. The review ends with critical remarks that are not fundamental in nature and do not reduce the quality of the work.

Keywords: Kalmyks, Kalmykia, Garri Rokchinsky, Zaya Pandita, Jangar, image of Mother Earth.

Использованная литература:

1. Батырева С. Г. Живопись во времени и во времени и пространстве культуры: альбом-монография. М.: Бумба, 2023. 232 с.
2. Калмыки / отв. ред. Э. П. Бакаева, Н.Л. Жуковская. М.: Наука, 2010. 568 с.
3. Монтышев В. Время и пространство: альбом. М.: Вива-Стар, 2015. 56 с.
4. Преданные солдаты Широхлага // Youtube. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=24-YPWZvVU4> (дата обращения: 13.03.2024).
5. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1943 года «О ликвидации Калмыцкой

References:

1. Batyreva, S.G. (2023) *Zhivopis' vo vremeni i prostranstve kul'tury: al'bom-monografiya* [Painting in Time and Space of Culture: Album-monograph]. Moscow: Bumba. 232 p.
2. Bakaeva, E.P. & Zhukovskaya, N.L. (eds) (2010) *Kalmyki* [Kalmyks]. Moscow: Nauka. 568 p.
3. Montyshev, V. (2015) *Vremya i prostranstvo: al'bom* [Time and Space: Album]. Moscow: Viva-Star. 56 p.
4. YouTube. (2024) *Predannye soldaty Shiroklaga* [Loyal Soldiers of Shiroklag]. [Video]. [Online] Available from: <https://www.youtube.com/watch?v=24-YPWZvVU4> (Accessed: 13.03.2024).

АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР» // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=17204> (дата обращения: 23.03.2024).

6. Четырова Л. Б., Самарцева О. К. Картина Г. Рокчинского «Мать – земля родная» как визуальная репрезентация культуры иного // К 100-летию со дня рождения народного художника РСФСР Г. О. Рокчинского: сборник статей IV Межрегион. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Элиста, 3–4 октября 2023 г.). Вып. 7. Элиста: Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова, 2024. С. 78–85.

5. ConsultantPlus. (2024). *Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR of December 27, 1943" On the Liquidation of the Kalmyk ASSR and the Formation of Astrakhan Oblast as Part of the RSFSR*. [Online] Available from: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=17204> (Accessed: 23.03.2024). (In Russian).

6. Chetyrova, L.B. & Samartseva, O.K. (2024) [Painting by G. Rokchinsky "Mother Earth" as a Visual Representation of the Culture of Another]. *K 100-letiyu so dnya rozhdeniya narodnogo khudozhnika RSFSR G. O. Rokchinskogo* [On the 100th Anniversary of the Birth of the People's Artist of the RSFSR G. O. Rokchinsky]. Conference Proceedings. Elista. 3–4 October 2023. Vol. 7. Elista: National Museum of the Republic of Kalmykia. pp. 78–85. (In Russian).

Полная библиографическая ссылка на статью:

Четырова, Л. Б. Творчество Гаря Рокчинского как визуализация истории и культуры калмыков / Л. Б. Четырова. – DOI 10.36343/SB.2024.38.2.008. – Текст : электронный // Наследие веков. – 2024. – № 2. – С. 121–127. – URL: http://heritage-magazine.com/index.php/НС/article/view/___/___ (дата обращения: ДД.ММ.ГГГГ). – Рец. на кн.: Батырева С. Г. Живопись во времени и пространстве культуры : альбом-монография. Москва : Бумба, 2023. 232 с.

Full bibliographic reference to the article:

Rozhkov, A. Yu. (2024) Garya Rokchinsky 's Art as a Visualization of the Kalmyk History and Culture. *Nasledie vekov – Heritage of Centuries*. 2. pp. 121–127. (In Russian). DOI 10.36343/SB.2024.38.2.008