

ПТИЦА-РЕКА ЭРЗЯНКИ Л. Д. ЛЕВИНОЙ

BIRD-RIVER BY ERZYANKA L. D. LEVINA

Народы мордовского края обладают поистине бесценным богатством – народной культурой, которую составляют обряды, ритуалы, песни, костюм, вышивка и т. д. Это богатство не просто сохраняется, но творчески развивается, обогащается и внедряется в современную культуру, становится достоянием жителей Мордовии и всей России.

Представитель эрзянского субэтноса заслуженный работник культуры Республики Мордовия, член Союза художников России Людмила Демьяновна Левина (род. 1962) – художник декоративно-прикладного искусства, энтузиаст изучения народного творчества мордвы – свои произведения связывает с родным краем, с той прекрасной мордовской провинцией, которой всегда гордилась. Она неутомима и неутомима. Об энергии, активной жизненной позиции Людмилы Демьяновны говорят маршруты ее поездок по местам, в которых можно почерпнуть интересные легенды, мифы, стихи, песни, а иногда и увидеть какой-то обряд, окунуться в загадочный и реалистичный мир эрзян. Пряденые вещи или резные фигурки из дерева – самый неистребимый вид народного творчества, и этот способ самовыражения стал ей особенно близок.

Творчество Л. Д. Левинной (гобелен, батик и другие виды художественной об-

работки ткани) посвящено современной интерпретации мотивов народного искусства и фольклора. Оно глубоко нравственно, действительно, патриотично, возвышенно, нежно и совершенно. Любое появление работ художницы в экспозиции сопровождается широким резонансом в печатных и электронных средствах массовой информации. Критики и журналисты не оставляют без внимания творческие эксперименты Людмилы Демьяновны, тем более что она всегда открыта для интервью, творческих встреч, тренингов и мастер-классов, охотно делится своими находками, умеет выразительно рассказать о том, чем живет и что любит.

В работах автора каждый раз черпаешь для себя что-нибудь необыкновенно важное: то прозрачную струйку речки, то необыкновенный цвет крученой морской волны, то восторженный полет мотылька, то динамику ткацкого станка. От этих бесхитростных мотивов веет волнующей силой. Сюжеты наполнены доброй энергией. Художница создает прекрасные образы родной природы и изысканные черты людей, живущих рядом.

Л. Д. Левина – преподаватель, который умело передает свой опыт начинающим мастерам, что очень важно для сохранения вековых этнических традиций в художественном творчестве.

По признанию художницы, это «хлопотно и не всегда результативно. Но талантливые есть, и они продолжают развивать профессионализм в ткачестве».

Произведения Л. Д. Левинной – это гармоничное сплетение плодотворных художественных направлений в народном искусстве мордовского этноса, включающего не только эстетику традиционного народного творчества, но и эксперименты XX столетия. Одним из любимых и значительных жанров художницы долгие годы является гобелен. Как заметила искусствовед В. И. Савицкая, в гобелене, «как ни в каком другом виде декоративного творчества, неожиданно были обнаружены неисчерпаемые пластические возможности, которые немедленно привлекли к нему многих художников, – причем не только текстильщиков, но и живописцев, и графиков, и монументалистов, и керамистов»¹. Л. Д. Левина сумела почувствовать это и удивила своими художественными проектами, в которых интересны новые подходы и креативные решения.

С. В. Гавин и З. А. Таньшина, наблюдая за тем, как «зарождается и набирает силу мордовская школа гобелена, опираясь на богатейшие традиции своего народа, на прочную фундаментальную профессиональную подготовку», связывают этот процесс в

¹ Современный советский гобелен = Modern soviet tapestry: альбом / сост. В. И. Савицкая. М., 1979. С. 3.

Рис. 1. Л. Д. Левина, О. Е. Колмогорцева. Родные мотивы. Гобелен, ткачество (1987 г.). 120×160

Fig. 1. L. D. Levina, O. E. Kolmogortseva. Native motives. Tapestry, weaving (1987). 120×160

Рис. 2. Л. Д. Левина. Тешкст. Гобелен (2011 г.)

Fig. 2. L. D. Levina. Teshkst. Tapestry (2011)

первую очередь с именем Л. Д. Левиной². В работах этого жанра привлекают точность наблюдений автора, мастерство художественного видения, бесконечная любовь к разным мелочам провинциального быта (рис. 1). В этом видится собственная причастность к родной земле, к малой родине. Про Людмилу Демьяновну можно сказать: «Ее биография в ее гобеленах».

Художественные полотна Л. Д. Левиной – явление не только в масштабе Мордовии. Они говорят о всплеске интереса к этническим формам искусства во всей России, об интеллектуальной и эмоционально-эстетической потребности человека в осмыслении этих форм. Фольклорное мировоззрение в искусстве твердо меняется на профессиональное мышление – обращение к истокам, корням народа, выраженное современным языком. Этнофутуризм и этносимволизм – новые направления в мордовском искусстве, которые, не противореча друг другу, активно

развиваются по своим правилам. Они отражают глубины внутреннего мира. «Особо интересна их знаковость, которая, помимо символики, чрезвычайно поэтична, в то же время привлекательна гротесковыми образами»³.

На мордовской мифологии основаны и авторские гобелены Л. Д. Левиной с интересной сюжетикой и техникой ткачества. Последняя, конечно, не нова в традициях эрзянского народа, но ее креативное использование, выполнение работ в различной форме и манере стали открытием в художественном мире. Работы отличаются тонкий вкус, грамотная интерпретация сюжета и безупречная чистота исполнения. Художница умело использует традиции народного искусства, которые для нее стали неиссякаемым источником вдохновения в творчестве.

Отметим, что у Людмилы Демьяновны нет незавершенных работ. Если возникала идея, то она всегда многоплановая, наполненная смыслом и художественными

образами, поэтому воплощалась в картине сразу. Трудно в наши дни найти что-либо более народное по языку и по мысли в гобелене. В метких художественных деталях мастером выкованы такие живые фигуры окружающего мира, что диву даешься: как это можно сделать простыми, незатейливыми штрихами.

Характерными для образного ряда художницы становятся геометрические фигуры, и прежде всего круг как олицетворение мира, как обобщающий образ вселенной и доминанта в авторских композициях. Рядом – полукруг, ромбы, квадраты, абрисы различных полуфигур и фигурок, динамично «насеменяющих» фантазийный мир автора.

На полотне – этно-знаки мордвы, рисунчатое письмо, передающее смыслы в общении людей (рис. 2). Композиция абстрактная, но художница воплотила в ней «паспорт своей земли». В простой геометрии прочтываются определенные тексты, наполненные глубоким содержанием: стрела связа-

²Гавин С. В., Таньшина З. А. Искусство гобелена Мордовии сегодня // Финно-угорский мир. 2019. № 1. С. 89. DOI: 10.15507/2076-2577.011.2019.01.086-092.

³Воронина Н. И. Идентичность и толерантность в многоукладности российской культуры // Толерантность в культуре и процесс глобализации. М., 2010. С. 443.

Рис. 3. Л. Д. Левина. Ожерелье времени. Гобелен, ткачество (2006 г.). 80×90

Рис. 4. Л. Д. Левина. Иненармунь. Ткачество, гобелен (2004 г.). 60×80

Fig. 3. L. D. Levina. Necklace of time. Tapestry, weaving (2006). 80×90

Fig. 4. L. D. Levina. Inenarmun. Weaving, tapestry (2004). 60×80

на с охотой; дом с коньком наверху – с домашним очагом; птица – с прародительницей эрзянского рода; отдельные предметы инвентаря – с житейским обустройством и др. С одной стороны, это история, своеобразный документ, с другой – художественное полотно, в котором «работают» не только знаки, но и цвет, пространство, форма. Говоря словами М. М. Бахтина, «множество разных голосов звучит»⁴ в одном полотне – важно, что они объединены одной сокровенной идеей. А символы, знаки, образы, чувства – это душа самого художника.

В формате творчества Л. Д. Левиной знаки и штрихи, детали часто перерастают в самостоятельные образы, и каждому она посвящает отдельное полотно. Так появился сюжетный ряд мифологических образов, сначала прочитанных и прочувствованных в «Мастораве», а потом увиденных в обрядах, родовых

знаках, характерных чертах народного быта и прикладного творчества. Художница одновременно выстраивает и разработывает оригинальный пластический язык для их воплощения (рис. 3).

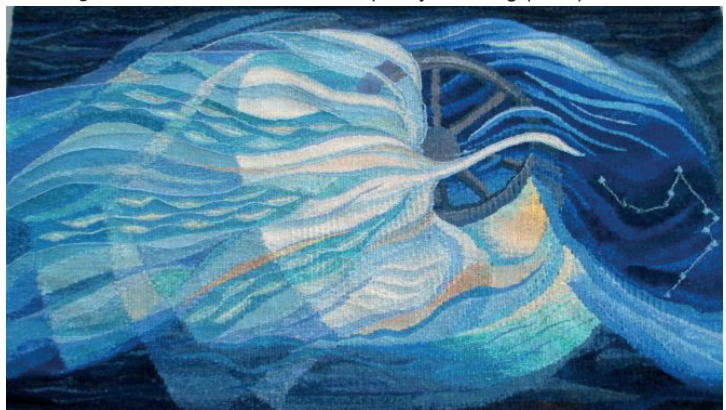
Особое место в этом мире отводится птице – Иненармунь (рис. 4). Водоплавающая птица является одним из важнейших символов мордовской мифологии. Ее образ дуалистичен. Она творец мира и одновременно вестник новой жизни. Семь

яиц, отложенных в гнезде, – это семь богинь, которые появляются на свет с конкретной миссией.

Большое значение придается цвету – каждый несет определенный смысл. Красно-коричневые тона, характерные для многих работ Л. Д. Левиной, отвечают за яркость, сочность солнечного мира. Особое отношение у мастера и к голубому цвету, передающему мечту, движение, полет, и к белому – чистоту (рис. 5).

Рис. 5. Л. Д. Левина. Птица-река. Гобелен, ткачество (2011 г.). 80×140

Fig. 5. L. D. Levina. Bird-river. Tapestry, weaving (2011). 80×140

⁴ Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 59.

Рис. 6. Л. Д. Левина, И. В. Хомякова. Панно для отеля «Шератон». Гобелен, ткачество (2017 г.)

Fig. 6. L. D. Levina, I. V. Khomyakova. Panel for the hotel "Sheraton". Tapestry, weaving (2017)

Этнограф и фольклорист П. Г. Богатырев, рассматривая народный костюм как особую семиотическую систему, утверждает, что «функциональность превращает костюм из явления материальной действительности в явление действительности идеологической... вещь превращается в знак»⁵. Данное утверждение в полной мере относится к комплексу национального эрзянского костюма, который отличается красотой и богатством украшений. Это и пулай, и монисто, и узорные пояса и, конечно, слягамо как основной его символ. Л. Д. Левина создала множество гобеленов с вариациями знаковой системы подобной атрибутики, на них обязательно присутствует круг или полукруг, заполненный бусинами, ракушками, монетами, колокольчиками, плетеными нитями или поясами (рис. 6).

⁵ Богатырев П. Г. Вопросы теории народного костюма. М., 1997. С. 342.

В многоярусном цветении особым языком передаются быт и праздник, эстетика и традиции ношения⁶. Художник выбирает его форму для выражения времени и места эрзян на земле, для соединения традиции и современности в мышлении народа. Хотя в целом композиции гобелена не цитируют напрямую тематику народного искусства эрзян, они прекрасно передают их ментальные черты через колористику, через выбор пространства и решение горизонтальных и вертикальных линий. Во всем этом ощущается каскад этнических традиций. Работы привлекают узором и фактурностью поверхности. Поэтические фольклорные образы гобеленов роднят их с шедеврами

народной вышивки, костюма и резьбы.

Таким Людмила Левина видит самобытный эрзянский мир, именно в таком ракурсе изображает этническую красоту сельчан, высказывая свою позицию, никому ее не навязывая, ни у кого не заимствуя. Работы художницы наполнены радостным ощущением полноты жизни, «неповторимым духовным ликом» (Н. А. Бердяев), показывают ее привязанность к ценностям, отражающим ментальные черты родного народа. Через особый мир, через антропологию места и его красоту они формируют у современника причастность к пространству смыслов жизни этноса, его исторической и культурной идентичности.

⁶ См.: Левина Л. Д. Народный костюм как особая семиотическая система // Финно-угорская традиционная культура в современном информационном обществе: материалы Всерос. заоч. науч.-практ. конф. / сост.: И. Н. Пронина, М. А. Шорохова; отв. ред. И. Л. Сиротина. Саранск, 2013. С. 44–47; Мордовский народный костюм: альбом / авт.-сост. Т. П. Прокина. Саранск, 2007; Шигурова Т. А. История культуры и искусства Мордовии. Саранск, 2017.

Наталья Ивановна Воронина – доктор философских наук, профессор кафедры культурологии и информационно-библиотечных ресурсов, директор Центра М. М. Бахтина Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, Саранск, Россия, kafkmgui@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-6821-828X>

Ирина Львовна Сиротина – доктор философских наук, профессор кафедры дизайна и рекламы Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва, Саранск, Россия, sirotinail@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-4498-5529>

Natalia I. Voronina – Doctor of Philosophy, Professor, Department of Culturology and Information and Library Resources, Head of M. M. Bakhtin Center, National Research Mordovia State University, Saransk, Russia, kafkmgui@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-6821-828X>

Irina L. Sirotina – Doctor of Philosophy, Professor, Department of Design and Advertising, National Research Mordovia State University, Saransk, Russia, sirotinail@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0003-4498-5529>