

Левицкая В.А.

УДК 7(477.83–25)

АНАТОЛИЙ АСАБА - ПОСЛЕДНИЙ ХУДОЖНИК КАРАИМ ОДЕССКОГО НОНКОНФОРМИЗМА 70-х

Постановка проблемы. Анатолий Асаба говорил о себе как о последнем художнике караиме второго одесского авангарда прошлого века. Ему выпало жить в период торжества соцреализма, и все его порывы в область поиска прекрасного и соблазнительного оказывались особенно не ко времени. 70-е годы в его творчестве - время прямого столкновения с советским официозом, активного протеста против его штампов и стереотипов, растущего желания выйти к зрителю. Художник, не желавший смириться с путями соцреализма, искал свой путь. Он многим рисковал, участвуя в движении, целью которого было «всего-навсего» право художника самому избирать манеру творчества и показывать свои работы зрителям.

Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее полно описана история второго одесского авангарда в статьях Сергея Князева «Второй одесский авангард: пространство и перспективы», «Одесская школа – новая жизнь и вечные истины», «Нонконформисты Одессы, жизнь и судьба», где он рассказывает о судьбах и творчестве известных одесских художников-авангардистов. Значительный вклад в исследования искусства одесского нонконформизма внесла Ута Кильтер. В статье «Человечное» она раскрывает «вечный» вопрос о предназначении художника через творчество Николая Новикова и Анатолия Асабы, а в статье «Миф об Одессе и реальности нонконформизма» дает характеристику такому явлению как одесский нонконформизм.

Цель публикации. Со дня своего основания Одесса была местом, объединяющим творческую интеллигенцию, со своим фольклором, особым языком, возобновляемой традицией. Искусство, рожденное в этом уникальном городе, уже по самому месту своего рождения, достойно интереса и внимания. Многие сказано и написано о знаменитой южно-русской школе живописи и только в последние годы стали появляться статьи о художниках второго одесского авангарда, одним из которых был талантливый караимский художник Анатолий Асаба.

Полученные результаты. Анатолий Яковлевич Асаба родился под Феодосией в 1943 году в местечке компактного проживания малочисленного этноса – караимов. В 1973 году окончил Одесское художественное училище им. Грекова. Живописец, график, автор портретов и жанровых картин.

Асаба утверждал, что является последним художником среди исчезающих с лица Земли караимов. Меньше всего в творчестве этого талантливого и чувствительного художника прослеживаются этнические

корни, но без разговора о караимах поднимать тему личности Асабы, конечно, невозможно. Караимы занесены в Красную Книгу ООН, как самый малочисленный народ во всем мире. Несмотря на то, что художников караимов было достаточно мало, они внесли большой вклад в искусство. Чем компактнее народ, тем ярче он себя проявляет. Элемент загадочности превалирует в судьбе караимского (пусть не по духу, а только по происхождению) художника Асабы. Трагедию его положения усугубило то обстоятельство, что ему выпало жить в период торжества соцреализма. Вместо того, чтобы прославлять трудовые свершения, он искал красивое и порочное, эмоциональное и чувственное в окружающем мире. Это был редкий талант, великий рисовальщик конца двадцатого века.

Творчество художника самобытно и узнаваемо. В его портретных работах прекрасно передается состояние образа, зачастую тонкого и лиричного.

Для графики Анатолия Асабы характерна грамотная, выверенная «рука рисовальщика». Здесь мало нормативности, много правильности [4]. Именно такой стиль отличает автора от других художников, ценимый искусствоведами. В живописи Асабы превалируют точность, тонкость и строгость рисунка. Художник отменно передает пластику.

В Одесском художественном училище им. Грекова до сих пор вспоминают его экстравагантные выходки. Загадочные, порой эпатажирующие работы художника иногда шокировали зрителя. Асаба рисовал мастерски, чувствовал очень остро, фантазия уносила его в отдаленные эпохи, диктовала причудливые, пропитанные эротизмом сюжеты. Его своеобразные по колориту, несколько герметичные работы вызывают ассоциации с мастерами 20-х годов: Павлом Филоновым и Робертом Фальком. Особенно характерны для автора портреты: погруженные в свой мир модели со сложными психологическими характеристиками.

Неприятие художником существовавших тогда в искусстве норм свидетельствовало о попытке расширить горизонты собственного творчества, освободиться от удушающих объятий соцреализма. Его энергия была направлена на создание образов, лишенных какой-либо идеологической и политической окраски. Внимание концентрировалось на усовершенствовании чистого искусства, в котором содержание и форма - объект эстетического наслаждения.

А.Асабу можно отнести к движению нонконформизма Одессы 70-х годов.

Нонконформизм или неофициальное советское искусство – своеобразное, во многом парадоксальное отражение в изобразительном искусстве духовной, психологической и общественной ситуации в Советском Союзе 1960-х – 1980-х годов XX века. В отличие от официального, неофициальное советское искусство оказывало предпочтение не содержанию, а художественной форме, в создании которой художники были совершенно свободны и самостоятельны. Отрыв формы от содержания приводил, согласно официальной доктрине советского искусства, к утрате содержания, поэтому неофициальное искусство – нонконформизм – определялось как формализм и преследовалось.

Искусство нонконформизма, несмотря на то, что причисляемые к этому направлению художники чаще всего не были сознательными приверженцами основного философского направления XX века, вполне можно назвать экзистенциалистским, так как утверждало абсолютную уникальность отдельного человека. Идеалистическая эстетика нонконформизма основывалась на представлении о душе (внутреннем Я) художника как источнике прекрасного. В таком представлении содержался бунтарский протест против объективизированного мира, преодоление пропасти между субъективностью и объективностью, что привело к выражению проблемы бытия в тревожных и необычных формах. Экзистенциальный бунт нонконформизма был созвучен мировому искусству XX века.

Истоки одесского авангарда берут начало еще в 19 веке. Существовавшая в городе с конца 19 века до 20-х годов 20-го традиция живописного авангарда была встроена в европейскую систему культурного взаимообмена и вполне ей соответствовала. Достаточно раскрыть книгу С. З. Лущика о "Салонах Издебского" и увидеть имена представленных авторов: Андре Дерена, Анри Матисса, Жоржа Брака или Кеса ван Донгена, чтобы понять - "Салоны" были событием высшего разряда, из тех, которые сохраняют своё влияние спустя долгие годы, несмотря на все катаклизмы и репрессии. Параллельно с выставками Товарищества южно-русских художников стали проходить регулярные выставки "Независимых", постепенно формировалось ядро одесского авангарда. Сам принцип передвижного, транзитного развития и взаимообогащения культур различных стран и регионов стал в дальнейшем характерной чертой одесского художественного языка [3].

Второй одесский авангард. Об этом времени, о художниках немного написано, наиболее сжато и сущностно сказал выдающийся художник-концептуалист Илья Кабаков: "По спонтанности и внезапности взрыва, по множественности причин и переплетений, которые пришлось на одно время и сомкнулись на явлении, которое потом назвали "неофициальным искусством", 70-е годы, возможно, будут сравнимы с 20-ми годами", то есть с временем расцвета радикального русского авангарда. Возрождение авангарда, как метода, как инакомыслия, в Одессе началось в середине пятидесятых годов. Это время активного протеста против штампов и стереотипов и растущего желания выйти к зрителю [3].

Нонконформизм как художественное направление в высшей степени обладал свойственным современному искусству творческим мужеством смотреть в лицо отчаянию реальности и, выразив его в своих произведениях, проявить мужество быть собой. Для нонконформизма характерны углубленность в душу (внутреннее Я) художника и необычные формы выражения нового психологического материала.

«Бодрствующая душа» художника вступает в контакт с любимым, самым малым явлением современной ему действительности, освещает новые грани объекта при его соприкосновении с душевной жизнью. «Чувствующая мысль», тяготея к осмысленности впечатлений, при помощи ассоциаций наделяет смыслом всякий образ или намек на него в картине. Напряжение душевных сил способно обострить и направить мысль и душу художника в запредельные, недоступные обычному опыту, но необходимые для творчества области. По самым разным и неожиданным поводам художник может проявлять внимание к окружающему с вовлечением Высших сил в своё творчество [1].

В искусстве социалистического реализма господствовала повествовательная интонация, внимание художников было сосредоточено на чувствах, соответствующих прямым наименованиям: любовь, гнев, восторг, отчаяние. Изложение сюжета часто было окрашено идеологической риторикой. Советская идеология, возведённая в ранг государственной политики, допускала существование исключительно конформистов, непоколебимых в своём желании быть не собой, но частью целого. Нонконформизм обратился к более тонким и глубоким оттенкам человеческих чувств.

Деятельность нонконформистов с самого начала вызывала предсказуемое и, естественно, недоброжелательное внимание со стороны властей. Естественно, путь в официальные выставочные залы авторам, исповедующим нетрадиционные формы живописи и скульптуры, был закрыт. Выход из сложившейся ситуации был найден в акциях «квартирных выставок», на которые стекались толпы заинтересованных зрителей. Конечно, выставки в квартирах и мастерских не были закрытыми показами "для своих". Росло число авангардистов, нонконформистов, как они себя называли. К уже сложившейся группе художников примкнули вернувшиеся после окончания институтов Олег Волошинов, Владимир Цюпко, Евгений Рахманин и скульптор Николай Степанов. Участвовали в квартирных выставках также Руслан Макоев, экспрессивные работы показывал Михаил Ковальский, скульптуру и керамику Александр Дмитриев и Евгений Годенко, картины и объекты Владимир Наумец, Игорь Божко, Андрей Антонюк, Анатолий Шопин, Михаил Черешня, Валерий Парфёненко. В эти же годы создавал свои работы Анатолий Асаба [3].

Художник вел поиск пластического языка и методов самовыражения. Отличительные черты его творчества: камерность, интимность, доверие зрителю, "выработанность" картины, профессиональность, "модернистские" тенденции - на грани абстракции, условности, колористика, свет от работ, отсутствие повествовательных сюжетов, вместо этого "мотивы", образность, пластичность, созерцательность, романтическое мировоззрение.

Его творчество основано на разговоре художника со своей душой, и картина может возникать не только из сильных однозначных чувств, но и из совокупности впечатлений, упоминаний, внутренней необходимости увековечить бессловесную, как бы взывающую о помощи красоту – ту красоту, которая возникает из потребности художника её видеть и чувствовать. Скрытый смысл картины добывается усилием сознания, направленного на смутные ощущения и подробности глубинной душевной жизни.

Художник, погружившись в глубины своего духа, претворял в своём творчестве свои возможности. Возникла необходимость разработки нового творческого метода, комплекса формалистических приёмов, таких как стилизация – усиление черт действительности средствами той же действительности, или деформация – приём абстрагирования от действительности, средство проявления иррационального и другие.

Выводы. Художники-нонконформисты Одессы стали альтернативой официальному идеологическому искусству соцреализма. Второй одесский авангард был свободен от политики. Творчество Анатолия Асабы – талантливого караимского художника, участника квартирных выставок, относится к подлинному искусству, свободному от штампов, ценность которого с годами только возрастает.

Феномен Асабы нашим современникам ещё предстоит осмыслить и понять.

Источники и литература:

1. Kierkegaard S. Abschiessende unwissenschaftliche Nachschrift zu den philosophischen Brocken. Dusseldorf / S. Kierkegaard. – Kohn, 1958.
2. Worringer W. Abstraction und Einfuhlung / W. Worringer. – Munchen, 1918.
3. Князев С. Второй одесский авангард: пространство и перспективы : [Электронный ресурс] / С. Князев. – Режим доступа: [slav-nonart.com>articles.php?page=23](http://slav-nonart.com/articles.php?page=23)
4. Кильтер У. Человечное : [Электронный ресурс] / У. Кильтер. – Режим доступа : slav-nonart.com>articles.php?page=23