

RU

Причины и особенности обращения к художественной традиции мирискусников в последней трети XX – начале XXI века

Попов А. В.

Аннотация. Цель исследования - выяснить причины и особенности приобщения отечественных живописцев к художественной традиции мастеров «Мира искусства» (1898-1927) после долгих лет забвения. В статье на примере творчества А. А. Мыльникова и А. В. Хвастуновой проясняются разные подходы к использованию изобразительного языка, связанного со стилистикой модерна. Научная новизна исследования заключается в определении способов использования художественных традиций дореволюционных мастеров в искусстве последней трети XX - начала XXI века. В результате установлено, что причина обращения к художественному наследию мирискусников может быть связана с коммеморацией по поводу стиля модерн, то есть с сохранением в коллективной памяти воспоминаний о Серебряном веке русской культуры.

EN

The Causes and Specificity of Miriskusniks' Artistic Tradition Revival at the End of the XX – the Beginning of the XXI Century

Popov A. V.

Abstract. The research objectives are as follows: to identify the causes of Miriskusniks' (members of the artistic movement "Mir Iskusstva" (1898-1927)) artistic tradition revival among domestic painters, to reveal the specificity of this process. By the example of A. A. Mylnikov's and A. V. Khvastunova's creative works the researcher analyzes the existing approaches to using figurative language associated with Art Nouveau style. Scientific originality of the study lies in the fact that the author identifies the specificity of pre-revolutionary artistic tradition representation in visual art of the end of the XX - the beginning of the XXI century. As a result, it is shown that Miriskusniks' artistic tradition revival can be explained by the existence of collective memories about Russian Silver Age and Art Nouveau style.

Введение

Актуальность статьи обусловлена тем, что проблема синтеза традиций, накопленных во времена Серебряного века русской культуры, и новаторства представляет интерес не только для художников, желающих найти свое место в истории изобразительного искусства, но и для искусствоведов – историков и критиков искусства, стремящихся выделить из общего потока современной живописи лучшие произведения.

Практическая значимость исследования заключается в том, что раскрываемые на конкретных примерах варианты обращения к художественному наследию мастеров «Мира искусства» могут быть использованы современными художниками в своей творческой деятельности для создания эстетически совершенных произведений изобразительного искусства.

Теоретической базой исследования послужили результаты оценки художественных достижений мастеров последней трети XX – начала XXI века, полученные известными отечественными искусствоведами А. Л. Кагановичем, В. С. Маниным и Д. В. Сарабьяновым, которые изучали особенности использования стилистики модерна в Новейшем времени [2; 3; 6; 7], а также результаты научных исследований Е. О. Васильевой, изложенные в кандидатской диссертации «Коммеморация в практиках современной живописи: память о модерне в постмодерне» (2011) [1]. Для определения уровня художественного качества исследуемых работ применены методы сравнительного и формально-стилевого анализа.

В искусствоведческой литературе сформирован круг художников, которые в последней трети XX – начале XXI века после длительного перерыва в той или иной форме обратились к творческому наследию

мирискусников [4; 5]. Среди этой группы на особом месте находятся известный советский и российский живописец А. А. Мильников (1919-2012) и талантливый современный художник А. В. Хвастунова (р. 1979) – эстетическое кредо, метод преобразования действительности, сюжетно-содержательная основа творчества и формально-стилевые черты модерна, присущие произведениям этих двух мастеров, близки художественной системе мастеров «Мира искусства» [Там же].

Для достижения сформулированной цели в рамках проведенного исследования предполагалось решить следующие задачи: проанализировать особенности приобщения А. А. Мильникова и А. В. Хвастуновой к художественной традиции мастеров «Мира искусства» и определить причины, побудившие их развивать свое творчество в этом направлении.

Основная часть

Анализ творческого наследия представителя ленинградской художественной школы показал возможность разделить корпус произведений этого автора на две группы – к первой группе представляется разумным отнести картины, в которых художник использовал достижения дореволюционных мастеров без претензий на развитие, во вторую группу включить произведения, связанные с попыткой модернизации художественной традиции Серебряного века.

Действительно, А. А. Мильников в последней трети XX века первым среди советских художников начал использовать мотивы, являющиеся иконографически типичными для мирискусников, и результатом такого увлечения стало создание следующих работ, близких произведениям основоположников объединения начала XX века: «В парке» (1971), «Голубой день» (1978), «Летом» (1982). Например, картина «В парке» своей оторванностью от современной эпохи и обращением к прошлому, рафинированным эстетизмом и изяществом авторской манеры вызывает из памяти не только версальскую серию А. Н. Бенуа, но и многочисленные пейзажи К. А. Сомова, объединенные мотивом купающихся женщин, – это утверждение совпадает с мнением В. С. Манина: «“В парке” (1971) – парафраз “Мира искусства”, особенно “Версаль” Александра Бенуа» [3, с. 610]. Можно констатировать, что обсуждаемая работа А. А. Мильникова по уровню художественного качества не уступает произведениям мирискусников.

Полезно также обратить внимание на многочисленные работы А. А. Мильникова, не связанные с изображением прошлого, но эстетическое чувство в которых также в первую очередь рождается от формальной красоты стилистики модерна, характерной для мирискусников, что подтверждает устойчивость эстетического кредо автора. Примерами таких произведений являются «Египтянка с ребенком» (1959), «На даче» (1961), «Встреча в Петровском» (1970).

Необходимо подчеркнуть, что эстетическую и формальную близость картин А. А. Мильникова и произведений дореволюционных художников сложно объяснить случайностью. Можно предположить, что такое осуществимо только в результате глубокого и всестороннего изучения достижений мастеров предыдущей эпохи – при создании своих произведений А. А. Мильников не импровизировал, а опирался на ясное понимание эстетического кредо и стилистики мирискусников, иными словами, применял достижения Серебряного века в прямом виде. Подобная особенность использования мирискуснической традиции позволила В. С. Манину сформировать свое отношение к ленинградскому художнику следующим образом: «Определяющим его творчество моментом становится талантливая стилизация бытовавших некогда образов искусства» [Там же].

Проведенный анализ позволяет согласиться с мнением В. С. Манина и охарактеризовать творческую деятельность А. А. Мильникова как талантливое стилизаторство или, в более деликатной форме, как своеобразное интерпретирование былых стилей и манер [Там же]. Однако наибольший интерес представляет попытка обсуждаемого автора развить достижения Серебряного века в серии картин с изображением спящей обнаженной женщины на берегу водоема. В этих работах с названием «Сон», входящих во вторую группу, А. А. Мильников объединил два мотива, являющихся иконографически типичными для мастеров «Мира искусства» и «Голубой розы». Действительно, с одной стороны, изображение водной поверхности характерно для мирискусников: достаточно вспомнить такие произведения А. Н. Бенуа, как «Версаль. Людовик XIV кормит рыб» (1897), «Версаль. Водный партер» (1905), «Купальня маркизы» (1906, ГРМ; 1906, ГТГ), и картины К. А. Сомова «Дама у пруда» (1896), «Купальщицы» (1899; 1904), с другой стороны, присутствие умиротворенных молодых женщин с закрытыми глазами традиционно для картин голуборозовцев: П. В. Кузнецов «Голубой фонтан» (1905), «Рождение» (1906-1907), П. С. Уткин «Сон» (1905).

Анализ корпуса произведений с названием «Сон», среди которых были картины, созданные в 1969 году (Х., м. 78 x 130), в 1970 году (Х., м. 84 x 100) и в 1974 году (Х., м. 200 x 250; К., м. 38 x 47), показал, что во всех работах присутствуют формально-стилевые черты стиля модерн, которые проявляются в повышенной выразительности и эстетической самостоятельности красочного пятна и линии, в переходе к условному цвету, в уплощении пространства и превращение плоскости холста в некую декоративную плоскость, в переходе от композиции объемов к цветной композиции и в орнаментальности [6, с. 193, 220; 7, с. 247, 248, 256; 8, с. 45, 82, 97, 98]. Эстетическое чувство при изучении картин «Сон» возникает у зрителя в первую очередь от формальной красоты изображенной обнаженной женщины и изысканной мозаики красочных пятен, мазков и линий, нанесенных на подчеркнута выделенную картинную плоскость, что характерно для творчества мастеров «Мира искусства». Присутствует в обсуждаемых картинах и содержательная составляющая, основанная на настроении, характерном для произведений голуборозовцев, – покоем и келейностью пропитано все изображенное.

Можно предположить, что художник в советское время искал свою нишу в отечественном искусстве и осознанно воспользовался открывшейся после долгого перерыва возможностью применять эстетику и стилистику дореволюционных художников, причем сделал это талантливо и на высоком художественном уровне. Слово «осознанно» является ключевым для понимания особенности обращения А. А. Мильникова к художественной традиции мастеров «Мира искусства» – он применял достижения Серебряного века в готовом виде.

Анализ произведений А. В. Хвастуновой показал принципиально иные особенности обращения к художественной традиции мастеров «Мира искусства» в начале XXI века по сравнению со стилизаторством А. А. Мильникова.

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что А. В. Хвастунова насыщает создаваемые художественные образы яркими эмоциями или выразительными чувствами, и в этом состоит принципиальное отличие работ данного художника как от произведений мастеров «Мира искусства», так и от картин А. А. Мильникова, являющегося адептом этого дореволюционного объединения художников. Эстетическое чувство при изучении работ нашего современника возникает у зрителя в первую очередь от образов-чувств, от образов-эмоций, то есть от содержательной составляющей, а не от формальной красоты пятен краски, отдельных мазков и линий, характерной для произведений мирискусников и картин под названием «Сон» кисти А. А. Мильникова.

Анализ корпуса произведений А. В. Хвастуновой свидетельствует о стремлении художника зафиксировать художественным языком свои эмоции, настроения и чувства, в то время как использование элементов стилистики модерна только помогает это реализовать и выполняет при этом вспомогательную функцию. По этой причине в произведениях А. В. Хвастуновой формально-стилевые черты стиля модерн не так явно притягивают внимание зрителя, как в картинах мастеров «Мира искусства» и А. А. Мильникова. В работах А. В. Хвастуновой, принадлежащих разным жанрам, например в листах «Парк. Зима» (Рис. 1), «Окно в Петербурге» (Рис. 2), «Автопортрет в образе Татьяны Лариной с луной» (Рис. 3), «Гоголь на Невском проспекте» (Рис. 4), линии, пятна и мазки передают эмоции или чувства художника и при этом подчиняются задаче формирования художественного образа, который в первую очередь притягивает внимание зрителя.

Действительно, красивые изогнутые линии, выразительные пятна и мазки в полной мере присутствуют на поверхности всех обсуждаемых листов А. В. Хвастуновой и оказывают определенное эстетическое воздействие на зрителя, но в значительно ограниченном виде по сравнению с тем, какую роль они играют в картинах А. А. Мильникова «Египтянка с ребенком», «На даче», «Встреча в Петровском», в которых эстетическое чувство в первую очередь рождается от формальной составляющей.

Таким образом, можно утверждать, что прямого использования художественной традиции мирискусников в творчестве А. В. Хвастуновой не просматривается – в отличие от А. А. Мильникова современный художник не занимается осознанным стилизаторством, а использует дореволюционную традицию скорее подсознательно, и при этом делает акцент на ее развитие – по этой причине полученные А. В. Хвастуновой результаты не являются вторичными по отношению к достижениям художников Серебряного века, они имеют самостоятельное значение с точки зрения развития художественной традиции мирискусников.

Обращение современного художника к эстетическому кредо мастеров «Мира искусства» и использование стилистики модерна в начале XXI века возможно объяснить с помощью результатов, полученных Е. О. Васильевой в кандидатской диссертации на тему «Коммеморация в практиках современной живописи: память о модерне в постмодерне». По мнению этого автора, «в современном искусстве присутствуют воспоминания об образах модерна, которые становятся источником формирования новых культурных смыслов» [1, с. 5]. Можно согласиться с Е. О. Васильевой в том, что в профессиональной памяти художников, и в частности в памяти А. В. Хвастуновой, так же как и А. А. Мильникова, могут храниться воспоминания «об образах эпохи модерна» и «о преждевременно потерянном и прекрасном Серебряном веке» [Там же, с. 1].

Действительно, после Октябрьского переворота 1917 года государство в течение продолжительного периода поддерживало усиление содержательной составляющей в произведениях изобразительного искусства, в то время как стремление к красоте художественной формы не только не приветствовалось, но было под официальным запретом, который выразился в борьбе с так называемым формализмом – обращение к традициям Серебряного века можно рассматривать как реакцию на подобные исторические обстоятельства.

Заключение

Обобщая результаты проведенного анализа, можно утверждать, что отечественные художники в последней трети XX – начале XXI века сумели не только создать работы, не уступающие по уровню художественного качества произведениям мирискусников, но и выйти за рамки дореволюционной художественной традиции.

Установлено, что причина, в соответствии с которой А. В. Хвастунова и А. А. Мильников в своем творчестве обратились к художественному наследию мастеров «Мира искусства», может быть связана с коммеморацией по поводу стиля модерн, то есть с сохранением в коллективной памяти воспоминаний о «преждевременно потерянном и прекрасном Серебряном веке».

Рисунок 1. А. В. Хвастунова.
Парк. Зима. 2011. Б., соус, гуашь. 30 x 40

Рисунок 2. А. В. Хвастунова.
Окно в Петербурге. 2012. Б., соус. 25 x 65

Рисунок 3. А. В. Хвастунова.
Автопортрет в образе Татьяны Лариной с луной.
2012. Б., гуашь. 42 x 59,5

Рисунок 4. А. В. Хвастунова.
Гоголь на Невском проспекте.
2012. Б., соус. 62,5 x 42,8

Источники | References

1. Васильева Е. О. Коммеморация в практиках современной живописи: память о модерне в постмодерне: автореф. дисс. ... к. филос. н. Саранск, 2011. 20 с.
2. Каганович А. Л. Андрей Андреевич Мыльников. Л.: Художник РСФСР, 1980. 282 с.
3. Манин В. С. Русский пейзаж. М.: Белый город, 2001. 631 с.
4. Попов А. В. Традиции мирискусников в творчестве отечественных художников второй половины XX - начала XXI века // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2019. № 2. Ч. 1. С. 163-174.
5. Попов А. В. Эволюция сюжетно-содержательных традиций мирискусников в отечественной живописи Новейшего времени // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2019. № 2. Ч. 1. С. 151-162.
6. Сарабьянов Д. В. Русский вариант стиля модерн в живописи конца XIX - начала XX века // Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М.: Советский художник, 1980. С. 182-221.
7. Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. М.: Искусство, 1989. 295 с.
8. Федоров-Давыдов А. А. Русское искусство промышленного капитализма. М.: Г.А.Х.Н., 1929. 247 с.

Информация об авторах | Author information**RU****Попов Алексей Валентинович¹**, к. иск.¹ Технический университет г. Либерец, Чешская Республика**EN****Popov Alexei Valentinovich¹**, PhD¹ Technical University of Liberec, Czech Republic¹ alespopov@yandex.ru**Информация о статье | About this article**

Дата поступления рукописи (received): 01.08.2021; опубликовано (published): 30.09.2021.

Ключевые слова (keywords): художник Андрей Мыльников; художник Алла Хвастунова; Мир искусства; Голубая роза; стиль модерн; painter Andrei Mylnikov; painter Alla Khvastunova; "Mir Iskusstva"; "Blue Rose"; Art Nouveau style.