

RU

Графика А. В. Хвастуновой: использование стиля модерн для эстетизации повседневной действительности в XXI веке

Попов А. В.

Аннотация. Цель исследования - дать оценку результатам эстетизации окружающей нас повседневной действительности, полученным современным художником А. В. Хвастуновой. В статье проясняется способ решения проблемы, перед которой отступили мастера «Мира искусства». Научная новизна заключается в описании художественного метода, позволяющего положительно воспринимать эстетизированную реальность, запечатленную при помощи стилистики модерна. В результате установлено, что привнесение в работы глубокой образности позволяет успешно совмещать красоту художественной формы с изображением обыденной действительности.

EN

A. V. Khvastunova's Graphical Works: Art Nouveau as Means to Aesthetize Everyday Reality in the XXI Century

Popov A. V.

Abstract. The paper examines the modern painter A. V. Khvastunova's creative activity whose works are based on everyday reality aesthetization. The article clarifies ways to solve the problem that proved to be a sticking point for the Miriskusniks (members of the artistic movement "Mir Iskusstva (World of Art)"). Scientific originality of the study lies in a description of the artistic method which involves positive perception of the aesthetized reality represented by the Art Nouveau artistic means. As a result, it is shown that rich figurativeness of A. V. Khvastunova's works allows describing everyday reality by means of a refined artistic language.

Введение

Мастера художественного объединения «Мир искусства» (1898-1927) в конце XIX – начале XX века первыми в России начали борьбу за усиление эстетического начала в изобразительном искусстве. Известный русский живописец и художественный критик В. Д. Милиоти в 1909 году писал: «Это было важно, необходимо, так как слишком далеко зашли передвижники в игнорировании того, что составляет плоть искусства, слишком была понижена общая эстетическая атмосфера» [4, с. IV]. По этой причине произведениям мирискусников, являющихся адептами стиля модерн, был присущ эстетизм, под знаком которого, по мнению А. М. Эфроса, русское искусство прошло первые пятнадцать лет XX века – «руководящее большинство художников искало того, что именовалось словом “красота”» [9, с. 140].

Однако на этом пути мирискусники оказались лицом к лицу с проблемой эстетизации окружающей их действительности – привнесенная и усиленная красота художественной формы, основанная на стилистике модерна, сталкивалась и вступала в противоречие с заурадной, не вызывающей радостных чувств и, более того, часто неприглядной российской действительностью. Из-за возникших трудностей основатели объединения «Мир искусства» ушли от проблем, связанных с изображением своей эпохи – «непосредственная действительность, считали они, чужда красоте», – и перешли к изображению прошлого [8].

Актуальность исследования обусловлена тем, что обращение мирискусников к ретроспективизму оставило возможность последующим поколениям отечественных художников самостоятельно сформировать метод, позволяющий успешно осущестлять эстетизацию повседневной реальности на основе стилистики модерна.

Поводом для проведенного исследования стало творчество современного художника Аллы Владимировны Хвастуновой (род. 1979), которая в начале XXI века обратилась к художественной традиции мастеров «Мира искусства» и, так же как ее предшественники – мирискусники, столкнулась с проблемой эстетизации прозаичной действительности.

Практическая значимость выполненной исследовательской работы состоит в том, что раскрываемый на конкретных примерах способ эстетизации повседневной реальности на основе стилистики модерна,

предложенный А. В. Хвастуновой, может быть использован современными художниками в своей художественной деятельности для реновации отечественного изобразительного искусства.

Теоретической базой исследования послужили научные положения, опубликованные в трудах В. Д. Милиоти, а затем известных отечественных искусствоведов А. А. Федорова-Давыдова, А. М. Эфроса, А. П. Гусаровой, Д. В. Сарабянова, которые изучали формальные и содержательные особенности стиля модерн в русском искусстве начала XX века [2; 4-7; 9]. Оценку уровня художественного качества исследуемых произведений изобразительного искусства осуществляли методами сравнительного и формально-стилевого анализа.

Для достижения сформулированной цели в рамках проведенного исследования предполагалось решить следующие задачи: выделить и проанализировать листы А. В. Хвастуновой, в которых образность проявляется наиболее выразительно, установить их особенности в контексте творчества мастеров «Мира искусства» и сформулировать сущность художественного метода, позволяющего позитивно воспринимать эстетизированную действительность, созданную на основе стилистики модерна.

Основная часть

Необходимо обратить внимание на то, что под художественным методом, в соответствии с трактовкой О. Б. Дубовой, понимается «сложившаяся совокупность принципов художественно-образного мышления» отдельного художника [3]. В данном исследовании были изучены образ мысли А. В. Хвастуновой, связанный с «эстетической оценкой мира с позиций определенного эстетического идеала», и принцип «воплощения действительности в образы искусства» [Там же].

Анализ произведений А. В. Хвастуновой в рамках проведенного исследования осуществлялся в хронологическом порядке, в связи с чем первыми были рассмотрены листы «Дождь в Ярославле» (1997) и «Вокзал Ярославль-Главный» (1998), изображенные на Рисунках 1 и 2, в которых художник использовал стилистику модерна для эстетизации изображаемого. Действительно, совокупность свободных и самостоятельных в своем эстетическом звучании линий и пятен, лежащих на плоскости, цветовая композиция, отсутствие явно выраженной пространственной глубины, – все перечисленное соответствует стилю модерн [2, с. 13; 5, с. 217, 220; 6, с. 247- 248; 7, с. 86, 97].

Необходимо обратить внимание на то, что эстетизм, присущий двум обсуждаемым работам, носит явно выраженный созерцательный характер – при рассмотрении листов у зрителя возникает эстетическое чувство от внешней эффектной красоты линий, цветовых пятен и выявленной плоскости листа. Можно утверждать, что автор свел содержательную составляющую изображенного к минимуму – на листах не просматривается связь эмоционального напряжения, которое художник создал при помощи формальных средств живописи, с каким-то конкретным проявлением жизненных обстоятельств. В связи с этим к обсуждаемому произведению изобразительного искусства вполне можно отнести следующее высказывание А. Н. Бенуа: «Я не менее другого падаю на красоту красок, и меня может пленить в сильнейшей степени игра линий, сочетание колеров, блеск и виртуозность техники, но если эта красочность, эта игра форм и эта техника ничему более высокому или более глубокому не служат, то они не будят во мне тех чудесных ощущений, для которых по-моему и существует искусство» [Цит. по: 1, с. 119-120].

Переходя к анализу следующей работы А. В. Хвастуновой, изображенной на Рисунке 3, можно предположить, что исходный пейзаж, послуживший основой для рождения листа «Осенний вечер», не обладал «готовой» красотой. Однако автор сумел осуществить эстетизацию – усилил внешнюю привлекательность за счет изображения потерявших листву деревьев в виде причудливо изогнутых, стилизованных линий и создал притягивающую внимание зрителя цветовую композицию, основанную на гармоничном распределении разноцветных цветовых пятен, что подтверждает приверженность художника к мирискусническому эстетизму и использованию стилистики модерна. Для того чтобы далеко не праздничная реальность предместья большого города, увиденная автором из окна собственной квартиры и изображенная на листе, не вступила в противоречие с формальной красотой модерна, А. В. Хвастунова попыталась заменить печаль реально существующего пейзажа на некое романтическое чувство от светящихся на дальнем плане огоньков, красиво распределенных на плоскости листа, и это ей во многом удалось.

С еще большими сложностями А. В. Хвастунова столкнулась в 2012 году на зимнем пленэре в старинном русском городе Романов-Борисоглебске, ныне Тутаеве, – добиться гармонии между формальной красотой художественной формы, являющейся результатом эстетизации, и атмосферой трагической бесперспективности обезлюдивших и обедневших старинных русских городков, в которых перестал биться пульс современной жизни, достаточно сложно. Тем не менее художник сумел сохранить собственное эстетическое кредо, о чем свидетельствуют листы «Зима в провинции, колокольня», «Зима в провинции. Романов-Борисоглебск», «Зима, дом», «Старый мост» (все 2012).

Лист «Старый мост» создан на основе стилистики модерна – самостоятельное эстетическое звучание линий и цветовых пятен, уплощение картинной плоскости, цветная композиция свойственны стилистике, но насколько знакомый с жизнью российской провинции, по старинной кирпичной арочной конструкции понимает, что изображенный мост служит верой и правдой не первое столетие и однозначно относится к дореволюционной постройке, а по ядовито химическому цвету, которым покрашена металлическая конструкция ограждения, сможет предположить, что никто не очищал перила от ржавчины перед нанесением

краски, и проржавевшие участки просматриваются на формально покрашенной поверхности металла. Подобные детали рождают воспоминания о неподдельной, настоящей атмосфере старинных русских городков, давно переживших период своего расцвета, и эта привнесенная автором образность, основанная на чувстве уважения и любви к небогатой русской провинции, нивелирует ощущение печали и во многом уравновешивает результаты эстетизации.

Изучение листов, связанных с изображением Романова-Борисоглебска, показало, что автору удалось изменить порядок формирования эстетического чувства у зрителя по сравнению с произведениями мастеров «Мира искусства» и при этом добиться равновесия между формальной и содержательной составляющими – художник сумел вложить в изображаемое преобладающее чувство любви к старомодной, небогатой и зачастую бесперспективной русской провинции.

Следующая задача, которую поставила перед собой А. В. Хвастунова, была еще более сложной для эстетизации – очень непросто добиться естественного объединения в единое целое красоты художественной формы и обстоятельности трагической судьбы русского лирического поэта Н. М. Рубцова (1936-1971).

Попытка эстетизировать изображения, связанные с судьбой и творчеством Н. М. Рубцова, должна была дать ответ на важный вопрос – возможно ли в принципе совместить красоту живописи, основанную на стилистике модерна и самостоятельную в своем эстетическом звучании, с трагической содержательностью. Создав такие произведения, как «Николай Рубцов» и «По творчеству поэта Н. Рубцова», А. В. Хвастунова нашла блестящее решение обозначенной проблемы.

Действительно, изображенное на листе «Николай Рубцов» само по себе красиво с точки зрения художественной формы (см. Рисунок 5). Основное декоративное звучание создается за счет темного профиля сидящего за столом человека на фоне светлого окна и освещенных участков избы, включая разбросанные на полу скомканные листы белой бумаги. Дополнительный контраст на принципе тепло-холодности создан противопоставлением почти белых холодных пятен окна и пола теплым охристым включениям, по-видимому, появившимся в результате освещения тусклой лампочкой, расположенной под потолком. В свою очередь эти теплые оттенки противопоставлены художником холодным синим вкраплениям, разбросанным на полу и стене. Из этого описания выплывает общее цветовое решение – почти монохромное, с участием оттенков охры, и дополненное немногочисленными вкраплениями синего цветового тона, предположительно отсутствующего в исходном виде.

Переходя к анализу содержательной составляющей произведения, можно утверждать, что решение изобразить Н. М. Рубцова в скромной деревенской избе является несомненной удачей художника – скудная обстановка с едва различимыми столом и табуреткой, на которой сидит поэт, и стулом с левой стороны стола подчеркивает жизненную неустроенность, которая сопровождала его в течение почти всей короткой жизни. Разбросанные по полу и порванные бумажные листы, карандаш в руке задумчивого человека косвенно подтверждают, что перед зрителем находится не кто иной, как поэт. Холодная зимняя ночь за окном соответствует по настроению черно-белому цветовому сопровождению, и только теплая охра и вкрапления синего вносят элемент декоративности и оживляют общее впечатление, делают его более позитивным и оптимистичным.

Можно утверждать, что главным достоинством листа «Николай Рубцов» является переданное автором чувство бесконечной любви не только к изображенному поэту, но и к избе и даже к самой маленькой детали скудной обстановки – к дощатому полу, столу, бревенчатым стенам – все пропитано любовью и уважением автора, и поэтому общее ощущение печали, с определенным намеком на трагичную судьбу Н. М. Рубцова, уравновешивается трепетным чувством, которое испытывает художник к скудной российской действительности. Ощущение Родины, переданное через трагическую судьбу поэта, является образным наполнением созданного шедевра, воспринимается зрителем в первую очередь и удачно сочетается с проведенной А. В. Хвастуновой эстетизацией.

Заключение

Подводя итоги исследования творчества А. В. Хвастуновой, можно утверждать, что художник разработал художественный метод, позволяющий успешно использовать стилистику модерна для эстетизации обыденной действительности и тем самым решил проблему, перед которой отступили мастера «Мира искусства».

Предложенный метод основан на изменении порядка формирования эстетического чувства у зрителя по сравнению с произведениями мастеров «Мира искусства», в которых это чувство рождалось в первую очередь от совершенства художественной формы.

А. В. Хвастунова в XXI веке сохранила изобразительный язык мирикусников, основанный на стилистике модерна, но дополнила его глубокой образностью, которая, опираясь на привнесенные в изображаемое личные душевные переживания и взволнованность автора, приняла на себя обязанность в первую очередь формировать эстетическое чувство.

Таким способом современный художник сумел добиться положительного восприятия эстетизированной повседневной реальности – эмоциональность и темперамент художника наполняют образностью создаваемое произведение и формируют образ-чувство, которое раньше всего притягивает внимание зрителя и уравновешивает результаты формальной эстетизации.

Рисунок 1. А. В. Хвастунова. *Дождь в Ярославле.*
1997. Б., гуашь. 41,5x59

Рисунок 2. А. В. Хвастунова. *Вокзал Ярославль-Главный.*
1998. Б., гуашь. 22,5x35,5

Рисунок 3. А. В. Хвастунова. *Осенний вечер.*
2009. Б., гуашь. 42x64

Рисунок 4. А. В. Хвастунова. *Старый мост.*
2012. Б., гуашь, пастель. 43,5x64

Рисунок 5. А. В. Хвастунова. *Николай Рубцов.*
2011. Б., соус, гуашь, пастель. 43,5x64

Источники | References

1. Бычкова Л. С. Эстетика Александра Бенуа // Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. 2008. Вып. 3. С. 103-121.
2. Гусарова А. П. Мир искусства. Л.: Художник РСФСР, 1972. 102 с.
3. Дубова О. Б. Теория и история пластических искусств. Терминологический словарь [Электронный ресурс]. URL: <https://www.academia.edu/6180500/> (дата обращения: 09.11.2020).
4. Милиоти В. Д. Забытые заветы // Золотое Руно. 1909. № 4. С. III-VI.
5. 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.
6. Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. М.: Искусство, 1989. 295 с.
7. Федоров-Давыдов А. А. Русское искусство промышленного капитализма. М.: ГАХН, 1929. 247 с.
8. Филичева Н. В. Художественные стили в Западной Европе и России [Электронный ресурс]. URL: https://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?tutindex=14 (дата обращения: 24.05.2021).
9. Эфрос А. М. Профили. М.: Федерация, 1930. 311 с.

Информация об авторах | Author information

RU

Попов Алексей Валентинович¹, к. иск.

¹ Технический университет города Либерец, Чешская Республика

EN

Popov Alexei Valentinovich¹, PhD

¹ Technical University of Liberec, the Czech Republic

¹ alespopov@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 24.05.2021; опубликовано (published): 30.07.2021.

Ключевые слова (keywords): художник Алла Хвастунова; современная графика; эстетизация; стиль модерн; Мир искусства; painter Alla Khvastunova; modern graphics; aesthetization; Art Nouveau style; Mir Iskusstva (World of Art).