

RU

Взаимосвязь стилистики модерна и эмоциональной реакции зрителя на художественные образы в графике А. В. Хвастуновой

Попов А. В.

Аннотация. Цель исследования - определить особенности эмоциональной реакции зрителя на художественные образы, созданные талантливым современным графиком А. В. Хвастуновой на основе стилистики модерна. В статье раскрываются возможности изобразительного языка, который начали использовать мастера объединения «Мир искусства» (1898-1927). Научная новизна исследования состоит в установлении связи между чертами стилистики модерна и ответным эмоциональным откликом зрителя. В результате анализа обнаружено, что в начале XXI века А. В. Хвастунова успешно использует такие элементы стилистики модерна, как линия, пятно и мазок, которые не только декоративно украшают картинную плоскость, но и выражают эмоции автора и тем самым принимают активное участие в формировании образности.

EN

Spectator's Emotional Response to Art Nouveau Images in A. V. Khvastunova's Graphics

Popov A. V.

Abstract. The paper aims to identify specificity of a spectator's emotional response to Art Nouveau images created by the talented modern painter A. V. Khvastunova. The article reveals the potential of the figurative language introduced by the Miriskusniks (members of the artistic movement "Mir Iskusstva (World of Art)" (1898-1927)). The author shows how the Art Nouveau style influences a spectator's emotional response, and herein lies scientific originality of the study. The conducted analysis allows concluding that at the beginning of the XXI century, A. V. Khvastunova successfully uses such elements of the Art Nouveau style as line, stain and stroke, which not only decorate a picture but express the author's emotions, thus participating in an image formation.

Введение

Актуальность исследования обусловлена необходимостью расширить представления о возможностях изобразительного языка, основанного на стилистике модерна, адептами которого в отечественном искусстве были мастера объединения «Мир искусства» (1898-1927). Анализ искусствоведческой литературы показал, что до сих пор не изучена роль модерна в формировании художественных образов, вызывающих различную эмоциональную реакцию зрителя, в то время как «изучение факторов воздействия произведения искусства на личностную сферу человека является важнейшей проблемой не только искусствознания, но и психологии» [8, с. 3].

Одна из главных причин сложившейся ситуации состоит в том, что судьба стиля модерн в отечественном искусстве сложилась трагически и его возможности не были в достаточной степени использованы и изучены – обращение к стилистике модерна в 1930-1940-е годы было под строжайшим, хотя и негласным, запретом. Подобные обстоятельства привели к тому, что «“Мир искусства” исчез, исчез как течение начисто, – и идейно, и творчески» [10, с. 204]. И только во второй половине XX века после снятия запрета немногочисленные отечественные художники в той или иной мере начали использовать элементы художественной системы мирискусников [3; 4].

Поводом для проведения данного исследования стало творчество современного художника Аллы Владимировны Хвастуновой (1979-), которая в начале XXI века начала использовать традиции мастеров «Мира искусства» [3, с. 174; 4, с. 155].

Практическая значимость исследования заключается в том, что раскрываемые на конкретных примерах закономерности применения стилистики модерна как инструмента для достижения определенных эмоциональных откликов зрителя на художественные образы могут быть использованы современными художниками в своей творческой деятельности для создания эстетически совершенных произведений искусства.

Теоретической базой исследования послужили результаты научных исследований А. Х. Устарханова, изложенные в кандидатской диссертации «Художественный образ картины в свете психологии эмоций, чувств и настроений» (2005), научные положения, опубликованные в книге «Эмоции и чувства» (2001) известного отечественного психолога Е. П. Ильина (1933-2015), а также результаты оценки художественных достижений мастеров «Мира искусства», полученные А. П. Гусаровой, Д. В. Сарабьяновым и А. А. Федоровым-Давыдовым, которые изучали формально-стилевые особенности стиля модерн начала XX века [1; 7-9].

В рамках проведенного исследования был использован комплексный метод анализа произведений искусства, предложенный А. Х. Устархановым, предполагающий использование не только методов сравнительного и формально-стилевого анализа, характерных для искусствоведения, но и знаний из общей психологии [8]. Необходимо напомнить, что А. Х. Устарханов исследовал три разновидности психологической реакции зрителя на художественные образы картин: эмоции, чувства и настроения [Там же].

Для достижения сформулированной цели в рамках проведенного исследования предполагалось решить следующие задачи: опираясь на классификацию Е. П. Ильина, разделить графические произведения А. В. Хвастуновой на группы в зависимости от разновидности эмоционального отклика зрителя на художественные образы, установить элементы стилистики модерна, которые как непосредственно, так и косвенно участвуют в формировании образности, выявить и объяснить индивидуальные особенности творчества А. В. Хвастуновой.

Основная часть

Прежде чем приступить к анализу графики А. В. Хвастуновой, полезно вспомнить формально-стилевые черты стиля модерн, которые на практике реализуются в повышенной выразительности и эстетической самостоятельности цветовых пятен, мазков и линий [1, с. 13; 6, с. 217; 7, с. 247, 248; 9, с. 97], в уплощении пространства и превращении поверхности холста в некую декоративную плоскость [6, с. 220; 7, с. 247; 9, с. 97], в замене «скульптурного» объема плоским «живописным» пятном [6, с. 220; 7, с. 247; 9, с. 45, 47, 48, 82], в переходе от композиции объемов к цветной композиции [6, с. 220; 9, с. 86], в орнаментальности [1, с. 13; 6, с. 218, 219; 7, с. 212-226].

Анализ графики А. В. Хвастуновой показал, что ее лучшие произведения, отобранные для исследования исходя из уровня художественного качества и основанные на стилистике модерна, представляется возможным разделить на четыре группы в соответствии с характером эмоционального отклика зрителя.

В первую и наиболее многочисленную группу вошли относящиеся к разным жанрам листы, в которых художественные образы определяются эмоциями, зафиксированными автором и переданными зрителю, – «Пасхальный натюрморт» (2010), «Гоголь на Невском» (2012), «Море в Венеции» (2013), «Венецианский мотив» (2020). Например, реакция на образность листа «Море в Венеции», как это показано на Рисунке 1, предопределена изображением конкретной ситуации, а именно состоянием моря и кораблей, находящихся в гавани в ветреный день. Зритель воспринимает изогнутые мачты кораблей, развевающиеся флаги и волнующееся море, с помощью которых художник зафиксировал собственное эмоциональное восприятие увиденного, как кратковременное природное состояние – автор действительно запечатлел то, что характеризуется понятием «здесь и сейчас». Изображенное А. В. Хвастуновой ситуационно и не связано с неким постоянным чувством, например, с любовью к морю, и не определяется каким-то устойчивым настроением, например, грустью или радостью.

Перечисленные особенности позволяют утверждать, что отклик зрителя на образность листа «Море в Венеции» обусловлен эмоциями, а конкретно, волнением, под которым в психологии понимается повышенный уровень эмоционального возбуждения [2].

Более яркое эмоциональное переживание испытывает зритель при рассмотрении картины «Пасхальный натюрморт», что связано с восприятием скоротечного, непродолжительного состояния, зафиксированного автором (см. Рисунок 2). Осознание мимолетности изображенного возникает у зрителя от понимания того, что изогнутые причудливым образом стебли и ветви цветов, находящихся по обеим сторонам от иконы, способны через мгновение поменять свое положение.

Художественный образ работы «Пасхальный натюрморт», который в соответствии терминологией А. Х. Устарханова можно отнести к импульсивным, не связан с настроением, которое, как и чувство, предполагает более устойчивый и более длительный психологический процесс, в то время как на листе зафиксировано кратковременное состояние [8, с. 9]. Однако созданный А. В. Хвастуновой образ обусловлен ситуацией, а не объектами или предметами, что не позволяет воспринимать его как чувство. Таким образом, можно утверждать, что именно эмоции являются основой реакции зрителя на образность натюрморта, связанного с одним из самых важных христианских праздников.

Необходимо подчеркнуть, что в обсуждаемом натюрморте автор сумел зафиксировать бурю собственных эмоций при помощи элементов стилистики модерна – протяженные и округлые мазки, изображающие цветы, являются не только декоративным украшением картинной плоскости, но и передают эмоциональность автора и принимают непосредственное участие в формировании образности. Выражение лица Богородицы из-за бликующего зрачка, обращенного к зрителю, сложно отнести к каноническому – оно передает живые человеческие эмоции и таким образом вовлечено художником в передачу собственного эмоционального состояния.

Во вторую, более малочисленную, группу были включены произведения А. В. Хвастуновой, формирующие у зрителя такой особый вид эмоционального реагирования зрителя на художественные образы произведений изобразительного искусства, как настроение. Например, состояния, зафиксированные в листах «Парк. Зима» (2011), «Осенний вечер. Пруд» (2013) и «Розы Монтенегро» (2015) воспринимаются зрителем в качестве достаточно долгосрочных и более устойчивых, чем быстротекущие эмоции, в то же время, они не привязаны к конкретным объектам, имеющим стабильную мотивационную значимость, как это характерно для чувств.

Необходимо подчеркнуть, что для перечисленных листов характерны такие формально-стилевые черты стиля модерн, как уплощение пространства и превращение плоскости бумаги в декоративную плоскость, замена «скульптурного» объема плоским «живописным» пятном, а также орнаментальность (см. Рисунок 3). Однако нельзя утверждать, что перечисленные элементы, свойственные стилистике модерна, непосредственно участвуют в формировании художественных образов – они влияют на образы-чувства скорее опосредованно, косвенно.

Наиболее редко в творчестве А. В. Хвастуновой встречаются работы, относящиеся к третьей группе, которые вызывают у зрителя такой долговременный вид психологического реагирования на образность произведений искусства, как чувства, которые прочно привязаны к определенным объектам, а не к ситуациям, как эмоции и настроения.

В качества примеров произведений, которые вызывают у зрителя реакцию, основанную на чувствах, следует рассмотреть листы «Николай Рубцов» и «По творчеству поэта Н. Рубцова», созданные А. В. Хвастуновой в 2011 году. Обе работы пропитаны уважением к «тихой моей Родине» – и это именно чувство, а не эмоция или настроение, так как оно более длительно, устойчиво и связано с конкретным объектом – с бедной и не всегда радостной русской действительностью (см. Рисунок 4) [5].

К четвертой группе относятся листы А. В. Хвастуновой, которые не вызывают у зрителя немедленного эмоционального отклика. Например, листы «Вокзал Ярославль-Главный» (1998), «Гагра. Вид из старого парка», «Роза и дождь» (оба 2012) рождают у зрителя эстетические чувства благодаря стилистике модерна, но быстрая психологическая реакция не наблюдается (см. Рисунок 5).

Обобщая результаты изучения произведений А. В. Хвастуновой, необходимо обратить внимание на то, что среди лучших произведений художника в основном встречаются листы, способствующие рождению у зрителя эмоций. Подобную индивидуальную особенность творчества А. В. Хвастуновой разумно связать не только с повышенной способностью стилистики модерна передавать эмоции, но и с эмоциональными свойствами художника, то есть с характером эмоционального реагирования, постоянно и ярко проявляющегося у данного человека [2].

Заключение

Подводя итоги проведенного исследования корпуса графических произведений А. В. Хвастуновой, разделенных на четыре группы в зависимости от разновидности эмоционального отклика зрителя на художественные образы, можно утверждать, что использование таких элементов стилистики модерна, как линии, пятна и мазки, позволяет создавать художественные образы, которые возбуждают у зрителя психологическую реакцию, основанную на кратковременных эмоциях, а не на более длительных настроениях и чувствах. В этом случае линии, пятна и мазки не только декоративно украшают картинную плоскость и имеют самостоятельное эстетическое звучание, как это и предполагается в рамках стиля модерн, но и непосредственно передают эмоции художника и тем самым принимают прямое участие в формировании художественных образов, вызывающих ответные эмоции у зрителя.

Линии, пятна и мазки в работах с запечатленными чувствами и настроениями, так же как и другие элементы стилистики модерна, выполняют изобразительную, а также декоративную функции и не участвуют активно в создании художественных образов.

Особенность творчества А. В. Хвастуновой, обусловленную доминированием работ, в которых художественные образы определяются эмоциями, возможно объяснить индивидуальными свойствами художника как человека, а именно повышенной эмоциональной отзывчивостью, то есть способностью быстро рождать и глубоко переживать кратковременные, быстротекущие эмоции.

Источники | References

1. Гусарова А. П. Мир искусства. Л.: Художник РСФСР, 1972. 102 с.
2. Ильин Е. П. Эмоции и чувства [Электронный ресурс]. URL: https://www.psychologos.ru/images/VpMUNgCnBE_1383052761.pdf (дата обращения: 05.01.2021).
3. Попов А. В. Традиции мирискусников в творчестве отечественных художников второй половины XX - начала XXI века // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник Московской государственной художественно-промышленной академии. 2019. № 2. Ч. 1. С. 163-174.
4. Попов А. В. Эволюция сюжетно-содержательных традиций мирискусников в отечественной живописи Новейшего времени // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник Московской государственной художественно-промышленной академии. 2019. № 2. Ч. 1. С. 151-162.
5. Рубцов Н. М. Тихая моя родина [Электронный ресурс]. URL: <https://rustih.ru/nikolaj-rubcov-tixaya-moya-rodina> (дата обращения: 09.11.2020).
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. Устарханов А. Х. Художественный образ картины в свете психологии эмоций, чувств и настроений: автореф. дисс. ... к. иск. СПб., 2005. 22 с.
9. Федоров-Давыдов А. А. Русское искусство промышленного капитализма. М.: ГАХН, 1929. 247 с.
10. Эфрос А. М. Судьбы дореволюционных художественных течений в советской живописи // Эфрос А. М. Мастера разных эпох. М.: Советский художник, 1979. С. 186-226.

Рисунок 1. А. В. Хвастунова. *Море в Венеции.*
2013. Б., акварель. 42,5х61

Рисунок 2. А. В. Хвастунова.
Пасхальный натюрморт. 2010. К., гуашь. 100х120

Рисунок 3. А. В. Хвастунова. *Осенний вечер. Пруд.*
2013. Б., соус, гуашь. 40х60

Рисунок 4. А. В. Хвастунова. *По творчеству поэта Н. Рубцова.*
2011. Б., соус, гуашь, пастель. 61х43

Рисунок 5. А. В. Хвастунова. *Гагра. Вид из старого парка.*
2012. Б., тушь. 42,5х61

Информация об авторах | Author information

Попов Алексей Валентинович¹, к. иск.

¹ Технический университет города Либерец, Чешская Республика

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): 23.05.2021; опубликовано (published): 15.09.2021.

Ключевые слова (keywords): Алла Хвастунова; Мир искусства; современная графика; стиль модерн; эмоциональная реакция; Alla Khvastunova; Mir Iskusstva (World of Art); modern graphics; Art Nouveau style; emotional response.