

Сюй Цзинань

Поэтичность в творчестве белорусских живописцев XX – первой четверти XXI в.

Рассматривается поэтичность в творчестве белорусских художников XX – первой четверти XXI в., которая передается через тематику, цветовую гамму, композиционный строй и другие аспекты картины. В послевоенный период и особенно в 1960–1980-е гг. внимание белорусских живописцев привлекали образы природы. В работах многих художников прослеживается любовь к родной природе, жизни, своей стране, доминируют поэтические и лирические черты произведений. Новый этап в развитии белорусского искусства связан с общественно-политическими реформами конца XX в. и обретением Беларуси независимости в 1991 г. В этот период художники, с одной стороны, стали более открытыми, свободно осваивали различные формы выражения за пределами реалистической школы живописи, с другой – развивали и отражали традиции национальной и народной художественной культуры.

Ключевые слова: поэтичность, реалистическая школа живописи, белорусские художники, образы природы, живопись XX – первой четверти XXI в., белорусская школа этнической живописи, лирическая экспрессия, поэтические ассоциации.

Ху Jinan

Poeticism in the work of Belarusian painters of the 20th – first quarter of the 21st century

The article examines the poetic quality of the works by Belarusian artists of the 20th – first quarter of the 21st century, which is conveyed through the subject matter, color scheme, compositional structure and other aspects of the painting. In the post-war period and especially in the 1960s–1980s, the attention of Belarusian painters was drawn to images of nature. The works of many artists demonstrate love for their native nature, life, and their country; poetic and lyrical features dominate the works. A new stage in the development of Belarusian art is associated with the socio-political reforms of the late 20th century and Belarus gaining independence in 1991. During this period, artists, on the one hand, became more open, freely mastered various forms of expression outside the realistic school of painting, and on the other hand, developed and reflected the traditions of national and folk art culture.

Keywords: poetry, realistic school of painting, Belarusian artists, images of nature, painting of the 20th – first quarter of the 21st century, Belarusian school of ethnic painting, lyrical expression, poetic associations.

Поэтичность произведений белорусских художников XX в. отражается в основном в пейзажах и натюрмортах, где живописцы с любовью и трепетом изображают первозданную красоту, передавая в воспоминаниях характерные мотивы родной природы. Мастерское видение при-

родных объектов и изображение их на картинах определяется творческими поисками художника, живописным темпераментом, масштабом осмысления окружающего мира и подходов к изобразительному языку. В пейзажах и натюрмортах отражаются гармоничные отношения человека с природой, уникальные философские мысли творцов, а также их мировоззрение, субъективные эмоции и творческие идеи.

Современные исследователи все больше уделяют внимания вопросам поэтизации образов природы в изобразительном искусстве. С. В. Медвецкий, анализируя формирование новых тенденций в белорусской станковой живописи, выявляет факторы, способствующие обновлению образной структуры полотен белорусских художников. Он отмечает, что многие из мастеров обратились в творчестве «к проблеме сохранения национальной культуры и выражению красоты родного края (“регионализму”). <...> Регионализм привнес в белорусскую станковую живопись яркую эмоциональную окрашенность пейзажного мотива» [2, с. 13]. Д. М. Фурик в статье «Поэтика образа природы в современной белорусской живописи» пишет, что поэтизация образа природы, проявляющаяся в стремлении современных мастеров к объединению живописи и духовной основы мировоззрения, позволяет передать возникшие эмоции и впечатления, глубоко воздействовать на зрителя, вызывать чувство сопричастности к произведению [4]. Л. А. Шкор, осмысливая эстетику повседневности в творчестве белорусских художниц, проводит идею, что в природе все имеет свое предназначение [5, с. 253].

Цель статьи – выявить в произведениях белорусских художников XX – первой четверти XXI в. поэтичность как эстетическую и смысловую основу художественного творчества.

С середины XIX в. белорусское искусство постепенно развивалось под влиянием русской художественной системы. Среди художников, которые начали создавать собственные произведения на основе традиций русского искусства, были Иван Хруцкий (1810–1885), Витольд Бялыницкий-Бируля (1872–1957), Станислав Жуковский (1873–1944) и др. Так, в натюрморте «Цветы и плоды» И. Хруцкий изобразил, с одной стороны, цветы и плоды более реалистично, с другой – сделал их декоративно-орнаментальными.

Национальная группа художников сформировалась в Беларуси к середине XX в., и в ее центре были Станислав Жуковский и Витольд Бялыницкий-Бируля. В картинах «Весенний вечер», «Последний снег», «Ночь под Рождество» художника С. Жуковского и «Ранняя весна», «Мартовские сумерки», «Зимний сон» В. Бялыницкого-Бирули, мягких и поэтичных, запечатлены прекрасные мгновения природы.

Во второй половине XX в. начала формироваться белорусская школа этнической живописи. Ее представители, такие как Адольф Гугель (1915–1999) и Май Данциг (1930–2017), углублялись в жизнь народа и его

культурные традиции, выражая в своих творениях поэтичность природы и воспевая красоту человеческой натуры.

Общественно-политические реформы конца XX в. и обретение Беларусью независимости в 1991 г. ознаменовали новый этап в развитии белорусского искусства, которое встало на путь культурного поиска и самообновления. В этот период художники стали более открытыми: с одной стороны, под влиянием западного модернизма они начали свободно осваивать различные формы выражения за пределами реализма, с другой – продолжали опираться на традиции национальной и народной культуры. Социальные изменения привели к постепенному отходу от единой эстетической концепции социалистического реализма к многообразию художественных идей, форм, жанров, направлений и авторских стилей. В результате появились такие произведения, как «Беларусь» Бориса Казакова (1937–2008) и «Лунный пейзаж» Василия Костюченко (род. в 1953 г.), которые выполнены в современном стиле с ярко выраженными национальными чертами. В этот период многие художники заинтересовались древними традициями Беларуси и стали уделять больше внимания истокам белорусского народа, проблемам национально-культурной самоидентификации и самопознания в рамках культуры. Художники часто черпали вдохновение в фольклоре, национальных культурных традициях, поэтическом и мифологическом наследии и постепенно заинтересовались такими фольклорными жанрами, как легенды, басни, поговорки, также традиционными праздниками и т. д. Эта особенность ярко проявляется в работе художника Николая Селещука (1947–1996) «Иностранные гости».

В 1980-х – начале 1990-х гг. белорусские художники в изображении объектов использовали ассоциативный подход. В произведениях все чаще отсутствует перспективное построение, происходит усложнение пластического языка живописи, нарастание метафоричности и символической условности, наблюдается появление знаковых форм [2, с. 7]. Постепенно художники уходили от реалистических форм выражения, уделяя внимание глубинным смыслам предметов в нетрадиционных формах, изображению окружающих событий и внутренних переживаний, находя в них вдохновение, а их работы стали менее сентиментальными. Эти черты прослеживаются в работах Натальи Залозной (род. в 1960 г.), Зои Литвиновой (род. в 1938 г.), Елены Шлегель (род. в 1965 г.), Сергея Кирющенко (род. в 1951 г.), Игоря Тишина (род. в 1958 г.), Анатолия Кузнецова (род. в 1947 г.).

Таким образом, в процессе существенных изменений поэтики и стилистики живописи второй половины 1980–1990-х гг. художники, уходя от реалистичного изображения предметов, стремились включить в картины философские идеи и использовать субъективный подход, придавая работам поэтический характер.

В создании художественного образа обозначились следующие подходы: 1) внимание художника ограничено решением задачи сходства с натурой; 2) образ освободился от прямой натурной зависимости, стал субъективным и метафоричным; 3) образ сконцентрировался на интересном, стал знаковым [Там же, с. 8].

В 1990-е гг. многие белорусские художники сменили тематику своего творчества, изображая красоту природных пейзажей страны и пропагандируя сохранение национальной культуры. Любование живой природой наблюдается в творчестве широкого круга белорусских живописцев, среди которых Петр Лукьяненко (род. в 1950 г.), Игорь Бархатков (род. в 1958 г.) и Елена Бархаткова (род. в 1965 г.), Николай Исаёнок (род. в 1947 г.), Сергей Ковальчук (род. в 1965 г.) и многие др. [4, с. 207]. Образ природы в творчестве ряда мастеров выражается в индивидуальной философии авторов.

Гармония и поэтичность провинциальных уголков Беларуси привлекает внимание Егора Батальонка (род. в 1946 г.), Николая Исаёнка, Бориса Казакова, Виктора Марковца (1947–2013), Владимира Уроднича (род. в 1942 г.), Валерия Шкарубо (1957–2020), Феликса Янушкевича (род. в 1954 г.) и многих др. [2, с. 13]. Художники Адольф Шидловский (1939–2014), Валерий Шкарубо, Виктор Шматов (1936–2006) запечатлели в пейзажах поэтическую и нетронутую красоту природы.

Изображая конкретные природные объекты, живописцы посредством обобщений создавали поэтические и лирические образы. Для них важно было выразить в картинах чувство единения человека и природы, красоту и живописность ландшафтов, любовь к национальной культуре, родным уголкам природы. Изображая поэтические пейзажи родного города, художники выражают как свое отношение к природе, так и представления о мироздании, творческие идеи. Используя особые художественные приемы, яркие краски, мастера воспроизводят на полотнах поэтическую красоту и выразительность природы родного края, теплые эмоции.

Например, работы художника П. Д. Лукьяненко отличаются разнообразием тем, стилей, приемов выражения и т. д. Главная особенность его пейзажей, натюрмортов, портретов и тематических картин – поэтическая и лирическая экспрессия простых форм и сильные контрасты цвета. В картинах художник показывает естественную красоту окружающего мира, но не с фотографической, реалистической точностью, он, скорее всего, выражает свои эмоции, чувства, впечатления, уникальные взгляды на реальный мир. Работы позволяют зрителю иначе взглянуть на окружающий мир, прочувствовать его гармонию и разнообразие, найти уникальные темы, проанализировать и творчески осмыслить философские вопросы о природе Вселенной. Выражая в творчестве свои мысли и чувства, наиболее подходящими с точки зрения художни-

ка изобразительными средствами, Петр Лукьяненко поэтизирует природную стихию [4, с. 208]. Пейзажи, написанные мастером, позволяют зрителям погрузиться в идиллический и поэтический мир. В картине «Зимний вечер» (рис. 1) передается настроение природы, нежный образ которой создавался в светлых тонах. Льющийся из окна дома свет, как будто там кто-то ждет чьего-то возвращения, будит у зрителя богатое воображение и яркие воспоминания из детства.

Рис. 1. Петр Лукьяненко. Зимний вечер.
Дата создания и размер неизвестны. Холст, масло

Александр Гришкевич (род. в 1961 г.) – белорусский художник с поэтической душой, специализируется на пейзажах в романтическом стиле. Создавая картины, он суммировал сложные и обычные пейзажи повседневной жизни и добавлял субъективные мысли и поэтические ассоциации, чтобы объекты и эмоции в картинах были интегрированы. Его работам присущ своеобразный минимализм и сюрреализм.

Хотя объекты часто изображаются в реалистичной манере, цвета предметов на картинах кажутся существующими самостоятельно и обладают глубиной и фактурой. В каждой работе цвет – это не просто случайные мазки, а язык выражения с метафорическим подтекстом и поэтичностью, который полностью передает уникальные эмоции и сущность художника. Художник переносит себя из макрокосма жизни в микрокосм картины и интегрирует свое воображение в объекты, то есть изображает идеализированный мир на основе реального. В идеальном мире художника баланс и гармония природного мира сочетаются с геометрическими формами и неповторимыми оттенками каждого цвета, создавая поэтическое и мечтательное настроение. Сцены на картинах являются продуктом субъективных эмоций, сознания, впечатлений и восприятия природных ландшафтов художником.

Картина «Декабрь» А. Н. Гришкевича (рис. 2) отмечается своеобразной композицией. Художник делит ее на несколько частей по форме, напоминающей геометрические фигуры, и использует сочетание точек, линий и поверхностей, а также черный, белый и серый цвета, чтобы выразить чистое и пустынное настроение зимы. На переднем плане изображены голый ствол дерева, озеро, на среднем – две сосны овальной формы, на дальнем – низкие деревья и далекие горы. Тени деревьев и далеких гор отражаются на поверхности озера, серое небо и озеро создают у зрителя ощущение сумерек, озеро и небо близки к одному цвету, в целом вся картина несет в себе меланхоличность и туманную поэтичность.

Рис. 2. Александр Гришкевич. Декабрь. 2007 г. Холст, масло. 75х90

Художник Андрей Задорин (род. в 1960 г.), вдохновленный воспоминаниями детства и юности, объединяет реальность и воображение, запечатлевает их в картинах через тонкие мазки и поэтические чувства. В его работах отражены драгоценность человеческой природы, течение времени, одиночество и хрупкость души, а внимание к деталям создает атмосферу, близкую каждому, которая помогает зрителю перенестись в счастливые воспоминания. Художник часто использует теплые и выразительные цвета, такие как золотой и коричневый. Сумрачные оранжевые тона создают у зрителя яркое и интимное ощущение, как будто он находится в коридоре времени. Богатые текстуры, вариации света и тени, великолепные композиционные эффекты придают картинам драматизм, поэтичность и мечтательную романтическую атмосферу. Зритель может соотнести их с собственным опытом и почувствовать тонкие эмоции, заключенные в этой атмосфере. Характер персонажей скорее философский, чем психологический.

Движущей силой, лежащей в основе творчества художника, является принятие того факта, что воскресить прошлое, особенно детство, можно лишь в воспоминаниях. А. Г. Задорин с помощью визуальных образов создает атмосферу. В большинстве его работ изображены одна или несколько фигур, размещенных в ограниченном пространстве, и природа, композиция часто минималистична. Таким образом, пространство произведения становится исключительно личным пространством для персонажей картины. Художник демонстрирует высокую степень мастерства в написании реалистических картин. Фотографическая точность и высокая степень детализации на его полотнах граничат с гиперреализмом.

А. Г. Задорин не хотел представлять историю в традиционном художественном ключе. Поскольку в советский и постсоветский периоды в белорусском искусстве господствовал соцреализм, персонажи на картинах существовали в основном для того, чтобы рассказывать истории. Художник, напротив, вышел из этой формы: его картины не повествовательны и не статичны, а нечто среднее между ними. Они представляют собой момент неподвижности и выражают эмоции, которые выходят за рамки повествования. Безмятежность его работ – важный элемент баланса между мелодрамой и меланхолией. Используемые мастером эффекты пожелтения, царапин и складок для достижения баланса между реальностью и вымыслом напоминают зрителю старую фотографию с точки зрения атмосферы и видения.

Г. Ф. Шауро (род. в 1944 г.) хорошо известен в кругах искусствоведов – специалистов в сфере народного искусства, а также художников декоративно-прикладного искусства. Любимые жанры Григория Федоровича – пейзаж и натюрморт, в них мастер через пластику цветовых соединений, гармонию теплых и холодных оттенков выражает чувства единения с природой, восхищения ее красотой.

Григорий Федорович – художник-акварелист со своеобразной техникой работы «по сырому», влажному листу бумаги большого формата, что вызывает впечатления погруженности в слои воздуха, «флера» и поэтического настроения. Его поэтические пейзажи, радующие глаз гармонией цветосочетаний, форм и красотой линий, отвечают стилистике нашего времени. Представления и чувственное восприятие природы, полученные в детстве, он воплотил в образах родной Лепельщины.

Для Григория Федоровича природа стала кладовой неисчерпаемого материала для творческой деятельности. Поля, луга, безбрежные леса, голубизна озер и рек – самые великие драгоценности для художника, которые мысленно возвращают его в родные места и вдохновляют на создание неких образов совершенства, своеобразных памятников природы. Пейзажи Г. Ф. Шауро «Над озером», «Лепельщина», «Вечер на Западной

Двине» (рис. 3), «Октябрьский мотив», «Белый парусник», «Браславские дали» написаны в панорамном характере с широким захватом пространства по законам оптической перспективы, часто с высокой точки, с обязательным присутствием водной глади – озер, рек. Отсюда картины природы становятся всеобъемлющими. Работы, получившие музыкальное название «Вечерняя рапсодия», «Октябрьский мажор», – это песни о родной Беларуси. Пейзажи Григория Федоровича передают не внешний облик природы с ее разнообразным ландшафтом, а скорее восторженные впечатления художника, любящего родные места. Его картины окрашены красками той поэзии, которая органична художнику – поэзией эпического склада, и его можно назвать поэтом прозрачных далей [1, с. 20–23].

Рис. 3. Григорий Шауро. Вечер на Западной Двине. 1993 г.
Бумага, акварель. 47х56

Работая в сфере художественного образования, имея степень доктора искусствоведения, Г. Ф. Шауро совмещает научную и творческую работу. И даже при его профессиональной занятости мы видим конкретный результат – удивительные по цвету и содержательному повествованию акварельные и графические работы, многие из которых экспонировались на республиканских и международных выставках, некоторые находятся в музеях Беларуси и частных галереях Италии, Великобритании, Норвегии и других стран Западной Европы.

Художник Иван Клименко (род. в 1951 г.), представитель современного белорусского андеграунда, отражающий индивидуальную художественную философию в живописи, увлечен морской тематикой. В романтических работах он часто изображает любимый дуэт женщины и моря, используя декоративные элементы, великолепные цветовые сочетания для создания эффекта яркости и контраста. Например, в рабо-

тах «Цветение красных каштанов» и «Золотой сон» (рис. 4.) женские образы являются олицетворением страстности и поэтичности.

Рис. 4. Иван Клименко. Золотой сон. 1999 г.
Холст, масло. 70x100

На протяжении XIV–XIX вв. занятия живописью являлись для женщин самым доступным способом познания и интерпретации окружающего мира [3, с. 11]. Стремление выразить и запечатлеть авторское понимание красоты окружающей среды, которая по-прежнему сохраняет связи с осмыслением эстетики повседневности, ярко проявилось и в творчестве многих современных белорусских художниц [5, с. 251].

Татьяна Архипова (род. в 1964 г.) черпает вдохновение в природе Беларуси, России и Украины. Работы художницы светлые, оптимистичные, яркие и полные положительных эмоций, в которых она поэтично и тонко передает красоту идиллических пейзажей. Она изображает растения, например, сочную зеленую траву и цветы летом, поэтому известна как «летний» художник, хотя ее пейзажи осени и зимы не менее красивые и впечатляющие. Работы Татьяны Архиповой представляют собой смесь реализма и импрессионизма и характеризуются чувственностью, не меньшей, чем у художников-импрессионистов. В тематике ее пейзажей – сельская жизнь и окружающая природа, запечатленные с чувством ностальгии и простоты. В ее работах безмятежная сельская местность и маленькие цветы, распускающиеся на земле, на первый взгляд, кажутся фотографиями. Спокойная и умиротворенная атмосфера, свежий и струящийся воздух, мягкий свет и аромат солнца и травы наполняют картину. Освещенные солнцем проселочные дороги, шелест листьев на ветру и стрекотание насекомых – все это кажется досягаемым. Работы Т. Г. Архиповой передают как живость природы, так и поэтическое настроение. Картиной «Весна в д. Мостище» (рис. 5) художни-

ца напамнила об уютной и приятной идиллической жизни. Деревянный дом, деревья, цветы, трава, забор и куры во дворе – во всем этом чувствуется спокойствие, надежность и равновесие сельского образа жизни. Композиция спокойная, цвета свежие, а сочетание точек и линий поэтическое.

Рис. 5. Татьяна Архипова. Весна в д. Мостище. 2008 г. Холст, масло. 40х60

В работе «Уходящая осень» (рис. 6) Т. Г. Архипова изобразила старушку (вид со спины), идущую с тростью по проселочной дороге, окруженной пышными деревьями и травой. Старый дом спрятан среди деревьев, и старушка, идя к нему вдоль дороги, как будто собирается вступить в осень после лета. Особенность картины в ее поэтичности и сентиментальности.

Рис. 6. Татьяна Архипова. Уходящая осень. 2019 г. Холст, масло. 23х35

В натюрмортах Татьяна Архипова показывает простую и незамысловатую, но самобытную красоту полевых цветов. Через форму живописи она пытается донести до зрителя чувственные и реальные вещи, такие как чарующие краски родной земли, звук тишины, таинственную атмосферу и неповторимое очарование, любовь к природе и жизни.

На картинах Л. Н. Мироновой (1931–2022) «Розы», «Восьмое марта», «Восточный мотив» поэтика повседневности передается через любование различными цветами (растущими в горшках или стоящими в вазе). Эти картины объединяются в пространство повседневности – дома художницы как творческой лаборатории – через изображение одной и той же поверхности стола, на которой в разный период времени располагались многочисленные прекрасные цветы [Там же, с. 252]. Различные формы и способы изображения повседневности Л. Н. Мироновой связаны с рефлексией, осмыслением положительных эмоций и их художественным воплощением. Ее работы демонстрируют зрителям красоту и поэтичность предметов, которые присутствуют в повседневной жизни, а также необычные чувства по отношению к окружающим вещам.

Художница Илона Кособуко (род. в 1966 г.) умеет создавать нежные и тонкие произведения, вызывающие ностальгию. Она часто запечатлевает красоту мгновений жизни и фокусируется на вещах, которые делают жизнь более полной и красочной, наделяя простые вещи богатым и глубоким культурным подтекстом. В художественном стиле она сочетает европейские академические приемы живописи с традиционными восточными, обращает внимание на выразительность линий. Важные детали в картинах подчеркнуты, линии тонкие, площадь закрашивания большая. Центральной темой произведений художницы часто становится поэтическая повседневность, и эти обычные и незначительные фрагменты жизни под ее кистью превращаются в пространство, полное воспоминаний и душевных переживаний.

Как видно из приведенных работ белорусских художниц, их картины можно рассматривать как зарисовки с натуры и как проникновенные художественные монологи о своей жизни.

Таким образом, разнообразие белорусской живописи XX – первой четверти XXI в. выражается в ярком индивидуальном художественном видении живописцев и стремлении развивать традиции. Создавая неповторимые поэтические и лирические образы природы, наполненные символами и метафорами, белорусские мастера в полотнах отразили свои философские мысли, мировоззрение и субъективные эмоции. Именно поэтому обычные объекты природы пропитаны человеческими эмоциями, позволяя зрителю погрузиться в картины и ощутить прекрасный, уютный, неторопливый и поэтический идеальный мир.

1. *Елатомцева, И. М.* Познавая мир, человек познает себя / И. М. Елатомцева // Григорий Шауро, ученый, педагог, художник [Изоматериал] : альбом / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; В. М. Ушакова [и др.]. – Минск : БГУКИ, 2016. – 189 с.
2. *Медвецкий, С. В.* Белорусская станковая живопись второй половины 1980–1990-х годов: тенденции и проблемы развития : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.04 / Медвецкий Сергей Викторович ; Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси. – Минск, 2004. – 154 л.
3. *Старцева, Л. А.* Художественное творчество женщин в европейском искусстве XIV – первой половины XIX в. (на материале живописи и музыки) : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.09 / Старцева Лидия Александровна ; Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск, 2006. – 24 с.
4. *Фурик, Д. М.* Поэтика образа природы в современной белорусской живописи / Д. М. Фурик // Наука – образованию, производству, экономике : материалы XXI (68) Регион. науч.-практ. конф. преподавателей, науч. сотрудников и аспирантов, Витебск, 11–12 февр. 2016 г. : в 2 т. / Витебск. гос. ун-т ; редкол.: И. М. Прищепа (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2016. – Т. 1. – С. 207–208.
5. *Шкор, Л. А.* Осмысление поэтики повседневности в творчестве современных белорусских художниц / Л. А. Шкор // Навуковы пошук у сферы сучаснай культуры і мастацтва : матэрыялы навук. канф. праф.-выкладчыц. складу Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў, Мінск, 23 лістап. 2017 г. / Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў ; рэдкал.: А. А. Корбут (старш.) [і інш.]. – Мінск, 2019. – С. 251–254.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 15.11.2024.