

4. Порозов, Р. Ю. Визуализация в культуре: границы понятия и категориальное обоснование / Р. Ю. Порозов // Вестн. Башк. ун-та. – 2013. – Т. 18, № 3. – С. 878–881.

5. Digital 2023: Global overview report. The essential guide to the world's connected behaviours [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wearesocial.com/wp-content/uploads/2023/03/Digital-2023-Global-Overview-Report.pdf>. – Дата доступа: 10.03.2024.

6. Robertson, G.G. The cognitive coprocessor for interactive user interfaces / G.G. Robertson, S.K. Card, J.D. Mackinlay // ACM Symposium on User Interface Software and Technology. – 1989. – P. 10–18.

Боровик С. Г., магистрант
дневной формы обучения
Научный руководитель – Смутьская С. Ю.,
кандидат искусствоведения

ОСОБЕННОСТИ АВТОПОРТРЕТОВ Ю. М. ПЭНА

Юрий Моисеевич Пэн – известный живописец, внесший свой вклад в историю европейского и мирового искусства. Ю. М. Пэн (1854–1937) был выдающимся педагогом и художником, он сыграл важную роль в истории изобразительного искусства Беларуси начала XX века, воспитав плеяду выдающихся скульпторов и художников. Его наследие – это не только 1,5 тысячи собственных картин, эскизов и рисунков, но и тот опыт, который мастер передал своим ученикам.

Частная студия Ю. М. Пэна, открытая в Витебске в 1897 г., стала первым художественным учебным заведением Беларуси, в которое

принимали учеников без ограничений. Преподавание ориентировалось на бытописательский романтизм в духе немецкой дюссельдорфской школы и творчество русских «передвижников», на примеры работ Ю. М. Пэна. Юрий Моисеевич говорил, что «искусство художника должно быть теплое, душевное, волнующее. И главное – несущее людям мысль, большую и понятную...» [8, с. 16]. Художник верил в то, что «мастеру обязательно надо быть педагогом, передавать свой опыт и умение молодежи» [2, с. 10].

Диапазон его творчества – произведения бытового жанра, пейзажи, портреты. Юрий Моисеевич определял себя как «художник портретист-жанрист» [1, с. 12]. Его наследие охватывает мужские заказные портреты и обобщенные портреты-типы с меткими, индивидуальными образами, ярким и эмоциональным содержанием; нежные и искренние детские образы; галерею задушевных женских образов; портреты стариков, воплощающих историю, культуру, самобытность жителей Витебска; композиционный, жанровый портрет – «портрет в интерьере» и, наконец, автопортреты мастера. Автор книги о Ю. М. Пэне В. Н. Кучеренко отмечает: «Их обилие много говорит о внутренних личностных проблемах, о стремлении отвоевать, утвердить свое место в мире и обществе» [6, с. 15]. Автопортреты Ю. М. Пэна – это история преобразования его собственного «Я» и эволюции художника.

«Автопортрет в соломенной шляпе» (начало 1890-х гг.) – ранний автопортрет Ю. М. Пэна, в котором раскрывается внутренний мир личности художника. В работе проявился его интерес к искусству Рембрандта – мастера психологического портрета, гения света и тени. Ю. М. Пэн, следуя цветовой системе Рембрандта (темный, контрастный фон, высветленный вокруг лица), напрямую не применяет прием Рембрандта, для высвечивания пространства за головой использует

соломенную шляпу. Сопоставление светлых пятен на лице и руках организует композицию работы и используется автором в психологическом значении. Этот автопортрет Ю. М. Пэна – один из лучших. Имея миниатюрный размер (26x18 см), он производит впечатление монументального произведения. Автор создает сложный многозначный образ свободной трактовкой собственного «Я», объединяя манеру, стили старых мастеров и новых течений. Так решение образа, колорит в какой-то степени ассоциируются с работами французского живописца Поля Сезанна («Автопортрет» (1875) и «Курильщик» (1890)). Автопортрет позитивный, непринужденный, в нем нет напряжения. Образ богемного и свободного человека автор создает символами свободной жизни: светлой соломенной шляпой, простым темным пальто, трубкой в руке, – а их детальная передача придает образу достоверность.

«Автопортрет с палитрой» (1898) – живописная работа с иконографической композицией, где Ю. М. Пэн изображает себя уже как состоявшегося мастера-творца и педагога-живописца. Исследователь Клер Ле Фоль отмечает: «Исполненное в академической манере произведение является попыткой осознания художником своего нового социального статуса: его изысканная одежда, уверенный и проницательный взгляд, торжественный вид – все подчеркивает респектабельность образа» [5, с. 64]. Стремление к значимости указывает на важность для него признания обществом. Яркость же и торжественность работы роднит ее с «Портретом Марка Шагала» (1914), выполненным Ю. М. Пэном в романтико-символической манере, позволившей создать образ свободного художника, респектабельного, элегантного эстета.

«Автопортрет в шубе» (1902) Ю. М. Пэна выполнен в строгой академической манере. Фигура художника изображена на условно нейтральном фоне, что не свойственно его работам. Композиционная строгость, пропись деталей придает образу мастера безмятежность, спокойствие, легкость восприятия. Как отмечает исследователь И. Емельянова: «Автопортрет не вызывает никаких дополнительных ассоциаций, не несет особой символической, интеллектуальной нагрузки» [3, с. 79].

«Автопортрет» (1922) Ю. М. Пэна примечателен тем, что в нем фоном впервые выступают картины автора. Иллюстрируя обстановку своего жилища, завешенного до потолка работами, художник ищет в них психологическую поддержку, в которой крайне нуждается. Сохранение данного приема в последующих автопортретах говорит о его потребности во внимании и признании обществом. Художник изображает себя за работой. В фокусе внимания ярко освещенное лицо, четко выделяющееся на темном фоне картины. В автопортрете прослеживается авторская стилистика, уже сложившаяся манера письма опытного мастера

«Автопортрет с музой и смертью» (1924) написан в излюбленной мастером классической манере. Автопортрет глубокий, философский, передает тяжелое эмоциональное состояние художника, в котором уже нет былого восхищения и спокойствия и кажется, что уже нет и будущего. Единственное, что еще поддерживает его в этой жизни – это связь с классической культурой: муза, скульптура Венеры, портрет Людвиг ван Бетховена, образ живописца. Контрастом жизни выступает и безжалостная мелодия смерти, стоящей за спиной творца, и яркое светлое ребро подрамника, которое как бы делит пространство автопортрета на две части – жизни и пустоты, и светлый лик художника

с усталым взглядом, сосредоточенном на чем-то важном, и даже не на холсте, скрытом от зрителя. Образ картины наталкивает на мысль, что только смерть разлучит с искусством мастера, отдавшего ему свою жизнь.

Автопортрет «Завтрак» (1932) выполнен в любимом М. Ю. Пэном поджанре «портрет в интерьере». По мнению искусствоведа Г. Казовского «так как здесь интерьер оказывается столь же «говорящим» и значащим, как и портрет» [4, с. 46]. В автопортрете «Завтрак» все работает на привлечение внимания к фигуре художника: сюжет, интерьер, детали, поза, ее открытость, обращенность к зрителю, газета с читаемым названием «Віцебскі пралетарый», как свидетельство признания его заслуг перед Республикой. Художник доволен, искренен и душевен, располагает к себе, вызывает симпатию.

Работая только в стиле реализма, пройдя многолетний творческий путь, М. Ю. Пэн приобрел свой собственный, неповторимый стиль живописи, который отличает его от других художников. Особенностью автопортретов М. Ю. Пэна становится использование собственных работ в качестве фона. Его портрет в интерьере выступает полноценным жанровым произведением.

Работы мастера – это повествования, а автопортрет Ю. М. Пэна является философией жизни, где он с помощью художественных средств раскрывает перед зрителем свою душу, внутренний мир, демонстрируя свой талант.

Опираясь на исследования витебского краеведа А. М. Подлипского [7], можно выделить четыре периода жизненного пути М. Ю. Пэна, каждый из которых нашел отражение в автопортретах:

– период становления как художника-реалиста («Автопортрет в соломенной шляпе» (начало 1890-х гг.)) и педагога-живописца («Автопортрет с палитрой» (1898));

– период общественного признания («Автопортрет в шубе» (1902), «Автопортрет» (1922));

– период не востребоваемости в обществе («Автопортрет с музой и смертью» (1924));

– период прижизненной славы («Завтрак» (1932)).

Таким образом, автопортрет у М. Ю. Пэна – это не просто изображение себя, где на первый план выступает задача внешнего сходства, а сложное психологическое исследование собственной личности, собственного «Я».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Акуневич, О. И. Музей Ю. М. Пэна: анализ материалов и концепции / О. И. Акуневич // Искусство и культура. – 2019. – №3 (35). – С.10-16.

2. Вайцэхоўская, В. Матэрыялы да выстаўкі твораў Юрыя Майсеевіча Пэна // Каталог выстаўкі твораў Юрыя Майсеевіча Пэна: 1854–1937: (жывапіс): Мінск, Віцебск, Магілёў / [складальнік і аўтар уступнага артыкула В. У. Вайцэхоўская]. – Мінск, 1993. – 34 с.

3. Емелянова, И. Автопортрет в творчестве Ю.М. Пэна // Шагаловский сборник: материалы I–V Шагаловских дней в Витебске (1991–1995) [редактор-составитель Давид Симанович]. – Витебск: издатель Н. А. Паньков, 1996. – С. 76–82.

4. Казовский, Г. Шедевры еврейского искусства. Художники Витебска. Иегуда Пен и его ученики / Г. Казовский. – М.: Имидж, 1999. – 380 с.
5. Клер Ле Фоль. Витебская художественная школа (1897–1923). – Минск: ПроPILEI, 2007. – 240 с.
6. Кучеренко, В. Н., Холодова, И. П. М. Ю. Пэн / В. Н. Кучеренко, И. П. Холодова. – Минск: Беларусь, 2006. – 176 с.
7. Подлипский, А. М. Жизнь и судьба художника Юрия Пэн / А. М. Подлипский. – Витебск: Витебская областная типография, 2020. – 215 с.
8. Русецкий, А. В. Художественная культура Витебщины: Поозерье, Подвинье, Верхнее Поднепровье (1918-1941) / А. В. Русецкий, Ю. А. Русецкий. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. – 293 с.

Борцова А. В., студент 220Э группы
дневной формы обучения
Научный руководитель – Бодунова И. И.,
кандидат культурологии, доцент

«ХОРЕОПЛАСТИКА» ЛЕОНИДА ЯКОБСОНА: ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Якобсон Леонид Вениаминович (1904–1975) – балетмейстер, обладающий мощным даром образно-пластического видения Мира и Человека. Хореография Якобсона наполнена образами с самого начала до конца каждого движения.

Галина Сергеевна Уланова вспоминала Якобсона, который все время фантазировал, изобретал, придумывал. Мир, который он создал