

УДК 75.036(477)

Особенности акварельной и масляной живописи в портретных произведениях Анатолия Петрицкого

Пономаренко М. В.

Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Харьков

В рамках статьи исследуются особенности акварельной и масляной живописи в портретных произведениях Анатолия Петрицкого. В основу исследования лег рукописный документ Анатолия Петрицкого «Выполнение картины», найденный в его архивах. Этот документ дает возможность выявить сходство и различие в структуре акварельных и масляных работ художника и понять, какие именно средства и приемы выразительности применял Анатолий Петрицкий в решении творческих задач. В произведениях портретного жанра, исполненных акварелью, линия приобретает звучание самостоятельного элемента, который участвует в декоративной организации изобразительной плоскости как компонент стилизации формы. Линия «разбивает» пространство на плоскости, состоящие из отдельных геометрических сегментов. Именно с помощью линии «большая» форма дробится на составляющие ее более мелкие модули. В портретных произведениях Анатолия Петрицкого, исполненных в технике масляной живописи, линия подчинена пятну, которому отводится доминирующая роль. Ее пластическая выразительность лежит в основе решения художественно-стилистических задач изображения, связанных с выявлением про-

странства и объема.

Ключевые слова: Анатолий Петрицкий, акварель, живопись маслом, портретный жанр, линия.

(Искусство и культура. — 2013. — № 2(10). — С. 21-24)

Peculiarities of Watercolor and Oil Painting in the Portrait by Anatoly Petrisky

Ponomarenko M. V.

Kharkov State Academy of Design and Arts, Kharkov

The article touches upon the problem of features in watercolor and oil painting of portrait works by Anatoly Petrisky. This research is based on the hand-written document of Anatoly Petrisky «How to make the painting» which was found in his personal archive. This document helps to bring out similarity and difference in the structure of watercolor and oil painting by the artist as well as to understand which means and techniques of expression Anatoly Petrisky practiced to solve artistic tasks. The line was an independent element in watercolors of portrait genre by Anatoly Petrisky. This element takes part in decorative organization of visual plane, as a component of form stylization. The line breaks the space into planes, which are composed of geometrical segments. By the instrumentality of the line «greater» form breaks up into constituent small modules. In Anatoly Petrisky's oil portraits the line was subordinated to the patch which dominates. Its plastic expressiveness is the basis of the solution of stylistic problems in realistic image, which is connected with identification of space and volume.

Key words: Anatoly Petrisky, watercolor, oil painting, portrait genre, line.

(Art and Culture. — 2013. — № 2(10). — P. 21-24)

Исследование художественно-стилистических особенностей портретного жанра в живописи авангардных художников Харькова сегодня обретает особую значимость. Необходимость его переоценки обусловлена значением портретного наследия в контексте общего развития жанра в живописи Украины первой трети XX сто-

летия. В этот период поиски «новых форм» выражения в портретном творчестве многих художников Харькова достигают максимального разнообразия. Эти черты характерны для портретов Анатолия Петрицкого. Именно в Харькове художник создал известную портретную серию, героями которой стали украинские писатели, художники,

Адрес для корреспонденции: e-mail: el.mari@list.ru – М. В. Пономаренко

композиторы. В серию, по словам художника, входило «около ста портретов украинских деятелей культуры и общественности, которые были написаны по списку ЦК КП(б)У и приобретены Музеем литературы им. Шевченко в Харькове» [1].

Цель статьи – определение особенностей портретной живописи Анатолия Петрицкого.

Уникальный язык живописи художника – направление, которое было усмотрено в качестве перспективы научно-теоретических исследований еще И. И. Вроной [2] в монографии «Жизнь и творчество А. Г. Петрицкого», но так и не получило более детального развития. Высоко оценивая талант Петрицкого-портретиста, И. И. Врона пишет: «Художественный язык портретной серии Петрицкого представляет собой явление целиком новое и необычное в искусстве портрета. Художник создает свою особенную систему выразительных средств, которые наиболее соответствуют его идейно-эстетическим замыслам» [2]. Основная теоретическая платформа, содействующая дальнейшим исследованиям художественно-стилистических особенностей портретного творчества Петрицкого, создана Д. Е. Горбачевым [3]. Особый интерес представляет его книга «Воспоминания о художнике», в которой встречаются воспоминания современников Анатолия Петрицкого, связанные непосредственно с его творческим процессом исполнения портретов. Свообразие таланта и личности художника не раз освещалось Д. Е. Горбачевым как в книгах, так и в отдельных статьях [4], [5], [6]. В дальнейшем портретное творчество художника было представлено В. В. Рубан альбомом «Анатолий Петрицкий. Портреты современников» [7]. Значимым стал вклад исследовательницы в систематизацию портретного наследия Петрицкого. Краткое упоминание портретной галереи, созданной Анатолием Петрицким, содержится в работе Л. С. Зингер [8], посвященной живописи советского периода. Акцентируется внимание на значении «галереи портретов» Анатолия Петрицкого в культурной среде Харькова в исследовательской работе Т. В. Павловой [9]. Особо ценными материалами для данной работы стали архивные документы Анатолия Петрицкого, раскрывающие творческие ориентиры и предпочтения художника в области станковой живописи в целом и портретного жанра в частности [1], [10].

Для решения задач данного исследования более предпочтительна классификация портретных произведений Анатолия Пе-

трицкого в соответствии с техникой исполнения: масляной и акварельной живописи. Материал, с помощью которого исполнено произведение, во многом определяет художественно-стилистические особенности живописного языка, «прочность, технику и стиль живописи» [11].

Большинство известных нам портретов было исполнено Анатолием Петрицким в технике акварели. Прекрасно раскрывая возможности материала, художник максимально использует их для построения пластической структуры портретных произведений в акварели. Акварельная техника требует быстрой работы, «ее привлекательность в свежести и беглости впечатления» [11]. Выбор материала исполнения для портретной серии был не случаен, он полностью соответствовал темпераменту и характеру художника, методу ведения работы. Из воспоминаний Юрия Смолича известно, что «портрет (где-то 100 на 75 см) Анатолий Галактионович писал за два-три, а иногда и за один сеанс. Относительно портретов в карандаше-акварели, он завершал такой портрет, случалось, за два-три часа» [4]. Такой стиль быстрого письма типичен для акварельной техники. Но в портретной серии Анатолия Петрицкого мы не находим характерных для такого подхода стилистических эффектов: мягких затеков краски, следов письма «по сырому». А la prima Петрицкого отражает черты живописи, которая, согласно Г. Вельфлину [12], именуется графической. Исследуя художественно-стилистические особенности стилей живописи, ученый считал, что графический стиль «видит в линиях, а живописный – в массах» [12]. В портретных произведениях Петрицкого это линейное видение во многом соответствует представлению красоты, свойственному эстетике авангарда. В живописи авангард утверждал глубинное постижение натуры, которое предполагает переход художника по ту сторону внешней видимой формы. Стремление Петрицкого к преодолению «буквального» изображения портретируемого очевидно. Подтверждают это и записи, сделанные художником в конспектах лекций по композиции. В них содержится ключевая фраза, раскрывающая основу творческого метода Петрицкого-портретиста. «Изображение натуры не есть цель живописи, – пишет художник. – Цель – изображение состояния души и мысли» [12].

Декоративная организация плоскости. В портретной живописи украинского аван-

гарда преобладает декоративная организация картинной плоскости. Среди средств выразительности наибольшей популярностью пользовались линия, силуэт, уплощенное пятно. Активно применялся прием стилизации формы, ее деформация. Однако в портретах, исполненных акварелью, и в портретах, написанных маслом, эти средства выразительности у Петрицкого «звучат» по-разному. Во многом это обусловлено спецификой техники акварельной и масляной живописи. Есть все основания предполагать, что Анатолий Петрицкий работал, применяя в портретной живописи маслом так называемый «нерасчлененный» метод. Его особенность заключается в отсутствии последовательных стадий ведения работы, «последовательного вырастания одной проблемы из другой; от начала до конца, от первых до последних мазков это одновременно рисунок, форма, цвет» [11]. Образцом, подтверждающим такой подход Анатолия Петрицкого, может служить его «Портрет Е. Зимоглядовой» (1930-е гг.). Работа не была завершена художником, и это дает возможность выявить ее художественно-стилистические особенности с большей ясностью. Сливая воедино технические и стилистические проблемы и процессы, художник одновременно решает задачи формы, колорита, пространства. В портрете Е. Зимоглядовой рисунок и лепка формы цветом, компоновка фигуры, тональная и цветовая разработка плоскости, линия и пятно возникают и развиваются в одно и то же время. Заметно, как линия энергично струится по контуру женской фигуры, «разливаясь» глубоким темным тоном в пятно черного джемпера, в который одета модель. Линиями намечены складки юбки. Благодаря цветовому и тональному разнообразию предопределена их пластическая выразительность. Несмотря на свое активное звучание, все же линия аккомпанирует пятну и находится в его подчинении. Ее пластическая выразительность лежит в основе решения художественно-стилистических задач, связанных с выявлением пространства и объема. Эта особенность сохраняется во всех портретных полотнах Анатолия Петрицкого, исполненных в технике масляной живописи. В акварельных портретах мастера линия приобретает резкий геометризованный, контурный характер. В них она выступает как более самостоятельный художественно-стилистический элемент. В общем строе композиционных инкорпораций акварель-

ных произведений Петрицкого портретного жанра линия занимает центральное место. Она призвана решать пространственные задачи иными путями, нежели в портретах, выполненных маслом. В акварельных портретах линия «разбивает» пространство на плоскости, состоящие из геометрических сегментов. Особенно наглядно такой принцип построения пространства выступает в «Портрете В. Василько» (1931), «Портрете Л. Гаккебуш» (1930), в «Портрете С. Бутовского» (1929).

Уникальной находкой, раскрывающей творческий метод художника, оказался рукописный документ Анатолия Петрицкого «Выполнение картины», найденный в его архивах [10]. Он выстроен Петрицким в виде плана последовательной работы по созданию картины. Названия пунктов говорят о задачах, которые Анатолий Петрицкий закладывал в решение художественно-стилистического и образного ряда своих портретных произведений. Этот документ является весомым основанием для анализа художественно-стилистических особенностей в портретных произведениях Петрицкого в соответствии с указанными в нем пунктами. Один из них обозначен как «Костюм». Если для театральных постановок Анатолий Петрицкий создает костюм персонажа, то в портретах костюм – это считанная художником информация, переведенная на язык живописи с помощью линии, геометризованных формы и цвета, которые усиливают остроту звучания характеристик моделей, порой доводя их до гротеска. Как в первом, так и во втором случае можно отметить подход художника, который практикуется в сценографии – использование приема стилизации с целью заострения характеров персонажей.

Проблема освещения. Интересно решает Анатолий Петрицкий в своих портретных произведениях проблему освещения. В упомянутой схеме художника «Выполнение картины» она соответствует пункту под номером 13. В акварельных портретах при помощи освещения выявляются контрастные отношения больших пятен света и тени. Особый интерес представляет «Портрет И. Паторжинского», в котором освещение, направленное снизу, не только моделирует черты лица в объеме, но и раскрывает загадку пятой позиции плана Анатолия Петрицкого: «Выбор соответствующего места действия» [10]. Нет сомнений, что И. Паторжинский изображен в свете рампы, харак-

терном для техники освещения сцены театра или концертного зала. В данном случае примечательно, как этот «театральный» прием освещения использовал Петрицкий в картине портретного жанра. С его помощью он охарактеризовал место действия без его непосредственного изображения: оперный певец изображен на фоне чистого белого листа. Художник раскрывает образный строй в портрете с помощью света как художественно-стилистического средства выразительности.

На вкусы и художественно-стилистические предпочтения Петрицкого-портретиста красноречиво указывают некоторые детали в интерьере, зафиксированные на фотографии, которая относится к «харьковскому» периоду жизни художника. На стене творческой мастерской в доме «Слово», где работал Анатолий Петрицкий, узнаваемы репродукции портретных произведений кисти А. Матисса, П. Пикассо и А. Модильяни. Переосмысление творчества таких мастеров очевидно оказало влияние на формирование особенностей художественно-стилистической структуры живописных портретов Петрицкого. Наряду с увлечением западноевропейским искусством следует отметить интерес мастера к системе П. Чистякова, а именно – к его рассуждениям о вопросах композиции [10].

Петрицкий был убежден в том, что «художник должен быть на высоте современной культуры, иначе будет эклектиком и эпигоном, а его творчество подражанием предшественникам» [10]. Обладая острым чувством времени, он полностью соответствовал этому представлению в своем творчестве. Эксперименты Анатолия Петрицкого в области художественно-стилистической лексики авангарда в живописи, базируясь на основе классической системы законов реалистического изображения, являются его оригинальной интерпретацией.

Итак, к характерным особенностям портретных произведений Анатолия Петрицкого, как исполненных в технике акварели, так и в масляной живописи, следует отнести активное применение таких приемов и средств выразительности, как линия, пятно, стилизация формы. Однако их применение также имеет свои отличия, продиктованные

спецификой материала и творческого метода Петрицкого.

Заключение. В произведениях портретного жанра Анатолия Петрицкого, исполненных акварелью, линия приобретает звучание самостоятельного элемента, который участвует в декоративной организации изобразительной плоскости как компонент стилизации формы. Линия «разбивает» пространство на плоскости, состоящие из отдельных геометрических сегментов. С помощью линии «большая» форма дробится на составляющие ее более мелкие модули.

В портретных произведениях Анатолия Петрицкого, исполненных в технике масляной живописи, линия, при всей ее активности, неразрывно связана с пятном, которому отведена доминирующая роль. Она аккомпанирует пятну и находится в его подчинении. Пластическая выразительность линии лежит в основе решения художественно-стилистических задач реалистического изображения, связанных с выявлением пространства и объема.

ЛИТЕРАТУРА

1. Петрицкий, А. Г. Автобиография. Варианты / А. Г. Петрицкий. – ЦГАМЛИ. – Фонд 237. – Оп. 2. – Ед. хр. 184.
2. Врона, І. І. Життя і творчість А. Г. Петрицького / І. І. Врона. – К.: Мистецтво, 1968. – 189 с.: іл. – С. 32.
3. Анатолий Петрицкий: Спогади про художника / упоряд.: Л. А. Петрицька, Д. О. Горбачов. – К.: Мистецтво, 1981. – 112 с.: 24 іл. – С. 37.
4. Горбачов, Д. О. Яскравий талант / Д. О. Горбачов // Дніпро. – 1965. – № 10.
5. Горбачов, Д. О. Новознайдені твори А. Петрицького / Д. О. Горбачов // Мистецтво. – 1965. – № 10.
6. Горбачов, Д. О. Романтика і артистизм / Д. О. Горбачов // Мистецтво. – 1966. – № 4.
7. Рубан, В. В. Анатолий Петрицкий. Портреты современников / В. В. Рубан. – К.: Мистецтво, 1991. – 128 с.: іл.
8. Зингер, Л. С. Советская портретная живопись 1917 – 1930-х годов / Л. С. Зингер. – М.: Изобразительное искусство, 1978. – 296 с.: ил.
9. Павлова, Т. Хроніки «Землі» / Т. Павлова // Павлова Т., Чечик В. Борис Косарев: 1920-ті роки. Від малярства до театро-фото. – К.: Родовід, 2009. – С. 170.
10. Петрицкий, А. Г. Конспекты лекций по композиции. Тетрадь / А. Г. Петрицкий. – ЦГАМЛИ Украины. – Фонд 237. – Оп. 2. – Ед. хр. 181.
11. Виппер, Б. Введение в историческое изучение искусства / Б. Виппер. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2004. – 368 с. – С. 139, 204.
12. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вельфлин. – М.–Л.: Академия, 1930. – 344 с. – С. 21.

Поступила в редакцию 17.04.2013 г.