

Натюрморт в станковой живописи Беларуси 1990–2010-х гг.

Федорец Я. В.

Государственное учреждение образования
«Детская школа искусств № 3 г. Витебска “Маладик”», Витебск

Взаимодействие человека с окружающим его предметным миром всегда было в центре внимания художников и по-разному интерпретировалось. Особенно это взаимодействие раскрылось в жанре натюрморта. Современный натюрморт в контексте развития белорусского искусства является выразительным, многогранным, поисковым жанром, что немаловажно при изучении его особенностей. Становление данного жанра открыло натюрморт заново для художников в связи с выявлением больших возможностей для пластических экспериментов и декодированию смыслов.

Натюрморт занимает значимое место в творчестве белорусских художников. Являясь «моделью» живописи, здесь сосредоточены одни из главных проблем: что и как изображено, функциональные связи в структуре композиции картины, какие закономерности существуют между отношениями предметов и предметов и пространства и др. На примере натюрмортов можно проводить анализ композиционных систем, живописного языка и интерпретацию художественных образов. Это обусловлено не только необходимостью исследования накопленного живописного опыта натюрморта как вида живописи.

В статье рассматриваются особенности жанра натюрморта в белорусской станковой живописи 1990–2010-х годов. Также представлена типология данного жанра на современном этапе его развития в соответствии с проведенным магистерским исследованием.

Ключевые слова: натюрморт, станковая живопись, белорусское искусство, постмодернизм, современное искусство.

(Искусство и культура. – 2019. – № 2(34). – С. 37–42)

Still Life in the Easel Painting of Belarus (1990–2010)

Fedorets Ya. V.

State Educational Establishment Children’s Art School № 3 of Vitebsk “Maladik”, Vitebsk

The interaction of the man with the objective world around him has always been in the consideration of artists and has been interpreted in different ways. Especially this interaction was revealed in the genre of still life. Modern still life, in the context of the development of Belarusian art, is an expressive, multifaceted, search genre, which is important in the study its features. Still life development has opened a new life for artists, in connection with the identification of great opportunities for plastic experiments and decoding meanings.

Still life occupies a significant place in the works of Belarusian artists. Being a “model” of painting, the main problems are concentrated here: what and how are depicted, functional relationships in the structure of the painting composition, what patterns exist between the relations of objects and objects and space, etc. Using the example of still life you can analyze the compositional systems of the pictorial language and the interpretation of artistic images. This is due not only to the fact that today the accumulated artistic experience requires analysis.

This article discusses the features of the still life genre in Belarusian easel painting of the 1990–2010s. Also presented is the typology of the still life genre at the present stage of its development in accordance with the Master’s research.

Key words: still life, easel painting, Belarusian art, postmodernism, modern art.

(Art and Cultur. – 2019. – № 2(34). – P. 37–42)

Живопись XX столетия вплоть до конца 1980-х выступала фактором сложения

современной белорусской живописной культуры. В рамках социалистического реализма

Адрес для корреспонденции: voe96@tut.by – Я. В. Федорец

становление жанра натюрморта начиналось с воспевания советской действительности. Ввиду смены интересов художников контекстуальная структура живописи усложнилась, что поспособствовало ослаблению влияния данного направления. Вдумчивое, образно-метафорическое авторское мышление требовало иных подходов к пластической трактовке композиций натюрмортов.

К чертам живописи, сформированных к концу 1980-х, можно отнести: завораживающую и многопрядущую иносказательность, насыщенность аллюзиями и хитросплетениями социально-философского свойства. Углубилось отношение к наследию, которое одновременно релятивизировалось, сопрягаясь с игровым началом и непринужденным обращением к ценностям и традициям. Также живописи было свойственно сочетание серьезности с ироничностью, открытостью и замкнутостью.

Цель статьи – анализ развития жанра натюрморта в белорусской живописи 1990–2010-х гг. и выявление типологии.

Влияние тенденций постмодернизма на жанр натюрморта. Начало 1990-х годов характеризовалось ростом влияния постмодернистской художественной практики на белорусскую станковую живопись. Переосмысления художниками актуальных проблем 1980-х годов преобразились и наполнились новыми смыслами. «Ключевыми словами развития изобразительного искусства Беларуси после 1991 года стали эксперимент и синтез разных направлений искусства» [1]. Однако, «несмотря на модернизацию культуры и активное развитие актуальных художественных практик, картина, как художественная форма остается непрерываемым основанием изобразительной деятельности» [2].

Несмотря на изменение представлений традиционной живописной системы, в которой соблюдалась иерархия техник и жанров, принято вести разговор о разнице между жанрами [3]. Натюрморт к 1990-м годам не только не исчез из системы жанров, а преобразился, образно усложнился. Как модель системы живописи, он расширил традиционные формы и выявил новые пути развития нетрадиционных. Попытка сохранить художниками «исконные жанровые параметры», сбереженные в «генетической памяти» натюрморта, осложнялась стремлением выйти «за традиционные рамки жанра».

Натюрморт в живописи современных белорусских художников характеризуется, с одной стороны, творческим развитием, переосмыслением традиций, сложившихся в

предыдущие десятилетия. С другой стороны, натюрморт является «площадкой» для выявления качественно новых путей развития художественного языка, характерных для новейшего искусства. Он обладает самодостаточностью и вольностью в отличие от течений прошлого столетия [4].

Период постмодернизма продемонстрировал возможность использования в искусстве, в частности в живописи, различных культурных традиций. Выступая против традиционализма и нормативности, различных канонов, он, тем не менее, стремился к космополитичности художественного опыта. Таким образом, постмодернизм соединил категорическое отрицание ценностей модернизма с их активной переработкой.

Важной выразительной чертой искусства данного времени являлась его коммуникативная роль, с помощью которой авторы передавали информацию. Содержание, вкладываемое автором в форму изображения, цвет и другие средства живописи, начали рассматриваться как информационное поле [5]. Непонимание особенностей формы – означало непонимание содержания картины во всей ее полноте [6]. На первый план выдвинулись проблемы симулякра, метаязыка, интертекстуальности, контекста – художественного, культурного, исторического, научного, религиозного. Живописное изображение стало трактоваться как зашифрованный текст. Своеобразная игра с текстами приобрела характер, позволяющий истолковывать изображения не всегда однозначно [7].

В искусстве постмодернизма появляются ранее запрещенные темы – религиозная, мифологическая и др. Философские размышления, интерес к тайному, мистическому, сакральному, религиозному в объектах реальной действительности открыл для живописцев новые пути в трактовке и предметах натюрморта.

Одной из характерных черт в искусстве постмодернизма является выход на переломные планы принципов и приемов модернизма. Живопись стала местом, где пластика строилась комбинациями линий, цвета, объемов [8, с. 4]. Это позволило таким средствам живописи, как работа в монохромной гамме, колориту стать полноправными элементами в живописном пространстве. Художественный образ выражался как с помощью изобразительных форм, так и их отсутствием.

Сегодня один из приметных мотивов натюрморта – этнография, регионализм, часто окрашенные сентиментальными, романтично-ностальгическими эмоциями, подчеркивающие

национальную составляющую произведений с учетом роста интереса художника к этнографии, где выбранные предметы содержат в себе некоторый культурный код [9].

На протяжении 1990–2010-х годов ассоциативная форма образной интерпретации стала основной в творческой практике белорусских живописцев. В произведениях все чаще происходило усложнение пластического языка живописи, нарастали метафоричность и символическая условность, наблюдалось появление знаковых форм. Произошел отход от привычной реалистичности образа, росло стремление выразить глубинный, сокровенный смысл нетрадиционными средствами. Живопись теряла социальный пафос, авторы искали источники образности в окружающих событиях, в воображении и в своем внутреннем опыте.

Композиция в живописи приобрела особую трактовку. Некоторые авторы изображали натюрморты как документализированный кинокадр, цветной слайд, запечатлевший то либо иное событие из жизни человека. Композиция воспринималась не просто как схема, как организация предметов, но как концепт авторского мышления, выявления его идеи. Поэтому «работает» не только структура изображения на смысл, но и компоненты живописной пластики: ритм, цвет, линия, пятно. Белорусские художники не отказались от предметной реализации идей, как это делали западноевропейские мастера. При практически исчезнувших большеформатных сюжетно-тематических картинах, столь характерных для советского искусства, размер натюрмортов варьируется от малоразмерных камерных изображений до широких полотен [10].

Постмодернистское мировоззрение наглядно воплотилось в натюрморте. Живопись нашла свою форму в метафоризации, симуляции искусства. К основным чертам реализации данного направления следует отнести:

- обращение к готовому прошлому, уже состоявшемуся с целью восполнить недостаток собственного содержания [11];
- цитирование художественных форм, образов, их тиражирование и симуляция, использование симулякров; реминисценция, отсылка, сравнение с неким образцом, использование аллюзий и ретроспекций, реплик и иллюзий;
- извлечение предметов из естественного для них окружения или смыслового контекста, помещая их в новую, противоречивую или несвойственную им среду;
- применение в контексте произведения иронии, сарказма, противоречий явному адекватному смыслу;

- эклектичность живописных стилей, направлений; размытие границ между жанрами (синтез жанров).

Типология станкового натюрморта в белорусской живописи (1990–2010 гг.). В истории искусства известны примеры типологии натюрморта, относящиеся к живописи XVII–XIX веков. Видовое деление основывалось на формообразующих элементах и предметном составе натюрмортов. Так, основными видами натюрморта считаются *vanitas* (суета сует), «обманки», гирлянда; по предметному и сюжетному – цветочные, ученые, завтраки, роскошные, охотничьи и т. п.

На примере типологии белорусской станковой живописи, предложенной Т. Кондратенко в своем диссертационном исследовании [12], следует выделить несколько натюрмортотипов. Есть необходимость в классификации и систематизировании современного натюрморта по существенным признакам, так как творчество, в рамках живописи станкового натюрморта 1990–2010-х годов требует анализа накопленного живописного опыта.

В современном белорусском натюрморте следует отметить две тенденции, различные по живописно-пластическим качествам: реалистический натюрморт и условная группа экспериментальных натюрмортов. Данные типы не противопоставляются друг другу, они сосуществуют. В зависимости от трактовки образов, в реалистическом натюрморте выделим следующие подгруппы: традиционный, ассоциативно-метафорический. В экспериментальном – декоративный и экспрессивный натюрморт.

Натюрморт следует рассматривать в двух аспектах: внутренняя поэтика (предметный состав, пространственные решения, структурные закономерности и т. д.) и с точки зрения заложенного образа (смыслообразование, знаковость). Данная типология составлена на основе средств образно-пластического языка живописи в творчестве белорусских художников. К образно-пластическому языку мы отнесли живопись как таковую, композиционную структуру, закономерности формообразования, меру «сделанности» картины, связь с традицией или отход от нее, колористическую гармонию; законосообразность формообразования (рисунок, перспектива, условность или формальность изображения и т. д.) и техническая разработка (фактура, корпусность, точность деталей и т. д.).

Реалистическая тенденция в натюрморте. В натюрмортах реалистической тенденции художники отображают окружающую человека действительность в соответствии с

объективной достоверностью. Такой натюрморт характеризуется традиционным подходом к использованию пластического языка живописи, следованием академическим правилам, с помощью которых изображение правдиво воспроизводит реальность в ее типичных чертах. Реалистический натюрморт богат на тематические, образные решения и выступает как «хранитель живописной культуры» в целом. Натюрморты такого типа раскрывают темы уже принятыми методами и путями, укорененными как жанром, так и живописью. Применение реализма стало функциональным, так как стиль используется в качестве художественного приема, отвечающего замыслу автора. Реалистический натюрморт выступает средством познания художником себя и окружающего его мира. Глубокое проникновение в сущность жизненных явлений, выраженное в выборе конкретных предметов, объединение их в единый мотив – черты реалистического натюрморта. Натюрморты данной группы выражают, обнаруживают на изобразительной поверхности такие живописные проблемы, как объем (отношение объема к плоскости), светотеневая моделировка предметов, пространство композиции (глубина).

К распространенным мотивам в натюрмортах можно отнести: изображение цветов, городского или сельского быта, изображение даров природы и др. Среди отображения реальности наиболее часто проявляются этнографический мотив, выраженный в описании крестьянского быта, исторического прошлого страны, этнографических атрибутов; мотив цветов и домашней утвари – предметов, окружающих человека и способных охарактеризовать его.

Одной из характерных групп, составляющих реалистическую тенденцию, является ассоциативно-метафорический натюрморт. Определение такого типа натюрмортов встречается у Л. Мочалова [13]. Ассоциативно-метафорический натюрморт открыл зрителю широкий диапазон смыслов. Такие натюрморты могут содержать в себе язык ассоциаций, метафор, знаков, которые зашифрованы в пластическом языке.

Ассоциативно-метафорический натюрморт был описан еще в 1970–1980-х годах, он появился как реакция на новое состояние мира, предшествующего информационной стадии развития общества. Сегодня такой тип натюрмортов расширяет образно-пластические и формообразующие аспекты, ввиду влияния постмодернистских приемов на традиционный реализм.

В живописи заметны стремление художников к предельно философскому обобщению, обращение к мифу и притче как своеобразным средствам защиты. Живописцы пытались не просто отобразить реальный, документальный факт, а поставить определенную социально-философскую проблему, дав ей художественную интерпретацию.

Состояние современного натюрморта в белорусской живописи – результат влияния различных тенденций, а именно традиционного реализма и постмодернизма. Традиционный реализм по-прежнему опирается на правдивое воспроизведение объектов и явлений реальной действительности. Однако он испытывает влияние приемов постмодернизма, что, как результат, приводит к новым формам в натюрмортной живописи. Приемами постмодернистской тенденции являются цитирование, принцип коллажа, игра, стилевая эклектика, намеренное разрушение жанровых границ, что расширило смысловой и стилиевой диапазон живописи.

Художники работают в рамках академического языка, но это не мешает им быть разными, отличаться друг от друга принципами формообразования и пластическим языком. Изменения достигаются за счет усложненных композиционных схем, сочетаний предметов ранее не сочетаемых, использование приема остранения.

К сформировавшимся всевозможным образам-смыслам в натюрморте можно отнести обращение белорусских художников к мифологической, религиозной, этнографической, социальной темам. Происходит явное фокусирование на архетипах, укорененных в сознании человека, и превращение предметов или группы предметов в метафору. Кроме того, живописцы обращаются к ирреальному пространству и предмету в нем, их взаимодействию с миром подсознания [12].

Условное решение: экспериментальный натюрморт. Некоторое уменьшение интереса к традиционным формам изобразительного искусства в конце 1980 – начале 1990-х годов было в значительной степени обусловлено усилением философичного и концептуального аспектов живописи. Произошел решительный поворот, уход от устоявшейся композиционной системы, где предметно-материальная сторона формы не имеет в натюрморте решающего значения.

В современном натюрморте с реализмом существует тенденция, связанная с экспериментами в области художественной практики. Такому натюрморту свойственно привнесение подчеркнуто личностного отношения к

предметам. М. Громько в своей статье обозначала такой натюрморт, как «нетрадиционный» [4]. Он не избегает прямой стилизации, а напротив, часто использует ее. Образы и их раскрытие в натюрмортах всецело зависят от форм предметов, от среды, в которую они помещены. Формализация изобразительного языка произведений характеризуется приоритетом колористических и композиционных поисков, доминантой декоративно-плоскостных решений и основой, взятой из живописи европейского модернизма. Акцент художниками ставится на определенных связующих элементах композиции: цвете, линии, фактуре и их сочетании. Одним из принципов формального натюрморта является сосредоточение на самом произведении и абстрагирование от его контекста. Эксперимент подразумевает под собой некоторое оригинальное стилистически-живописное решение, в духовном и эмоциональном состоянии которого усматривается созвучие своим собственным художническим настроениям и чувствам.

Характерными чертами данной тенденции являются заметное упрощение и стилизация предметных форм, ориентация на эмоциональные и чувственные отклики, взаимоотношения цвета, тональности, формы, фактуры предметов в композиционной структуре натюрморта, использование силуэтов, отказ от нюансировок. Такое переформатирование натуры нередко предоставляет возможности к ее очеловечиванию, в процессе которого художник режиссирует сцену действия.

В экспериментальном натюрморте мы можем выделить некоторые тенденции, среди которых наиболее примечательны декоративная и экспрессивная.

Декоративная тенденция отличается главенствующими признаками: локальными пятнами, предметной формой, доминированием монохромной гаммы, почти полным отказом от светотеневой моделировки формы, уходом от передачи объема, ее деформацией и условностью; геометризация линий и форм. Декоративную тенденцию в экспериментальном натюрморте можно считать основной. В натюрморте такого типа художникам предоставляется большая свобода действий и выбор средств реализации художественного замысла.

Постмодернизм предоставил возможность белорусским художникам свободно работать с религиозными, библейскими темами. Авторы для создания своих образов-архетипов использовали все возможности живописных средств. Одной из важных характеристик является добавление изображенных знаков и символов.

Экспрессивная тенденция не лишена декоративности, однако, в отличие от декоративной, художники в работах используют средства живописности, которые раскрывают эмоциональную сторону [14, с. 76]. Живописцы через цвет стремятся наиболее точно и выразительно образно осмыслить, освоить и раскрыть привлекшее их внимание явление действительности. В данной группе натюрмортов часто акцентированы цвет, графические контрасты, пластика мазка, фактура, динамика композиции, используется авторская перспектива, свободное, порой хаотичное решение композиции. Широкие возможности жанра натюрморта позволяют отображать не только действительность, но и эмоциональное состояние самого художника.

Заключение. Современный белорусский натюрморт можно охарактеризовать как жанр линейно развивающийся, базирующийся на объективных формах реальной и ирреальной действительности, вбирающий в себя художественные влияния времени, и в результате создающий свое оригинальное живописное явление. Натюрморт стоит рассматривать как некое сообщение от художника, либо как олицетворение его духовного живописного мира.

Современные художники опираются в натюрморте на творческий опыт предшествующих поколений, на мировые тенденции и национальные особенности. Это вызвано влиянием постмодернистских приемов на академический язык живописи. В традиционном реалистическом натюрморте произошло смешение различных стилистических средств. Экспериментальная тенденция в белорусской станковой живописи непосредственным образом связана с аналогичными тенденциями западноевропейского изобразительного искусства 1990–2000-х годов. При крайнем многообразии творческих методов в живописи белорусских художников прослеживаются преемственность и классический канон, учитывающий принадлежность времени и обществу, для которого предназначена их живопись.

В реалистическом натюрморте значение жанра заключается в сохранении и развитии предшествующего художественного опыта, закреплении его в творчестве художников, у которых проявилось авторское начало; прослеживается ассоциативно-метафорическая трактовка изображений. К художникам, работающим в группе реалистического натюрморта, можно отнести В. Ходоровича, А. Пушкина, Л. Щемелева, А. Гришкевича, В. Микиту, М. Исаенок, Е. Барановскую, А. Скоробогатую;

к ассоциативно-метафорическому – А. Гришкевича, А. Некрашевича, А. Демидова, А. Доманова и др. В тенденции условно экспериментальной группы произошло применение опыта модернистской живописи, ее приемов, средств и техник, их переработка и переосмысление для достижения наиболее глубокого содержания и полной формы в картине. К художникам данной группы можно причислить С. Каткову, З. Литвинову, В. Зинкевича, В. Герасимова, В. Костюченко, И. Клименко, В. Климушко, А. Кищенко, З. Луцевич, Г. Козела, С. Тимохова, И. Семилетова, А. Савича, О. Прусова и др.

Жанр натюрморта в белорусском искусстве продолжает развиваться. Живописцы ищут вектор в поиске наиболее емких и адекватных для современности форм художественного выражения, которые способны воплотить особенности национального характера, мировоззрения и практику постмодернистского восприятия. В первом десятилетии XXI века художественный образ обрел новые стилистические особенности. Живопись вышла за рамки обыденного раскрытия сюжета, став обладательницей особой метафорической значимости, неся в себе широкий диапазон образов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кенигсберг, Е. Я. Точки пересечения. Современное искусство Беларуси: вклад творческой школы белорусской государственной академии искусств / Е. Я. Кенигсберг // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://artkurator.com/articles/academy.html> – Дата доступа: 06.09.2018.
2. Балаш, А. Н. Станковая живопись в контексте «искусства нулевых» / А. Н. Балаш // Труды Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. – СПб.: СПбГИК. – Т. 192. – С. 15–18.
3. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – начала XXI века / Е. Ю. Андреева. – СПб.: Азбука-классика, 2007. – 488 с.: ил.
4. Грамыка, М. В. Мастацкія асаблівасці нацюрморта ў сучасным беларускім жывапісе / М. В. Грамыка // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. – Вып. 21 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Права і эканоміка, 2016. – С. 28–32.
5. Цыбульскі, М. Л. Філасофскія ракурсы даследавання мастацтва XX стагоддзя / М. Л. Цыбульскі // Ученые записки ВГУ имени П. М. Машерова. – 2016. – Т. 22. – С. 112–123.
6. Мочалов, Л. В. Пространство мира и пространство картины: Сер. Искусство, проблемы, история, практика / Л. В. Мочалов. – М.: Советский художник, 1983. – 375 с.
7. Бычков, В. В. Эстетика: учебник / В. В. Бычков – М.: Гайдарики, 2008. – С. 491.
8. Хузина, Т. Е. Полевые цветы в советском натюрморте 1920–1930-х гг. / Т. Е. Хузина // Проблемы истории, филологии, культуры. – М., 2008. – С. 387–395.
9. Федорец, Я. В. Особенности натюрморта в белорусской живописи 1990–2010-х годов / Я. В. Федорец // Современные проблемы развития художественного образования и визуальных искусств (к 100-летию Витебского народного художественного училища): материалы междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 20–21 дек. 2018 г. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2018.
10. Кенигсберг, Е. Я. Современное искусство Беларуси – место на карте / Е. Я. Кенигсберг // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://artkurator.com/articles/map_ru.html. – Дата доступа: 06.09.2018.
11. Постмодернизм в искусстве О. Несмеянова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://klauzura.ru/2012/02/olga-nesmeyanova-postmodernizm-v-iskusstve/> – Дата доступа: 13.09.2018.
12. Кондратенко, Т. Г. Структурный анализ произведений станковой живописи Беларуси / Т. Г. Кондратенко // Культура: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20–23 апр. 2010 г. / Белорус. гос. акад. искусств; [науч. ред. С. П. Винокурова]. – Минск, 2011. – С. 47–50.
13. Мочалов, Л. В. Три века русского натюрморта / Л. В. Мочалов. – М.: Белый город, 2012. – 512 с.
14. Ильина, Т. В. Введение в искусствознание: учеб. пособие для студентов вузов / Т. В. Ильина. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 206. [2] с.: ил.

Поступила в редакцию 03.04.2019 г.