

Автопортрет в творчестве белорусских художников – участников Великой Отечественной войны

Медвецкий А.С.

*ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы
Национальной академии наук Беларуси», Минск*

В статье проанализировано развитие автопортрета белорусских художников, участников Великой Отечественной войны. Определено значение этого вида портретного жанра в контексте исторической памяти и самовыражения. Совершенно другая интонация наблюдается в работах довоенного времени. В условиях войны художники проявляли мужество и стойкость, создавали произведения, отражающие их внутренний мир и переживания. Автопортреты становятся не только средствами самовыражения, но и важными документами, передающими чувства и историческую память о войне.

При рассмотрении работ Виктора Громыко, Михаила Савицкого, Леонида Щемелёва, Павла Масленникова, Натана Воронова и других очевидна эволюция творческой манеры живописцев от реалистичной до экспрессивной. Каждое полотно передает эмоциональное состояние автора, его размышления о жизни и искусстве. Особое внимание уделяется технике исполнения, колористическим решениям и композиционным приемам в автопортретах разных периодов. В исследовании подчеркивается, что автопортреты белорусских художников являются ценным культурным наследием, помогающим сохранить память о подвиге тех, кто защищал свою Родину, и передают глубокий смысл и эмоциональность белорусской живописи.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, белорусская станковая живопись, белорусские художники, портретный жанр, автопортрет, художественный образ.

(Искусство и культура. – 2025. – № 1(57). – С. 28–33)

Self-Portrait in Works by Belarusian Artists, the Great Patriotic War Participants

Medvetski A.S.

*SSE “Center for Belarusian Culture, Language and Literature Research
of the National Academy of Sciences of Belarus”, Minsk*

The article analyzes the development of self-portraits by Belarusian artists who participated in the Great Patriotic War. It examines this genre significance in the context of historical memory and self-expression. The tone in the works from the pre-war period is entirely different. In the conditions of war, artists demonstrated courage and resilience, creating works that reflected their inner world and experiences. Self-portraits become not only means of self-expression but also important documents conveying feelings and historical memory of the war.

Analysis of the works of Viktor Gromyko, Mikhail Savitsky, Leonid Shchemeliyov, Pavel Maslenikov, Natan Voronov, and others, manifests the evolution of the painter’s creative style from the realistic to the expressive. Each canvas conveys the emotional state of the author, their reflections on life and art. Special attention is given to the technique of execution, color solutions, and compositional techniques in self-portraits from different periods. The article emphasizes that the self-portraits of Belarusian artists are a valuable cultural heritage that helps preserve the memory of the heroism of those who defended their homeland and reflects the deep meaning and emotionality of Belarusian painting.

Key words: the Great Patriotic War, Belarusian easel painting, Belarusian artists, portrait genre, self-portrait, artistic image.

(Art and Cultur. – 2025. – № 1(57). – P. 28–33)

В июне 1941 года поступательное развитие советского общества было прервано вероломным нападением немецко-фашистских захватчиков на Советский Союз. В условиях боевых действий, массовых жертв и разрушений советский народ проявил невероятное мужество и стойкость, что в конечном итоге привело к победе. Белорусские художники принимали активное участие в период Великой Отечественной войны как на поле боя, так и непрерывно работая в тылу. В это сложное время национальной истории духовная стойкость и бесстрашие белорусского народа особенно ярко проявились в станковом искусстве.

Автопортрет в живописи представляет собой уникальный вид портрета, который сочетает в себе элементы самовыражения, психологического анализа и творческого эксперимента. В различные исторические эпохи художники использовали автопортреты как средство понимания своей идентичности, внутреннего мира и места в обществе. Этот вид портретного жанра передает не только внешность автора, но и демонстрирует его эмоциональное состояние, философские размышления и культурные контексты [1].

Автопортреты белорусских художников – участников войны позволяют нам заглянуть в душу и сердце тех, кто испытал на себе ужасы войны. В этих работах очевидно отражение духа и характера людей, прошедших через суровые жизненные испытания и, несмотря на все трудности и страдания, оставшихся верными своему долгу [2].

Цель исследования: провести комплексный анализ автопортрета белорусских художников – участников Великой Отечественной войны.

Прежде чем приступить к анализу автопортретов, важно понять те условия, в которых они создавались. С момента начала Великой Отечественной войны сложившийся творческий процесс в республике был нарушен. К тому же автопортрет является видом портретного жанра, который, в отличие от портрета, не часто экспонировался на художественных выставках. Это обуславливает актуальность анализа нового изобразительного материала.

В данной работе проанализированы произведения, написанные художниками – участниками Великой Отечественной войны, творчество которых формирует золотой фонд белорусского национального искусства. Искусствоведческий анализ проведен по степени значимости творческого наследия мастера для белорусского изобразительного искусства.

Виктор Александрович Громыко. После окончания школы вступил в ряды подпольщиков под командованием легендарного Константина Заслонова Виктор Александрович Громыко (1923–2019) – народный художник Беларуси, профессор, почетный член Национальной академии наук Беларуси. Желание стать художником возникло еще в годы войны, когда он делал быстрые портреты своих братьев по оружию – партизан. За совершенные подвиги В. Громыко награжден рядом орденов и медалей.

Основной пласт творческого наследия мастера составляет тематическая картина – «Солдаты» (1967), «1941 год. Над Припятью» (1970), «Женщинам Великой Отечественной посвящается» (1972), «Песня о моем отряде» (1978) и пейзаж. Однако сохранился и ряд автопортретов. В реалистическом ключе выполнена работа 1965 года. Модель показана в фас, несмотря на общую текстурность красочного слоя, черты лица: глаза, нос, губы – проработаны детально, что позволяет передать характер и внутреннее состояние художника. Свет падает с левой стороны, создавая благородную игру теней. Колорит выдержан в коричневых и умбристых цветах, что создает чувство тревожности, придает глубину и драматичность художественному образу.

Автопортрет вызывает ощущение интроспекции, глубокой задумчивости, отражая личные размышления художника о непростом времени, которое ему удалось пережить. Энергично, широкой кистью написанный фон работы создает ощущение движения, придавая композиции динамичность и эмоциональную насыщенность.

Михаил Андреевич Савицкий. В 1941 году участвовал в обороне Севастополя, а впоследствии попал в плен народный художник СССР, Герой Республики Беларусь – Михаил Андреевич Савицкий (1922–2010). Чудом выживший в лагерях смерти, в послевоенные годы стал ведущим художником в белорусском изобразительном искусстве. Он предложил новую трактовку военной тематики. Кроме большого количества тематических произведений мастер создал ряд автопортретов.

Сложную психологическую задачу решает М. Савицкий в композиции «Узник № 32815» (1974), ставшей его автопортретом, написанным по памяти. Эта работа открывала цикл «Цифры на сердце». Мастер как бы переносит себя в историческую ретроспективу, те далекие военные годы. Художник, переживший все ужасы фашистского плена, изобразил себя в полосатой одежде узника на фоне лагерной

решетки, на которой по-немецки написано: «Каждому свое». Изможденный, исхудавший человек передан в полный рост. Он, словно изваяние, застыл в недвижимой позе, готовый в любую минуту принять мученическую смерть, но принять ее достойно. Желтый цвет на лице и руках, сжатых в кулаки, создает контраст с темным фоном, подчеркивая страдания и изоляцию, что стало символом физической и эмоциональной боли. Выражение лица художника серьезное и задумчивое, говорит о его размышлениях и переживаниях. Упрямые, глубоко посаженные в провалившихся орбитах глаза свидетельствуют о непреклонности этого человека. Темный колорит, решенный в охристо-коричневых тонах, подчеркивает драматизм окружающей обстановки.

Иначе, в камерном ключе решен «Автопортрет» (1995), написанный М. Савицким позднее. Изображенная в центре полуфигура модели, одетая в теплое пальто с меховым воротником, гармонично вплавлена в темный фон. Автор расставляет светлые акценты на лице, руке и маленькой собачке, прячущейся за полами одежды. Серьезное и задумчивое пожилое лицо художника говорит о его размышлениях о жизни и искусстве. Поза и положение рук создают ощущение защищенности и уязвимости одновременно. Важной деталью композиции явился образ маленькой собачки, ставший символом привязанности, дружбы, заботы и одновременно одиночества художника. Поэтика работы буквально пронизана философскими размышлениями о смысле жизни и ее скоротечности. Это не просто изображение художника, но и глубокая рефлексия о его внутреннем мире, чувствах и отношениях. Автопортрет побуждает зрителя задуматься о значении искусства и личных переживаний мастера.

Леонил Дмитриевич Щемелёв. В самом начале Великой Отечественной войны в возрасте 18 лет был мобилизован в РККА народный художник БССР Леонид Дмитриевич Щемелёв (1923–2021). Автор родился в Витебске, за заслуги в боевых действиях награжден рядом орденов и медалей. Мастер к автопортрету обращается достаточно поздно. В «Автопортрете» (1985) художник стоит у окна, сложив на груди руки. Взгляд добродушный, слегка улыбающийся, ясный и чистый, привлекающий внутренней добротой. По цвету и ритму полуфигура гармонично вписывается в интерьер. Темный фон и синий свитер контрастируют с теплыми тонами лица. Выражение лица, характерность позы и жеста, тонкость пластического решения передают скромность, благородство и деликатность живописца.

В ином образно-пластическом ключе решен Л. Щемелёвым «Автопортрет» (1998), который выглядит дерзким нарушением канонов. Художник дремлет, устроившись на горлышке огромной темной вазы. Краски осеннего пейзажа контрастируют с четким черным силуэтом на переднем плане. На вазе видны размытые силуэты всадников. Отдельные детали фона – аист, влюбленная пара, сидящие на деревьях и летающие птицы, бледный полумесяц в ярком голубом небе, на первый взгляд, не создают логической цепочки.

Творческой удачей стал «Автопортрет», написанный Л. Щемелёвым в 2010 г. Во всю вертикаль холста изображена фигура художника, свободно срезанная правым краем рамы. Скрестив руки на груди, модель улыбаясь смотрит на зрителя. Художник мягко и несколько этюдно, не останавливаясь на деталях, пишет свое лицо. Важным композиционным дополнением служит висящая на светлой стене картина, на которой изображен М. Ростропович, играющий на виолончели. Между двумя образами происходит своеобразный колористический диалог, подчеркивающий торжественное звучание гениальной музыки великого композитора, которой, без сомнения, восхищен и художник.

Павел Васильевич Маслеников. Выпускник Витебского художественного училища 1938 года народный художник Беларуси Павел Васильевич Маслеников (1914–1995) с первых дней был участником Великой Отечественной войны, награжден рядом медалей.

Любимым и главным жанром искусства живописца стал пейзаж: «Август» (1953), «Начало весны» (1961), «Над озером» и «Пробуждение» (1969) и другие. Тем не менее сохранились и два автопортрета художника. Один из них написан Павлом Маслениковым в 1977 году к своему 60-летию. Автор гармонично вписал себя в пейзажный фон. В работе сплелись реалистичность тракторки и романтичность, влюбленность в жизнь. Тонко решенный колорит наполняет мажорными нотами художественный образ.

В конце 1970-х годов художник Михаил Чепик обнаружил еще один автопортрет среди старых макетов в декоративно-постановочном зале театра, где трудился П. Маслеников. Эта композиция была создана в первые годы его работы в оперном театре и отражает мечты и надежды молодого человека, вступившего на трудный путь творчества и стремящегося стать настоящим художником. Оба автопортрета объединяет романтичность и виртуозная манера исполнения.

Евгений Алексеевич Зайцев. Тяжелые военные годы перенес народный художник БССР, член-корреспондент Академии художеств СССР Евгений Алексеевич Зайцев (1907–1992). Окончил в г. Витебске Белорусский художественный техникум (1930) и Институт живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде. Большой нравственной силой наполнен «Автопортрет», написанный в 1974 году. В погрудной композиции автор показан в трехчетвертном повороте. Основной акцент обращен на немолодое лицо, уставшее и покрытое морщинами, взгляд направлен в сторону в неизвестность. В руке он держит несколько кистей, будто подчеркивая свою профессию и любовь к искусству. Крепко сложенная фигура, мужественное лицо поражают своей монолитностью. В художественном образе присутствуют напряженность работы мысли и воспоминания о непростом времени, которое выпало на судьбу автора.

Натан Моисеевич Воронов. В 1941 году записался на фронт добровольцем Натан Моисеевич Воронов (1916–1978), выпускник Витебского художественного училища, позднее ставший заслуженным деятелем искусств БССР. Художник прошел через Юго-Западный, Сталинградский, Прибалтийский фронты. В ряду тематических композиций, портретов и пейзажей автора необходимо выделить «Рейд Ковпака» (1948), «Минск. 1919 год» (1950–1953), «Полдень» (1959), «Весна пришла» (1963), «Белоруссия. За власть Советов» (1967), групповой портрет фехтовальщиц «Белорусские мушкетеры» (1971) и др.

Интересно решает композицию Н. Воронов в «Автопортрете с дочерью» (1956). Выдвинув вперед полуфигуру девочки в красивом нарядном платье, автор изображает себя на втором плане сидящим у холста. Скрестив руки перед собой, юная модель внимательно смотрит за работой отца. Пышные кудрявые волосы украшает розовый бант. Юное розовощекое лицо написано в этюдной манере. Живопись мастера подкупает своей эмоциональностью и экспрессией, и, как следствие этого, рисунок не всегда точен и завершен [3].

Голова художника изображена анфас. Автор тщательно работает над раскрытием собственного характера. Темный силуэт фигуры мягко вплавлен в фон. Несколько взъерошенные темные волосы открывают высокий лоб. Внимательно смотрят на зрителя широко открытые глаза. Тщательно написано художачное лицо живописца. Обрезанное краем рамы полотно, над которым работает художник, рассказывает о роде занятий портретируемого.

Изысканный колорит, характерный для творческой манеры мастера, строится на гармоничной серебристо-розового и охристого цветов.

Борис Владимирович Аракчеев. В годы войны добровольцем на фронт записался и Борис Владимирович Аракчеев (1926–2013), в дальнейшем заслуженный деятель искусств БССР. Автор тематических композиций: «Этапы большого пути» (1959), «Партизанские выюги» (1968), «Дары леса» (1976), «На Западный фронт» (1978), «Натюрморт с рыбой» (2000) и др.

Среди большого круга его тематических работ нашлось место и для автопортрета. Энергичными ударами кисти написан фон в погрудном «Автопортрете» (1986) Б. Аракчеева. Модель развернута влево. Слегка намеченные и обрезанные краем холста художественные кисти говорят о роде занятий портретируемого. Свежий колорит, включающий контрастные тона, теплый фон и холодная темная фигура подчеркивают творческий темперамент мастера.

Борис Львович Непомнящий. Интересно решен образ в «Автопортрете» (1985) Борисом Непомнящим (1921–2009). После второго курса Московского института имени В. Сурикова оказался на фронте, художник прошел всю Великую Отечественную войну. В несколько вытянутой по вертикали оплечной композиции внимание акцентировано на лице мастера. Высокий чистый лоб обрамляют густые волосы. Из-под темных бровей внимательно смотрят выразительные глаза, упрямый подбородок подчеркивает твердый характер. Явной колористической доминантой стал свободно наброшенный на шею ярко-алый шарф. Изысканный колорит строится на тонких переходах розовых и светлых цветов, сильно контрастирующих с черным глубоким фоном.

Вячеслав Николаевич Руцай. В отдельный ряд можно выделить автопортреты, написанные в довоенные годы. Как правило, молодые художники, не подозревавшие о надвигающейся войне, жили в мире грез, надежд и мечтаний. Преподаватель Белорусского художественного техникума В. Руцай (1905–1982) в «Автопортрете» (1928) создает образ молодого симпатичного и беззаботного человека. Художник изобразил себя на фоне поставленного натюрморта. Тщательно написана голова, ставшая светлым акцентом на темном фоне. Освещение мягкое и рассеянное, что способствует общей атмосфере интроспекции. Композиция в целом проста и прямолинейна, подчеркивает лицо художника и его выражение. Преобладающий в работе коричневый колорит удачно работает на раскрытие

художественного образа. В композиции очевидно влияние стилистики объединения «Бубновый валет».

Павел Никифорович Гавриленко. В 1932 году пишет свой первый автопортрет Павел Гавриленко (1902–1961), выпускник Витебского художественного техникума, участник Великой Отечественной войны. В камерной работе фигура изображена в профиль, однако голова показана в трехчетвертном развороте к зрителю. Автор тщательно моделирует общую форму, деликатно выделяя глаза, достаточно крупный нос, рот, раскрывая характер модели. Теплый охристо-зеленый колорит удачно собирает все композиционное поле, наполняя художественный образ мажорным звучанием.

Монос Исаакович Моносзон. Совершенно другие интонации очевидны в работах военного времени. Выпускник Белорусского художественного техникума (1929) Монос Моносзон (1907–1980), участник Великой Отечественной войны, в этюдном ключе пишет «Автопортрет» (1945). Мягкий свет моделирует полуфигуру молодого человека в военной форме. Этюдно написанное лицо занимает центральное место композиции. Глаза художника полны решимости и, одновременно, тревоги. Так переданы его внутренние переживания и осознание тягот военного времени. Широкими мазками написан нейтральный фон. Цветовая гармония, строящаяся на коричневых, зеленых и красных цветах, подчеркивает эмоциональную напряженность и насыщенность художественного образа.

Владимир Алексеевич Смерединский. В работах витебских мастеров кисти прослеживается последовательное развитие автопортрета. Обширной коллекцией произведений данного вида портретного жанра обладает Владимир Смерединский (1897–1984), участник Великой Отечественной войны, в дальнейшем педагог Витебского художественно-графического училища. В оплечном автопортрете 1943 г., написанном в реалистическом стиле, художник изображает себя в военной форме с погонами и сдвинутой на бок шапкой с красной звездой. Ясный внимательный взгляд, волевое лицо наполняет образ решимостью, чувством внутренней собранности и готовностью преодолеть все трудности военного времени.

В своем следующем «Автопортрете» (1944) В. Смерединский изобразил себя уже в зеленом кителе с погонами лейтенанта и наградой на груди. Художник умело гармонирует нейтральный, по-этюдному решенный

фон и реалистично проработанную модель. Завершенным вариантом «Автопортрета» 1943 года выглядит написанный в технике масляной живописи «Автопортрет в папаше» (1946). В композиции изображен художник в военной форме с ромбами на погонах и в каракулевой шапке с красной звездой. В отличие от работы 1943 года, в данном автопортрете В. Смерединский использует более насыщенные и глубокие цвета, преимущественно оттенки коричневого, что создает в картине контраст и глубину. Благодаря данному решению художник детально смог передать светотеневые отношения черт лица и придать напряженность художественному образу.

В отличие от предыдущих работ (написанных в этюдной манере) автор показан в военной форме, в «Автопортрете» (1958) В. Смерединский изображен сидящим в обычной одежде, светлой рубашке, с акцентным красным галстуком. Манера письма выдержана в реалистических традициях. В композиции нет деталей, намекающих на тяжелое военное время. Голова модели повернута в три четверти, художник внимательно смотрит прямо на зрителя. Нейтральный фон картины позволяет сосредоточиться на фигуре. Работа отличается своей композиционной и живописной завершенностью.

Петр Максимович Явич. Особый интерес для анализа представляет серия автопортретов (1977 и 1988 гг.) Петра Явича (1918–2008), ученика Ю. Пэна, выпускника Витебского художественного училища, участника Великой Отечественной войны. В каждой последующей работе он обретает зрелость, опыт, постигая в своем ремесле тайны высшего мастерства, но, как и в юности, демонстрирует огромную созидательную энергию, дерзновенное желание творить и вместе с тем глубокую гармонию душевного равновесия. Лишь в этих полотнах он следует устоявшейся реалистической традиции и вводит в портретную композицию атрибуты живописи: холст на подрамнике, кисть в руке – и это не выглядит тривиальным.

Исаак Юльевич Боровский. Живописной свободой и манерой письма выделяется «Автопортрет» (1980) кисти И. Боровского (1921–1991), выпускника Витебского художественного училища (1941), участника Великой Отечественной войны. Модель изображена погрудно, основной акцент сделан на слегка озаренном солнечным светом лице, обрамленном густой копной седеющих волос. Живописная ткань буквально дышит плавно перетекающими друг в друга оттенками, не разрушая четко вылепленную пластическую конструкцию.

Автор раскрывает образ одухотворенного, внутренне собранного пожилого художника, приглашающего зрителя к диалогу.

Заключение. Автопортреты белорусских художников – участников Великой Отечественной войны отражают эмоциональные переживания, связанные с этим непростым периодом истории. Они позволяют нам увидеть и почувствовать все трудности, страдания и героизм тех, кто пережил эти тяжелые годы.

Автопортрет в творчестве участников Великой Отечественной войны сочетает в себе самовыражение, психологический анализ и в более поздних работах живописно-пластический эксперимент. Военные годы без сомнения оставили неизгладимый след в эмоциональном состоянии живописцев. Отражение внутреннего мира героя, его философское размышление становится главным акцентом композиций. Совершенно очевидно, что иногда за внешним спокойствием скрыто глубокое эмоциональное переживание. Эти работы

стали не только художественными произведениями, но и важными документами, которые передают чувства, переживания и историческую память о войне.

Белорусская живопись уникальна своим глубоким смыслом и эмоциональностью, которые прослеживаются в автопортретах художников – участников Великой Отечественной войны. Описанные произведения искусства являются важным памятником тем, кто прошел через годы войны. Автопортреты белорусских художников – ценное культурное наследие, которое помогает нам не забыть и чтить подвиг тех, кто защищал свою Родину.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зингер, Л.С. Автопортрет в советской живописи / Л.С. Зингер. – М.: Знание, 1976. – 56 с.: ил.
2. Леняшин, В.А. Проблемы портрета / В.А. Леняшин // Художник. – 1976. – № 3. – С. 39–40.
3. Мисюк, А.Е. Белорусская советская портретная живопись (1917–1967) / А.Е. Мисюк. – Минск: Наука и техника, 1986. – 104 с.: ил.

Поступила в редакцию 15.11.2024