

2. Народы Средней Азии и Казахстана. Т. I / под ред. С. П. Толстова [и др.]. М., 1962. 768 с.

3. Народы Средней Азии и Казахстана. Т. II / под ред. С. П. Толстова [и др.]. М., 1963. 798 с.

BIBLIOGRAPHY

1. The Peoples of Siberia / Edited by M. G. Levin, L. P. Potapov. M., 1956. 1114 p.

2. The Peoples of Central Asia and Kazakhstan. Vol. I / Edited by S. P. Tolstov [et al.]. M., 1962. 768 p.

3. The Peoples of Central Asia and Kazakhstan. Vol. II / Edited by S. P. Tolstov [et al.]. M., 1963. 798 p.

УДК 130.2:7.07–05

Т. В. Пойдина

Кандидат искусствоведения,

доцент кафедры культурологии и дизайна,

Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

А. П. Иванова

Студентка

Алтайского государственного университета (Барнаул, Россия)

ДУХОВНЫЙ МИР ЧЕРЕЗ КРАСОТУ (К ВОПРОСУ ОНТОЛОГИИ ТВОРЧЕСТВА А. С. ФРОЛОВА)

Статья посвящена творчеству и самовыражению внутреннего мира в живописных произведениях алтайского художника Анатолия Серафимовича Фролова. В статье показано, что творчество А. С. Фролова философично, символично и наполнено музыкальностью. Особое внимание уделено цветовому решению, музыкальным лейтмотивам и философским размышлениям, примером является картина «Ангел, который ищет Бога». На основе анализа творчества художника мы приходим к выводам, что полотна А. С. Фролова одухотворены, пронизаны жизненными переживаниями художника и олицетворяют сокровенное общение автора со зрителем.

Ключевые слова: онтология творчества, живописные произведения, символ, музыкальность живописи, лейтмотив, метафора.

T.V. Poydina

PhD in Art History,

*Associate Professor of the Department of Cultural Studies and Design,
Altai state university (Barnaul, Russia)*

A.P. Ivanova

Student,

Altai state university (Barnaul, Russia)

THE SPIRITUAL WORLD THROUGH BEAUTY (ON THE QUESTION OF THE ONTOLOGY OF A. S. FROLOV'S CREATIVITY)

The article is devoted to the creativity and self-expression of the inner world in the paintings of the Altai artist Anatoly Serafimovich Frolov. The article shows that the work of A. S. Frolov is philosophical, symbolic and filled with musicality. Special attention is paid to the color scheme, musical leitmotives and philosophical reflections, an example is the painting "An Angel who seeks God". Based on the analysis of the artist's work, we come to the conclusion that Frolov's canvases are spiritualized, permeated with the artist's life experiences and embody the intimate communication of the author with the viewer.

Keywords: ontology of creativity, pictorial works, symbol, musicality of painting, leitmotif, metaphor

Самовыражение внутреннего мира, внутренних переживаний и мыслей – неотъемлемая черта и главное качество для любого человека, а в особенности для творческой личности, поскольку это неиссякаемый источник многообразия образов, благодаря которому создавалось и создается национальное и мировое искусство в его многоплановых проявлениях. Попытки научного осмысления данного феномена выражения внутреннего мира творца оказались весьма сложными для исследователей.

Онтология творчества – это само по себе сочетание многих аспектов опыта прожитой жизни во всей своей индивидуальности, внутренними переживаниями, личными ошибками и свершениями, со своим становлением и осмыслением этой жизни. Важным моментом бытия художе-

ственного творчества является личность, понимаемая онтологически. Художественное творение вырастает, созревает в процессе жизнедеятельности автора произведения. Вместе с тем без знания опыта взаимодействия субъекта с миром события чужой жизни становятся, как правило, малоинтересными либо не дают той обратной связи, не вступают в коммуникацию с теми, кто изучает или знакомится с произведением искусства мастера (творца). В подкреплении знаниями о создателе, событий его жизни, творение обретает тот самый статус уникальности, когда через эмпатию мы несколько приоткрываем завесу и уже на толику приближаемся к художнику.

Онтологическая взаимосвязь творчества и личности осуществляется на уровне мировоззрения [1, с. 35]. Весь внутренний мир творческого человека устремлен к тому, чтобы стать понятным, особенно к тому кругу, к которому он обращается. Этот круг всегда ограничен, что создает свои самоограничения при выплеске внутреннего мира путем перехода от одного экзистенциального опыта к другому. Погрузиться в бытие художественного творчества мы попробуем, интерпретируя живописные произведения нашего соотечественника, земляка, художника Анатолия Серафимовича Фролова, который живет и работает в поселке Чистые пруды Первомайского района Алтайского края.

Анатолий Серафимович Фролов – доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств (Санкт-Петербург), участник многих краевых и городских выставок. Имеет персональные выставки в Барнауле. В основном художник пишет свои картины о пути человека, его осмыслении бытия и смысла собственной жизни. Его творчество философично и жизненно, пронизано родными для нас мотивами.

В картинах Анатолия Серафимовича Фролова отражено сокровенное движение души, сложные проблемы становления, некая исповедь – и все это передано предельно искренне. В основном картины пропитаны холодными синими и зелеными оттенками, но в них всегда присутствует солнечный свет, на всех полотнах мы будем видеть эту частичку надежды, света и тепла. Погрузившись глубже, мы понимаем, что художник наделяет глубоким смыслом свои картины, придает им философичность.

Цвет играет огромную роль в его полотнах. Так, синий цвет говорит нам о спокойствии и задумчивости, а если поразмыслить, то можно вспомнить, что именно этот цвет символизирует вселенную, призывает нас к нахождению смысла и истины. Художник побуждает зрителя размышлять, но при этом не дает прямого и точного ответа на вопрос

о Вечном и о смысле жизни. Вспоминаются слова Василия Кандинского о синем цвете, чем светлее он становится, тем он более беззвучен, пока не приведет к состоянию безмолвного покоя – не станет белым. По В. Кандинскому каждый цвет имеет звучание. Так, голубой цвет, представленный музыкально, похож на флейту, синий – на виолончель и, делаясь все темнее, – на чудесные звуки контрабаса [2, с. 108]. Возможно, именно поэтому на воду и море можно смотреть вечно. Синий цвет дает спокойствие, будто медитация, никаких действий. Зеленый цвет также является спокойным цветом, он символизирует мир, покой, держится на грани между активными и пассивными цветами. Этот цвет никуда не движется, он нас умиротворяет, ничего не требует, никуда не зовет. Зеленый будто лечит душу, восстанавливает силы, возвращает нас в состояние гармонии и единение с природой. А желтый, который не менее часто встречается в работах Анатолия Серафимовича, обладает раскрепощающим, освобождающим воздействием, он способствует развитию и активизации умственной деятельности. Красный же, который мы также часто встречаем на полотнах Фролова, означает яркие переживания художника, будто горящее пламя жизни, песнь любви и крик о боли. Красный цвет менялся в его полотнах, раскрывая свою богатую палитру и предстал в новых ипостасях, приобретая новые трактовки.

Согласно традиции, в русском искусстве красный цвет отображал красоту, народные праздники, уютные семейные беседы и одиночные портреты-размышления. И в работах Анатолия Серафимовича красный цвет – отображение образа колоритных деревенских натюрмортов, глупо национальных, хранящих тепло и традиции русского дома, очага. По сути, вся основная цветовая палитра Фролова призывает нас остановиться и подумать, поразмышлять о своей жизни. Наш мир и так слишком быстр, нам просто необходимо остановиться и отдохнуть от этой спешки и суеты, побыть наедине с собой, своим внутренним миром.

Во всех картинах художника можно отыскать символы с их особым значением, в каждом изображении присутствует метафоричное и символичное. Обратившись к философии символизма, нужно отметить, что символизм предполагает своего рода двоемирие: наш мир, мир повседневных реальностей и мир ценностей, созданный творческим восприятием и усилием. Анатолий Серафимович в своем творчестве не всегда отражает истинную реальность такой, какая она есть, не говорит прямым языком, он добавляет в новые необычные образы, будто поэт, пишущий через аллегории, необычные сравнения и намеки. Но здесь присутствует не только поэтическая метафора, но и прямое обра-

щение к зрителю как к соавтору, ведь каждый может домыслить свои значения и, вступая в диалог, постичь высший смысл.

В своих картинах художник выражает свои самые красивые и печальные чувства, демонстрируя своеобразие своего мироощущения. На полотнах Анатолия Серафимовича зритель ощущает магическую музыкальность, его картины, как и музыка, пронизаны лейтмотивами. Самыми яркими выступают лейтмотив осени и лейтмотив Ангела, которые мы встречаем во многих работах художника. И почти везде мы можем услышать колоритные национальные нотки, которые до боли известны нам с детства.

Созерцая полотна художника, мы будем чувствовать нечто смутное, волнующее своей загадочностью, но при этом никогда не потеряем плотности реальности. Полотна Фролова – это внутренний разговор через картины автора со зрителем, диалог, полный противоречий, чувств, долгих размышлений и осознаний, некое безмолвное духовное общение. Особое внимание хочется уделить картине «Ангел, который ищет Бога». Можно заметить, что Ангел идет сквозь кусты репейника, а как известно в сюжете Библии, все колючие и сорные растения называли словом «волчцы» или «тернии», означая бесполезную и негодную растительность. В христианской традиции сорняки символизируют порок. В православной церкви часто можно услышать, как священник рассказывает о тернистом пути, который проходит всякий человек в своей жизни. Тяжелый путь к Богу, но несмотря на трудности в пути, мы успеваем сами создать себе сложности и свернуть в чащу непротопанную.

В картине А. С. Фролова лик Ангела преисполнен спокойствия, действия его легки и понятны, он знает, куда идти, он знает Путь. Создается ощущение, что свеча, которую он несет, никогда не погаснет, ведь даже свет от нее ярок и горяч. Именно благодаря ей мы понимаем, что Ангел на верном пути, сердце его горит верой и надеждой. Глядя на картину, мы невольно вспоминаем соль минорный (g-moll) хорал Иоганна Себастьяна Баха «Грядет язычников спаситель». Тяжелые, равномерные шаги, отображенные в мелодической линии левой руки, переплетаются с образом Ангела, который идет по такому же тяжелому пути, переживает эти страдания, но идет смело, зная, что ждет его в конце Пути. Тяжелая скорбь хорала переплетается с экспрессивной темой Баха. Так и во многих произведениях А. С. Фролова: гнетущий путь и становление души через переживания.

На наш взгляд, все картины Анатолия Серафимовича можно назвать музыкальными, они все пропитаны линиями чарующих мелодий

произведений Баха, Пахельбеля, здесь и церковные мотивы, и русские народные песни. И это все настолько родное русскому человеку в Сибири, этот всеобъемлющий климатический холод и тепло наших горячих душ, нашей веры. Созерцая прекрасные изображения природы, например, «Очень старый этюд на очень юную тему», «Апрельский день на р. Лосихе», «Осенний день в Чистых прудах» или «Медлительной чредой нисходит день осенний...» в памяти всплывают мотивы «Времен года» Петра Ильича Чайковского и «Камаринская» Михаила Ивановича Глинки. А если посмотреть на образы храмов, полей и лесов, то вспоминаешь вторую часть концерта номер 2 Сергея Александровича Рахманинова и экспозицию первой части симфонии номер 2 «Богатырской» Александра Бородина.

Искусство Анатолия Серафимовича – это звено, мост, связывающий два мира: земной мир и духовный мир. Плерома, изображенная на полотнах, даже если и не явно, но спрятанная и пространство нашего бытия, которые неразрывно связаны между собой. Картины написаны не в угоду зрителю, не для того, чтобы нравиться, не для вождения. Художник не пытается нас очаровать. Анатолий Серафимович проникает в наше сознание, открывает потаенные двери наших душ. В его картинах виден кропотливый труд и глубокий смысл. Да, бесспорно, они прекрасны, несут эстетическую красоту и наполнены духовным смыслом. Мы благодарны автору за возможность созерцать духовную красоту в наше время.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Столетов А.И. Онтология художественного творчества : автореф. дис. ... д-ра философ. наук. Уфа, 2009.
2. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.

BIBLIOGRAPHY

1. Stoletov A. I. Ontology of artistic creativity: autoref. dis.... doct. of philosophical sciences. Ufa, 2009.
2. Kandinsky V. On the Spiritual in art. Moscow, 1992.