

УДК 79-055.2

*Е.Н. Николаев,
студент, Кемеровский государственный
институт культуры (Кемерово, Россия)*

ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ В ТВОРЧЕСТВЕ Ю.И. ПИМЕНОВА И А.А. ДЕЙНЕКИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ДУХА ЭПОХИ

В статье рассматриваются женские образы в картинах художников Ю. И. Пименова и А. А. Дейнеки. На основе искусствоведческого анализа выявляется специфика трансформации как женских образов в работах живописцев, так и их творчества в целом.

Ключевые слова: женский образ, изобразительное искусство, живопись, графика, художники.

*E. N. Nikolaev,
student, Kemerovo State
Institute of Culture (Kemerovo, Russia)*

THE FEMALE IMAGE IN THE WORKS OF YU. I. PIMENOV AND A. A. DEYNEKA AS A WAY TO REFLECT THE SPIRIT OF THE EPOCH

The article considers female images in the paintings of artists Y. I. Pimenov and A. A. Deineka. With the help of art history analysis the specificity of transformation of female images in the works of painters and their creativity as a whole is revealed.

Keywords: female image, fine art, painting, graphics, artists.

На первую половину двадцатого столетия выпало множество переломных моментов: сложная политическая обстановка, мировые войны, экономические кризисы. Когда мужчины уходили на войну, тыловой быт несла на своих плечах женщина. Именно женщина становилась прообразом множества полотен художников той эпохи. С изменениями в правовом поле менялась и жизнь людей, а вместе с этим и перестраивались взгляды, в том числе и на творческие подходы, на передачу образов в картинах.

Актуальность исследования изменений в области гендерных отношений и их отражения в изобразительном искусстве определяется необходимостью понять, как женский образ встраивался в контекст советского изобразительного искусства.

Целью статьи работы является искусствоведческий анализ произведений художников Ю.И. Пименова и А.А. Дейнеки, которые отражают специфику гендерных отношений.

В рассмотрении вопроса в статье поставлены следующие задачи:

- 1) определить смысловые границы художественного образа женщины в изобразительном искусстве Ю.И. Пименова на основе образно-стилистического анализа двух его картин: «Две девушки с мячом» и «Дорога на новостройку»;
- 2) провести образно-стилистический анализ произведений А.А. Дейнеки «Две натурщицы» и «В оккупации», выявить особенности его творческого подхода к изображению советской женщины.

Основным источником для настоящего исследования стала научная литература по данной теме. В написании работы помогли книги Р. Стайса «Женское освободительное движение в России: феминизм, нигилизм и большевизм» и «Изобразительное искусство XX века» А.М. Кантора. Важными для понимания эпохи стали исследования о периоде пролеткульта, например, «Искусство и производство» Б. Арватова и «Конструктивизм» А. Гана. Наиболее современный взгляд на исследуемую тему представлен в авторефератах и статьях, особенно в работах И.И. Юкиной и А.А. Днепровской.

Женские образы проходят красной нитью в творчестве Юрия Ивановича Пименова (1903–1977). Художник не сразу приходит к чётко сформировавшемуся стилю и трепетному отношению к женским образам. В творческих исканиях Юрий Иванович прошёл сложный и тернистый путь. Борьба с примитивностью и поиск индивидуального стиля занимали главенствующую роль в творческом развитии художника. Ю.И. Пименов был отмечен множеством наград и поощрений, удостоен звания Народного художника СССР, однако это стоило ему многих переживаний и жизненных невзгод.

В раннем творчестве Ю.И. Пименова заметны некоторая формализация, упрощение образа советского человека. От мрачного и обречённого настроения творчество художника постепенно меняется в сторону оптимистичного и светлого. В 1930-е годы, после периода депрессии и творческого кризиса, монументальные, тяжёлые, суровые и графичные фигуры рабочих в его творчестве сменяют нежные, воздушные образы, в большинстве своём – женские.

Прекратившее деятельность конструктивистско-экспрессионистическое общество художников-станковистов, в которое помимо Ю.И. Пименова входили П.В. Вильямс и А.А. Дейнека, сменяет группа «Изобригада», выступающая за пролетарские идеи. В составе этого объединения, а также под влиянием ряда других обстоятельств Ю.И. Пименов меняет свои творческие взгляды с жёстких и прямолинейных к возвышенным, патетичным и спокойным. Ему вообще был свойствен постоянный творческий поиск себя, своих тем, способов точно выразить образ, понять мир и быть понятным ему.

Об этой особенности его творчества пишет А.А. Кляпицкая: «Юрий Пименов в своей работе нашел ту нишу, которая позволила ему заниматься художественной деятельностью, практически не балансируя на грани между индивидуальными тематическими и стилистическими поисками, с одной стороны, и официальной цензурой, историческими обстоятельствами – с другой. Эволюция индивидуальной манеры мастера всегда была связана с его собственными размышлениями об искусстве и с желанием никогда не останавливаться на достигнутом» [1, с. 115].

Художник обращается к жанру пейзажа, создаёт портреты жены и другие женские образы, а также значимые идеологические картины, призванные эмоционально подействовать на зрителя. Динамичные сюжеты сменяются бытовыми зарисовками, неторопливыми ситуациями, украшенными деталями, появляется психологизм. Всё это было подано художником в новом, необычном стиле, близком к импрессионизму.

В период до 1930-х годов Юрий Иванович Пименов создаёт образы актрис, певиц. Первых женских героинь он показывает в отрыве от тяжёлой рабочей деятельности, в основном в часы отдыха или досуга. Спортсмены, рабочие завода до переломного момента в творчестве Ю.И. Пименова изображаются в мужском обличи.

Картина «Две девушки с мячом» была написана в 1929 году, в экспрессионистический период творчества живописца. Здесь художник несколько монументализирует бытовую сцену. Образы тяжеловесны, несмотря на простоту композиции. Живописец вводит приём изобразительного монтажа, соединяя несколько элементов. Стиль картины приближен к конструктивистскому, что выражается в условности и относительности образов, а также в холодности и рациональности композиции. Фиксация мимолётного диалектически соединяется в его работах с раскрытием типичного.

Женские образы переданы условно, схематично, они будто растворяются в туманном колорите работы. Несмотря на то, что Ю.И. Пименов на данном этапе своего творчества стремился изображать спор-

тсменов и атлетов, на этой картине женщины скорее не профессионалы, а любители игр на улице.

Переосмысление творческого метода Юрия Ивановича Пименова совпало с возникновением в стране образа «новой женщины» и переменами в гендерных отношениях. Картина «Дорога на новостройку» является центральной частью триптиха «Строительницы», одного из наиболее значимых и масштабных произведений живописца. Юрий Пименов, будучи жанровым портретистом, мастерски передаёт атмосферу времени.

Художник так оценивал роль женских образов в своём творчестве: «Один мой друг, художница, как-то сказала про меня, что забавно видеть на моих картинах почти одних женщин, мужчины появляются только как поддержка в балете. Это, конечно, странно, но верно: темы, где главным является женщина, мне писать очень интересно, – редко мужское лицо, мужская фигура вызывает у меня такое же желание работать. Мне кажется, что нет прекрасней женской пластики для искусства, – в какой бы стране, в каких бы положениях ни двигались женские фигуры, всегда и в балете, и за кладкой кирпича, и за посадкой картофеля – то одно, то другое движение приобретает формы необыкновенной выразительности. <...> К сожалению, у меня не хватает сил выразить то, что мне хотелось бы, слишком объёмны, сияющи и полнокровны эти видения жизни, но всё-таки я надеюсь, что хотя бы микродоли этого сегодняшнего мира мне удастся показать зрителю, – хотя бы намекнуть на это» [2, с. 59–60].

Работа над картиной «Дорога на новостройку» была начата после окончания Великой Отечественной войны и завершена в 1947 году. В произведении заметно стремление художника к воплощению образа идеальной «новой женщины». Начиная с этой картины, тема женщин-тружениц постепенно стала главенствующей в творчестве Юрия Пименова. Героини его полотен словно шагнули со строек социализма. Они всей душой отдаются созидательному труду, при этом оставаясь счастливыми и жизнерадостными.

В кузове машины сидят три женщины, одна из которых развёрнута к зрителю. Вдали виднеется множество строительных кранов, заново отстраивающих разрушенные войной дома. Дым, развевающейся шлейфом за проезжающим поездом, обвивается вокруг моста, а вереница из людей тянется по всей длине бескрайней дороги. В кузове у женщин стоит несколько ведер с краской. Мы не видим ни водителя грузовика, ни каких иных мужских образов: всё полотно наполнено «женским» присутствием.

На данную тенденцию в послевоенном искусстве обращают внимание исследователи советской культуры. Так, например, оценивает изменение места женщины в послевоенном мире В. Аристов: «Матриархатные внешние черты были присущи послевоенному времени. Это было связано с трагическими событиями войны, с резким сокращением числа мужчин, когда женщины должны были многократно усилить свою значимость и “видимость”. При несомненном патриархатном внешнем мироустройстве позднесталинского времени этот образ охранительной и внушительной (для нас – суггестивной, внушенной) женской власти стал фоном, который превысил силу переднего плана. Оказалось, что визуально фигура женщины способна быть “впереди” и даже заслонить мужскую фигуру» [3, с. 6].

Одухотворённое настроение картины подчёркнуто счастливыми лицами женщин, а также тёплым колоритом и наполненностью светом и чистыми оттенками. Работа созвучна с более ранним триптихом Ю. И. Пименова под названием «Работницы Уралмаша».

Наполняя свои работы непринуждёнными женскими образами, Ю. И. Пименов находит покой в изображении того, чем он вдохновляется в текущий момент. Художник перерабатывает в своих художественных образах зарубежную импрессионистичную манеру, вводит элементы агитационного плаката, а также добавляет некоторые собственные приёмы в виде необычной композиции и светотеневой игры.

Творчество Александра Александровича Дейнеки (1899–1969) непосредственно связано с женскими образами. А. А. Дейнека синтезирует в своих картинах плакатную живопись и свободное творчество. Женские образы живописца правдивы, в них отражается мощь авторского языка. В его произведениях изображены конкретные женщины, а не салонные красавицы эпохи модерна.

После войны поднимали страну преимущественно женщины. До середины XX века в стране был популярен образ здоровой сильной женщины, энергичной и выносливой, плодородной и жизнеспособной, как земля. «Духовное богатство, уверенность в своих силах, большое человеческое достоинство – вот черты новой советской женщины, которые должны были донести художник через кисть и журналист через слово», – отмечает в своей статье А. Днепровская [4, с. 95].

В художественных образах А. А. Дейнеки много документальности соцреализма, но также и много глубочайшей специфичности, работы художника выглядят современно и по сей день. В его картинах чувствуется подчёркнутая выразительность. Женские образы представлены в движении, они естественные и совершенно лишены фальши.

Родившийся в 1899 году в Курске, Александр Александрович Дейнека – лирик, социальный герой и индивидуалист – пробовал себя как художник-оформитель, иллюстратор, педагог, скульптор, и даже как писатель. Рассмотрим, какие смыслы приобретают женские образы в полотнах А.А. Дейнеки.

Картина «Две фигуры (Две натурщицы)» написана на начальном этапе творчества художника, в 1923 году. В данном произведении А. А. Дейнеки видна игра с контрастами, изображение женских образов схематичное, будто незаконченное. Работа соответствует конструктивному, экспрессивному стилю художников объединения ОСТ (общество станковистов), в которое входил А.А. Дейнека в начальные годы своего творческого пути. Модели, изображённые на картине, нельзя назвать идеальными пропорциональными, произведение экспериментально и необычно.

Цветовое решение в целом заслуживает особого внимания. Художник смело выделяет переднюю фигуру ярко-красным цветом, чтобы зрительно вынести её на первый план. Он не стремится исследовать характер женских образов, их индивидуальные черты. Женщины изображены достаточно схематично, будто на быстром наброске. Обезличенность женщин заметна даже в выборе их причёсок: они одинаковые и ничем не различаются. Бытовой сюжет здесь превращён в статичную зарисовку в плакатно-конструктивистских традициях.

Картина «В оккупации» написана А.А. Дейнекой в 1944 году, во время одного из сложнейших этапов Великой Отечественной войны. К этому времени женские образы претерпевают положительные изменения в работах художника. Они выписываются автором как выразительные личности со своим набором определённых черт. Перед нами многофигурная композиция на военную тему, наполненная тяжёлым психологическим состоянием. Практически все героини картины – женщины.

А. А. Дейнека мастерски передаёт чувства людей: голод, неизвестность и тревогу, которые наполняли жизнь и состояние женщин военных лет. Это самый тяжёлый период в их жизни. Смысловых центров на полотне несколько: расположенные в правом верхнем углу две плачущие и восклицавшие женщины; полные отчаяния, опустошённые и склонённые лица людей слева. Немногочисленные мужские фигуры художник оттеняет, уводит их в край композиции, будто намеренно желая привлечь внимание зрителя именно к женским фигурам, показать, в чём главная тема произведения и обозначить центральные образы.

Образ счастливого советского человека с плакатов А.А. Дейнеки 1930-х годов сменяется суровой реальностью в создании глубокого программного произведения «В оккупации». На смену силе, энергии

и мощи женской фигуры приходят столкновение с трудностями и борьба за выживание.

Результаты изучения женских образов в творчестве двух художников привели нас к следующим выводам:

- 1) Юрию Ивановичу Пименову удается найти баланс на тернистом пути поисков индивидуального и типового в творчестве. Многие черты, сформировавшиеся в молодости, остались присущи художнику на протяжении всего его профессионального пути. Художник переходит от монументальных и обобщённых черт женских образов к реалистичной передаче их индивидуальных особенностей;
- 2) Александр Александрович Дейнека многогранно представил женские образы с помощью большого количества работ. Всегда сопровождавший мастера образ женщины – образ многозадачный. Это женщина, которая способна и создать нового человека, и физически трудиться, и атлетически готовая к состязаниям. А. А. Дейнека показал женскую стойкость, ранимость, слабость и мужественность. Героини поздних работ живописца твердо стоят на ногах и имеют собственные устремления.

В современной культуре, в визуальном пространстве современного общества женщина по-прежнему занимает особое место. И сегодня мы тоже встречаем в её визуальных воплощениях – в киноролях, театральных постановках, рекламе, шоу-программах – порой совершенно не свойственные и даже откровенно чуждые русской культуре образы женщин, новые модели её гендерной сущности. И время возвращает нас к вечному вопросу: являются ли современные образы женщин в визуальной культуре третьего тысячелетия отражением реального положения дел, или это снова запускается скрытый процесс моделирования её образа?

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кляпицкая А.А. Живопись Юрия Пименова. Особенности образного содержания произведений мастера // Вестник Московского университета. Серия 8: История. – 2012. – №6. – С. 114–122.

2. Пименов Ю.И. Земное искусство. – М. : Галерея Леонида Шишкина, 2007. – 143 с.: ил.

3. Аристов В. Советская «матриархаика» и современные гендерные образы // Женщина и визуальные знаки / под ред. А. Альчук. – М. : Идея-Пресс, 2000. – 280 с.

4. Днепровская А. А. Образ советской труженицы в первое послевоенное десятилетие (по материалам специальных женских изданий) // Вестник Омского университета. – 2011. – №1. – С. 91–98.

BIBLIOGRAPHY

1. Klyapitskaya A.A. Painting by Yuri Pimenov. Features of the figurative content of the master's works // Bulletin of the Moscow University. Episode 8. History. – 2012. – No.6. – p. 114–122.
2. Pimenov Yu.I. Earthly art. – M.: Leonid Shishkin Gallery, 2007. – 143 p.: ill.
3. Aristov V. Soviet “matriarchaics” and modern gender images // Woman and visual signs / Edited by A. Alchuk. – M.: Idea-Press, 2000. – 280 p.
4. Dneprovskaya A. A. The image of the Soviet worker in the first post-war decade (based on the materials of special women's publications) // Vestnik Omskogo universiteta. – 2011. – No.1. – P. 91–98.