

Раздел I

ИСКУССТВО СИБИРИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИИ

УДК 75: 7.047 (571.150)

А.С. Алдаева (Барнаул)

ТРАДИЦИИ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА В ТВОРЧЕСТВЕ ТАТЬЯНЫ СЕРГЕЕВНЫ ПРОХОРЕНКО (СЛАВГОРОД АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

Рассматриваются произведения пейзажного жанра алтайской художницы Т.С. Прохоренко. Автором анализируются особенности пейзажа как жанра, его формирование и развитие; основы метода реализма академической школы в пейзажах Т.С. Прохоренко (технология, выразительные средства и приемы изображения).

Ключевые слова: пейзаж, редута, реализм, академическая школа, образ, реципиент.

A. S. Aldaeva, a student of the Altai State University (Barnaul)

THE TRADITION OF REALISTIC LANDSCAPE IN TATYANA SERGEEVNA PROKHORENKO (SLAVGOROD)

The article discusses the works of the landscape genre Altai artist T.S. Prokhorenko. The author analyzed the peculiarities of the genre

of landscape, formation and development; the basic method of the academic realism school in the landscapes of T. S. Prokhorenko (technology, means of expression and techniques of the image).

Keywords: landscape, redoubt, realism, academic school, the image, the recipient.

Живопись пейзажного жанра в лучших традициях петербургского академизма зародилась на Алтае еще во второй половине XIX в. Одно из определений пейзажа – это жанр, посвященный изображению природы и мира, окружающего человека. Пейзаж может быть заполнен стаффажами фигур, основным объектом изображения остается дикая или преобразенная человеком природа. Используя разные критерии, можно выделить несколько классификаций пейзажной живописи. По уровню участия человека в создании ландшафта выделяют следующие типы пейзажей: деревенский, природный, городской, по характеру работы – эпический, героический, романтический, пейзаж-настроение [1, с. 106].

Рис. 1. Т.С. Прохоренко
«Неразлучные». Осень в Ильинке.
Этюд, акварель, 2001 г.
(туристическое агентство
«Славтурист»)

В формально содержательной и образной структуре пейзажа основу формообразования составляют два принципа: реализм как метод познания и отражения жизни и красота как конечная цель изображения.

Впервые термин «реализм» в изобразительном искусстве появился в середине XIX в. В этом смысле его отличительной особенностью было обращение к повседневной жизни. Данный метод требует достоверности в воспроизведении действительности, однако реалистическое искусство допускает разнообразие творческих манер художников [2, с. 226].

Природа длительный период служила дополняющим фоном в произведении художников, позже становится самостоятельным жанром. С помощью пейзажа можно добиться передачи настроения, символично заключить в образ какой-либо смысл, ведущий к философским размышлениям и переживаниям.

Искусство мыслит образами. Образы природы в исполнении пейзажного жанра в живописи занимают важное место в творчестве алтайской художницы Татьяны Сергеевны Прохоренко (род. 1961 г.).

Среди работ Т.С. Прохоренко в основном представлены пейзажи: деревенские, природные и городские, по характеру работы преобладает пейзаж-настроение. Основ-

*Рис. 2. Т.С. Прохоренко
«Славгородский музей». 60х80, ДВП, 2002 г.
(Славгородский краеведческий музей)*

полагающее значение в ее творчестве имеет пленэр, в процессе которого художник готовит сбор материала, фиксирует элементы и составляет из этого целое произведение. Это умение впитывать эмоции из окружающего мира во время пленэра и видеть процесс завершенной работы в сознании и на картине. «Замысел картины «Движение» – рассказывает о своем творчестве Т.С. Прохоренко, ...вынашивала долго, листала журналы, наблюдала за лошадьми (люблю писать их), делала наброски, ...написана она была за два дня, наверное, потому, что в мыслях ее я уже написала».

Пленэрный этюд «Неразлучные. Осень в Ильинке» (этюд, акварель. 2001 г.; туристическое агентство «Славурист») выполнен в технике лессировки. Акварель прозрачная, проработаны фактура и освещение (рис.1). Использован пограничный контраст, контур. Природа всегда является источником вдохновения для Т.С. Прохоренко, а в этюде она ищет сюжет для будущей картины, стремясь уловить форму, линию, цвет и содержание. В данном случае для пленэра она выбрала место, где вырос дуб с двойным изгибающимся стволом. При этом Т.С. Прохоренко применила контраст форм; контур; ритмически организовала на формате листа деревья на дальнем плане. Активны противоположные по цветовому кругу контрасты: оранжевый, синий, желтый, фиолетовый как передача солнечного состояния. Под кронами деревьев лежат холодные тени. Акварель прозрачная, просвечиваются лессированные слои.

Образ памятника культурного наследия, бывшего торгового дома купца Селютина в полотне «Славгородский музей» (рис. 2) прописана световоздушная среда, передано яркое солнечное освещение. Хранится эта

картина в Славгородском краеведческом музее. Это редута – пейзаж городского типа. Улица не оживлена персонажами. Деревья пастозно обобщены на дальнем плане, соблюден закон пространства, контраст планов. Солнечное состояние достигнуто контрастом теплого желтого света и холодных фиолетовых теней. Рефлексы неба отражаются в окнах здания, переходят на фасад, крышу пристройки, а затем все ниже – на асфальт. Дальний план прописан пастозно; создана световоздушная среда. Густота красочного слоя средняя в фоновой части и высокая на среднем плане картины. Фасад музея изображен в перспективе, детализированы элементы его архитектуры.

Славгородский краеведческий музей представляет собой охраняемый государством памятник архитектуры; согласно историческим сведениям и архивным данным он является бывшим зданием торговой конторы купца Селютинина и относится к культурному наследию Славгорода. Это образец административного здания в направлении эклектика, появившемся на рубеже XIX–XX вв. в столицах. Эклектика нашла свое отражение в памятниках архитектуры сибирских городов в конце XIX – начале XX в. Преобладают элементы классицизма, использованы мотивы барокко и древнерусские мотивы деревянного зодчества: здание увенчано главами, шатрами. Сочетание стилей неоготики:

шпили башен, в декоре фронтонов. На картине Т.С. Прохоренко фасад музея желто-коричневый, каким он был еще в 2001 г. в соответствии с планировкой старого города. В настоящее время он розово-красного цвета.

На картине «Никольская церковь» (рис. 3) утреннее состояние передано оттенками холодного света. Настроение одиночества и погружения в духовное сознание на пути к Теосу явилось как сотворчество с демиургом. Четверть века существует в Славгороде Никольская православная церковь, построенная на деньги прихожан. В 1993 г. на пожертвования прихожан, предприятий и организаций города были куплены колокола для звонницы. Это деревянная церковь, обшитая тесом. Четверик завершен декоративным пятиглавием с боковыми

*Рис. 3. Т.С. Прохоренко
«Никольская церковь».
100х80, х.м., 2001 г.
(Славгородский
краеведческий музей)*

прирубами, небольшими трапезной и шатровой колокольней. Над воротами на церковный двор построена кирпичная звонница. На картине выделен композиционный ритм деревьев, глав, ворот, краев кирпичной звонницы. Утро: солнце взошло, облака рассеиваются ветром в синеве. Лужа после дождя с прописанным в ней отражением выступает на переднем плане, свет холодный, тени теплые. Геометрическим и смысловым композицион-

Рис. 4. Т.С. Прохоренко
«Алтайское раздолье». 1200х90, х.м., 2013 г.

ным центром выступает деревянный трехъярусный фасад церкви с пятью гранеными куполами, на фронтоне которого икона святого Николая. Ворота открыты для верующих. Но еще никого нет. Пустота только снаружи, но внутреннее чувство наполняется духовностью за счет цветового решения полотна. Кажется, мир горный где-то в вышине: золотой крест маленького купола, венчающего фасад, устремлен в небо. Ритм вертикалей вызывает желание смотреть в высоту. Используются приемы контраста цветового круга: синева неба, голубой металл кровли, обрамление ворот и двери противопоставлены оранжевому отливу красного кирпича цоколя и оттенку деревянной фактуры. Зелень листвы контрастирует с красным кирпичом ворот.

В произведениях Т.С. Прохоренко прослеживается художественное решение, идея и замысел художника. В работе «Алтайское раздолье» (рис. 4) автор использует синтез натюрморта и сельского пейзажа, контраст статичного и динамичного; оттенки и насыщение цветосилой в прописанной керамике, стекле. Связующим звеном является помещенный в геометрический центр букет цветов в темно-синей вазе. На переднем плане полотенце с бахромой и синими редкими полосами, на котором расставлены крышка, ваза с цветами, сосуд, каша в тарелке и ложка, сыр, стакан простокваши, батон – крестьянские продукты, предметы деревенского быта. На дальнем плане пруд с деревьями, чуть ближе – пастбище с коровами, которые направляются к воде. Перед нами национальный сельский пейзаж. Открытая композиция, в которой рождается идея единства человека

и природы через окружающую среду, через предметы которого мы познаем передачу ностальгического настроения автора и его ассоциации. Активны контрасты объемов, контраст между различными по характеру объемными формами; контраст динамичного и статичного – между объектом, передающим движение, и объектом, создающим ощущение покоя: движение коров на дальнем плане и статичные предметы быта на переднем плане.

Т.С. Прохоренко работает в Славгородском педагогическом колледже, преподает предметы продуктивной деятельности, в частности, учит основам изобразительного искусства. Одновременно со своими студентами и местными художниками она принимает участие в выставках. На выставках картины Т.С. Прохоренко всегда вызывают интерес публики. Зрители оставляют отзывы подобного типа: «...спасибо Вам за «Восточные мотивы». Лепестки вишни так и хотелось сорвать и теребить в ладонях, вдыхая их запах – ведь сейчас зима...» (В.В. Аглакова). Это говорит об умении «оживлять» предметы, передавать их фактуру и материальность.

Главным средством выразительности пейзажа является художественный образ, в котором преобладает действительность. Это связано с особенностями творческого процесса. Художник что-то изменяет, что-то ис-

ключает или вносит в получаемый образ от себя, с позиций своего мировосприятия [2].

Этюд «Сухое дерево. Рассвет» (рис. 5) написан в сотворчестве с дочерью – Светой Прохоренко. Использован прием силуэта. Художник запечатлел утренний цикл природы, когда из-за горизонта в розовом небе начинает подниматься молодое яркое солнце; оно тянется к небу, стремится вырасти. А на переднем плане сухое, уже старое, пережившее свое время дерево. Оно клонится к земле, увядает. Мы видим сравнение с циклом жизни человека: на смену старому поколению приходит молодое, происходит обновление природы.

Приемы контура и контраста важны в композиции пейзажа. Контур – это граница форм, границы какого-либо цветового пятна в живописи – размытые, мяг-

Рис. 5. Т.С. Прохоренко
«Сухое дерево. Рассвет».
30х40, х.м., 2002 г.
Фон – Светлана Прохоренко

кие, четкие. Контраст – это ярко выраженная противоположность [3, с. 97]. Одновременный световой контраст возникает при наличии тональной разницы между двумя цветами. Когда эти цвета существуют в паре, они повышают яркость друг друга. Пятно при световом контрасте называют реагирующим полем, а фон – индуктирующим [4].

В масляной живописи используются такие технические приемы, как фиксированный мазок, растирка (пальцем или кистью для мягких переходов одного цвета в другой), сквозной мазок (проведение полусухой кистью по холсту, оставляющее красочный след на выпуклостях плетения холста или красочного слоя), работа мастихином, процарапывание [4].

Поскольку первозданная природа постепенно подвергается активному вмешательству со стороны человека, то пейзаж приобретает черты исторического документа. Он способен воплотить в себе даже некоторые социальные ощущения эпохи, течение общественной мысли. Так, в середине XIX в. эстетика романтического и классического пейзажа постепенно уступает место национальному пейзажу, который нередко приобретает социальный смысл; зафиксировано в пейзаже и наступление новой технической эры. Пейзаж является не только объектом познания природы, памятником искусства, но и отражением состояния культуры определенной эпохи [2, с. 20].

Академические традиции проявляются в раскрытии и совершенствовании духовной личности, когда объектом изображения становится русский национальный пейзаж.

Из множества созданных Т.С. Прохоренко картин пейзажного жанра невозможно выделить программные и ключевые произведения. Так как ее произведения целиком или частично носят характер этюда, схожи между собой, возможно, будут еще доработаны автором. Мы считаем, что творчество Т.С. Прохоренко достойно популяризации в Алтайском крае. Сюжеты алтайской природы в ее пейзаже – это еще и память о пережитом времени. Для реципиента это ретроспектива. Ностальгия о прошлом, об узнаваемых сельских или городских местах, как и духовные переживания самого автора. Картины хранят историю. Т.С. Прохоренко в своих произведениях использует контур и силуэт, ведет поиски ритмичных многоплановых композиций, передает пространство световоздушной среды в перспективном сокращении, светотеневой моделировке формы, при помощи тоновых и цветовых контрастов, что свидетельствует о ее владении академическими знаниями. Пейзаж становится средством выражения художественной идеи, указывает эмоциональный строй художника [5].

Художников Алтая XX в. объединяет любовь к алтайской природе, уважительное отношение к традициям, преклонение перед силой и могуществом своей малой родины. Их творчество, основанное на традици-

ях русской художественной школы, направлено на отображение красоты и величия родной природы и места в ней человека. Изучение произведений пейзажного жанра остается актуальным, так как в них отображается единство человека и природы, им присущи национальные черты

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Васильева-Шляпина Г.Л. История живописи : в 3 ч. Ч. 1: Жанры изобразительного искусства : конспект лекций. Красноярск, 2006.
2. Нехвядович Л.И. Пейзажная живопись Алтая 1960–1970-х гг. : учебное пособие / научн. ред. Т.М. Степанская. Барнаул, 2004.
3. Визер В.В. Живописная грамота. Основы пейзажа. СПб., 2006.
4. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. М., 2013.
5. Нехвядович Л.И. Пейзажная живопись Алтая второй половины XX века: учебное пособие / науч.ред. Т.М.Степанская. 2-е изд. перераб. и доп. Барнаул, 2013.

BIBLIOGRAPHY

1. Vasilyeva-Shlyapina, G. L. History of painting in 3 parts. P1. The genres of fine arts: textbook for students of higher educational institutions. Lectures. Krasnoyarsk, 2006.
2. Nekhvyadovich L. I. Landscape painting of the Altai Republic in 1960–1970s: a tutorial/reference collection/research.ed. T. M. Stepankaya. Barnaul, 2004.
3. Wieser V. Scenic Charter. The basics of the landscape. SPb., 2006.
4. Sharov V. S. Academic teaching fine arts. M., 2013.
5. Nekhvyadovich L. I. Landscape painting of the Altai in the second half of the twentieth century: a tutorial / scientific.ed. T. M. Stepankaya. 2-e Izd. Rev. and DOP. Barnaul, 2013