

Татьяна Горанская

ОБРАЗ ГОРОДА В СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ (НА ПРИМЕРЕ ГРОДНО)

Введение

Темп функционирования современного общества оказал влияние не только на образ жизни человека, но и на его восприятие окружающего мира. Город для человека, перемещающегося по нему в личном или общественном транспорте (а то и под землей), распадается на отдельные «снимки» и «репродукции». Нередко это смазанные и расплывчатые картины, не позволяющие возникнуть чувственному восприятию собственной среды обитания. О том, что в родном городе возникли новые объекты или разрушены старые постройки, его житель нередко узнает их средств массовой информации. Однако снимки в иллюстрированном журнале или в репортаже с мест событий передают лишь сухую информацию о свершившемся действии. Эти изображения полностью лишены психологического аспекта участия творческой личности в представлении «современной жизни». В то же время восприятие городской среды невозможно без эмоций и чувств, вызываемых как конкретным городским пейзажем, так и (в большей степени) его художественным отражением. Для восполнения дефицита эмоционального восприятия города в качестве посредника между действительностью и городским жителем может выступить художник. Именно в его произведении привычные городские ландшафты превращаются в объект художественного (со)переживания.

Целью данной статьи является анализ художественного образа города в белорусской живописи XX века на примере древнего Гродно. Безусловно, в творческой манере каждого художника всегда есть индивидуальные моменты. Поэтому здесь рассматриваются лишь некоторые работы художников, которым удалось отразить ведущие содержательно-стилевые тенденции регионального искусства.

1. Особенности художественного восприятия города

Реально существующий город переживается человеком в зависимости от связи с его жизнью: является ли он жителем или временным посетителем

(например, туристом). С повседневностью восприятия привычной обстановки резко контрастируют впечатления человека, специально приехавшего в данный город для новых впечатлений. Город - место проживания - связан с определенными личными ощущениями. У его жителя имеются постоянные маршруты передвижения (повседневность) и «любимые места» (связанные с празднично-эмоциональной стороной жизни - определенными важными событиями). Восприятия приезжего человека сродни идеалистическим представлениям. Гость видит лучшую сторону городской жизни, создает его идеализированный образ. Подобное происходит с покинутым в юности городом детства, который навсегда остается в памяти человека как город молодости и надежд.

Именно такой «романтизированный город» ищет человек в искусственной среде. Важным фактором ее эмоционального воздействия являются архитектурные образы, имеющие сложный комплекс значений. Сформулированный современными теоретиками архитектуры термин «грусть новых городов», вызван восприятием однообразных микрорайонов второй половины XX века, лишенных эмоциональной окраски. Им противостоит «старый город», в котором сохраняется связь с его прошлым, с его бывшими обитателями (создателями), воплощенная в материальных объектах. Это и делает город местом сосредоточения художественного чувства, воспроизводимого в произведениях изобразительного искусства, которое способно передать его главную черту - исторический контекст.

2. Тема города в художественном творчестве

Город является одной из главных тем, позволяющих художнику в значительной мере реализовать свой творческий потенциал. Городская среда предоставляет бесчисленное количество объектов художественного переживания, драматических сюжетов, мотивов творческого созерцания. В связи с этим в произведениях художников город предстает в четырех вариантах:

- архитектурное пространство,
- среда обитания,
- индустриальный организм,
- идеальный город-мечта.

В последней трети XX века гродненскими художниками был создан ряд ярких работ, посвященных тематике *архитектурного пространства города*. Отображенная в них реальная предметность и пространственность, опосредствованно передает идеи и эмоционально-эстетические оценки современной городской среды. Художники стараются передать чувство настроения утреннего или вечернего города, атмосферу улиц, блеск дождливых мостовых, тишину заснеженных площадей.

В их работах мы читаем сожаление об утекающем времени в городе, где неизбежно стареют дома, деревья, люди.

Художники стремятся передать связь времен. Например, на полотне Виктора Щербакова старая и новая городская застройка определяют архитектурную среду современного города (рис. 1). Грусть безлюдного пространства центра Гродно передает работа Владимира Кочана (рис. 2). Одним из способов интерпретации городской среды стало изображение исторической архитектуры. Художники стараются передать самое характерное, существенное в явлениях городской жизни. В данных работах на передний план выступают также особенности творческой манеры мастера.

Рис. 1 . Виктор Щербаков «Город»

Рис. 2. Владимир Кочан «Пейзаж с каланчей»

Одним из значительных мотивов городского пейзажа является жанровая сцена, которая меняет смысл образа города: он больше не воспринимается исключительно как архитектурная среда. Жанровые сцены, изображающие частный быт, по-новому раскрывают город, который превращается в место действия *и среду обитания*. Такой город, воспринимаемый как обитаемая среда представлен в работе Виктории Ильиной. Здесь человек уютно чувствует себя в замкнутом пространстве небольшой площади (рис. 3).

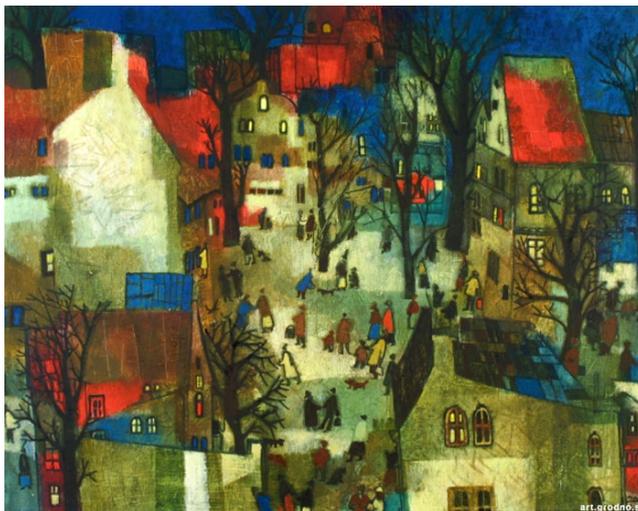

Рис. 3. В.А. Ильина «Обитаемый пейзаж»

В таком «жанровом стиле» явственно читается композиционное распределение ведущих смысловых и стилевых пластов произведений. Наиболее важной стороной картины становится характерное художественно-смысловое содержание, обладающее социальной определенностью и выражающее авторское отношение к событию. Эта выразительность позволяет в образной, наглядной, яркой форме раскрывать сущность изображаемых явлений и характеров, передавать отношение художника к материалу, его переживания, чувства, оценки.

Во второй половине XX века сформировался интерес художников к урбанистическим объектам и символам - железным дорогам, вокзалам, инженерным конструкциям и др. На полотнах художников стал возникать город - *индустриальный организм*. «Воспевание» промышленного пейзажа и сожаление об изменениях, который вносят промышленные объекты в городскую среду, определяют два полюса данного типа городского пейзажа (рис. 4).

Эталоном, с которым сравнивается (и обычно не выдерживает сравнения) любой реальный город, является *идеальный город*. В его образе отражаются, во-первых, особенности личности самого художника, во-вторых, характерные

черты реального города, на основе которого он создает свой идеальный, совершенный образ. Создается эстетически преобразованная художником действительность, эстетическая картина мира. А творческая фантазия приводит к тому, что контекст целого порождает многозначность созданных образов. Возникает возможность для зрителя личного толкования и интерпретации изображенной художником «идеальной реальности» (рис. 5).

Рис. 4. Игорь Фоменко «Индустриальный пейзаж»

Рис. 5. Владимир Голуб «Мой маленький город»

Заключение

Восприятие города вызывает у творческого человека стремление передать атмосферу, образы, ритмы на свойственном ему языке. И хотя на протяжении веков художники изображали городское пространство, именно XX век с его отказом от традиций прошлого способствовал тому, что искусственная среда стала источником особого вдохновения. Тема образа города и архитектурного пространства является одной из ведущих и в творчестве современных гродненских художников.

Источником творческого вдохновения явился сам факт преобразования городской среды. Возникло стремление, с одной стороны, передать происходящие стремительные изменения современного города. С другой стороны, появилось желание показать, что изменения городского пространства сродни изменению картины мира.

Этот процесс создания нового мироустройства, который затронул не только мир архитектуры, но мир духовный, отображают в своем творчестве гродненские художники. Ими было показано, что современный город представляет собой бесконечную комбинацию сочетаний различных сторон жизни и соответствующих им многообразных форм и впечатлений. Разнообразие творческих приемов в изображении этого многообразия определили развитие образа города в белорусской живописи конца XX века.

Streszczenie

Celem artykułu jest krótka analiza białoruskiego malarstwa XX wieku na przykładzie Grodna. Obrazy przedstawiają uroki tego historycznego miasta w różnych porach roku. Równocześnie poprzez twórczość artystyczną malarze prezentują swoją indywidualność i wrażliwość na tę tematykę. Dominuje motyw przemiany, co widać doskonale na przykładzie domów, szaty roślinnej i ludzi.

The image of the city in modern art (for example, Grodno)

Abstract

The purpose of this paper is a brief analysis of the Belarusian art of the twentieth century as an example of the urban landscape of Grodno. In their works the artists convey the contemporary charm of this historic city in different seasons, expressing different ways of their creativity, individuality and a close look at this topic. Variability is dominated by the motif, which is well illustrated by the images of buildings, landscapes and people.