

2010 №30 → Серикова Т.Ю.

ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АБСТРАКТНОЙ И ФИГУРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА СИБИРСКИХ МАСТЕРОВ

Серикова Татьяна Юрьевна,
аспирант СФУ
Научный руководитель:
доктор искусствоведения,
профессор М.В. Москалюк,
Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск, Россия

ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АБСТРАКТНОЙ И ФИГУРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА СИБИРСКИХ МАСТЕРОВ

УДК 75

ББК 85.140

В статье затронута актуальная для современного искусства тема визуальности. На примерах работ сибирских художников автор рассматривает формирование визуальных образов в произведениях искусства, как абстрактного, так и фигуративного плана. В статье сравниваются образы мира высшего порядка, гор и мира подземного, существующие в картинах диаметрально противоположных по выразительному языку. Затронута проблема вербализации видимого образа. На основании проведенного анализа произведений автор делает вывод о том, что принципы, по которым строится, формируется визуальный образ, различны для работ абстрактного и фигуративного характера.

Ключевые слова: визуальные образы, абстрактная живопись, фигуративная живопись, Николай Рыбаков (художник), Николай Ротко (художник), Михаил Омбыш-Кузнецов (художник), Борис Рязов (художник)

В настоящее время одним из наиболее изучаемых феноменов современного культурного пространства является визуальный образ. Рассматриваются, как правило, образы, которые содержатся в произведениях искусства реалистического характера. Не нужно забывать, что в произведениях абстрактного искусства также существуют визуальные образы. Между произведениями абстрактного искусства и искусства, изображающего предметный мир, существует принципиальная разница. Возникает вопрос: насколько образы в произведениях фигуративной живописи отличаются от подобных им в абстрактном искусстве?

В художественных произведениях реалистического характера визуальный образ легко считывается и может быть интерпретирован в словесной форме. В произведениях же абстрактного искусства визуальный образ уже становится принципиально невербализуемым выражением некой смысловой реальности. Все же можно сделать попытку проследить существование визуальных образов в произведениях художников-абстракционистов. Для облегчения исследовательской задачи проведем параллели, сопоставим сходные по содержанию образы в произведениях абстрактной и фигуративной живописи. В настоящее время современные художники не позиционируют себя как

приверженцев какого-либо одного вида искусства, работают в совершенно разных, порой диаметрально противоположных, образных системах.

В абстрактном, также как и в фигуративном, искусстве такие понятия как «визуализация», «визуальный образ» предполагают некую видимую, понятную, ясно-доходчивую «картинку». Стремление визуализировать трудное для понимания явление есть стремление преобразовать его вербальное описание (объяснение) в видимые образы, которые будут демонстрировать суть этого явления. В произведениях абстрактной живописи, чистой беспредметной абстракции или абстракции фигуративной, под покровом формальных приемов всегда различимо заложенное в них содержание.

Рассмотреть это можно на примерах работ сибирских художников Николая Рыбакова, Николая Ротко, Михаила Омбыш-Кузнецова и Бориса Рязова. Всех перечисленных художников объединяет интерес к пейзажной живописи. Чтобы нагляднее продемонстрировать, как существуют визуальные образы в работах этих таких разных по творческому методу художников (от реалистических пейзажей Бориса Рязова до абстрактных работ Николая Рыбакова), выберем для анализа произведения, связанные с образами гор, вершин. Выбор этот неслучаен, каждый из названных живописцев в своих полотнах пытается выразить некие философские установки, вложить в изображение неодушевленной природы «душу». Образ горы – это своего рода наивысшая точка пути, пути самосовершенствования, а также место, где небеса становятся ближе человеку. В качестве антитезы, противопоставления горам, выступает мир подземный. В работах перечисленных художников также существует и эта тема.

Для наиболее полного выражения идеи вершины мира и её противоположности, подземного мира, рассмотрим у каждого из названных художников по несколько работ, которые наиболее точно выражают данные образы. У Николая Рыбакова это «Осень в горах» (1999), «Поездка на Тянь-Шань» (2000), «След Луны» (2000), «Зима» (1994), «Омут» (2004), «Опыт III» (2004). У Михаила Омбыш-Кузнецова – «Солнечный день» (1995), «Собор I» из цикла «Башни» (1997), «Состояние полета» (2004), «Черная речка» (2004). Николай Ротко затрагивает тему возвышенного и скрытого под землей мира в таких работах как «Призрак монастыря» (1993), «На реке» (2001), «Мое жилище» (2003). Мастер реалистического пейзажа Борис Рязов в картинах «В тундре» (1975), «Осенний костерок» (1986-87) обращался к теме гор, а в работах «Лилии» (1968-76), «На Мане-реке» (1983) создавал образы стихийных природных начал.

Гора в мифологии – наиболее распространённый вариант трансформации представления о мировом древе. Гора часто воспринимается как образ мира, модель Вселенной, в которой отражены все основные элементы и параметры космического устройства. Гора находится в центре мира – там, где проходит его ось. Продолжение мировой оси вверх (через вершину горы) указывает положение Полярной звезды, а её продолжение вниз указывает место, где находится вход в нижний мир, в преисподнюю.

Николай Рыбаков

Николай Рыбаков – один из ведущих сибирских художников, хорошо известный профессиональному сообществу в общероссийском культурном пространстве. Художник объездил и исходил пешком Алтай, Туву, Бурятию, Таймыр, Непал, Тибет, Монголию, пустыню Гоби. Мастера интересует более внутренняя духовная сторона Азии, нежели внешнее предметное сходство, отсюда язык его искусства балансирует на грани предметного и беспредметного, абстрактного. Главное в картинах передается через цвет, ритм, через богатую, проработанную фактуру. Картины Николая Иосифовича надо

сопереживать эмоционально и тогда становятся понятными вспышки света, разнообразие фактур, сгущения света, закладывание краски в складки и завихрения. Его живопись передает энергетическую, духовную сторону мира.

Сам художник определяет жанр своих работ — «абстракция настроения». Он испытывает потребность с помощью живописного языка передать свои переживания в специфической манере письма, которой он верен всю свою творческую жизнь. Этот способ является для него единственным, позволяющим наиболее точно выполнить поставленную задачу.