

УДК 7.036:76.021

ТЕХНИКА ПАСТЕЛИ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ОБРАЗА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В РАБОТАХ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ

А.В. СОРОКА, И.Б. МАТВИЕНКО

Поволжская академия образования и искусств имени
Святителя Алексия, митрополита Московского, 445028,
Тольятти, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена вопросам художественного отображения уникальной архитектуры Северной Пальмиры на полотнах отечественных живописцев, создавших за три столетия многоликую изобразительную «петербургиану». Цель работы – представить общую характеристику творчества современных художников-пейзажистов, плодотворно работающих в технике сухой пастели, которые обращались к образу города в качестве «сюжета». Избранный ракурс исследования мало представлен в научной литературе, что сообщает работе актуальность и новизну. Авторами осуществлён искусствоведческий анализ ряда «петербургских» картин известных мастеров-пастелистов нового поколения – А. Волкова, С. Усика, А. Зуева, Э. Милль, Н. Анфаловой, с позиций сюжетов, стилистики, особенностей применения пастели в создании композиции и расстановке эмоционально-смысловых акцентов. На примере работ живописцев выявляются современные тенденции использования техники пастельной живописи в отечественном архитектурном пейзаже.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: техника пастели, Санкт-Петербург, художники, «петербургиана» в искусстве, стилизация, архитектура, религиозная тематика.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

PASTEL TECHNIQUE AS A MEANS OF CREATING THE IMAGE OF ST. PETERSBURG IN THE DRAWINGS OF MODERN RUSSIAN ARTISTS

A.V. SOROKA, I.B. MATVIENKO

St. Alexius The Volga Academy of Education and Arts, Tolyatti, 445028, Russian Federation

ABSTRACT. This article is devoted to topical issues of artistic display of the unique architecture of Northern Palmyra on the canvases of Russian painters who created a many-faced pictorial “Petersburg”. The purpose of the work is to present a general description of the work of modern landscape artists, fruitfully working in the dry pastel technique, who turned to the city as a “plot.” The chosen angle of the study is little represented in the scientific literature, which informs the work of relevance and novelty. The authors carried out a brief art history analysis of a number of paintings by famous masters of painting of a new generation - A. Volkov, S. Usik, A. Zuev, E. Mill, N. Anfalova, from the standpoint of plots, images, stylistics, features of the application of pastel in the creation of composition and the arrangement of emotional and semantic accents. On the example of the works of painters, modern trends in the use of pastel painting techniques in an architectural landscape are indicated.

KEYWORDS: pastel technique, St. Petersburg in art, artists, image, stylization, architecture, religious themes.

CONFLICT OF INTERESTS. The authors declare the absence of conflict of interests.

Феномен Петербурга уже три столетия неизменно втягивает в свою орбиту писателей, поэтов, художников, композиторов, чьи творения формируют масштабную, регулярно пополняющуюся «петербургиану» [7, с. 1]. Архитектура, неразрывно связанная с исторической эпохой, «наравне с любым другим визуальным искусством является *“зеркалом” бытия*» [3, с. 20; курсив наш – А.С., И.М.], отражающим общественно-политические, социально-художественные процессы того или иного времени. Будучи в течение длительного периода столицей Российской Империи, Петербург стал «площадкой» для творческих поисков и экспериментов, вобрав исторические «отпечатки» различных стилей: барокко, классицизма, русского ампира, эклектики, модерна, конструктивизма и др.

Архитектурные памятники «Северной Пальмиры» – одна из главных составляющих его уникальности и магнетического очарования – привлекали художников ещё с Петровских времён. Работая в разных техниках, каждый автор стремится запечатлеть красоту этого удивительного города в своих работах. За всю историю существования Санкт-Петербурга представлен огромным корпусом произведений всех видов классического и современного изобразительного искусства. Среди ведущих ландшафтных живописцев конца XVIII – начала XX веков, рисовавших различные архитектурные объекты Северной Столицы, были: С.Ф. Щедрин, Ф.Я. Алексеев, М.Н. Воробьев, И.К. Айвазовский, Л. Лагорио, В.В. Васнецов, В.И. Суриков и другие.

В многообразии русской графики с видами Петербурга особое место занимают работы, на которых изображены дворцы, храмы, монастыри, панорамы столичных улиц, мосты, лодочки, плывущие по Неве – сквозные «сюжетные» мотивы творчества многих художников. Все это можно увидеть в работах мастеров городского пейзажа конца XVIII – первой половины XX века: С.Ф. Галактионова, А.Е. Мартынова, К.П. Бегрова, В.С. Садовникова, А.П. Остроумовой-Лебедевой, М.В. Добужинского, А.Н. Бенуа, Ю.И. Химича и других.

Немногие мастера того времени использовали пастель для выражения своих замыслов. Рассматривая историю изобразительного искусства в России, в частности, творчество художников-графиков, можно сделать вывод, что техника пастели в XIX – первой половине XX века в пейзажном жанре не являлась основной. Пастель использовали как вспомогательный материал для начальных набросков.

В научной литературе исследования архитектурного пейзажа в изобразительном искусстве, выполненного в технике сухой пастели, представлены узким спектром источников, в основном анализирующих технологические или педагогическо-методологические аспекты. В разрезе искусствоведческого анализа жанр пейзажа в данной технике, в частности, архитектура Санкт-Петербурга, практически не рассматривался, что обуславливает актуальность данной работы. Цель статьи – представить общую характеристику творчества современных отечественных художников-пейзажистов, плодотворно работающих в технике сухой пастели при обращении к образу Санкт-Петербурга в качестве «сюжета».

Сразу обозначим, что полностью пастельные архитектурные пейзажи крайне редки. Как отмечают исследователи, мастера начала XX века (М.А. Врубель, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский и др.) нередко применяли в рамках одной работы одновременно несколько техник. Крупно проложенные акварельные пятна часто дорабатывались гуашью, а иногда и пастелью [6, с. 95–96]. Отметим, что манера рисования пастелью у русских художников, оставаясь индивидуальной, формировалась под влиянием прогрессивных европейских тенденций. Творческий опыт отдельных авторов оказал наибольшее влияние на формирование русской школы пастельной живописи, среди которых А.О. Орловский, К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, К.Е. Маковский, И.Е. Репин, И.И. Левитан, В.А. Серов, М.А. Врубель, Л.С. Бакст, А.Я. Головин, Б.М. Кустодиев, К.А. Сомов, С.В. Малютин, З.Е. Серебрякова, А.М. Грицай.

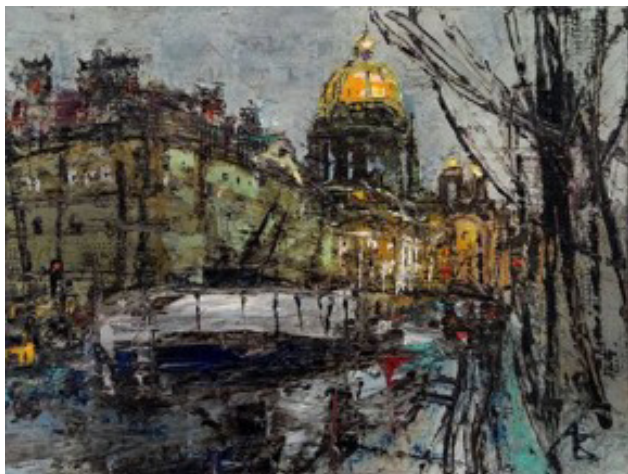

Рисунок 1. Волков А. Петербург, 2013

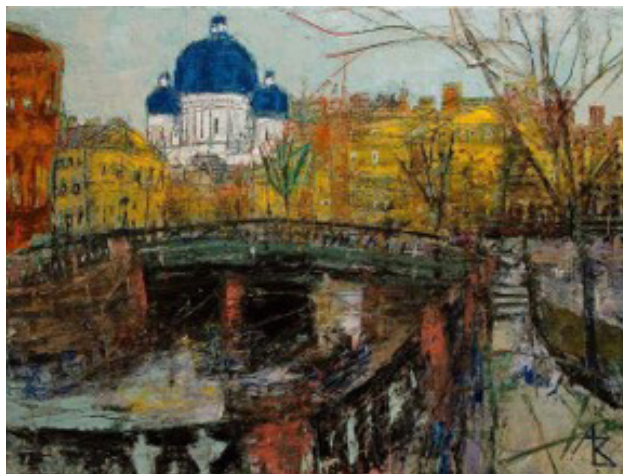

Рисунок 2. Волков А. Крюков канал. Декабрь, 2015

Работы современных художников-пастелистов объединяет любовь к данной технике, что связано с её богатым потенциалом. Техника пастели красочна, а благодаря своей нежности и бархатистости цветных мелких штрихов даёт возможность решать широкий спектр творческих задач. Цветовая палитра пастели также удивительно разнообразна, что позволяет создавать как графические работы, сохранив искреннюю непосредственность наброска, так и богатые живописные картины, запечатлевая всю многосоставную цветовую гамму объекта. Не случайно Э. Дега прозорливо отмечал, что пастель даёт уникальную возможность стать «колористом с линией». Действительно, штрихи можно смешивать, растирая пальцем, растушёвкой или сухой кистью, либо оставлять и в чистом виде, наподобие мозаике, сочетать растирание пастели в тенях и полутонах с нерастёртым пигментом на освещённых поверхностях. Такая техника помогает избежать излишней эскизности в изображении, придаёт работам неоднородную фактуру, всегда ценимую художниками, позволяет передавать различную материальность предметов. Картины современных живописцев отличает постоянный поиск сочетаний «старого и нового». В настоящее время они всё чаще используют штриховку в стиле импрессионизма, как эмоционально выразительную и наиболее простую в применении, хотя есть приверженцы сухой пастели, работающие и в реалистической манере [5, с. 4].

Современные художники-пастелисты часто при передаче «лик» Санкт-Петербурга, как музыканты, оригинально «играют» образами, создают эффектные колористические «аккорды», используя различные приёмы и технические свойства материала. Рассмотрим это на конкретных примерах.

Один из ярких живописцев, в творчестве которого образ Северной Пальмиры выступает в качестве сквозного, – это Александр Волков (р. 1964). Анализируя произведения художника, можно с уверенностью сказать, что Петербург в его пастельных работах лишён праздничного, величественного образа бывшей столицы Российской империи. Пейзажи «обыденного» Петербурга А. Волкова охарактеризуются как довольно жёсткие, изломанные, несколько гротескные, они почти лишены перспективы и светотени (рисунок 1). На узких, искривлённых улочках и водных каналах контурно намечаются реалии действительности: громоздко разворачивающийся старый трамвай, идущий в парк; автобус, шумящий вдалеке;двигающиеся сквозь сырое осенне-зимнее марево одинокие пешеходы; слепящие фарами проезжающие машины.

Творческий стиль художника, по мнению современников, сближается с «эстетикой экспрессионистов». Например, автор часто использует тёмную обводку. В работах А. Волкова немаловажна спонтанность наброска как основа и общий костяк картины; важен «бэкграунд» полотна с его

Рисунок 3. Усик С. Март. 2-я линия Васильевского острова, 2012

Рисунок 4. Усик С. Весна у Никольской, 2014

«нервными» линиями и росчерками, выраженными в технике граттажа (от франц. Gratter – «скрести, царапать») (рисунок 2).

Штрих в работах А. Волкова может быть положен для максимального выявления формы отрывисто, «геометрично», или преобразован в длинную и пластичную линию, задающую работе динамику. Чаще художник использует большие цветовые пятна, контур которых уточняется более тёмными линиями. Подобный приём широко применяли русские мастера Валентин Серов, Борис Кустодиев и Леонид Пастернак. Изучая работы А. Волкова, можно увидеть, что многие из них носят серийный характер – выполнены в рамках одной темы в единой стилистике и схожим композиционным строем.

Произведения петербургского художника Сергея Усика (р. 1958) производят совершенно другое впечатление на зрителя. С. Усик – тонкий рисовальщик, в совершенстве владеющий техникой пастели, предстаёт истинным романтиком, умеющим раскрыть самую «душу» города. По образованию С. Усик – архитектор, но не прекращавший рисовать. В дальнейшем полностью сосредоточившийся на живописи, он получил широкую известность. Мосты и улицы Санкт-Петербурга на его картинах, выполненных в технике пастели, выглядят царственно и потрясающе. Время на них словно «остановилось», но след истории чувствуется в каждом штрихе. В его произведениях запечатлеваемая архитектура города

лирична, но одновременно строга и величественна.

Современники по праву называют Сергея Усика «мэтром пастели». Его работы отличаются удивительной «лёгкостью» благодаря тому, что слой пастели наносится весьма тонкий. Также отметим, что в качестве выразительного средства для создания эффекта «воздушности» художник по-своему работает с бумагой. Он тщательно выбирает её цвет и тон, чтобы достичь гармонии с общей цветовой гаммой сюжета картины. Во многих местах бумага просвечивает (остаётся нетронутой) за счет «невесомых» касаний мелка. Эффект нежной прозрачности достигается посредством отказа от растушёвок – художник накладывает пигмент боковой поверхностью мелка или использует карандашную технику (рисунок 4). Отметим, что он редко добавляет контур, опираясь преимущественно на тональный разбор, сближенную цветовую гамму, что выглядит очень живописно, пастозно и выразительно (рисунок 3).

Ещё одним самобытным живописцем чья серия пастельных работ посвящена Санкт-Петербургу, является Алексей Зуев (р. 1982). Это художник-график из Тольятти, закончил факультет Изобразительного искусства и Дизайна Тольяттинского Государственного университета, член Союза художников России, успешно работает в станковой графике и эстампе, в жанрах пейзажа и портрета.

Особое место в творчестве данного автора зани-

Рисунок 5. Зуев А.В. Дворцовая набережная, 2013

Рисунок 6. Зуев А.В. Петербург. Инженерный мост, 2013

мают виды Санкт-Петербурга, который стал для него ещё одним родным городом. Для изображения архитектуры Северной столицы, сложной по колориту и тональным отношениям, А. Зуев также выбрал технику сухой пастели.

Художник очень внимательно относится к тону. В его работах всегда чётко можно проследить освещение, разбиение на светотень. Отношение к технике и цвету у автора весьма смелое. Он использует сочетание тонкой растушёвки и работы штрихом (рисунок 5), благодаря чему его картины получаются очень атмосферными, наполненными воздухом и светом. Анализируя творчество А. Зуева, можно сказать, что по манере наложения пигмента, его работы можно отнести к импрессионистическим. Художник часто применяет цветную основу тёплого оранжевого или холодного синего цвета. Широко используя на практике теорию дополнительных цветов, А. Зуев добивается насыщенной, яркой палитры, что придаёт его картинам особую привлекательность (рисунок 6). Во многих работах художника можно увидеть православные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга. Автор с большой любовью изображает пастелью соборы, храмы, которые являются органичной составляющей его «ажурных» по силуэту

композиций. Отдельно стоит отметить, что помимо творческой деятельности, художник передаёт своё мастерство студентам, раскрывая удивительные возможности используемой им техники.

Современная художница из Санкт-Петербурга, чьё искусство тесно связано с иллюстрацией и графическим дизайном – Элеонора Милль (р. 1988), также создала ряд пастельных работ, посвящённых родному городу. Она является членом Санкт-Петербургского Общества Акварелистов, American Watercolor Society, её картины хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру.

В своём творчестве она стремится увековечить потрясающую архитектуру Петербурга в её мельчайших деталях. «Здания и сооружения, которые когда-то создавались людьми, но теперь преданы забвению, имеют для меня вдохновляющую ценность», – признаётся художница в одном из интервью. – «Они молчаливые свидетели истории. Эти великаны, возвышающиеся над густонаселёнными городами, сохраняют воспоминания с момента их создания до тех пор, пока последний камень не упадёт с их стен» (цит. по: [4]).

Э. Милль наполняет свои работы цветом и светом, придаёт каждой свой неповторимый характер (ри-

Рисунок 7. Миль Элеонора. Снегопад. Петербург, 2016

Рисунок 8. Миль Элеонора. Зимний закат над Петербургом, 2016

суюнок 8). Лаконичными цветовыми пятнами автор добивается удивительного эмоционального эффекта, сочетая мягкую растушёвку пастели с добавлением небольшого количества чётких штрихов (рисунок 7).

В обзоре современных отечественных художников-пастелистов нужно назвать и петербурженку Надежду Анфалову (1976), выпускницу Академии Художеств им. И. Е. Репина, члена Союза Художников России, Общества Акварелистов Санкт-Петербурга. Направления её творческой деятельности включают живопись, книжную и станковую графику, шелкографию, фотографию, дизайн мебели и интерьеров.

Н. Анфалова пишет свои картины в разных техниках, в том числе и пастелью. Среди её работ преобладают городские пейзажи, в частности Санкт-Петербурга. Излюбленными сюжетными мотивами стали для автора вид на набережную и архитектурные ансамбли со стороны Невы или каналов. Несмотря на то, что художница является в целом приверженцем фигуративной живописи, в ряде произведений она осознанно отказывается от конкретики и тщательной детализации объектов композиции, особенно второстепенных, оставляя лишь силуэты (рисунок 9). Благодаря этому карти-

ны Н. Анфаловой обретают романтический характер «незавершённости», загадочной недосказанности (рисунок 10). Этому способствует и сочетание цветовых оттенков, и в целом тщательно продуманная цветовая палитра работ, где художница умело работает с холодными и тёплыми тонами [1, с. 35].

Подводя итоги, ещё раз отметим, что в современных условиях художники могут задействовать в работе невероятно широкий арсенал технических средств и приёмов, выработанных в многовековой творческой практике. Однако в последние десятилетия интерес к технике пастельной живописи активизируется, благодаря её доступности и неограниченности возможностей. Многие авторы успешно экспериментируют с этим материалом, работая параллельно в других техниках – акварель, масло и др.

Рассмотрев творчество нескольких современных представителей изобразительного искусства, работающих в технике сухой пастели в жанре архитектурного пейзажа, можно сделать вывод, что авторам оказалась внутренне близка неповторимая «осязаемость» материала. Максимальное «приближение» художника к своей картине в процессе работы, их «соприкасаемость» за счёт разных приёмов пастельной техники сообщает работам особую эмоциональ-

Рисунок 9. Анфалова Н.В. Осенняя Нева, 2005

Рисунок 10. Анфалова Н.В. Мост Ломоносова, 2002

ную глубину и тонкость запечатлевания объектов, позволяет расставить смысловые акценты, передать нужное настроение и создать в целом многоликий образ Санкт-Петербурга: полного контрастов форм и цвета, загадочно-туманного, величественно-сдержанного, камерного и уютного.

Все означенные в статье художники стремятся воплотить в своих картинах удивительную красоту зодчества Северной Пальмиры, утверждая эстетическую ценность, духовную значимость, национальную самобытность города. Многообразное

использование историко-культурных «отголосков» прошлого в их сюжетных композициях, подчёркивается декоративной стилизацией, изящной орнаментальностью, преобладанием графического начала. Изображая архитектурные памятники Петербурга, они вслед за своими предшественниками нередко наделяют их скрытым психологизмом, лирическими переживаниями, превращая образ города в «ёмкий символ, окрашенный собственным мироощущением времени» [2, с. 28].

ЛИТЕРАТУРА

- 1/ Город как субъективность художника / Групповой проект в формате книги художника/ Каталог рус-англ. Авторы статей: Парыгин А.Б., Марков Т.А., Климова Е.Д., Боровский А.Д., Северюхин Д.Я., Григорьянц Е.И., Благодатов Н.И. СПб: Изд-во Т. Маркова (типография НП-Принт). 2020. 128 с.
- 2/ Гусарова А.Л. Мстислав Добужинский. Живопись, графика, театр. М.: Изобразительное искусство, 1982. 204 с.
- 3/ Жуйков С.С. Тенденции формирования нового глобального стиля в архитектуре: Дисс. ... канд. архитектуры. Екатеринбург, 2018. 309 с.
- 4/ Изысканные архитектурные акварели Элеоноры Милль // LiveInternet. 30.12.2022. URL: <https://www.liveinternet.ru/users/babeta-liza/post490088081/> (дата обращения: 03.01.2023).
- 5/ Моисеев А.А. Компетентностный подход в обучении студентов искусству пастельной живописи (в системе художественных факультетов педагогических вузов): Автореферат дисс. ... канд. пед. наук. Омск, 2011. 18 с.
- 6/ Нецветаев Л.Н. Архитектурный пейзаж в графических материалах (карандаш, уголь, фломастер, тушь, перо, акварель, гуашь): учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2015. С. 95–96.
- 7/ Холодова М.В. Отечественная музыкальная «петербургиана»: исторический экскурс // Philharmonica. International Music Journal. 2020. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennaya-muzykalnaya-peterburgiana-istoricheskii-ekskurs> (дата обращения: 20.03.2023).

REFERENCES

- 1/ Gusarova, A.L. (1982), Mstislav Dobuzhinskij. ZHivopis', grafika, teatr [Mstislav Dobuzhinsky. Painting, graphics, theater], Izobrazitel'noe iskusstvo, Moscow, 204 p. (in Russ.)
- 2/ Zhujkov, S.S. (2018), Tendencii formirovaniya novogo global'nogo stilya v arhitekture [Trends in the formation of a new global style in architecture], Cand. Sc. Thesis, Ekaterinburg, 309 p. (in Russ.)
- 3/ (2022), "Exquisite architectural watercolors by Eleanor Mill", LiveInternet, 30 December, Available at: <https://www.liveinternet.ru/users/babeta-liza/post490088081> (Accessed 03 January 2023). (in Russ.)
- 4/ Kholodova, M.V. (2020), "Russian musical "Petersburg": historical excursion", Philharmonica. International Music Journal, No. 4, pp. 1–10. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennaya-muzykalnaya-peterburgiana-istoricheskii-ekskurs> (Accessed 20 March 2023). (in Russ.)

- 5/ Moiseev, A.A. (2011), Kompetentnostnyi podkhod v obuchenii studentov iskusstvu pastel'noi zhivopisi (v sisteme khudozhestvennykh fakul'tetov pedagogicheskikh vuzov) [Competence-based approach in teaching students the art of pastel painting (in the system of art faculties of pedagogical universities)], Abstract of Cand. pedagogical Sc. Thesis, Omsk, 18 p. (in Russ.)
- 6/ Netsvetaev, L.N. (2015), Arkhitekturnyi peizazh v graficheskikh materialakh (karandash, ugoľ, flomaster, tush', pero, akvarel', guash') [Architecturallandscape in graphic materials (pencil, charcoal, felt-tip pen, ink, pen, watercolor, gouache)], ULGTU, Ulyanovsk, pp. 95–96 (in Russ.).
- 7/ Parygin, A.B., Markov, T.A., Klimova, E.D., Borovsky, A.D., Severyukhin, D. Ya., Grigoryants, E.I., Blagodatov, N.I. (2020), Gorod kak sub"ektivnost' khudozhnika / Gruppovoi proekt v formate knigi khudozhnika [The city as the subjectivity of the artist / Group project in the format of the artist's book], T. Markov Publishing House (NP-Print printing house), Saint Petersburg, 128 p. (in Eng., in Russ.)

Сведения об авторах

Сорока Анна Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры изобразительного искусства, Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского
E-mail: xgf-anny@mail.ru

Матвиенко Игорь Борисович, студент IV курса кафедры изобразительного искусства, Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского
E-mail: igormatvienko@inbox.ru

Authors information

Anna V. Soroka, Cand. Sc. (Pedagogy), Associate Professor of the Department of Fine Arts, St. Alexy The Volga Region Academy of Education and Arts
E-mail: xgf-anny@mail.ru

Igor B. Matvienko, IV-year student of the Department of Fine Arts, St. Alexy The Volga Region Academy of Education and Arts
E-mail: igormatvienko@inbox.ru