

Пономаренко М. В.

аспирантка, Харьковская государственная академия дизайна и искусств

ХУДОЖЕСТВЕННО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ЖИВОПИСИ ПОРТРЕТНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АНАТОЛИЯ ПЕТРИЦКОГО

Аннотация. В рамках статьи исследуются художественно-стилистические особенности в живописи портретных произведений Анатолия Петрицкого.

Ключевые слова: портрет, линия, акварельная живопись, масляная живопись.

Анотація. Пономаренко М. В. Художньо-стилістичні особливості в живописі портретних творах Анатолія Петрицького. В рамках статті досліджуються художньо-стилістичні особливості в живописі портретних творів Анатолія Петрицького.

Ключові слова: портрет, лінія, акварельний живопис, масляний живопис.

Annotation. Ponomarenko M.V. Artistic and stylistic features in painting of portrait works of Anatoly Petritsky. In the article covers artistic and stylistic features in painting of portrait works of Anatoly Petritsky.

Key words: portrait, line, painting in watercolours, painting in oils.

Постановка проблемы. Исследование художественно-стилистических особенностей в живописи портретного жанра авангардных направлений Харькова сегодня обретает особую значимость. Необходимость переоценки портретного наследия в региональных рамках, оставленного художниками авангардных течений, обусловлена его значением в контексте общего развития этого жанра в живописи Украины первой трети XX столетия. В этот период времени поиски «новых форм» выражения в портретном творчестве многих художников Харькова достигают максимального разнообразия. Эти черты характерны для портретного творчества Анатолия Петрицкого. Именно в Харькове художник создал известную портретную серию, героями которой были украинские писатели, художники, композиторы. В серию входило «около ста портретов украинских деятелей культуры и общественности, которые были написаны по списку ЦК КПбу и приобретены Музеем литературы им. Шевченко в Харькове» [1]. Необходимость определения художественно-стилистических особенностей портретной живописи Анатолия Петрицкого ощутима по различным причинам.

Цель статьи заключается в выявлении художественно-стилистических особенностей в живописи портретной галереи Анатолия Петрицкого.

Результаты исследований. Уникальный язык живописи художника – направление, которое было намечено для возможных научно-теоретических исследований еще И.И. Вроной [2] в монографии «Життя і творчість А.Г. Петрицького», но так и не получило более детального развития. Высоко оценивая талант Петрицкого-портретиста, И.И. Врона пишет: «Художня мова портретної серії Петрицького являє собою явище цілком нове і незвичне у мистецтві портрета. Художник створює свою особливу систему виразних засобів, які найбільше відповідають його ідейно-естетичним задумам» [2, с.32]. В дальнейшем портретное творчество Анатолия Петрицкого было представлено В.В.Рубан альбомом «Анатоль Петрицький. Портрети сучасників» [3]. Значимым стал вклад исследовательницы в систематизацию портретного наследия Петрицкого. Основная теоретическая платформа, содействующая дальнейшим исследованиям художественно-стилистических особенностей портретного творчества Петрицкого, создана Д.Е. Горбачевым [4]. Особый интерес представляет его книга «Спогади про художника», в которой встречаются воспоминания современников Анатолия Петрицкого, связанные непосредственно с творческим процессом исполнения портретов Петрицким. Свообразие таланта и личности художника не раз освещалось Д.Е. Горбачевым не только в книгах, но и в отдельных статьях [5],[6],[7],[8],[9]. Краткое упоминание портретной галереи, созданной Анатолием Петрицким, содержится в работе Л.С. Зингер [10], посвященной живописи советского периода. Информация о «галерее портретов» Анатолия Петрицкого в связке с культурной средой Харькова первой трети XX столетия встречается в исследовательской работе Т.В. Павловой [11]. Особо ценными материалами для данной работы стали ар-

Надійшла до редакції 26.11.2012

живые документы Анатолия Петрицкого, раскрывающие творческие ориентиры и предпочтения художника в области станковой живописи в целом и портретного жанра в частности [1],[12].

Для решения поставленных задач данного исследования более предпочтительна классификация портретных произведений Анатолия Петрицкого в соответствии с их техникой исполнения – техникой масляной живописи и техникой акварельной живописи. Материал, с помощью которого исполнено произведение, во многом определяет художественно-стилистические особенности языка живописи. Известно, насколько «важное значение имеет основа, на которой пишет живописец, так как она в значительной мере определяет прочность, технику и стиль живописи»[13].

Большинство известных нам портретов было исполнено Анатолием Петрицким в технике акварели. Прекрасно раскрывая возможности материала, Петрицкий максимально их использует для построения пластической структуры портретных произведений в акварели. Акварельная техника требует быстрой работы, «ее привлекательность в свежести и беглости впечатления»[13]. Выбор материала исполнения для портретной серии был не случаен, он полностью соответствовал темпераменту и характеру художника, методу ведения ним работы. Из воспоминаний Юрия Смолича известно, что «портрет (десь 100 на 75 см) Анатолий Галактионович писал за два – три, а інколи й за один сеанс. Щодо портретів олівець – акварель, то він викінчував такий портрет траплялося, за дві – три години»[4, с. 37].

Такой стиль быстрого письма типичен для акварельной техники. Но в портретной серии Анатолия Петрицкого мы не находим характерных для такого подхода стилистических эффектов: мягких затеков краски, следов письма «по сырому». А *la prima* Петрицкого отражает черты живописи, которая согласно Г.Вельфлину [14] именуется графической. Исследуя художественно-стилистические особенности графического и живописного стилей, австрийский ученый считал, графический стиль «видит в линиях, а живописный – в массах» [14, с.21]. В портретных произведениях Петрицкого это линейное видение во многом соответствует представлению красоты, свойственному эстетике авангарда. В живописи авангард утверждал глубинное постижение натуры, которое предполагает переход художника по ту сторону внешней видимой формы. Стремление Петрицкого к преодолению «буквального» изображения портретируемых очевидно. Подтверждают это и записи, сделанные художником в конспектах лекций по композиции. В них содержится ключевая фраза, раскрывающая основу творческого метода Петрицкого-портретиста. «Изображение натуры не есть цель живописи – пишет художник. – Цель – изображение состояния души и мысли»[12].

В живописи портрета авангард поощрял декоративную организацию картинной плоскости. Среди средств выразительности наибольшей популярностью пользовалась линия, силуэт, уплощенное пятно. Активно применялся прием стилизации формы, ее де-

формация. Однако в портретах, исполненных акварелью и в портретах, написанных маслом, эти средства выразительности у Петрицкого «звучат» по-разному. Во многом это обусловлено спецификой техники акварельной и масляной живописи. Есть все основания предполагать, что Анатолий Петрицкий работал, применяя в портретной живописи маслом так называемый «нерасчлененный» метод. Его особенность заключается в отсутствии последовательных стадий ведения работы «последовательного вырастания одной проблемы из другой; от начала до конца, от первых до последних мазков это одновременно рисунок, форма, цвет»[13, с.204]. Образцом, подтверждающим такой подход Анатолия Петрицкого, может служить его «Портрет Е. Зимоглядовой» (1930). Работа не была завершена художником и это дает возможность выявить ее художественно-стилистические особенности с большей ясностью. Сливая воедино технические и стилистические проблемы и процессы, художник одновременно решает задачи формы, колорита, пространства. В портрете Е. Зимоглядовой рисунок и лепка формы цветом, компоновка фигуры, тональная и цветовая разработка плоскости, линия и пятно возникают и развиваются в одно и то же время. Заметно, как линия, энергично струится по контуру женской фигуры, «разливаясь» глубоким темным тоном в пятне черного джемпера, в который одета модель. Линиями намечены складки юбки. Благодаря цветовому и тональному разнообразию предопределена их пластическая выразительность. Несмотря на свое активное звучание, все же линия аккомпанирует пятну и находится в его подчинении. Ее пластическая выразительность лежит в основе решения художественно-стилистических задач, связанных с выявлением пространства и объема. Эта особенность сохраняется во всех полотнах портретного жанра Анатолия Петрицкого, исполненных в технике масляной живописи. В акварельных портретах мастера линия приобретает резкий геометризированный, контурный характер. В них она выступает как более самостоятельный художественно-стилистический элемент. В общем строе композиционных инкорпораций акварельных произведений Петрицкого портретного жанра линия занимает центральное место. Она призвана решать пространственные задачи иными путями, нежели в портретах, выполненных маслом. В акварельных портретах линия «разбивает» пространство на плоскости, состоящие из геометрических сегментов. Особо наглядно такой принцип построения пространства выступает в «Портрете В. Василько» (1931), в «Портрете Л. Гаккебуш» (1930) и в «Портрете С. Бутовского» (1929).

Уникальная находка, раскрывающей творческий метод художника оказалась схема под названием «Выполнение картины», созданная Анатолием Петрицким [12]. Схема выстроена в виде пунктов, раскрывающих последовательный подход к созданию картины. Названия пунктов говорят о задачах, которые Анатолий Петрицкий закладывал в решение художественно-стилистического и образного ряда своих портретных произведений. Найденная в архивных документах, эта схема является весомым основанием для анализа

художественно-стилистических особенностей в портретных произведениях Петрицкого в соответствии с указанными в ней пунктами. Одним из них обозначен как «Костюм». Если для театральных постановок Анатолий Петрицкий создает костюм персонажа, то в портретах костюм – это считанная художником информация, переведенная на язык живописи с помощью линии, геометризированной формы и цвета, которые усиливают остроту звучания характеристик моделей, порой доводя их до гротеска. Как в первом, так и во втором случае можно отметить подход художника, который практикуется в сценографии – использование приема стилизации с целью заострения характеров персонажей.

Интерес для данного исследования вызывает вопрос освещения в портретных произведениях Анатолия Петрицкого, который был заявлен пунктом под номером 13 в уже известной нам схеме, созданной художником. В акварельных портретах при помощи освещения выявляются контрастные отношения больших пятен света и тени. Особый интерес представляет «Портрет И. Паторжинского», в котором освещение, направленное снизу не только моделирует черты лица в объеме, но и раскрывает загадку пятого пункта схемы Анатолия Петрицкого под названием «Выбор соответствующего места действия» [12]. Нет сомнений, что И. Паторжинский изображен в свете рампы, характерном для техники освещения сцены театра или концертного зала. В данном случае примечательно, как этот «театральный» прием освещения использовал Петрицкий в картине портретного жанра. С его помощью он охарактеризовал место действия без его непосредственного изображения – оперный певец изображен на фоне чистого белого листа. Художник раскрывает образный строй в портрете с помощью света, как художественно-стилистического средства выразительности.

На вкусы и художественно-стилистические предпочтения Петрицкого-портретиста красноречиво указывают некоторые детали в интерьере, зафиксированные на фотографии, которая относится к «харьковскому» периоду в жизни художника. На стене творческой мастерской в доме «Слово», где работал Анатолий Петрицкий, узнаваемы репродукции портретных произведений кисти А. Матисса, П. Пикассо и А. Модильяни. Переосмысление творчества таких мастеров очевидно оказало влияние на формирование особенностей художественно-стилистической структуры портретных произведений в живописи Петрицкого. Наряду с увлечением западноевропейским искусством, следует отметить интерес мастера к системе П. Чистякова, а именно – к его рассуждениям о вопросах композиции [12].

Петрицкий был убежден в том, что «художник должен быть на высоте современной культуры, иначе будет эклектиком и эпигоном, а его творчество подражанием предшественникам» [12]. Обладая острым чувством времени, он полностью соответствовал этому представлению своим творчеством. Эксперименты Анатолия Петрицкого в области художественно-стилистической лексики авангарда в живописи

базируются на основе классической системы законов реалистического изображения. И являются его интерпретацией.

Выводы.

Основные особенности художественно-стилистического построения произведений портретного жанра Анатолия Петрицкого заключаются в использовании приема стилизации формы, а также роли линии, как центрального средства выразительности в живописи художника.

Литература:

1. Автобиография. Варианты. – ЦГАМЛИ Украины, ф. 237, оп. 2, ед. хр. 184.
2. Врона І.І. Життя і творчість А.Г. Петрицького. – К.: Мистецтво, 1968. – 189, іл.
3. Рубан В.В. Анатолий Петрицкий. Портреты современников. – К.: Мистецтво, 1991. – 128 с., іл.
4. Анатолий Петрицкий: Спогади про художника / Упоряд.: Л. Петрицька, Д. Горбачов. – К.: Мистецтво, 1981. – 112 с., 24 іл.
5. Горбачов Д. Яскравий талант // Дніпро. – 1965. – № 10.
6. Горбачов Д. Новознайдени твори А. Петрицького // Мистецтво. – 1965. – № 10.
7. Горбачов Д. Романтика і артистизм // Мистецтво. – 1966. – № 4.
8. Горбачов Д. Письменницькі портрети А. Петрицького // Вітчизна. – 1966. – № 5.
9. Горбачев Д. Анатолий Галактионович Петрицкий. – М.: Сов. художник, 1971. – 152 с.
10. Зингер Л.С. Советская портретная живопись 1917–1930-х годов. – М.: Изобразительное искусство, 1978. – 296, ил.
11. Павлова Т. Хроніки «Землі» // Павлова Т., Чечик В. Борис Косарев: 1920-ті роки. Від малярства до теа-кіно-фото. – К.: Родовід, 2009. – С. 170.
12. Конспекты лекций по композиции. Тетрадь. – ЦГАМЛИ Украины, ф. 237, оп. 2, ед. хр. 181.
13. Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. – М., АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2004. – 368 с. – С. 139
14. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. – М. – Л., Академия, 1930. – 344 с.