

Таран И.В.

преподаватель, Крымский инженерно-педагогический университет,
г. Симферополь

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА ПЕТРА СТОЛЯРЕНКО

Аннотация. В статье обосновывается значение творческого поиска Петра Столяренко. Автор обращается к таким категориям, как художественное направление, средства создания поэтического пейзажного образа, а так же стремится раскрыть своеобразие его пленэрной живописи.

Ключевые слова: «солнечная живопись», колорит, образ.

Анотація. Таран І.В. Художні аспекти створення образу Петра Столяренка. У статті обґрунтовується значення творчого пошуку Петра Столяренка. Автор звертається до таких категорій, як художній напрям, засоби створення поетичного пейзажного образу, прагне розкрити своєрідність його пленерного живопису.

Ключові слова: «сонячний живопис», колорит, образ.

Summary. Taran I.V. *Artistic aspects of creation of appearance of Peter Stolyarenko.* The article substantiates the importance of creative search of Peter Stolyarenko. The author refers to categories such as art direction, a means of creating a poetic landscape image, seeks to reveal the originality of his plein-air painting.

Key words: "sun painting" color, image.

Цель работы – проанализировать творческий метод мастера, отметить особенности его образного видения. Необходимо углубить изучение истории отечественной культуры, воссоздать творческие портрет выдающегося мастера украинского пейзажа С. Столяренко, проанализировать влияние школы Н. Барсамова.

Анализ исследований. Обосновать определяющую роль своеобразия крымской тематики пейзажной живописи в решении проблем соотношения природы и культуры.

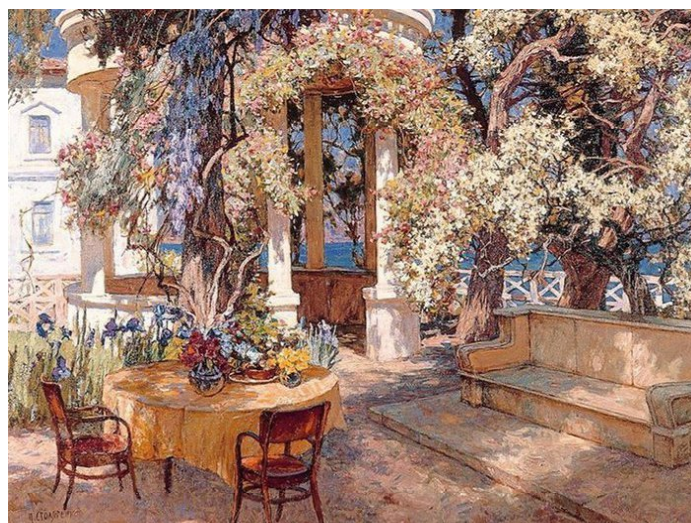
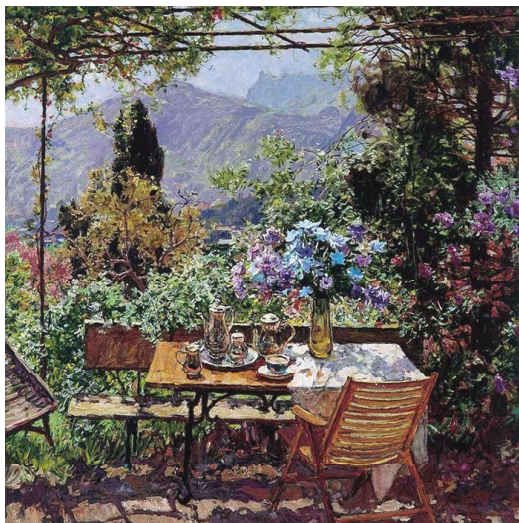
Результаты исследования. Необходимо исследовать явление уникальной роли крымских художников в процессе формирования пленэрной базы для развития пейзажного жанра отечественной культуры. На основе общения с крымской природой, многогранной и многоликой, вырабатывались художественные основы пейзажной живописи. Произведение изобразительного искусства является созданием мира впервые: здесь и сейчас. Оно воспроизводит экзистенцию сущности человека и мира в котором он живет, т.е. жизненного мира, бытия. Рождение этого мира происходит из небытия: на плоскости холста, бумаги, картона, при помощи линий и красок рождаются не тела, не предметы, а образы, их вероятность определения, уникальное возможное существование, обусловленное характером видения, понимание переживаний их создателя. Этот впервые творящийся мир имеет возможность существования, только будучи оформленным. Поэтому в произведении искусства в данном случае изобразительного, особое значение приобретает форма, с помощью которой мир художественного произведения воплощается в плоть художественного полотна, красок и тем самым представляет нам особенности бытия художника. Таким талантливым украинским живописцем является Столяренко Петр Кузьмич, пейзажист, мастер тематической картины и натюрморта. Он утверждает, что писал всегда то, что его привлекало. В Крыму он ставил перед собой задачу овладеть пленэрной живописью.

Родился 13 июля 1925 г. в семье рыбака в пос. Каштаны Крымской области, близ Керчи. Посещал мастерскую К.Ф.Богаевского. В годы Великой Отечественной войны был связным в партизанском отряде. Учился в студии изобразительных искусств при Феодосийской КГ им. И. Айвазовского у Николая Степановича Барсамова. В специально посвященном Столяренко разделе своей книги «45 лет в галерее Айвазовского» Н. Барсамов пишет, что посоветовал молодому художнику не поступать после студии в художественное учебное заведение, так как считал его вполне подготовленным для самостоятельной творческой работы. [1, с. 182] С 1948 г. – участник выставок, с 1952 г. – республиканских, с 1953 г. – всесоюзных, а также зарубежных (Венгрия, Югославия, Финляндия, Албания, Франция, США, Япония, Испания, Канада, Италия). С 1953 г. – член СХ СССР. С 1963-1978 гг. – член республиканского правления Союза художников. В 1963 г. – первая персональная выставка в Киеве. С 1969 г. – живет и работает в Ялте. С 1972 г. – заслуженный художник Украины. С 1985 г. – народный худож-

Надійшла до редакції 01.12.2012

Н. Барсамов. Возвращение. 1946, х,м, 74x150 см

*Крымские
дворики*

*«Маки. Ялта»,
1995 г. картон,
масло; 40x50*

ник Украины. В 1990-1995 гг. – работал в Париже, периодически посещал Бельгию, Люксембург, Монако, Испанию, Италию, Голландию, Данию. 2010 – золотая медаль «За вклад в мировую культуру» международного фонда «Культурное достояние» (Россия). Работы хранятся в музеях Украины, России и многочисленных зарубежных и отечественных частных собраниях.

Среди любимых мотивов – натюрморт и пейзаж. Это веранды с видом на море. На столиках букеты цветов, столовые приборы, рядом небрежно отодвинутые стулья. Все проникнуто особым ощущением покоя и тепла, которое обычно охватывает нас в курортных городах. Его пейзажи это сложные эксперименты с фактурой, цветом, бесконечный творческий поиск, открывающий все новые возможности живописи. Главное составляющее полотно – вода, морской берег, лодки, манящий вдаль горизонт. В них решаются проблемы движения света и тонкие нюансы состояний природы.

Ему пришлось осваивать совершенно новое ощущение природы, овладеть «солнечной живописью», тональными и световыми контрастами. Воспитан на старых академических традициях, ученик К.Ф.Богаевского, Н.С.Барсамова. Барсамов резко критикует молодых начинающих художников, которые стремятся в искусстве не овладев пленэрной живописью, профессиональным мастерством, начинают заниматься «непонятными вещами». В их работах отсутствуют знания академического рисунка и живописи. Необходимо бороться с непрофессионализмом и безграмотностью. Поэтому Петр Кузьмич высоко оценивает повышение квалификации, ставит перед собой высокохудожественные задачи, выстраивая красоту обогащенную ценностью реализма.

Николай Степанович Барсамов — крымский художник, искусствовед, педагог, музейный деятель. Второй после Айвазовского почетный гражданин Феодосии. Удостоен звания в 1962 году.

Барсамов Николай Степанович (1892—1976) оставил большое творческое наследие. Он автор сюжетных композиций, посвященных событиям Великой Отечественной войны, портретов, пейзажей, многочисленных натюрмортов. В Крым Н.С. Барсамов приехал 1923 году и стал директором Феодосийской картинной галереи им. И.К. Айвазовского.

Своеобразие его творчества сформировалось под влиянием двух начал: традиции отечественной живописи, которая наполняла содержанием его внутренний мир. Специфику его видения, таланта, личных характеристик, нашедших воплощение в живописных работах. Большое значение исторического полотна приобрела картина Н.С. Барсамова «Возвращение» (1946).

Перед нами Феодосия зимы 1944/45 года, суровый, печальный город. Руины домов, остатки вражеских укреплений, холодное зимнее море. Сдержан и суров колорит, сочетание холодного снежного покрова с тяжелым оливково-зеленым морем. Полотно наполнено драматизмом. Ощущение глубокой печали вызывают силуэты тополей, и мечущиеся над ржавыми корпусами затонувших кораблей чайки. «Возвращение» по праву считается одним из лучших произведений о войне, созданных в Крыму.

Обратившись к пейзажному жанру, наиболее соответствующему состоянию его души, Николай Степанович вслед за Э.Делакруа мог бы сказать: «Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, а в том, чтобы ее выразить». [2, с.161]

Гуманизм, чувство прекрасного, одухотворенность – отличительные черты его почерка, исполненные глубиной философской мысли. Размышление о предназначении художника и цели жизненного пути. Его творчество многоаспектно: отмечено оригинальным художественным стилем работ, особой душевностью и теплом. Полотнами П.К.Столяренко гордятся все крымские музеи, многие художественные и краеведческие музеи Украины. В Национальной картинной галерее им. И.К.Айвазовского хранится 16 живописных холстов разных лет и 36 акварелей, созданных в 1968 году. Он создает образ реального мира, синтезирует, обобщает добиваясь предельной выразительности в восприятии его картин.

Столяренко находит новый образ в своей живописи, характеризующийся глубоким личным подходом к изображаемому, стремлением раскрыть свое душевное волнение, вызванное тем или иным состоянием природы. Большое значение он придает верности действительности, правдивому отражению на полотне облика изображаемого. Его работы приобретают символический характер, они раскрывают многообразие мотивов крымских дворики. Эти работы отличаются композиционной завершенностью, гармоничным соотношением деталей в целом. Он обращает внимание на выражение состояния природы: яркого летнего дня, когда солнечный свет выделяет белые стены дворики и отбрасывает голубые отблески теней. В каждой работе присутствует своя художественная особенность, создает ощущение летнего южного дня. Художник проявляет тонкое чувство в решении графического изображения и разнообразии цветовых оттенков. Буйная зелень становится символом юной, живой, возрождающейся природы. Гармоничная мелодичность, сопровождает от первых и до самых поздних работ, независимо от темы сюжета. Полотна поражают своей поэтичностью и одухотворенностью, создают ощущение пространства, и как-бы зовут вдаль, туда, где расположены плетеные кресла, нежные скамейки и сложные натюрморты. В картинах он создает сочетание двух планов: реального и символического. Реалистическое изображение природы является образным воплощением символического смысла: вид зелени – символ жизни. Создает определенную динамику картин, что становятся его основной темой. Типичная черта большинства крымских работ Столяренко – композиционная завершенность. Под ярким, синим небом изображены уютные освещенные солнцем дворики, с вьющимся виноградом. Солнечные лучи как-бы объединяют всю композицию: они падают на крупные каменные плиты, на беседку в глубине, пронизывают виноградные лозы. Каждая деталь создает впечатление мирно протекающей жизни. Здесь нет людей, но художник дает представление об их присутствии. Так сформировалось своеобразие художественной системы пейзажной живописи Столяренко. Перед ним

встала новая проблема: человек и природа. Человек не просто на фоне пейзажа, а в активном взаимодействии с ним.

На примере цикла работ изображающих крымские дворники мы можем увидеть чудесное сочетание цветов, разнообразие их оттенков. Зритель может почувствовать себя участником этого спокойного, живого мира. Глаз постоянно находит интересные детали, восхищается мастерством передачи окружающего мира. Описание природы поразительно созвучны живописным законам полотна: локальный цвет, четко обозначенные планы, «сезанновское» ритмическое чередование живописных пятен и прекрасное владение рисунком.

Его внутренний мир находит выражение через способность увидеть и понять ценность красоты. Он считает, что красота в искусстве зависит от художественной правды: содержания и формы воспроизведения, именно правда, а не «правдоподобие» – основа его художественной манеры.

«Маки. Ялта». Сама тема говорит об иных художественно-стилевых средствах выражения. Окаймленный горами луг, яркие, красные маки, облачный день, здесь присутствует легкое состояние умиротворения, можно сказать счастья. Мотив цветов уводит нас вдаль, весь колорит контрастный, красно-холодный. Работа напряженно держит зрителя, привлекая к себе особое внимание, перед нами прекрасное лето. Автор четкими, острыми движениями маков показывает невидимый треугольник, по которому движется наш взгляд.

В своем творчестве, художник любит писать солнечные сюжеты и пасмурные мгновения. Большое значение он придает пластике и колориту, умению разобратся в тональности, виртуозно владея рисунком.

Вывод. Анализируя творчество, цвет и технические возможности в работах Столяренко, можно отметить, что эмоциональное ощущение художника проникает в сознание зрителя и участвует в творческом процессе. Пейзажная живопись Столяренко, явилась новым словом в создании художественно-стилевой системы, воплощая образ украинской природы. Его творческий почерк отличается колористическим богатством, гармонией цветовых отношений, энергией света, дающие возможность создания цельного образа природы. Петр Кузьмич представил свой яркий стиль прекрасного в жизни. Его творческий почерк определяет принципы организации художественного видения мира, его внутреннюю основу, смысл и ценность. Он с интересом рассматривает многоликий и многоплановый образ воздушной среды, созданный в контексте украинской культуры. Основой являются лирические и эпические полотна. Их отличительной чертой стало поэтическое изображение природы, в ее ярком многообразии.

Литература

1. Барсамов Н.С. 45 лет в галерее Айвазовского / Николай Степанович Барсамов.– Симферополь: Крым, 1971.- 256 с., ил.
2. Гастев А. А. Делакруа / Алексей Алексеевич Гастев. – М.: Молодая гвардия, 1966. – 224 с.