

**Живописная концепция В.Э. Борисова-Мусатова на примере картин
«Водоём» и «Изумрудное ожерелье»**

Научный руководитель – Шарнова Елена Борисовна

Афанасьева Ирина Анатольевна

Студент (бакалавр)

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Факультет гуманитарных наук, Москва, Россия

E-mail: irin.997@yandex.ru

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов - один из самых значительных мастеров символизма, открытия которого обогатили палитру выразительных средств русской живописи. Его поиски в области колорита, линий, формы, построения пространства, техники увенчались многими находками неизвестных ранее приёмов изображения. Художнику удалось не только сформировать отдельные элементы живописи, но и построить цельную живописную систему - совокупность различных выразительных средств и приёмов [4].

О жизни и творчестве художника писали ведущие критики начала XX века В.К. Станюкович, К.С. Петров-Водкин, Н.Н. Врангель, И.Э. Грабарь. Уже современники отмечали «невыразимую, почти магическую прелесть» [2], «могучее обаяние» [3] и «чистейшую и тончайшую поэзию жизни» [1] картин В.Э. Борисова-Мусатова. Литература о творчестве В.Э. Борисова-Мусатова представлена работами искусствоведов второй половины XX века. Основные монографии по исследованию художественной системы принадлежат О.В. Кочик «Живописная система В.Э. Борисова-Мусатова» (1980) и А.А. Русаковой «Борисов-Мусатов» (1966). Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью формирования нового взгляда на проблему живописной концепции В.Э. Борисова-Мусатова.

В качестве объекта исследования были выбраны картины В.Э. Борисова-Мусатова «Водоём» (1902. ГТГ) и «Изумрудное ожерелье» (1903-1904. ГТГ).

Качества системности, организованности и стройности всего ансамбля произведения составляют основу живописной системы В.Э. Борисова-Мусатова. Картина «Водоём» отличается «спокойной уравновешенностью» [4] и принципом замкнутости кругового движения, а в картине «Изумрудное ожерелье» создаётся впечатление направленного движения, которое подчёркивается орнаментом из дубовых веток и одуванчиков. В основе композиции картины «Водоём» лежит схема согласования двух треугольников и двух овалов, а главной идеей «Изумрудного ожерелья» стала строгая ритмическая последовательность.

Важна декоративно-монументальная составляющая картин В.Э. Борисова-Мусатова. «Мир растений был для него неисчерпаемым источником узоров», - считает искусствовед О.Я. Кочик [4]. Резные дубовые листья, белые шапки одуванчиков, облака, стволы и кроны деревьев напоминают декоративные рисунки старинного ковра. Цвет собран в крупные массы. Всё это позволяет воспринимать живопись с достаточно большого расстояния.

В картинах В.Э. Борисова-Мусатова можно увидеть сложнейшие взаимоотношения цветов и оттенков. Художник составляет индивидуальные тона, пытается достигнуть подлинного единства цвета. Цвет развивается волнообразно: повторяясь и чередуясь.

Художнику присущ своеобразный и совершенный технический метод. Мастер передаёт фактуру неодинаковых поверхностей, нанося краску различными способами.

На основе анализа подготовительных работ к картине «Водоём» можно проследить эволюцию творческого замысла художника. Сравнение картины «Водоём» и фотографии «Е.Э. Мусатова и Е.В. Александрова на фоне пруда» (1901. СГХМ им. А.Н. Радищева.

Фотография В.Э. Борисова-Мусатова) показывает, что эти два разных произведения связаны одним пластическим мотивом. В эскизах и этюдах художник развивает свой замысел, ищет основы композиции и добавляет новые элементы. В построении формы развитие подчинено постепенному обобщению. От передачи непосредственного впечатления и прямой фиксации натуры художник переходит к трансформации мотива. В эволюции фигур заметны тенденции к простой правильной геометрической форме, к изменению естественных масштабов (фигуры увеличены) и внесению строгой схемы в композиционное построение.

Основные композиционные и колористические элементы картины «Изумрудное ожерелье» были найдены не сразу. Во время своих размышлений над композицией художник пользовался фотографией, фиксировал идею произведения натурными этюдами, делал эскизы. Среди фотоэтюдов В.Э. Борисова-Мусатова известна фотография молодой девушки (1902-1903. СГХМ им. А.Н. Радищева. Фотография В.Э. Борисова-Мусатова) в динамичном развороте к зрителю. Образ девушки на этой фотографии имеет сходство с одной из женских фигур на картине «Изумрудное ожерелье». Подобный разворот женской фигуры встречается в картине П.А. Федотова «Сватовство майора» (1848. ГТГ). Однако в картине «Изумрудное ожерелье» В.Э. Борисов-Мусатов, используя знакомый образ, видоизменяет его.

Фотоэтюды помогали художнику продумывать колористическую основу произведений. Интересно, что резких тональных контрастов между цветами на картине, в отличие от фотографий, не возникает. Художник использует дополнительные цвета. Переход цвета от одной цветовой массы к другой в картинах сопровождается добавлением пограничного тона.

Исследование творческого метода В.Э. Борисова-Мусатова показало, что его колористическая, композиционная, пластическая и живописная мысль постоянно развивалась и совершенствовалась. За счёт сочетания различных видов техник искусства для подготовительных работ к картинам, художнику удалось добиться ощущения спокойствия и гармонии. Содержание его картин нельзя «рассказать» словами, превратить «в литературное произведение с ясным сюжетом» [5]. Символизм живописи мастера строится в первую очередь на пластической основе.

Таким образом, уравновешенная и гармоничная композиция, тесная взаимосвязь различных элементов произведения, новое понимание пластики человеческой фигуры, целостность формы, тщательная разработка фактуры, отсутствие пестроты рефлексов, живые, экспрессивные мазки, движение от натуры к строгой системе - все эти черты говорят о новой художественной концепции картин В.Э. Борисова-Мусатова.

Источники и литература

- 1) Водонос Е.И. Выдающиеся мастера «Саратовской школы» в зеркале художественной критики 1900 – 1933. Саратов, 2003.
- 2) Врангель Н.Н. Борисов-Мусатов. Пг, 1916.
- 3) Дунаев М.М. Борисов-Мусатов. М., 1993.
- 4) Кочик О.Я. Живописная система В.Э. Борисова-Мусатова. М., 1980.
- 5) Русакова А.А. Борисов-Мусатов. М., 1966.