

РОЗДІЛ II. ФЕНОМЕН МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

УДК 75.071.1(478.9)

DOI: 10.28925/2518-766X.2019.4.6

Комендант Татьяна Петровна,

Академия музыки, театра и изобразительных искусств,
ул. А. Матеевича, 111, г. Кишинев, MD-2009, Республика Молдова
tatianacomend@gmail.com
ORCID iD 0000-0003-2596-4714

Юдина Екатерина Михайловна,

Академия музыки, театра и изобразительных искусств,
ул. А. Матеевича, 111, г. Кишинев, MD-2009, Республика Молдова
ORCID iD 0000-0003-2596-4714

ХУДОЖНИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В РАМКАХ СОВРЕМЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ РАБОТ ХУДОЖНИКОВ ВАЛЕРИУ И ИОНА ЖАБИНСКИХ)

В работе рассматриваются современные процессы в творчестве молдавских художников, новое мировосприятие художников Республики Молдова.

Действительность создает условия, которые выдвигают на первый план актуальные темы, расширяют творческие контакты художников, формируют нового зрителя. На примере мастеров живописи В. и И. Жабинских анализируются особенности художественного видения ими окружающей действительности.

Мастера-живописцы в своих полотнах создают художественную реальность, наполненную глубиной архетипических образов человека и поэтического созерцания природы родного края. Мир человека и мир природы — вот главные составные современного видения человека во Вселенной и во времени.

Ключевые слова: художник, Республика Молдова, современность, Валериу Жабинский, Ион Жабинский.

Комендант Т.П., Юдина К.М.

Художники Республики Молдова у межах сучасності (на прикладі робіт художників Валеріу та Іона Жабинських)

У статті розглянуто сучасні процеси у творчості молдавських художників, нове світосприйняття художників Республіки Молдова.

Сьогодення створює умови, які висувують на перший план актуальні теми, розширюють творчі контакти художників, формують нового глядача. На прикладі майстрів живопису В. та І. Жабинських проаналізовано особливості художнього бачення ними навколишньої дійсності.

Майстри-живописці у своїх полотнах створюють нову художню реальність, наповнену глибиною архетипічних образів людини та поетичного споглядання природи рідного краю. Світ людини та світ природи — ось головні складові сучасного бачення людини у Всесвіті та в часі.

Ключові слова: художник, Республіка Молдова, сучасність, Валеріу Жабинський, Іон Жабинський.

Комендант Т.П., Юдіна К.М.

Artists of the Republic of Moldova within modernity

(on the example of works by artists Valeriu Jabinschi and Ion Jabinschi)

This paper examines the modern processes in the work of Moldovan artists, the new worldview of the artists of the Republic of Moldova.

The conditions created highlight topical issues, expand the creative contacts of artists, form a new viewer. For example, the masters of painting V. Jabinschi and I. Jabinschi analyse the features of their artistic vision of the surrounding reality.

Masters-painters in their canvases create an artistic reality filled with the depth of archetypal images of man and the poetic contemplation of the nature of his native land. The world of man and the world of nature are the main components of the modern vision of man in the Universe and in time.

Key words: artist, Republic of Moldova, modernity, Valeriu Jabinschi, Ion Jabinschi.

© Комендант Т.П., Юдіна Е.К., 2019

Постановка проблемы. Рассматривая категорию современности, следует обратить внимание на особенность характеристик времени как объективно-исторической категории. XXI век опирается на субъективно-личностное переживание времени, которое наиболее характерно для современного человека. Такое осмысление есть результатом не только различного социально-экономического и культурного развития отдельных стран и народов, но прежде всего субъективного осознания и видения мира.

Обращаясь к теме современности, которая устанавливает свои рамки художественному творчеству, необходимо указать на факт, свидетельствующий о следующем:

1) современный исторический период по-разному отражается на художественном творчестве народов разных стран;

2) особенность художественного творчества диктуется разными обстоятельствами — в частности историческим развитием и связанными с ним явлениями — религией, традиционными ценностями и пр.

Цель исследования. На примере мастеров живописи В. и И. Жабинских проанализировать особенности художественного видения ими окружающей действительности.

Изложение основного материала. Живопись современных молдавских художников, глубоко своеобразна динамическим ритмом и широтой охвата тем. Для них характерно стремление осознать смысл времени, наполненного содержанием нашей жизни, пространством наших переживаний чувств и настроений. Чем шире и безграничней просторы современной художественной жизни, тем четче и контурней художник может представить многочисленные грани и ступени своего творческого продвижения и развития.

За сравнительно короткий исторический период в молдавской живописи произошли значительные перемены. Жанр тематической картины освобождается от иллюстративности и серости. Обогащение художественного мастерства идет путем широких обобщений, синтезированных образов монументальной формы, что обусловлено появлением многих выразительных произведений. Интерес к силуэту, пластическому объёму характерен для многих художников. Более широко понимаются эмоциональные и декоративные возможности цвета, многообразней и выразительней становится палитра.

Всё чаще художники находят темы, широко охватывающие жизненные явления, немало работ выполнено в историческом жанре. Во многих произведениях зачастую заметно обращение к мотивам народного творчества, которые при этом обогащаются профессиональным мастерством исполнения. Элементы молдавского изобразительного фольклора перевоплощаются в творческом восприятии, приобретая новые черты. Своеобразная интерпретация окружающей действительности в духе пластической метафоры находит выражение в ряде работ художников Республики Молдова.

Архетипичность образов живописи художника Валериу Жабинского. Жизнь народа, история современности все чаще становятся основными темами молдавских художников. Произведения последних лет дают достаточно материала для рассмотрения важнейших вопросов развития искусства республики: его реализма, национального своеобразия, формирования образного поэтического языка, звучного современности.

Существуя в рамках современности, образ родного края, родного дома, человека по-новому осознается деятелями искусства, появляются

ся новые аспекты, новые углы зрения в видении этой извечной темы и в первую очередь художниками. Процессы, происходящие в современном обществе, расширили не только возможности творческих контактов художников, но и прежде всего нравственных, эмоциональных тем и образов, к которым они обращаются. С другой стороны, эти же объективные процессы сформировали нового зрителя с его вкусами и зрительской культурой.

Своеобразен и в то же время характерен взгляд на тему современности двух художников Республики Молдова, братьев Валериу и Иона Жабинских. В работах В. Жабинского представлено своеобразное ощущение современности в символических зрительных образах. Это дает возможность художнику использовать богатую жанровую палитру. В. Жабинский обращается к архетипическим образам, наполняя их глубоким философским содержанием, находя в современности те формы и характеристики, которые придают им величие, гармонию и красоту (рис. 1 и 2).

Мастер часто в своей практической деятельности использует девиз Сальватора Дали о горячем стремлении любого творца к совершенству и невозможности его достижения [1, 103–104]. Это подчеркивает стремление В. Жа-

бинского высказать свое творческое представление о мире и о человеке в нем в таких емких образах, которые были бы восприняты и поняты каждым из его современников. Сделать современных зрителей своими единомышленниками — вот одна из задач художника.

Отличительной чертой творчества В. Жабинского является постоянный поиск. Этому процессу он дает рациональное объяснение, подчеркивая, что формирование современных молдавских художников включало в себя влияние московской, питерской, таллиннской и киевской школ живописи и отличалось плодотворностью, творческим энтузиазмом и глубокими традициями всего мирового искусства. Современность как состояние человеческой экзистенции воплотилась в художественном образе нашей современницы, растворившейся и в то же время получившей реальные очертания в лучах света (рис. 3 и 4).

Особое место в творчестве художника занимают женские образы. Их телесная осязаемость, фактурность форм и объемов окутана прозрачностью цвета и дымкой смягченной светотени. Женские образы в полотнах В. Жабинского сочетают в себе конечность земного, материального и иллюзорность бесконечности Вселенной. Образы выплывают из вечности,

Рис. 1. В. Жабинский. Начало начал, 2009 г.
(масло, холст 1400 x 800)

Рис. 2. В. Жабинский. Охраняемый водой, 2012 г.
(масло, холст 1000 x 800)

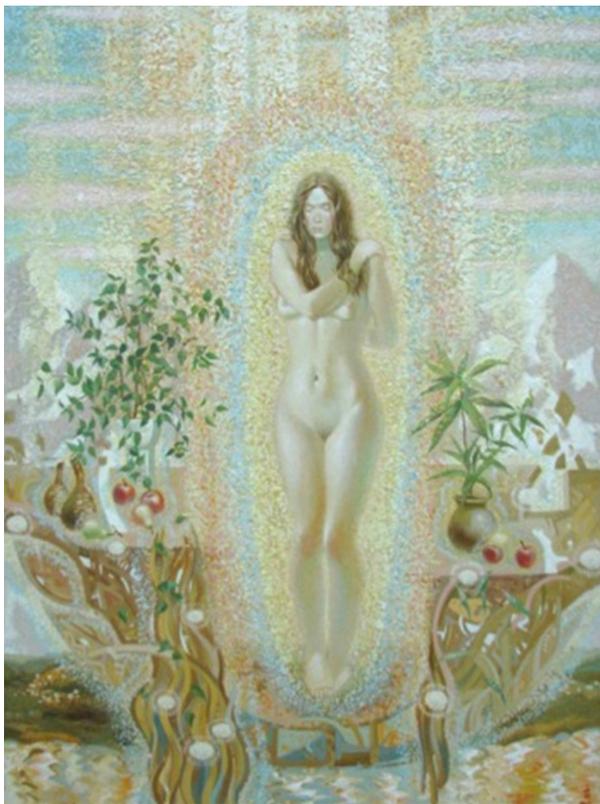

Рис. 3. В. Жабинский. Освящённая солнцем, 2006 г.
(масло, холст 1000 x 700)

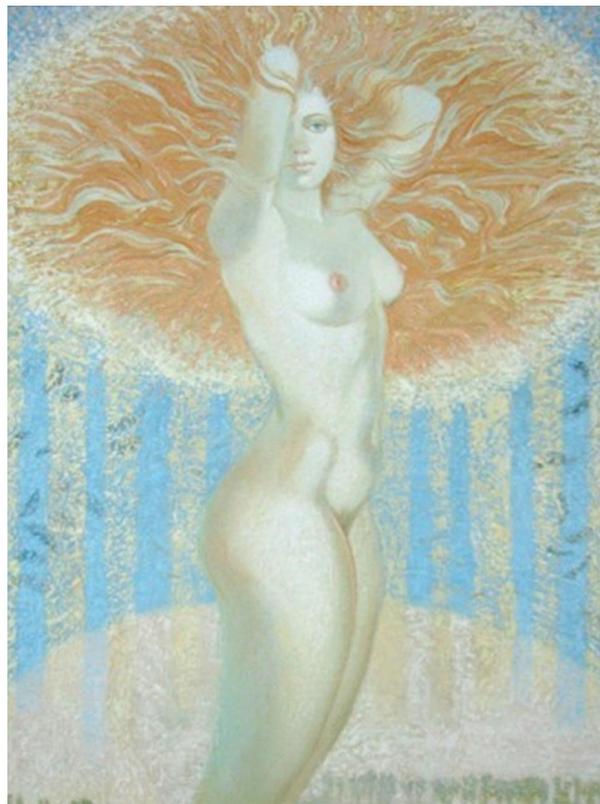

Рис. 4. В. Жабинский. Освящённая солнцем, 2007 г.
(масло, холст 1200 x 800)

чтобы восхитить, пробудить жажду жизни, счастья, наслаждения, желания раствориться в прозрачности и бесконечности. Это вечный образ палеолитической Венеры, явившейся к нам на мгновение по воле художника и пробудившей в нас осознание женской красоты, плодovitости и мудрости Земли (рис. 5). Форма женского тела, узнаваемые черты образа Венеры, пластичность и грация позы создают то настроение и ритм, которые сопутствуют духу современного времени, обращают внимание зрителя на возможности осознания им гармоничности и уравновешенной разумности мира (рис. 6).

Современность в пейзажах мастера-живописца Иона Жабинского. По-иному тема современности звучит в работах художника Иона Жабинского. В пейзажах тема молдавской природы переплетается с глубоко индивидуальными мотивами. В лучших произведениях Иона Жабинского обобщается образ природы родного края, он проникнут его философским содержанием, выходя за рамки привычного «прочтения полотна». Они наполнены свежестью цветового восприятия, оригинальностью решения. Убедительная передача пластического образа, интенсивной цветовой гаммы, неповторимость колорита, выражающие приподня-

тость эмоций, — становятся визитной карточкой художника.

Живописец предстает перед нами вдохновенным лириком, влюбленным в красоту жизни. Звучная россыпь насыщенных тонов зовёт зрителя приобщиться к красоте молдавской осени, щедрой золотом красок, как восприятие образа природного изобилия. По меткому замечанию искусствоведа Е.М. Костиной «праздничность полотна достигается не только звучностью колорита, сколько определённым строем мыслей художника, извлекающего из самой природы оптимистическую наполненность образа, его поэзию» [2, 13] (рис. 7 и 8).

Особенность изобразительного искусства в том, что оно крайне индивидуально в силу как личностных характеристик художника, так и рамок времени, среды, в которых он творит. Личность художника, его внутренний мир проявляются в его работах, которые часто выходят за рамки первоначального замысла, ибо процесс художественного творчества часто интуитивен и является истинным отражением переживаний автора и окружающего его мира.

Соответственно полотну автора, на котором, казалось бы, запечатлено достаточно будничное событие, подчас заставляет подолгу размышлять над ним. В этом и состоит тайна истинного

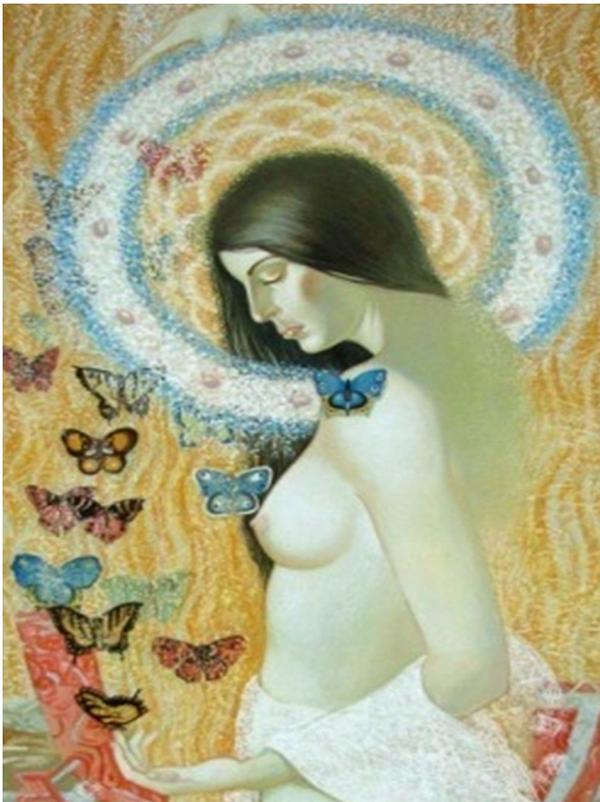

Рис. 5. В. Жабинский. Лиля, 2006 г.
(масло, холст 1600 x 750)

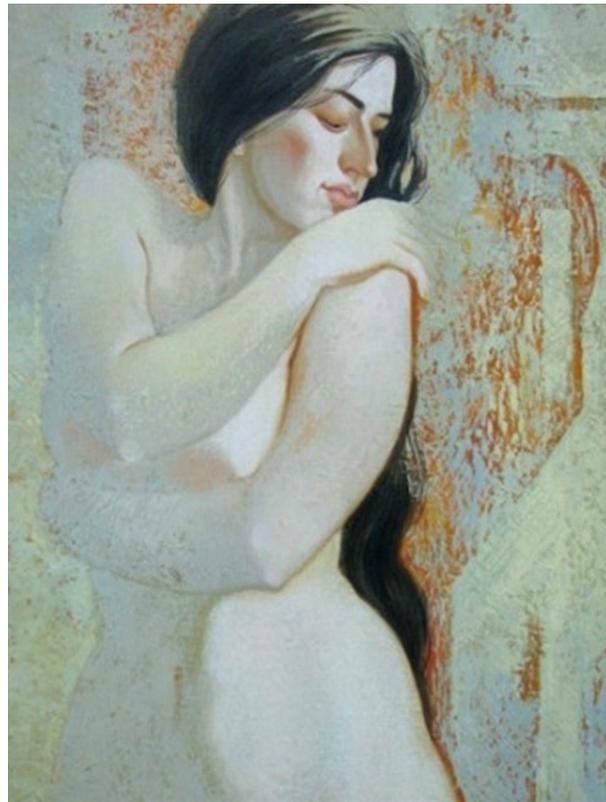

Рис. 6. В. Жабинский. Обнажённая, 2012 г.
(масло, холст 550 x 750)

творчества — заметить в обычном необычное, задуматься над повседневным, увидеть и разгадать тайну, заложенную в сюжете картины. «Кисть, которой водит художник, должна обмакиваться в разум: о грифеле Аристотеля говорили, что он больше оставлял для мысли, чем для глаз», — свидетельствовал Иоганн Иоахим Винкельман [3] (рис. 9 и 10).

Художник занимает уникальную позицию: как и все мы, он находится внутри жизненного потока, проживает жизненные моменты и этапы, каждое мгновение. В тоже время он

стоит за пределами реальности, что дает ему уникальную возможность для художественного откровения — видения начала и конца события, процесса явления. Эта позиция не только участника, но свидетеля беспристрастного наблюдателя, летописца. Он внимательно, без тенденциозности пишет не только портрет времени, но и образ метафорического современника — живописуя мир его ощущений, радости, счастья, тревоги. Вдумчивый исследователь, проживая жизнь, он воспринимает все происходящее в ней через рисунок и цвет, взглядом,

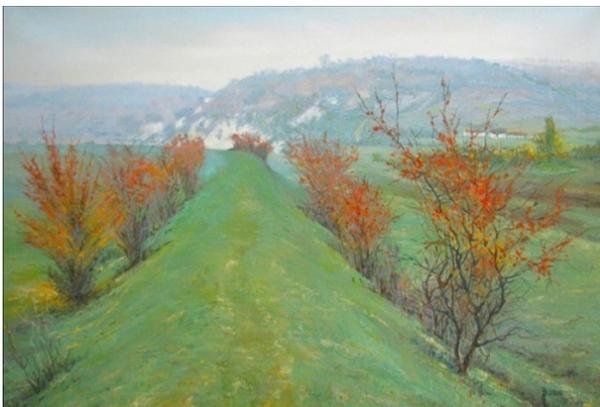

Рис. 7. И. Жабинский. Осенний пейзаж, 2010 г.
(масло, холст 445 x 695)

Рис. 8. И. Жабинский. Пейзаж села Рэкулешть, 2012 г.
(пастель, картон 325 x 500)

Рис. 9. И. Жабинский. Невидимый мир, 2000 г.
(масло, холст 1300 x 900)

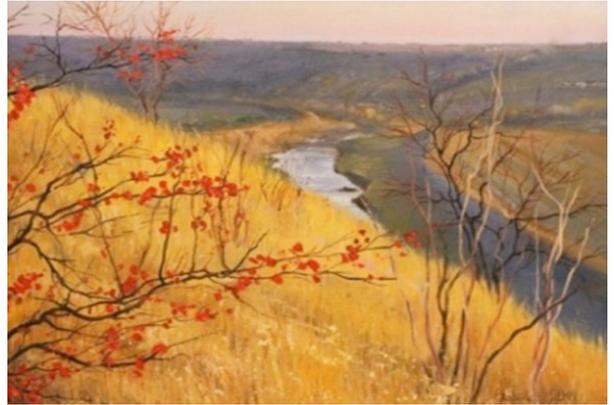

Рис. 11. И. Жабинский. На берегу реки Рэут, 2014 г.
(масло, холст 550 x 700)

Рис. 10. И. Жабинский. Этюд. Монастырь Сахарна,
2006 г. (масло, холст 355 x 410)

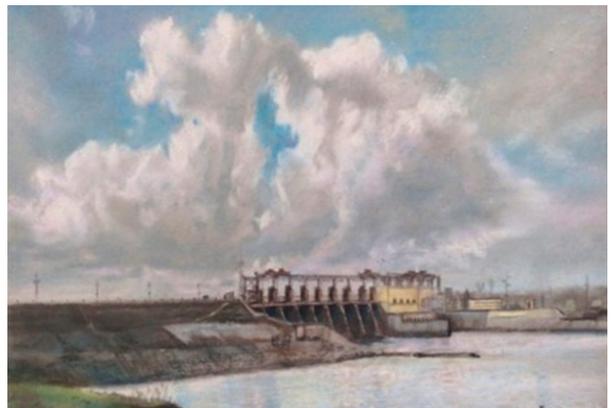

Рис. 12. И. Жабинский. Дубоссарская ГЭС, 2012 г.
(пастель, картон 310 x 610)

устремленным вперед по отношению к нашему обыденному восприятию (рис. 11 и 12).

Художник видит иначе и пишет полотно, где обыденность обретает свою философию и открытие, не всегда выразимые словами, но ощущаемые сердцем. Суть осознания человеком времени и безвременья, их рамок стираются — перед нами одновременно и мгновенье, и вечность. Он видит мир глазами любящего ребенка, усматривая в нем благодать и покой как основу, что ещё более оттеняет ритм и скорость нашего времени. Вся эта суета, скорость, мобильность и фрагментарность современной эпохи, цветовыми пятнами ложится на глубокий пронзительно проникновенный фон покоя и вечности (рис. 13).

В мировосприятии художника сложности, противоречия эпохи обладают ритмом, формой, линией, цветом, что приводит к созданию нового, доселе неизвестного видения того или иного события, той или иной жизненной ситуации. Так, например, старый, покосившийся, по-

луразрушенный забор, убогий домишко, занесённая снегом улочка дают обывателю ощущение уныния и безвозвратной потери (рис. 14).

Создавая образ родного края, художник Ион Жабинский обращается к красоте и архитектурной самобытности города Кишинёва. Погружая городские здания и мосты в колористику весенних тональностей, зритель вслед за художником словно вдыхает аромат цветущих деревьев. Мастер передает теплоту и красоту родного края и его столицы, о которой сложены песни и в которых её сравнивают с «цветком из белого камня», городом древним, обрамленным рамками современности, живыми метками наших дней, вобравшей в себя чувства и любовь людей разных культур, которые его создавали (рис. 15).

Незыблемая основа, на которой каждая эпоха посредством живописи оставляет следы своих поисков смысла и сути жизни, мучительно ожидает ответа на вопросы «Откуда мы пришли?», «Кто мы и куда мы идем?»¹. Перед со-

¹ *D'où venons nous? Que sommes nous? Où allons nous?* — одна из наиболее знаменитых картин Поля Гогена (французский живописец, скульптор-керамист и график).

Рис. 13. И. Жабинский. Холмы из Чиореску, 2010 г.
(масло, холст 500 x 790)

Рис. 15. И. Жабинский. Кишинёв, 2005 г.
(масло, холст 1300 x 1800)

Рис. 14. И. Жабинский. Зима в родном селе, 2014 г.
(масло, холст 600 x 500)

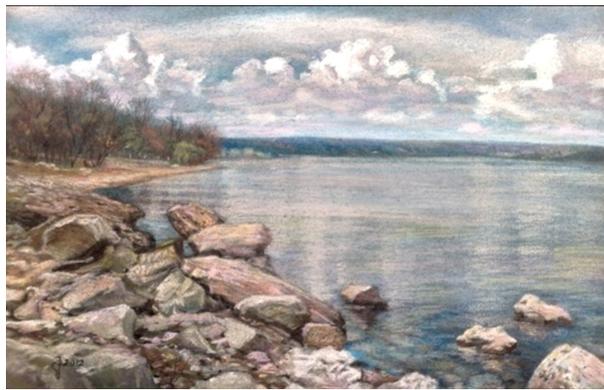

Рис. 16. И. Жабинский. Река Днестр около Дубэсарь,
2012 г. (пастель, картон 325 x 500)

временным художником стоит задача возвращения к исконным общечеловеческим ценностям в определении совершенства и гармонии (рис. 16). И самым главным является то, что все культуры стремятся к совершенству красоты и гармонии, и в этом наша схожесть и сила устремлений.

Заключение. Таким образом, особенность ощущения художником рамок современности отражает историко-культурные вехи и находит их претворение в изобразительном искусстве как в каждом творческом процессе. Для современных художников также, как и прежде, актуально осознание рамок современности как возможное сковывание, связывание творческого процесса художника или, наоборот, как возможность более четкого и ясного видения происходящего вокруг. Наше время обладает рядом особенностей, которые обнаруживают потребность творческих людей актуализировать свои ощущения, переживания современ-

ности. Сложность временных процессов XXI в. определяет содержание работ современных художников. Художник В. Жабинский своеобразно и глубоко символически трактует образ человека как центр ритмичности времени и безграничности пространства. Гармония и совершенство образа природы и человека в работах мастера создают ощущение бесконечности Вселенной. Творчество художника И. Жабинского полно ощущения современности пребывания всего сущего в мире, как отражение прошлого в настоящем и настоящего в прошлом. Благодаря богатой цветовой палитре, обычный пейзаж, созерцаемый живописцем, по-мастерски передаёт глубину чувств и оказывает большое эмоциональное воздействие на формирование художественной культуры зрителя. Работы мастеров-живописцев наполнены динамичным ритмом и неограниченным пространством новых тем, оригинальных образов и художественных техник.

ИСТОЧНИКИ

1. Дали С. Дневник одного гения. Нижний Новгород: Литера, 2014. 288 с.
2. Костина Е.М. Дмитриев В.В — художник-декоратор. *Искусство*. 1965. № 11. С. 13–16.
3. Винкельман И. *Цитаты известных личностей*. URL: <https://ru.citaty.net/tsitaty/464587-io-gann-ioakhim-vinkelman-kist-kotoroi-vodit-khudozhnik-dolzha-obmakivatsia/>

REFERENCES

1. Dali, S. (2014). *Dnevnik odnogo geniia* [The Diary of a Genius]. Nizhnii Novgorod: izd. Litera, 288 p. (in Russian).
2. Kostina, Ye. M (1965). Dmitriiev V. V — khudozhnik-dekorator [Dmitriev V. V. — an artist-decorator]. Moskva: *Iskusstvo*, 11, 13–16 (in Russian).
3. Vinkelman I. *Tsitaty izvestnykh lichnostey* [Quotations of Famous Personalities]. [Electronic resource] (in Russian).

Стаття надійшла до редакції 21.05.2019 р.

Прийнято до друку 25.06.2019 р.