

Искусствоведение

УДК 75.021.321

В.А. Жирова

Жирова Виктория Андреевна, студентка 3 курса, группы СЖ-15 факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: girova1397viktorija@gmail.com

Научный руководитель: **Дмитриева Светлана Леонидовна**, кандидат искусствоведения, доцент кафедры академического рисунка и живописи (Краснодар ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: sveta.italy@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИОННОГО СТРОЯ В РАБОТАХ НА СОЦИАЛЬНУЮ ТЕМУ В.В. МОНАСТЫРНОГО

Автор статьи рассматривает стилистические и композиционные приемы живописных работ В.В. Монастырного на социальную тему.

Ключевые слова: творчество В. Монастырного, живопись, социальная тема, реализм, пластические характеристики.

V.A. Zhirova

Zhirova Viktoria Andreevna, 3rd year student of the faculty of design, fine arts and humanitarian education, Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: girova1397viktorija@gmail.com

Research supervisor: **Dmitrieva Svetlana Leonidovna**, PhD in History of Arts, associate Professor of academic drawing and painting department, Krasnodar state

Institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: sveta.italy@mail.ru

SPECIAL FEATURES OF THE COMPOSITE SYSTEM IN PAINTINGS IN THE SOCIAL THEME OF V.V. MONASTIRNIY

The author of the article considers the stylistic and compositional techniques of the picturesque works of V.V. Monastirniy on the social theme.

Key words: works of V. Monastirniy, painting, the social theme; realism, plasticity characteristics.

V.V. Монастырный – заслуженный художник Российской Федерации, мастер большой станковой тематической картины и монументального панно, а также выдающийся кубанский художник и преподаватель. За свою жизнь Василий Васильевич не раз был удостоен наград различного уровня. В. Монастырный, по меркам истории искусства, достаточно молодой художник, поэтому его творчество мало изучено. Отдельные статьи о нем издавались в альбомах, посвященных выставкам Союза художников России. Следует отметить публицистические статьи об этом мастере Е.А Некрасовой [1], В.М. Сидоровой [2], [3], В.В. Рязанова [3], И.И. Ващенко [4]. Первой научной публикацией о мастере явилась статья С.Л. Дмитриевой «Образ и символ в работах XXI века», где автор рассматривает сложные философские и морально-этические темы на примерах работ мастера, созданных в 2000-е годы. С.Л. Дмитриева пришла к выводу, что в работах В.В. Монастырного, выполненных в XXI столетии, «можно выделить такие сюжетные линии, как морально-нравственное падение человека, значение творческой личности, библейско-евангельские темы. Часто художник как бы вступает в композиционный и идейный диалог с великими русскими мастерами второй

половины XIX века» [5]. В данной статье будут рассмотрены композиционные особенности работ Василия Васильевича Монастырного, посвященных социальной тематике, то есть та часть его творчества, которая близка по тематике суровому стилю в искусстве.

В триптихе «Они защищали Родину» (2000-2006) автор изображает обычные трудовые будни, тяжелую жизнь ветеранов в послевоенные годы. Когда-то они, не жалея сил, день и ночь героически сражались за родную страну, являлись примером патриотизма. Но теперь, на закате жизни, из-за своей нетрудоспособности, раненые и изувеченные мужчины вынуждены копаться в мусорных баках, продавать то, что найдется, чтобы свести концы с концами. Яркий, светлый колорит работ только усиливает ощущение безысходности. Если бы автор подобрал темные, тусклые цвета, то мы могли бы предположить, что у героев просто неудачный день, который завтра может смениться белой полосой. Но, обратившись к светлым тонам, художник делает акцент на парадоксальности происходящего, акцентируя таким образом ощущение несправедливости жизненной ситуации главных героев.

На левой части триптиха изображен бедно одетый мужчина, облаченный в серое старое пальто. Нелегкая судьба вынудила его копаться в мусоре, чтобы заработать на жизнь, сдавая бутылки. Серая одежда и поза уставшего человека ассоциируются с безликостью, безжизненностью. Палка, приставленная к соседнему баку, говорит о его нетрудоспособности. Об этой

*В. Монастырный.
«Они защищали родину»*

безвыходности напоминает и пес, скрывающийся за соседним мусорным баком, это аллегорическая отсылка к герою картины, его зооморфный двойник. Холодный колорит работы усиливает ощущение драматизма.

Смысловым центром картины является сцена с мужчиной, а композиционным – синий мусорный бак. Серая сумка на переднем плане – это цветовая поддержка серого плаща героя, в позе которого можно проследить совпадения с положением собаки. Открытая композиция не дает нам возможности увидеть красный мусорный бак полностью. Он противопоставлен не только цветом, но и размером синему (крупному) баку, и эта антитеза уравнивает их на полотне. Также она создает органичное сочетание предметов с персонажами, которые гармонично расположены на картине Монастырного.

На центральной части триптиха изображен рынок, где торгуют искалеченные войной ветераны. Вновь открытая композиция и компоновка фигур по горизонтали дает нашему воображению выход за край работы.

Темная вертикальная фигура дедушки противопоставлена по смыслу сидящим персонажам: она поддерживает и разбавляет скучную горизонталь двух

*В. Монастырный.
«Они защищали родину»*

силуэтов, но не перевешивает их. К тому же, темный силуэт разбавлен светлым пятном охристых веников, висящих на груди ветерана. Они перекликаются с ящиками цвета охры возле сидящих фигур. Важной чертой триптиха с точки

зрения содержания и композиции является изображение стены на заднем плане. Фон взят локально, чтобы не рассеивать внимание зрителя, а сосредоточить его на переднем плане. Автор, подчеркивая важность происходящего, сосредотачивает наш взгляд на главных персонажах картины.

На правой части триптиха «Они защищали родину» так же, как и на центральной, изображены сцены рынка. Сложно сказать, что именно является композиционным центром – мужчина или клетка с домашней птицей. Из-за локальной проработки планов главным становится все действие, а тень, обобщающая их, только усиливает это ощущение. В.В. Монастырский практически не изображает передний и задний планы. Взгляд зрителя в первую очередь упирается в само действие и внимание акцентировано только вокруг него.

*В. Монастырский.
«Они защищали родину»*

Характерными чертами работ Василия Васильевича является отсутствие сложных ракурсов, фронтальное расположение фигур на многих работах. Взгляд на героев идет на уровне глаз, это дает ощущение присутствия, и зритель неосознанно становится участником сцены. Возможно, автор сделал это, чтобы образ и смысл увиденного глубоко вошел в душу зрителя, ведь его творчество пропитано важными жизненными сюжетами, о которых не стоит забывать.

А вот на картине «Кубанские цирюльники» (2009) изображен конфликт между природой и техникой. Композиционно картина выстроена очень легко – два плана: темный спереди, светлый сзади. Художник снова оперирует простыми образами и смыслами, дополняя свою задумку созвучным названием, что придает картине метафорический характер. Как и во всех его работах, внимание акцентировано на действии, происходящем на переднем плане, но следует заметить, что в этой картине достаточно проработан и задний план. Художник использует контрасты – смысловые и композиционные. Передний план выполнен в теплой гамме, а задний – в холодной, своеобразное противопоставление прошлого и будущего.

Монументализм, присущий живописным работам Василия Васильевича, подчеркивает массивность проблем, которые поднимает автор.

В работе «Железная лихорадка» (2005) композиционный и смысловой центры совпадают. Как уже было сказано выше, автор использует простые приемы и с помощью статики передает внутреннюю сюжетную динамику. Компонировка довольно проста: на полотне не происходит никаких действий, изображен люк с украденной крышкой и торчащими из него палками. Исходя из названия картины и времени, в котором она была написана, мы понимаем смысловую составляющую. Это эпоха 1990-х, период развала СССР, сложное время для нашей страны, время грабежей, убийств и бедности. В этот раз Василий Васильевич изобразил проблему не с помощью сюжетно-тематической, а с помощью фрагментарной композиции.

Меткую характеристику настроения этой работы дала С.Л. Дмитриева: «Растрескавшийся асфальт, как треснувшая совесть, и одни лишь птицы – свидетели произошедшего» [5, с. 31].

Даже военную тему в картине «Музкоманда» (1987) художник передает через легкие, визуально спокойные образы и довольно статичную композицию, наполняя ее глубоким смыслом. Война – это страшное слово, которое динамично по своей сути как внешне, так и внутренне, но художник намного сильнее передает боль в застывших позах героев, ожидающих смерти. Если мы посмотрим в лица персонажей, то увидим ужас, отраженный в их молчании. Рядом лежат тела их товарищей, которые сыграли последний раз в жизни. Стоит заметить, что фигуры музыкантов, расположенные сзади, намного больше фигуры охранника, размещенного на переднем плане. Но лицо и глаза его скрыты в тени, в то время как глаза заключенных, наоборот, смотрят прямо на зрителя для того, чтобы он проникся атмосферой происходящего на картине.

В работе «Кубанские плавни» (1981) мы ощущаем явный переход от сюжетно-тематического жанра к групповому портрету. Привычная для В.В. Монастырного фронтальность и статика фигур здесь приобретает другое значение. В этой работе художник показывает не застывшее действие, а его завершение. Красные повязки и флаг говорят нам о принадлежности этих людей к большевикам, а мешки с кукурузой – о времени правления

*В. Монастырный.
«Кубанские плавни»*

Хрущева. Развитие композиции происходит по диагонали, композиционный центр смещен вправо, но с левой стороны идет поддержка красным знаменем, благодаря чему работа смотрится уравновешенной.

Тема несправедливого отношения к героям войны и просто пожилым людям часто звучит в различных кругах современного общества. И именно благодаря таким людям, как В.В. Монастырный, мы не забываем об этом. Обращаясь к социальной тематике советского времени, художник использует в своем творчестве особые приемы, стараясь передать общее социальное настроение, финансовый и нравственный упадок общества. Проведенный в данной статье краткий анализ работ В.В. Монастырного на социальную тему позволяет сделать следующие выводы. Живопись мастера отличается графичной манерой. Эти картины имеют открытую композицию и монументально написаны. В них почти всегда присутствуют два плана, где на заднем изображена однотонная стена. При помощи этой простоты, незамысловатости сюжета и цветового решения художник точно передает тот глубокий смысл, который он вкладывает в каждую картину.

Художник – это философ, выражающий свои мысли не словом, а кистью. В.В. Монастырный с помощью живописи в работах на социальную

тему пытался донести до людей чувство, вызванное наблюдением за ужасной несправедливостью, творящейся в современной России.

Список используемой литературы:

1. Графика. Юг России. XXI век: альбом. Ростов н/Д, 2013. 216 с.
2. Союз художников России. «Имени Твоему»: альбом. М., 2004. 663 с.
3. Изобразительное искусство Российской Федерации. Юг России: альбом. М., 295 с.
4. Личный художник времени. URL: <http://kubnews.ru/article/51941/>
5. *Дмитриева С.Л.* Художник В. Монастырный. Образ и символ в работах XXI века // Культурная жизнь Юга России. № 1(64), 2017. С. 30-32.