

Искусствоведение

УДК 75.041.5

А.А. Сакаева

Сакаева Анастасия Александровна, студентка 3 курса, группа СЖ-15 факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: sakaeva_nastya@mail.ru

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

ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ В РАБОТАХ ДЭНИЭЛЯ Ф. ГЕРХАРТЦА

Автор статьи рассматривает значение женского образа в творчестве известного американского художника Дэниэля Ф. Герхартца, а также влияние сюжета на пластический язык выражения.

Ключевые слова: современная живопись, творчество Д.Ф. Герхартца, женский образ, символизм, средства художественной выразительности.

A.A. Sakaeva

Sakaeva Anastasiya Alexandrovna, 3rd year student, group, GS-15, department of design, fine arts and arts education, Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: sakaeva_nastya@mail.ru

Research supervisor: **Dmitrieva Svetlana Leonidovna**, PhD (art histori), 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

FEMALE IMAGE IN THE WORKS OF DANIEL F. GERHARTZ

The author of this article examine the significance of the female image in the creation of the famous American artist Daniel F. Gerhartz, and the influence of the plot on the plastic language of expression.

Key words: modern pictorial art, oeuvre of D.F. Gerhartz, female image, symbolism, remedies of artistic expressiveness.

Даниэль Герхартц – известный американский живописец (род. в 1965 г.), закончивший Академию искусств в Чикаго и успешно работающий в настоящее время. В его художественном наследии представлены самые различные жанры: бытовые тематические картины, портреты, пейзажи. Интерес к искусству проявился у Даниэля еще в подростковом возрасте. Посещая музеи и современные выставки, он проявлял огромный интерес к творчеству таких именитых личностей, как Джон Сингер Сарджент, Альфонс Муха, Хоакин Соролья, Карл фон Марр и к множеству французских и американских импрессионистов. Вдохновляли его также работы русских живописцев, в большей мере Исаака Левитана, Ильи Репина, Николая Фешина.

Творчество Д. Герхартца довольно хорошо известно в Америке и Европе. Его произведения входят в постоянную коллекцию West Bend художественного музея в штате Висконсин и музея Искусств в Хантсвилле (штат Алабама). О нем написаны статьи в художественных каталогах и в регулярной прессе о культурной жизни. Упоминание о художнике можно встретить на различных англоязычных сайтах [1], [2], а также в социальных сетях.

Дж.°Брукс Джойнер в своей статье о мастере подробно описал его творчество [1]. Д. Герхартц известен и как педагог, в его личном блоге можно найти много полезной учебной информации [3]. Он ведет подробное описание хода работы, устраивает мастер-классы, выпускает DVD-диски. В нашей стране творчество этого художника не очень известно. Данная статья посвящена исследованию значения женского образа в творчестве Герхартца и сопоставлению пластического и сюжетного аспектов произведений. Полнота и целостность форм наиболее ярко воплощаются в камерных портретах мастера, обращающегося к женскому образу в различных его проявлениях.

«Зимний сад» (2013) – совершенно типичная в этом смысле работа Даниэля. Светлая и теплая, она в полной мере передает ощущение безмятежной неги, так присущей солнечным зимним дням.

Вид девушки совершенно лишен портретной выразительности, перед нами встает не соседка, подруга или сестра художника, но нимфа, некое эфемерное создание, все существо которого стремится к передаче атмосферы, растворяется в ней, создавая неделимое целое природы и пространства. Цветовое решение работы выигрышно подчеркивает образность сюжета. Мягкий охристый колорит с переливами холодных голубоватых оттенков придает ощущение искристости, и вместе с тем слабый тональный контраст удерживает общую целостность и создает легкую перламутровую дымку.

В картине «Страсть» (2014) все пространство полотна отдано натурщице. В противовес предыдущей работе персонаж здесь доминирует, подавляя значение заднего плана. Выступая в виде ниши, фон выгодно обрамляет героиню, положение которой создает некоторую динамику, составляющую ос-

*Д. Герхартц
«Зимний сад»*

нову значения портрета. Данное композиционное решение подчеркивается также за счет приема кадрирования, который выхватывает стремительное движение, указывая на мимолетность момента. Не успевая за быстрыми движениями танцовщицы, зритель упускает из виду деталь ее одежды. Безусловно, обилие красного, вызывающего, почти открытого цвета, дает понять и до конца раскрыть типаж, созданный автором.

Сложные технически и очень эмоциональные в психологическом плане работы Герхартца создают новый мир, раскрывая в нем человека не как отдельного индивида, но как некий идеализированный образ. Часто в полотнах мастера обычное, бытовое явление преобразуется, приобретая более символический характер, соответственно усиливая выразительность события. Говоря о символизме Даниэля, мы в первую очередь обращаемся к его религиозным сюжетам.

В произведении «Задние ноги» (2015) изображены три женщины, только одна из которых имеет телесную оболочку, а две другие предстают как бесплотные духи, ангелы, как знаки Божественного провидения. Они помогают девушке, поддерживают на ее жизненном пути. «В священном писании упоминается в нескольких местах, что Бог даст нам «задние ноги», что означает ноги оленя, которые могут привести из мрака в Царствие небесное. «Я хотел изобразить Божье руководство и силу в этом христианском сюжете картины» – писал Даниэль Ф. Герхартц [1]. Наше внимание фокусируется не на положении фигур, а в первую очередь на лицах, затем переходит к положению торса, плеч и рук. Здесь нет случайностей, четкая композиционная система заставляет взгляд пере-

*Д. Герхартц
«Задние ноги»*

водит и силу в этом христианском сюжете картины» – писал Даниэль Ф. Герхартц [1]. Наше внимание фокусируется не на положении фигур, а в первую очередь на лицах, затем переходит к положению торса, плеч и рук. Здесь нет случайностей, четкая композиционная система заставляет взгляд пере-

мещаться по заданной траектории, развивая мысль, проходя уровни, подобные стадиям литературного произведения: завязка, кульминация, развязка и финал. Действительно, сюжетный аспект в изображении превалирует, получая при этом должную пластическую поддержку.

Работа «Посещение» (2012) характеризуется композиционной простотой. Пространство решено в двух планах, фигура одухотворенного Божьего посланника расположена почти в центре. Облику ангела приданы женские черты, при этом перед нами небесное существо из высших, недоступных нам сфер. Он несет свет и надежду. «Когда я написал эту картину с христианским сюжетом, я думал о силе ангелов. Как это должно быть невероятно, быть посещенным ангелом!» – писал Д. Герхартц [1]. «Мерцающая» живопись создает волшебное свечение, обрамляющее героиню и покрывающее ее. Такая техника как нельзя лучше подходит для создания одухотворенных религиозных мотивов.

Даниэль Герхартц работает сразу в нескольких направлениях. Делая сюжеты в духе сентиментализма, он однако придерживается академизма в рисунке, а его живопись, напротив, склоняется к импрессионистическому началу. Таким образом, создается индивидуальный, неповторимый авторский стиль, гармоничный и целостный. Прибегая к фольклорным мотивам, автор обращается к бытовой тематике. Здесь его модель принимает более индивидуализированные черты. В картинах бытового содержания мы наблюдаем мотивы крестьянской жизни прошлого столетия. Образы героинь наполняются деталями, присущими укладу их жизни.

По-настоящему согревающая, уютная картина «Начало осени» (2013) открывает перед нами мир пряных ароматов, семейных воспоминаний и тепла. Прекрасная цветовая гамма как нельзя лучше передает атмосферу ранней осени с ее невыразимым очарованием. С помощью небольшого наклона фигуры художнику удалось передать движение. Девушка предстает перед нами в будничных хлопотах, она остановилась только на мгновение, в легкой задумчивости, чтобы потом продолжить свое занятие. Ее лицо, мягкое, румя-

ное, преисполненное сентиментальной меланхолии, не лишено портретных черт. Щеки, курносый нос и пухлые, с выражением легкой улыбки губы, говорят о еще не до конца исчезнувшей, детской непосредственности. Это молодая хозяйка в саду. Эту «Вместе» (2017) мог бы послужить образцом пленэрной живописи любому начинающему академисту. Стандартное диагональное расположение объектов, яркий цветовой контраст, построенный на основе двух дополнительных цветов, четкое разделение между проработкой переднего и задних планов. Вся эта изящная простота восхищает, привлекает своей легкостью, наличием «воздуха». Этюдный характер этого изображения влечет за собой другое

пластическое решение по сравнению с предыдущими работами. Нас притягивает правильная, академичная лепка форм, показывающая прекрасное знание автором анатомии. Герхартиц вывел двух девушек на передний план с помощью цветового и тонального контраста. Так выделяются основные пер-

*Д. Герхартиц
«Вместе»*

сонажи. Неторопливое течение погожего дня, безмятежность отражаются на их лицах. В этом и есть особенность живописи мастера, спокойная радость, наполняющая зрителя положительными эмоциями. Живые и лиричные полотна Герхартца поражают своей близостью к зрителю. На полотне «В ожидании возвращения» (2014) мы видим более конкретный образ, зрелую женщину, собирающую полевые цветы. Настроение героини передается через окружение. Закатное солнце бликами отражается на лице, выделяя его из холодной гаммы сумерек. Ее силуэт отчетливо виден на фоне синего моря. Через серовато-бурый колорит художник старается передать состояние глухой вечерней тоски. Совсем другая – светлая и радостная тема мастера отражена

в работе «Утреннее тепло» (2014). Зимний пейзаж, прекрасный, искристый светлый мир. Эта удивительно трогательная, душевная и уютная сцена. Прекрасная детская сказка, где зимнее утро располагает к себе, укутывает и застилает все вокруг бархатом. Мягкая цветовая палитра,

*Д. Герхартц
«В ожидании возвращения»*

сочетание голубоватых и розоватых оттенков придает приятную теплую атмосферу. Девушка, изображенная здесь, прекрасная и загадочная, она – воплощение добродетели. Связь внутреннего состояния персонажа с состоянием природы – это еще одна исключительная черта полотен Герхартца.

Проведя краткий анализ работ Даниэля Ф. Герхартца, в центре которых – женский образ, можно прийти к выводу, что техническая и сюжетная составляющие его работ приведены к общему знаменателю. Художник воплощает образ женщины как для иллюстрирования конкретных ситуаций, так и

для передачи аллегоричной идеи. В работах с бытовыми сценами он стремится к созданию портретного сходства с моделями, тогда как в более лиричных картинах он использует идеализированные черты лица. Его «мерцающая», яркая живопись подчеркивает основную тему его полотен, а приятные, простые для восприятия мотивы притягивают внимание зрителя. Даниэль Ф. Герхартц сумел переосмыслить тему женской красоты и по-новому передать ее в своей живописи.

Список используемых источников:

1. URL: <http://www.danielgerhartz.com>
2. URL: <http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com>
3. URL: <https://danielgerhartz.wordpress.com>