

Искусствоведение

УДК 75.03

А.А. Сливкова

Сливкова Анастасия Алексеевна, студентка 4 курса группы ТИИ-18 факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: anastasiya.slivkova@inbox.ru

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

МОТИВЫ СЛАВЯНСКОГО ФОЛЬКЛОРА В ТВОРЧЕСТВЕ А.В.

РЕМНЕВА

В статье автор рассматривает пластические, колористические и композиционные особенности работ Андрея Владимировича Ремнева, в которых встречаются мотивы славянского фольклора.

Ключевые слова: искусство XXI века, мотивы славянского фольклора, творчество А.В. Ремнева.

А.А. Slivkova

Slivkova Anastasiya Alekseevna, 4th course student of TII-18 group of faculty of design, fine arts and humanities of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: anastasiya.slivkova@inbox.ru

Research supervisor: **Dmitrieva Svetlana Leonidovna**, candidate of art history, associate professor of department of academic drawing and painting of design, fine arts and humanities of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: sveta.italy@mail.ru

MOTIVES OF SLAVIC FOLKLORE IN THE CREATIVITY OF A.V. REMNEV

In the article the author examines the plastic, coloristic and compositional features of the works of Andrei Vladimirovich Remnev, in which there are motifs of Slavic folklore.

Key words: art of the XXI century, motives of Slavic folklore, creativity of A.V. Remnev.

Андрей Владимирович Ремнев (род. 1962) – современный российский художник, выпускник МГАХИ им. В.И. Сурикова. Мастер является почетным член-корреспондентом Международной академии культуры и искусства. Особую роль в творчестве живописца сыграла икона, изучением которой он начал заниматься еще в 1996 году в Спасо-Андронниковом монастыре. Немаловажное место в творчестве художника занимает образ женщины, основанный на переработке народных мотивов.

Творчество художника освещается в трудах таких исследователей, как Шестимирова А. [1], Энгус Х. [2], Нестеров В. [3], Калашников В. [4] и Кабурнеева Н. В данных работах не рассматривался славянский фольклор в творчестве А.В. Ремнева, из чего можно сделать вывод, что творчество художника на заданную тему не получило должного искусствоведческого осмысления. Поэтому целью данной статьи является попытка осмыслить и выявить образно-стилистические особенности работ мастера на тему древнерусского фольклора.

Культура Древней Руси формировалась в результате синтеза различных обычаев, основу которого составили языческие традиции восточных славян и христианские каноны Византии. В совокупности эти факторы обусловили самобытность славянской национальной культуры, выраженную в различных элементах: обряды, костюмы, живопись, архитектура.

Тема фольклора является ведущей у А.В. Ремнева, в его творчестве она представлена через женский образ посредством различных пластических, стилистических и сюжетных особенностей.

Работа «Глубокий вдох» (2011, рис. 1) была написана мастером под впечатлениями из детства: «В детстве у меня была гармошка, на ней была кнопка, если на нее нажимали, гармошка не звучала, а только набирала или выпускала воздух, "дышала"» [5], рассказывает сам А.В. Ремнев.

Взгляд зрителя приковывает образ девушки в национальном чувашском костюме, которую художник усаживает на передний план, она и держит «дышащий» инструмент. На заднем плане изображен поволжский пейзаж: широкая река, уходящая в глубь пространства, и некие здания. Следует отметить, что пейзажный задник промоделирован достаточно условно, за счет чего девушка с гармошкой еще больше приковывает внимание зрителя. Такой прием, вероятно, мастер перенял у русских мастеров XVIII века.

Особенно интересно Андрей Ремнев играет с цветовым решением. В данном произведении основу колорита составляют серые тона, разбавленные красным цветом, с помощью которого автор акцентирует внимание зрителя на главных деталях картины: гармошка, архитектура, костюм. Палитра является связующим звеном и в композиционном решении, благодаря ей отдельные предметы перекликаются друг с другом. Завершающим элементом пространственного построения является арка, которая гармонично соединяет все воедино на полотне и вызывает некоторые ассоциации с живописью Ренессанса.

Образ девушки-чувашки встречается и в других живописных произведениях мастера: «Волга», «Веста», «Направление ветра». Особенно интересна своей композицией последняя работа. Фигуру главной героини перекрывает другой женский силуэт, сливающийся с окружающей средой, в ней мы видим продолжение теплого розового заката, небольшую церковь вдали и колышущуюся траву под порывами ветра. Таким своеобразным способом живописец пытается передать воссоединение человека и природы в одно целое.

Славянский образ А.В. Ремнев синтезирует из различных элементов, но главным является женский наряд и его детали. В произведении «Рогатая кичка» (2010, рис. 2) художник основное внимание уделяет головному убору, которое представляет собой своеобразную корону с рогами, украшенную различными камнями, жемчугом и бисером. Художник в своем произведении изображает трех девушек с данным убранством, вписывая их фигуры в пейзажное пространство. Лица юных красавиц выделяются на фоне растительного изобилия, но при этом их головные уборы и цветы такой же формы перекликаются и сливаются друг с другом в общее цветное пятно красноватого оттенка. Художник это делает сознательно, для того чтобы подчеркнуть гармоничное взаимодействие человека с природной средой. Также мастер интересно располагает женские фигуры в пространстве, создавая тем самым определенный ритм, который напоминает движения танца.

Другой головной убор можно увидеть в работе «Март. Сороки». Художник отходит от индивидуализации, создав в произведении обобщенный образ-тип, но при этом он детально прорабатывает элементы наряда, выделяя их цветовыми акцентами: вышивку на рубахе, жемчужные воротнички и декор головного украшения, тем самым подчеркивая важность костюма. Композиция работы выстроена по принципу трафарета – повторение одной и той же фигуры в пространстве, за счет этого приема

художник достиг гармонизации формы, которая в полной мере раскрывает славянский образ.

Немаловажную роль в творчестве А.В. Ремнева играет сам сюжет его картин, зачастую в его основе лежат славянские традиции и обряды. Так, например, в произведении «Пасха» художник изображает самую известную культовую традицию главного православного праздника – битие яиц. Мастер в этой работе, как и в предыдущей, типизирует женский образ, уделяя большое внимание на проработку деталей костюма. Девушки держат в руке яйца, символ Пасхи, которые являются главным композиционным и колористическим акцентом. А.В. Ремнев избегает моделирования пространства, выполняя его в едином цвете. Но несмотря на отсутствие деталей заднего фона, художнику удается выстроить ритм путем дублирования форм и максимально приближая фигуры персонажей к переднему плану изобразительной плоскости. Девушка посередине является геометрическим центром картины, а по бокам ее фланкируют две подобные женские фигуры. Похожее композиционное построение встречается и в произведении «Ряженые», где художник, вероятно, изображает рождественскую традицию – колядки.

Особое место славянские обряды занимают и в произведении «Разделение косы» (2014, рис. 3). В данной работе художник изображает момент подготовки к свадьбе. Согласно древним традициям славян, во время помолвки молодой девушке распускали косу, что означало прощание с девичеством. Подружки невесты заплетали ей две косы с лентами, которые служили символом взрослой, зрелой женщины.

А.В. Ремнев фрагментарно изображает сцену на полотне, специально обрезая верхнюю часть картины, за счет чего ломается фигура тела одной героини: изгиб шеи трактован неестественно, а постановка позы приобретает театральный характер, который уходит в гротеск. Некая надломленность и искусственность форм выражается в чистых геометрических линиях, а именно – в наклоне головы, изгибе локтя, ровных контурах платья. Все эти

элементы вместе образуют контраст вертикалей и горизонталей на полотне, которые членят площадь картины и задают строгий ритм. Такое построение художественного пространства явно указывает на влияние принципов конструктивизма в формировании стиля Андрея Ремнева.

В композиционном строе данной работы особенно важной частью является задний фон, который, несомненно, родился из любви художника к традиционной русской иконе. Изображение святых позади главных героинь передает всю сакральность и важность свадебного обряда. Поддерживает данную атмосферу и палитра, выбранная художником: колористическое решение здесь не только подчеркивает важные элементы композиции, но и решает определенные задачи, выступая в роли своеобразной метафоры. Так, например, основным цветом пространства мастер неспроста выбирает зеленый, он выступает в произведении символом юности, надежды и образования новой жизни, которые ждут молодую жену в браке. Продолжение древнерусской иконописной традиции мы наблюдаем и в произведении «Поле битвы» (2019, рис. 4). А.В. Ремнев в данной картине преобразует костюм своей героини и окружающую среду в единое целое: головной убор девушки сливается с общим фоном, так художник убирает композиционные рамки, помещая все предметы полотна в одну плоскость. Такой прием несколько перегружает пространство и делает его сложночитаемым, превращая всю работу в своеобразную иллюзию. Смягчающим фактором выступает палитра, в которой главенствует пастельный цвет бирюзы.

Полотно «Осязание» по своим пластическим методам напоминает предыдущую работу. Здесь главным элементом композиции выступает нижняя часть платья, которая переходит в общее пространство картины. Андрей Владимирович осознано выдерживает данную концепцию, наделяя работу сугубо декоративным характером. Для достижения такой самобытной эстетики мастер выписывает элементы картины в конкретной цветовой гамме и с определенной плоскостностью. Подобный принцип перетекания одной

формы в другую и мотив древнерусской иконописи наблюдается также в произведениях «Археология» и «Экскурсия».

Отдельно следует поговорить о произведении «Секретное оружие, где А.В. Ремнев вновь обращается к иконописи. Как и во многих картинах, квинтэссенция смыслового содержания данного полотна заключается в наряде главной героини: платье золотого цвета (который является основным во многих иконах) выступает психологическим центром всей композиции, так как движение взгляда зрителей начинается именно от него. После зритель приковывается своеобразный декор платья – образы архангелов, чьи ультрамариновые крылья выступают ярким контрастом, далее по композиционной линии внимание зрителя обращается на пальцы, которые держит девушка. И только в самом конце к образу самой героини нас приводит синяя лента, вплетенная в ее волосы. Таким образом художник создает определенное движение в своем произведении, заключая все элементы в пространство одного объекта. Важно отметить, что сочетание синего и желтого цвета является традиционным для живописи Древнего Египта и мозаик Византии. Проанализировав произведения А.В. Ремнева на тему древнерусской культуры, можно сделать следующие выводы: ведущим мотивом в данных работах выступает народный костюм и древнерусские обряды в сочетании с культурными ценностями, за счет которых мастер передает славянскую красоту, выраженную в женском образе. Художник уходит от индивидуализации в своих работах, лицо девушек промоделировано условно.

Отдельное внимание художник уделяет композиции, наделяя ее особой смысловой нагрузкой, также в ней проявляется увлечение мастера формами конструктивизма, выраженное в геометричности, искусственной изломленности фигур и фрагментарности. Часто художник максимально приближает героинь своих полотен к переднему плану изобразительной плоскости, при этом совершенно не прорабатывая задний фон. Противовесом к жестким схематическим линиям во многих работах живописца выступает

плавная моделировка образов святых, которые явственно скомпилированы на основе мотивов древнерусских икон и фресок. Немаловажную роль в построении пространства играет и колорит произведения, который образует целостную систему полотна. Художник часто выбирает стройную палитру, выделяя при помощи хроматических цветов особенно важные элементы. Светотеневая моделировка фигур проработана условно, художник намеренно отходит от объемности форм, таким образом приближая свои произведения к декоративной эстетике.

Список используемой литературы:

1. *Шестимиров, А.* Андрей Ремнев / А. Шестимиров. – М: Белый город, 2006. – 48 с.
2. *Нестерова, В. В.* Мотив женской пластики в образной структуре работ Андрея Ремнева / В.В. Нестерова, К.С. Трёмбач // Развитие социального и научно-технического потенциала общества: сборник статей. – М.: Импульс, 2019. –119 с.
3. *Калашников, В. Е.* Игра или подлинное / В.Е. Калашников // Проблемы и тенденции визуальных искусств в пространстве современной культуры: сборник научных трудов. Кафедра искусствоведения / Отв. ред. Т.В. Малова. – М.: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)", 2018. – С. 104–111.
4. *Кабурнеева, Н.* Андрей Ремнев. Высокая вода / Н. Кабурнеева, А. Ремнев, М. Зимогляд. – М.: Центр Искусств, 2016. – 39 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. «Глубокий вдох».

Рисунок 2. «Рогатая кичка».

Рисунок 3. «Разделение косы».

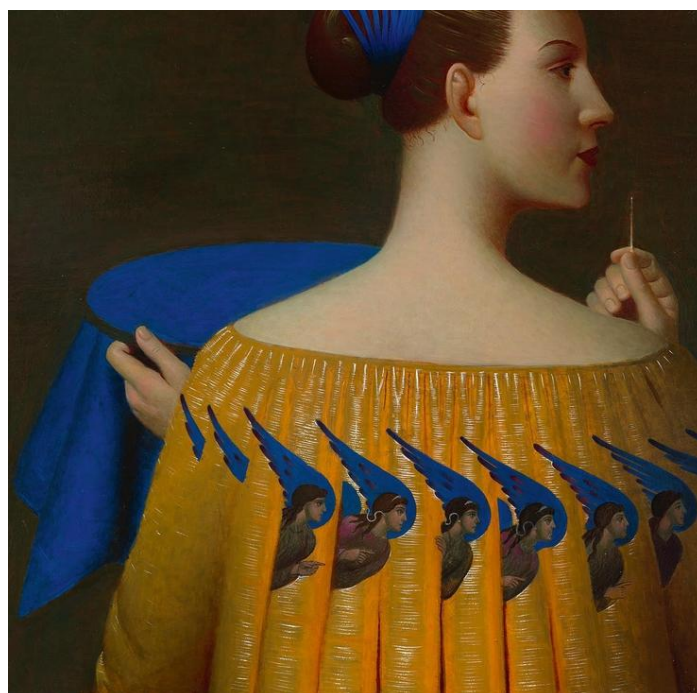

Рисунок 4. «Поле битвы».