

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

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ И КОСТЮМОВ

В РАБОТАХ А.В. РЕМНЕВА

В статье автор рассматривает пластические, колористические и композиционные особенности работ Андрея Владимировича Ремнева, в которых встречаются трансформация и эксперименты над женским образом и костюмом.

Ключевые слова: искусство XXI века, женский образ в живописи, женский костюм, творчество А.В. Ремнева.

А.А. Slivkova

Slivkova Anastasiya Alekseevna, 4th year student of the ТИИ-18 group of the 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-letiyaPobedy St., Krasnodar), e-mail: sveta.italy@mail.ru

TRANSFORMATION OF WOMEN'S IMAGES AND COSTUMES IN THE WORKS 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 transformations and experiments on the female image and costume take place.

Key words: art of the XXI century, female image in painting, women's costume, 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. Образ женщины в творчестве Андрея Ремнева занимает ведущую роль.

Творчество художника освещается в трудах таких исследователей, как Шестимирова А. [1], Энгус Х. [2], Нестеров В. [3], Калашников В. [4] и Кабурнеева Н. [5]. В данных работах тема трансформации женских образов и костюмов в творчестве А.В. Ремнева раскрывается не в полной мере, из чего можно сделать вывод, что данная проблема не получила должного искусствоведческого осмысления. Поэтому целью данной статьи является

попытка осмыслить и выявить образно-стилистические особенности работ мастера на заданную тему.

Исходя из этого, актуальность исследования основана на необходимости изучения, осмысления и систематизации живописных работ на тему трансформации женских образов и костюма одного из представителей современного искусства, А.В. Ремнева.

Во все времена образ женщины вдохновлял творцов, и Андрей Владимирович Ремнев не остался в стороне. Женская красота является квинтэссенцией всего творчества художника, она легла в основу его многих произведений, художник уделяет фигуре девушки все свое внимание. Следует отметить, что работы художника этой категории отличаются определенной схожестью приемов, но тем не менее можно найти и различия.

Например, в произведении «Печка» (1992) мы можем встретить девушку, которая встречается в работе «Изразцовая жизнь» (2005), вслед за героиней переходила в это полотно и печь. Но несмотря на множество совпадений, пространственное и композиционное построение полотен значительно отличаются. В работе «Печка» мы видим симметричную структуру, в которой главной вертикальной осью выступают два элемента: печка с изразцами и сама девушка в народном костюме, а правая и левая сторона относительно друг друга практически одинаковы.

Невозможно не заметить, что колористическое решение художника перегружает полотно. А.В. Ремнев пишет локальными цветами, которые представлены яркими пигментированными красками: синим, желтым и красным. Живописец плоскостно трактует фигуры, моделируя их большими плоскостями и сознательно отказываясь от светотени и проработки объемов. Такой подход замечательно раскрывает образ девушки, обращая все внимание зрителя именно на него и превращая его в самый главный элемент данной картины. Вдобавок ко всему работа за счет такого цветового решения и сухости изображения становится более декоративной.

В произведении «Кедровые орешки» (2001) мы также можем увидеть героиню, дублирующуюся в картине «Попутная песня» (2004). В данных работах повторяется и излюбленный мотив Андрея Ремнева воды и города, который является важным фактором ритмической организации пространства. Конечно, ведущую роль здесь играет фигура модели, которая одета в роскошный красный наряд, украшенный золотой вышивкой с флоральными элементами, а изображение головного убора и платка пробуждают воспоминания об эстетических канонах красоты прошлого: «Картина "Кедровые орешки" навеяна некоторыми волжскими работами Б.М. Кустодиева» [1] – справедливо отмечает Александр Шестимиров в своей книге. Постановка модели в пространстве выглядит театрально и нереалистично, а насыщенная многоцветием и плоскостной моделировкой композиция напоминает живопись итальянских мастеров XVI века. В целом полотно несколько похоже на ковер с ярким орнаментальным рисунком, «При всей постановочности и элементах условности картина предельно документально отражает реалии нижегородской жизни семидесятых годов XIX столетия» [3].

В полотне «Укротительница» (2002) художнику удается достаточно точно раскрыть женский образ, в котором явно читается некоторая народность, выраженная, прежде всего, в костюме девушки. Наряд героини определяет ее характер и в целом диктует название данного произведения. Художник намеренно украшает платье и кокошник анималистической вышивкой, которая напоминает барельефы Дмитриевского собора во Владимире и привязанность мастера к русскому искусству прошлых веков.

Как и в предыдущих работах, мастер подчиняет пластику художественному образу, а именно – женской красоте. Посредством контуров и форм Ремнев старается раскрыть образ главной героини и усилить его через гармоничное сочетание с пространственной средой. Достичь поставленной задачи Андрею Владимировичу помогает не только линия, но и палитра, представленная пестрым колористическим рядом, где

акцентом выступают красные тона, соединяющие элементы холста в общий строй. К композиционным задачам художник подходит интересно. Решая их, он совмещает воздушную перспективу, уходящую в даль полотна, и городской пейзаж. Синтез этих элементов усиливает пространственное звучание произведения.

«Девушка подбирает подол – этот жест характерен, скорее, для улицы. Здесь я соединил чистоту свежеструганного сруба нового дома с этим движением. Для оправдания его и придания ему нового смысла родилась идея с кучей стружек» [5] – рассказывает о своем произведении «Стружки» (2008) Андрей Ремнев. В данной работе бытовая сцена изображена на фоне городского пейзажа, что усложняет структуру композиции и придает ей несколько монументальный характер. Мелкий, дробный, но одновременно бесконечный и тянущийся ритм домов пронизывает всю картину.

В данной работе женский образ для зрителя раскрывается несколько иначе. Героиня в этот раз предстает перед зрителем в более простом одеянии: обычное богатое платье и роскошные головные уборы сменяются на сарафан и белую косынку. Особое внимание живописец уделяет босым ногам модели, делая на этом акцент при помощи плавных линий подола, которые даже несколько конфликтуют с общей геометричностью форм, преобладающих в этой картине. Простота и лаконичность платья придает образу натуральность, чистоту и свежесть. Невзирая на то, что девушка выглядит как крестьянка, в ней все равно чувствуется стержень, свойственный ремневским женщинам, выражен он в первую очередь за счет контрастного соотношения масштабов. Героиня выглядит очень высокой в сравнении с домиками на заднем плане из-за определенной точки обзора, которую мастер берет очень высоко, изображая городской пейзаж. Монументальность достигается благодаря и другим пластическим приемам, например, строгим горизонтальным и вертикальным линиям, которые, в свою очередь, членят картинное поле.

Художник добивается согласованности и слитности всех элементов картины с помощью правильно выбранной композиции и через хорошо подобранный колористический ряд. Цветовая гамма полотна включает в себя теплые охристые и светло-желтые оттенки бревен и стружек, пестрые крыши багрового цвета и темные стены, перекликающиеся с платьем модели, а также холодные сине-серые тона неба.

В картине «Ураган Дуся» (2007) художник также представляет зрителю образ провинциальной девушки, что опять-таки читается в наряде модели, который представлен уже совсем незаурядной белой рубашкой и платочком, покрывающим голову. В облике девушке читается нежная инфантильность, а ее лицо с ярко-красными щеками явно навеяно русскими портретными образами XVII века. Мастер обрезает фигуру героини, из-за чего полотно становится фрагментарным и даже приобретает характер некоторой плакатности. Андрей Владимирович даже в изображении домишек отходит от высокой точки обзора и воздушной перспективы, что еще раз подчеркивает камерность данной композиции.

Работа «Пожар-девка» (2005) является ярким примером трансформации женского образа в чисто декоративный аспект. Здесь мастера уже не интересует образная составляющая, он обрезает голову своей модели, отдавая большее предпочтение наряду, который всегда являлся одним из важнейших элементов в живописи А.В. Ремнева. Но фрагментарность произведения не мешает прочувствовать фольклорную ноту, которая изначально была заложена в содержание картины. Мастер ее поддерживает за счет народных элементов – косы и коромысла, которое дополнительно выделено красным тоном. Ведра на плечах девушки являются своеобразным проводником к сцене, изображенной на сарафане, где мы видим тушение пожара. А декоративные элементы платья с анималистическим принтом напоминают роспись древнегреческих сосудов, схожесть с античностью в данной картине замечает и А. Шестимиров: «Специфический объем платья делает его похожим на вазы греческой архаики». Несмотря на статичность и

центрированность, композиция наполнена своеобразной динамикой, которая достигается за счет орнамента с бегущими животными и вертикальных линий. Все пространство полотна уравнивается аркой, которая перекликается с плавными изгибающимися линиями коромысел.

Сочетание человека и города мы видим и в произведении «Рыжая» (2004). В данной работе Андрею Владимировичу удалось создать как бы две отдельных композиции, при этом не разрушив образ главного персонажа. В первую очередь мы видим фигуру самой героини – ее румяные щеки и красные губы привлекают внимание смотрящего. В руках девушка держит соломенную куклу, из-за чего у зрителя невольно в сознании всплывает праздник Масленица. Но когда взгляд смотрящего падает на наряд персонажа, он видит городское пространство и уже знакомых нам пожарников. Вся смысловая линия поддерживается палитрой, в которой главное место занимают красные тона, перекликающиеся с желтыми и зелеными оттенками.

Но не все в данной работе гармонично. Например, композиционное пространство А.В. Ремнев строит на противопоставлении: здесь мы видим двойственность миров и разнонаправленность линий. Главную героиню художник обращает вправо, ставя ее фигуру немного под углом, когда группа пожарных на ее платье бежит в противоположную сторону. Такой конфликт движения и диагональное расположение фигуры в пространстве придают всей работе динамику.

Проанализировав работы с одиночными женскими образами и проследив их трансформацию, можно сделать следующие выводы: женскую красоту художник раскрывает зрителю зачастую через наряд, нередко отдавая ему главную роль. Фигуры героинь выглядят несколько застывшими, но в каждой чувствуется сильный характер и душевная чистота, свойственные ремневским женщинам. Городское пространство придает образам персонажей некоторую монументальность и величественность, оно же играет особую роль и в композиционном построении. Домишки, храмы и

фасады членят пространство картины, создавая мерную ритмическую линию. Важной характерной чертой для работ данной категории является одноплановость, которую мы замечаем как в образах персонажей, так и в пластических решениях. Художник в своих работах выстраивает гармоничную палитру, которая соединяет все элементы в одно целое. Живопись А.В. Ремнева отличается локальным, чистым цветом красного, желтого, зеленого и синего. Произведения декоративны по характеру письма: мастер практически отказывается от светотеневой моделировки, изображая элементы очень сухо. Данные приемы несколько роднят живопись художника с плакатным искусством.

Список используемой литературы:

1. *Шестимиров, А.* Андрей Ремнев / А. Шестимиров. – М: Белый город, 2006. – 48 с.
2. *Энгус, Х.* Такие разные птицы в произведениях искусства / Х. Энгус, У. Кендра. – М.: КоЛибри, 2017. – 160 с.
3. *Нестерова, В. В.* Мотив женской пластики в образной структуре работ Андрея Ремнева / В. В. Нестерова, К. С. Трембач // Развитие социального и научно-технического потенциала общества: сборник статей. – М.: ИМПУЛЬС, 2019. – С. 57-60.
4. *Калашников, В. Е.* Игра или подлинное / В. Е. Калашников // Проблемы и тенденции визуальных искусств в пространстве современной культуры: Сборник научных трудов. Кафедра искусствоведения / Ответственный редактор Т.В. Малова. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», 2018. – С. 104-111
5. *Кабурнеева, Н.* Андрей Ремнев. Высокая вода / Н. Кабурнеева, А. Ремнев, М. Зимогляд. – М.: Центр Искусств, 2016. – 39 с.