

Искусствоведение

УДК 7.036.1

С.Л. Дмитриева

А.Г. Смирнова

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

Смирнова Алена Геннадьевна, студентка группы ТИИА-18 факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: alena.norten@gmail.com

ЖИЗНЬ В КОНЦЛАГЕРЯХ В ЖИВОПИСНОМ ЦИКЛЕ

М.А. САВИЦКОГО «ЦИФРЫ НА СЕРДЦЕ»

В статье анализируется серия картин «Цифры на сердце», созданная Михаилом Андреевичем Савицким, а также выявляются стилистические особенности и композиционные приемы этих работ.

Ключевые слова: искусство XX века, живопись на тему ВОВ, творчество М.А. Савицкого, цикл «Цифры на сердце».

S.L. Dmitrieva

A.G. Smirnova

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

Smirnova Alena Gennadievna, student of group THPA-18 of faculty of design, fine arts and humanities of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: alena.norten@gmail.com

LIFE IN CONCENTRATION CAMP IN THE PAINTING CYCLE OF M.A. SAVITSKY «FIGURES ON THE HEART»

The article analyzes a series of paintings «Figures on the heart», created by Mikhail Andreevich Savitsky, as well as reveals stylistic features and compositional techniques of these works.

Key words: 20-th century art, painting on theme the Second World War, creativity of M.A. Savitsky, cycle «Figures on the heart».

Война – это самая разрушительная вещь, известная человечеству. Многие люди, пережившие ужасные события Великой Отечественной войны, в глубине своей души таят всю ту боль, которую они испытали, находясь под пытками или наблюдая за смертью родных и близких. Кто-то так и продолжает страдать в тишине, а кто-то стремится поделиться своими настоящими чувствами через музыку, книги, картины и т.п. Так, среди большого множества живописцев, прошедших войну, можно выделить народного художника СССР и Белоруссии Михаила Андреевича Савицкого (1922–2010).

Большую часть своей юности он провел в концлагерях Дахау, Бухенвальда и Дюссельдорфа. И только после освобождения в 1945 году и демобилизации из армии Савицкий решил посвятить себя творчеству. Он начал увлекаться живописью. В 1957 году художник оканчивает МХИ им. В.И. Сурикова, а позже становится руководителем государственного

учреждения культуры «Творческие академические мастерские живописи, графики и скульптуры».

Большую часть своих работ живописец посвящал памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Одними из таких произведений являются работы из цикла «Цифры на сердце», которые белорусский художник создавал с 1974 вплоть до 1987 года.

О творчестве Савицкого говорили многие исследователи. О художнике не только писали небольшие научные статьи в журналах и газетах, но и посвящали ему целые книги. Авторами, освещавшими жизнь и деятельность Михаила Андреевича, являются такие исследователи, как Крепак Б.А. [1], Медвецкий С.В. [3], Пугачева Э.Н. [5], Сульянов А.К. [6]. В трудах указанных исследователей не уделено достаточного внимания работам, в которых живописец интерпретировал свои воспоминания о жизни в концлагерях. Именно поэтому цель данной научной статьи – выявить стилистические особенности работ из цикла Михаила Андреевича Савицкого «Цифры на сердце».

Данная серия состоит из 16 картин, в каждой из которых художник рассказывает об ужасах нацистских лагерей смерти. К этой личной теме Савицкий обратился лишь в 1970-х годах, когда он уже был известным, авторитетным живописцем. Многие исследователи полагали, что данный цикл являлся государственным заказом к 30-летию Дня Победы, однако Михаил Андреевич опроверг это предположение в интервью с искусствоведом Борисом Алексеевичем Крепаком. Художник рассказал ему «про своего друга из концлагеря Дюссельдорфа, Георгия Корнилова. Во время войны их дороги разошлись, но спустя какое-то время Корнилов увидел открытку с репродукцией своего друга, разыскал его и пригласил к себе. Первый вопрос, который он задал Савицкому, – что ты написал про ЭТО? И художнику тогда было нечего ответить. Потом он вернулся домой и начал писать» [4].

Первой работой в серии «Цифры на сердце» является картина «Побег» (1974). На данном полотне живописец изображает момент, когда узники, карабкаясь вверх по доске через электрические провода, пытаются выбраться из лагеря смерти. Истощенные, болезненные на вид тела людей выстроены Савицким в виде хрупкой пирамиды, которая разрушается с самой верхушки, где беглецов расстреливали дозорные с вышек. В «Побеге» мастер умело демонстрирует всю трагичность иллюзии спасения.

Во всех своих картинах цикла «Цифры на сердце» Михаил Андреевич изображает тела и лица живых людей в желтых и зеленых оттенках, подчеркивающих степень их измученности. Еще одной общей чертой работ данной серии является построение композиции по диагонали для передачи динамизма. Лишь «Узник 32815» (1976), «Отбор» (1978), «Танец с факелами» (1978), «Надсмотрщик» (1979) и «Свобода» (1987) отличаются наибольшей статичностью и преобладанием вертикальных или горизонтальных линий.

Некоторые картины серии выделяются своими необычными названиями, которые будут понятны только тем, кому пришлось побывать в концлагере. Одним из таких полотен является скандальная работа «Летний театр» (1975). Так эсэсовцы называли ямы для сожжения мертвых тел тех людей, от которых не успели избавиться с помощью печей крематория.

«Канадой» (название одной из картин 1978 года) немецкие палачи называли пункты сбора ценных вещей. После того, как эсэсовцы отбирали все у заключенных, они загоняли их в газовые камеры. Именно последний путь обреченных на смерть женщин и детей демонстрирует художник на своей картине.

Не менее интересной работой является «Эттерсберг – Голгофа XX века» (1977). На ней Савицкий изображает эттерсбергский (бухенвальдский) бункер, в котором на решетке подвешен юноша. По расположению фигуры возникает ассоциация с распятием Христа. Но здесь не Сын Божий, а узник, который олицетворяет собой страдания и мученичество, уготованное человечеству XX века.

В 1979 году художник пишет картину под названием «Поющие лошади». Савицкий в своей работе изображает повозку с мертвыми телами, которую везут впряженные, будто животные, узники, подгоняемые хлыстами надзирателей. Именно эту группу людей, избавляющихся от трупов с территории концлагеря, и называли лошадьми, поющими под страхом смерти.

Особого внимания заслуживает и «Мадонна Биркенау» (1978). Картина сильно отличается от других полотен, входящих в серию «Цифры на сердце». Данная работа не несет исторической нагрузки, она построена на ассоциативно-образной символике. Над очертаниями лагеря Биркенау возвышается мадонна – символ всех погибших матерей. Ее фигура легко парит, однако из-за обилия темных цветов и жестких складок на одежде создается ощущение тяжести, которая не позволит ей вознестись в небесное пространство.

В цикл «Цифры на сердце» Михаил Андреевич добавляет и портретные работы. Например, на картине «Узник 32815» мастер изображает самого себя на темном фоне кованых ворот, на которых находится надпись: «Каждому свое». Внешний вид живописца ничем не отличается от облика других заключенных. Он показывает себя таким же истощенным и уставшим, а его тело облачено в полосатую тюремную одежду, которая находится на всех узниках в картинах данного цикла. Однако, несмотря на весь свой болезненный вид, изображенный художник стоит, гордо выпрямившись, а в его глазах виднеется дерзкая смелость и непокорность. Данная работа является одной из немногих картин, композиция которых построена по вертикали.

Помимо автопортрета в серию входит и групповой портрет «Свобода». Вместе с картиной «Эти выжили» она является завершающей работой цикла. На обоих полотнах можно увидеть одних и тех же персонажей: узников и советского воина. Следует отметить, что Савицкий выделяет фигуру солдата с помощью композиционного и цветового решений. Художник делает это для

того, чтобы подчеркнуть значимость солдата, олицетворяющего победу в страшной войне.

Михаил Андреевич Савицкий в своих работах из данной серии не только играет на цветовых контрастах, но и противопоставляет друг другу живых людей и трупы. Так, например, картины «Летний театр», «Отбор» и «Танец с факелами» наполнены изображениями тел мертвых людей, но настолько красивых, что они похожи на древнегреческие статуи, воплощающие вечную красоту и гармонию. Если живых узников живописец показывает со всей правдивостью, демонстрируя их истощенный, изнеможенный и болезненный вид, то в изображении фигур мертвых людей он отказывается от жестокого натурализма ввиду того, что полная правда «убила» бы зрителя.

Проведенный анализ картин из цикла «Цифры на сердце» Михаила Савицкого позволяет сделать следующие выводы. Работы серии эмоционально очень экспрессивны и сильны по воздействию на зрителя. В них художник говорит о нестигаемом духе и воле к жизни через борьбу и противостояние узников концентрационных лагерей. Раскрытие данного авторского замысла достигается благодаря строгой композиционной симметрии, сухости рисунка и острого контраста цветов. Своеобразным рефреном работ серии проходит прием изображения узников в полосатых одеждах. Символы и аллегории, в том числе религиозного искусства, к которым обращается художник для более глубокого раскрытия содержания, – очень важная стилистическая особенность работ. Идеализированное изображение обнаженных тел мертвых людей свидетельствует о совершенном владении художником передачей пропорций человеческого тела; такое изображение позволяет мастеру уйти от излишнего натурализма и остаться в границах эстетичного.

В работах серии «Цифры на сердце» художник четко и ясно демонстрирует зрителю суть и последствия распространения любой антигуманной идеологии.

Список используемой литературы:

1. *Крепак Б.А.* Михаил Савицкий. Красное и черное: палитра художника – в зеркале эпохи: очерки. – Минск: Мастацкая літаратура, 2014. – 252 с.
2. *Лобанов А.* Ужасы войны в живописи Михаила Савицкого // Народный журналист. URL: <https://narzur.ru/uzhasy-vojjny-v-zhivopisi-mikhaila-savickogo-11-rabot/> (дата обращения: 24.11.19).
3. *Медвецкий С.В.* Белорусская тематическая живопись 1960–1990-х годов: пособие. – Витебск: ВГУ, 2006. – 135 с.
4. *Молокова В.* Серию картин «Цифры на сердце» М. Савицкого впервые выставили в новом здании музея истории Великой Отечественной // Минск-новости. URL: <https://minsknews.by/seriyu-kartin-tsifryi-na-serdtse-m-savitskogo-vpervyie-vyistavili-v-novom-zdanii-muzeya-istorii-velikoy-otechestvennoy/> (дата обращения: 24.11.19).
5. *Пугачева Э.Н.* Михаил Савицкий. – Минск: Беларусь, 1982. – 195 с.
6. *Сульянов А.К.* Моя обязанность – создавать время: беседы с Мастером. – Минск: Технопринт, 2003. – 91 с.