

Искусствоведение

УДК 7.036.1

С.Л. Дмитриева

С.Б. Шакирова

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

Шакирова Светлана Борисовна, студентка 2 курса группы ТИИА-18 факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: veylingrell@gmail.com

ЦИКЛ РАБОТ И.А. КЛЕЙНЕРА «ХОЛОКОСТ»

В статье проводится анализ серии картин «Холокост», автором которой является Илья Александрович Клейнер, а также выявляются стилистические особенности данных работ.

Ключевые слова: искусство XXI века, живопись на тему ВОВ, художник И.А. Клейнер, цикл «Холокост».

S.L. Dmitrieva

S.B. Shakirova

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

Shakirova Svetlana Borisovna, 2nd year student of THIA-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: veylingrell@gmail.com

THE WORK CYCLE OF I.A. KLEINER «THE HOLOCAUST»

The article analyzes the series of paintings «The Holocaust», authored by Ilya Aleksandrovich Kleiner, and reveals the stylistic features of these works.

Key words: XXI century art, painting on the theme of SWW, artist I.A. Kleiner, cycle «The Holocaust».

Клейнер Илья Александрович (1938–2018) – советский и российский монументалист, график, живописец и писатель. Его картины приобретают для своих коллекций многие известные ценители искусства.

У Ильи Клейнера нет профессионального художественного образования, но благодаря природному таланту и богатому жизненному опыту ему удалось стать известным живописцем. В своем творчестве художник отводит большую роль теме взаимодействия мира и человека, что влечет за собой привязанность к жанру психологического портрета и к изображению различных событий через призму философского восприятия. Своим «крестным отцом» в искусстве художник считает Марка Шагала, который посетил мастерскую художника летом 1973 года в Москве и подарил ему свою работу «Цирк» (1964) [1].

Илья Клейнер родился в еврейской семье перед началом Великой Отечественной войны, и когда начался холокост, множество родных и близких художника были расстреляны фашистами или погибли под пытками в концлагерях, что впоследствии сильно повлияло на творческий путь мастера. Значительная часть его работ посвящена этой теме. «Для меня

Холокост – это прежде всего вся моя большая родня, упавшая замертво в овраг Бабьего Яра под пулями озверевших гитлеровцев», – говорит автор в своем интервью, передавая в дар Центральному музею Великой Отечественной войны на Поклонной горе свою картину «Бабий Яр» (1991) [1, с. 56].

Несмотря на то, что у Клейнера нет профессионального художественного образования, его оригинальный стиль живописи был признан творческим сообществом, и мастер был принят в состав Международного Союза художников при ЮНЕСКО. Его творчество не было освещено в научных работах, поэтому автор данной статьи ставит перед собой цель выявить стилистические особенности картин Ильи Клейнера на примере цикла работ «Холокост».

На создание данной серии у Клейнера ушло более десяти лет (1991–2009), но большинство картин писались в двухтысячные годы, и почти все из них были подарены музею ВОВ на Поклонной горе в честь шестидесятой годовщины освобождения Освенцима Красной армией.

Первая работа – «Бабий Яр» (1991) имела особое значение для

Ил. 1. «Крик»

художника. В ней он старается передать весь страх и отчаяние павших жертвами фашистской бесчеловечности людей, среди которых были и его родные. Композиция перегружена, персонажи не имеют портретных черт, что оправдано сюжетом: мирных жителей расстреливали массово, их было так много, что даже тот, кто не умирал от пуль, погибал под телами убитых.

В последующих картинах Ильи Клейнер преимущественно использует красно-коричневые или синие цвета, при этом чаще изображает одного или несколько героев, но они также являются обобщенными образами какой-либо

группы людей. Так, например, в работах «Убили дочь» (2006), «Бабушка» (2006) и «Помогите!» (2007) персонажи олицетворяют собой общее горе всех матерей, которые сумели сохранить свои жизни, но при этом потеряли самых дорогих людей.

Сходные картины «Крик» (2006, *ил. 1*) и «За что?» (2007) несут очень большую эмоциональную нагрузку. По центру каждой из картин на темном фоне изображено изможденное лицо заключенного с кроваво-красными глазами, со взглядом, обращенным прямо к зрителю. В них отражены страх и отчаянное непонимание, за что их подвергают таким ужасным пыткам. Эта работа серии вызывает четкие ассоциации с одноименной картиной Эдварда Мунка.

Есть группа работ, в которых прослеживаются портретные черты одного человека. Это картины – «Раввин» (2004), «Еврейский летописец» (2005) и «Горе» (2006). Следует отметить, что по хронологии они идут друг за другом с перерывом примерно в один год, причем, на каждой следующей

«Раввин»

персонаж выглядит старше. Это позволяет предположить, что картины писались с натуры, хотя достоверных сведений об этом нет. Раввин Клейнера и внешне, и внутренне вызывает в памяти образ раввина А. Иванова в «Явлении Христа народу».

Целый ряд произведений представлен в виде символов. К примеру, в работе «Мать и ребенок» (2006) персонажи заключены в шестиконечную звезду, больше известную под названием «звезда

Давида», которую были обязаны носить все евреи на оккупированных территориях в виде нашивки на одежде. На картине «Номера смерти» (2007)

изображены руки заключенных, на которых выбиты татуировки с личным номером. Зритель видит всего несколько кистей, но за ними автор подразумевает множество других.

Три работы – «Свиток скорби» (1999), «Реквием по убиенным» (2006) и «Никто не забыт, ничто не забыто» (2006) – служат особым напоминанием о жестоких фашистских расправах над невинными людьми. Отзываясь о творчестве Ильи Клейнера, Фазиль Искандер сказал: «Для меня искусство в картине вспыхивает там..., где чувствую неуклонную волю Творца к добру... И в крике отчаяния мы можем почувствовать волю к добру и начало гармонизации жизни, ибо художник заставил нас услышать этот крик и остановиться» [2].

Особого внимания заслуживает картина «Дети холокоста» (2006). Она написана в холодных синих тонах и делится на горизонтальные полосы тонкой линией черной колючки, преграждающей путь к свободе. Головы персонажей расположены друг над другом и подернуты дымкой, будто изображены не сами дети, а только воспоминание о них; лица искажены в

«Два вампира»

гримасах ужаса, от них веет ощущением безысходности. Автор дает нам понять, что даже те дети, которых успели освободить, в душе навсегда останутся жить в этом кошмаре.

Одним из значимых этапов в данном цикле стало создание нескольких картин-плакатов. Это работы 2007 года – «Холокост», «Главный палач» и «Два вампира». Им присущи применение насыщенных цветов, контрастное сочетание горячего красного и холодного синего, простота рисунка и общая метафоричность

изображения. В первых двух картинах присутствует также еще одна характерная черта плакатов – это использование коротких выразительных надписей крупным шрифтом.

Между властями Советского Союза и художником существовали противоречия, что подтверждают его собственные слова: «С коммунистами я расходился лишь по одному – аграрному вопросу. Они хотели, чтобы я ушел в землю, а я хотел, чтобы они» [3, с. 83]. Этот конфликт находит отражение в картине «Два вампира», особой выразительности которой добавляет гротеск.

Не разделяя мнения художника относительно равенства между фашизмом и коммунизмом, автор данной статьи все же считает необходимым рассмотреть работу Клейнера «Два вампира». Сталин и Гитлер, изображенные в этой работе в композиционном центре, – это, по мнению художника, «вампиры». Их кожа мертвенно-голубого оттенка, при этом голова и рука первого повернуты под неестественным углом, что указывает, по мнению художника, на нечеловеческую жестокость двух диктаторов. Над ними возвышается скелет с косой – олицетворение смерти. Руки главных персонажей закапаны кровью: один из них разделяет лежащего человека, а другой втыкает в него вилку. За этой жертвой последуют и другие, о чем говорит уходящая далеко вглубь картины очередь заключенных. По краям картины изображены советский и немецкий солдаты как свидетели всех ужасов, однако их размеры значительно меньше центральных персонажей, что свидетельствует о том, что они лишь пешки в большой игре двух правителей. Следует отметить, что это единственная картина цикла, которая хранится не в московском музее на Поклонной горе, а в Израиле.

От всех предыдущих работ в серии значительно отличаются последние: «Вандализм» (2007), «Любовь выше смерти» (2007), «Бухенвальдская мадонна» (2009) и «Я не хочу умирать» (2009). Здесь И. Клейнер использует уже более разнообразную палитру и в целом картинам присуща большая живописность.

Проведенное краткое исследование позволяет сделать ряд основных выводов об особенностях стилистики работ цикла «Холокост» И.А. Клейнера, а также об эволюции его творческой манеры. В своих картинах художник совмещает черты экспрессионизма и символизма. Большая часть его работ написана в красно-коричневых и синих тонах, однако в последних по хронологии создания работах цикла в палитре происходят изменения – добавляется больше теплых оттенков. Все картины пронизаны глубоким отчаянием и оставляют за собой тягостное впечатление, но если в начале серии художник делает акцент именно на переживаниях жертв, то в последних картинах уже более отчетливо проявляется протест против власти диктаторов.

Список используемой литературы:

1. *Клейнер А.И.* Точка опоры. Диалоги. – М.: Радуга, 2001. – 336 с.
2. *Искандер Ф.А.* Художник Илья Клейнер [Электронный ресурс].
URL: <https://www.ikleiner.ru/order/reference-0003.html> (дата обращения 19.05.2020)
3. *Клейнер А.И.* Лист Мебиуса. – М.: Радуга, 2008. – 288 с.