

Искусствоведение

УДК 75.04

С.А. Иванова

Иванова Софья Анатольевна, студентка группы ТИИ-18 факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: 66khaydukovas66@mail.ru

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

«ТРАНСПАРЕНЦИИ» В ТВОРЧЕСТВЕ ФРАНСИСА ПИКАБИА

Статья посвящена раскрытию стиля «прозрачных картин» («транспаренций») в творчестве Франсиса Пикабиа.

Ключевые слова: искусство, сюрреализм, пространственные наложения, линейные мотивы, дадаизм.

S.A. Ivanova

Ivanova Sofya Anatolyevna, student of group ТИИ-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: 66khaydukovas66@mail.ru

Research supervisor: **Dmitrieva Svetlana Leonidovna**, candidate of history of art, associate professor of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: sveta.italy@mail.ru

«TRANSPARENCIES» IN CREATIVITY OF FRANCIS PICABIA

The article is devoted to the disclosure of the style of «transparent paintings» («transparencies») in the creativity of Francis Picabia.

Keywords: art, surrealism, spatial overlays, linear motives, dadaism.

Как известно, в мире искусства творцы всегда оставляют свой неповторимый след. Но далеко не каждый художник способен открыть нечто настолько новое, что оказало бы особое влияние на ту или иную идеологию, эпоху или направление. Нужна неистовая смелость мысли, чтобы показать всему миру свой неповторимый творческий стиль и эстетические пристрастия. Одним из таких героев в художественном континууме является Франсис Пикабия.

Франсис Пикабия (1879–1953) – французский художник-авангардист, график, писатель-публицист, актер. Он получил известность как весьма эксцентричный художник, который отказывается подчиняться каким-либо стилистическим догмам. Пикабия оказал большое влияние на современное искусство, в особенности на сюрреализм и дадаизм.

За всю свою жизнь Франсис Пикабия множество раз менял свой творческий стиль. По всей видимости, в этой сфере он может считаться едва ли не рекордсменом. Пикабия отличался весьма общительным, но изменчивым характером, а также холеристическим темпераментом [1]. Внезапные перемены настроения и творческого возбуждения временами перерастали в длительные депрессии или неконтролируемые вспышки гнева, что отразилось и на творчестве. Если пересчитать все изменения его стиля,

манеры письма и направления, получится как минимум семь (или даже десять) неожиданных поворотов. Возможно, в этом аспекте Пикабия превосходит даже своего знаменитого современника и приятеля, Пабло Пикассо.

Свою задачу художника Пикабия видел в том, чтобы соответствовать своему времени. В то же время он, не признававший статичности, успокоенности, топтания на месте, говорил о непрерывности и неразрывности движения жизни и искусства.

Примерно с 1927 года в творчестве Пикабия начинается стиль «прозрачных картин» под общим названием «Транспаренции» – от слова «транспарентность», т.е. информационно прозрачный, ясный. В этих работах он смело проводит эксперименты и ищет различные способы искажения перспективы. Художник пытается добиться эффекта обмана зрения или некой игры оптических перемещений. Пикабия сопоставляет разноразмерные фигуры, лица и предметы, очень искусно чередует слои краски и смолистого лака, что позволяет ему накладывать линейные мотивы друг на друга, но при этом сохраняя их различие.

О Франсисе Пикабия написано не так много научных трудов. Авторами, изучающими его жизнь и творчество, являются: Седелник В.Д. [1], Кругликов В. [2], Сануйе М. [3]. Однако никто из них не пытался выявить структуру и особенности написания работ, относящихся к стилю транспаренций.

«Рос Пикабия недорослью, двоечником, жуиром, бонвиваном, дон жуаном и светским хулиганом, что в сочетании с холерическим темпераментом давало очень интересные результаты. Периодически он, как и положено холерику, впадал в хандру. «Откуда у парня испанская грусть?», – спрашивали тогда друг друга французы и француженки. А он бросал все и уезжал куда-нибудь к чертовой матери. Еще он часто менял стили и направления в своем творчестве, чем тоже прославился. В общем, человек он был ветреный и несобранный, как сказал бы мой друг Левик Козовский,

поэт» [2]. Таким образом, цель данной статьи – выявить композиционную структуру и стилистические особенности работ стиля «Транспаренции».

«Транспаренции» видоизменяются от сложных образов до мастерски утонченных. Примером многофигурной и сложной композиции может служить работа «Сфинкс» (1929 г.) (рис. 1). С первого взгляда кажется, что на ней запечатлены один-два образа людей, но если приглядеться получше, то можно заметить, что их больше четырех. Это произведение отличается большей экспрессивностью по сравнению с другими работами «прозрачной серии». Это передано через положение человеческих фигур в пространстве. Посредством контраста дробных масс черного и темно-коричневого цветов с оранжевыми формами создается ощущение некоего драматизма.

Работа под названием «Барселона» (1929 г.) (рис. 2) отличается более религиозной тематикой. Здесь отчетливо видны мужское лицо, изображенное в профиль, женский силуэт в желтом одеянии, но примечательно нечто другое. Если обратить внимание на верхнюю часть произведения, можно увидеть мужскую голову с нимбом, чье лицо имеет несколько суровое выражение. Этот образ необыкновенно схож с изображением фигуры Христа-Вседержителя из церкви Святого Климента в Тауле. Возможно, во время путешествия по Испании Франсис Пикабия посетил данную церковь, что вдохновило его на написание работы.

Более утонченным произведением Пикабия можно считать «Гера» (1929 г.) (рис. 3). Здесь особенно преобладают флоральные мотивы, которые традиционно связываются с образом женщины, богини. Если попытаться понять скрытый смысл этой работы, можно предположить, что художник изображает не саму древнегреческую богиню, а совершенно обычную девушку, чей образ для него сравним с образом покровительницы брака. Но вновь Пикабия создает эффект обмана зрения, из-за чего нам открываются несколько новых очертаний. Три прекрасных женских лица в сочетании с мягким колоритом придают картине чувство легкости и нежности.

Образ мифологических женщин прослеживается и в работах «Аэлло» (1930) (рис. 4) и «Саломея» (1930 г.) (рис. 5). В первом произведении особое внимание обращено на изображение двух лиц: мужское и женское. Художник пишет их в оранжевых тонах, а фон, в свою очередь, в зеленых. Можно предположить, что Пикабия через цвет пытается передать энергию и внутренний мир изображаемых. Во второй работе помимо человеческих фигур автор добавляет и архитектурные элементы в виде колонн на заднем плане. Однако главное внимание здесь отведено женскому лику, на котором практически отсутствуют какие-либо эмоции. Чувствуется, будто от этого произведения исходит особое спокойствие и умиротворение.

Сюрреалистический период Франсиса Пикабия начинает постепенно угасать и вовсе прекращается к началу 30-х годов. Однако и на этом его стилистические метаморфозы не заканчиваются [3].

Проведенный анализ работ стиля «Транспаренции» Франсиса Пикабия позволяет сделать следующие выводы. Произведения художника отличаются особой многофигурной и сложной композицией, благодаря которой каждый зритель может разглядеть нечто свое. Мастерское сопоставление разноразмерных фигур и чередование слоев краски и лака позволило накладывать линейные мотивы друг на друга, абсолютно сохраняя индивидуальность каждой работы, что стало удивительным открытием в мире живописи.

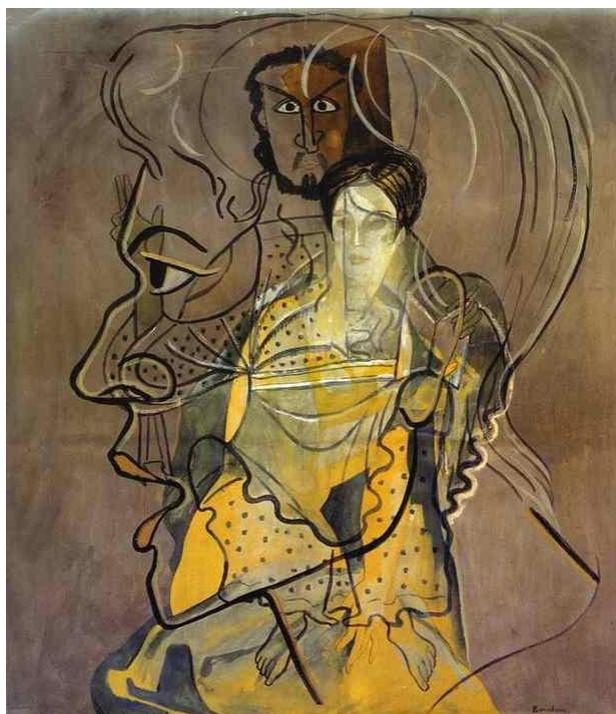
Список используемой литературы:

1. *Седелник В.Д.* Дадаизм и дадаисты: монография. – М.: ИМЛИ им. А.М.Горького РАН, 2010. – 551 с.
2. *Кругликов В.А.* Франсис Пикабия. Дадаист, уделавший своего дедушку. URL: <https://adindex.ru/publication/gallery/2014/04/4/108780.phtml> (дата обращения: 12.01.2021).
3. *Сануйе М.* Дада в Париже / М. Сануйе.– М.: Ладомир, 1999.– 638 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

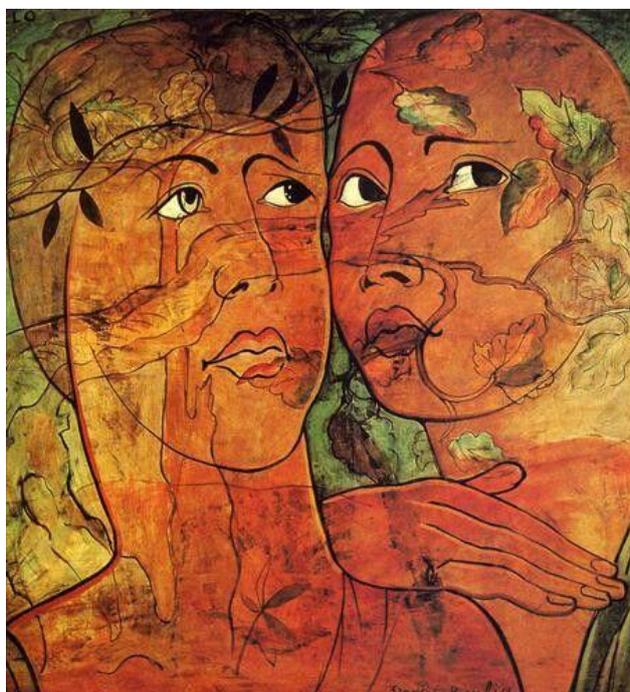
Рисунок 1. «Сфинкс», 1929.

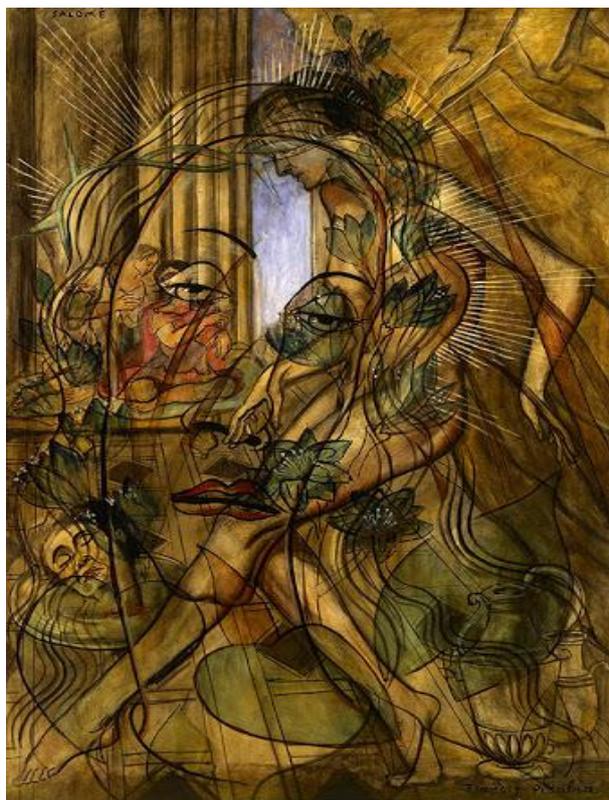
Рисунок 2. «Барселона», 1929.

Рисунок 3. «Гера», 1929.

Рисунок 4. «Аэлло», 1930.

Рисунок 5. «Саломея», 1930.