

КАРТИНА А.МЫЛЬНИКОВА «ЛЕТО». ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА

Желонкина Маргарита Дмитриевна

студент, Санкт - Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина при Российской академии художеств, РФ, г. Санкт-Петербург

Нестерова Елена Владимировна

Отечественная живопись второй половины двадцатого века демонстрирует изменения, происходившие в художественном мышлении нового поколения мастеров. Постановка современных композиционных задач повлекла за собой возникновение и принципиально иных пластических средств. Эволюция стилистического, пластического строя, прежде всего, связана с появлением «станкового монументализма», как особой системы образного языка. Усиливается условность в изображении пространства как реализованного элемента живописной плоскости. Художественный язык мастера Андрея Мыльникова как нельзя лучше раскрывает эти изменения.

Солнечная панорама «Лето» 1969 г. (Илл.1) особенно ценна своими пластическими, ритмическими и колористическими находками. Выбранное произведение наилучшим образом показывает особенности художественного и образного языка мастера, воспитавшего несколько поколений художников института им. Репина и ставшего одним из основоположников современной реалистической и монументальной живописи.

Рисунок 1. А. А. Мыльников. Лето. 1969 г., Русский Музей, Санкт-Петербург

Бытовая сцена изображает советских женщин и детей, собравшихся у реки, чтобы постирать свои одежды и искупаться в живительной прохладной воде. Некоторые после купания расположились в тени сосен, чтобы уберечься от обжигающего солнца, некоторые же, напротив, не избегают его лучей и подставляют светилу и без того загоревшее тело.

Можно проследить взглядом группы фигур, помещенные на разные планы. Ближе всего к зрителю расположена женщина, стоящая со спины и перекидывающая через веревку белую одежду. В этом характере заключены кротость и героизм русской женщины. Ее широкая спина с плотными плечами отражают ее многолетний физический труд. Единственная в картине эта женщина целиком, с головы до ног, облачена в красные одежды, а потому она настолько быстро отсылает к архетипу «Родины», «матери», «земли». Эту фигуру следует рассматривать вместе с двумя фигурами девушек с красными одедами, которые так же озадачены стиркой (Илл.2).

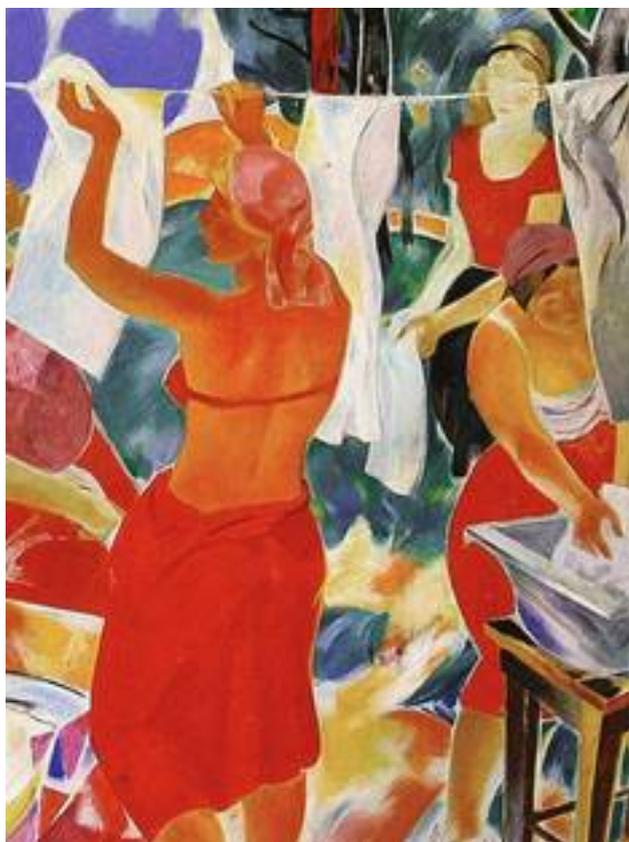

Рисунок 2. «Лето». А. А. Мильников, фрагмент 1

Следующая группа находится на том же композиционном плане. Это две полностью обнаженные девочки и лежащая за ними спящая женщина. Характеры девочек очень интересны для рассмотрения (Илл.3): одна всем телом сжалась и напряглась, по-видимому, стесняясь собственной наготы. Ее неловкий взгляд устремлен прямо вперед на зрителя. Вторая девочка с почти прозрачным телом свободно раскинула ноги. Ее лицо безмятежно, глаза прикрыты, губы растянулись в довольной полуулыбке.

Рисунок 3. «Лето». А. А. Мильников, фрагмент 2

На втором плане сосредоточены не менее умильные сцены. Немного испуганный малыш оказался зажат в заботливых руках мамы и бабушки. Его только что искупали и теперь насухо обтирают полотенцем. В награду за выдержанное испытание мама ласково целует его в щеку (Илл.4).

Рисунок 4. «Лето». А. А. Мыльников, фрагмент 3

Группа девочек и девушек поодаль от них недавно вышла из воды, их диалог и взаимодействие существует отдельно от остальных, но они так же ласковы и игривы (Илл.5).

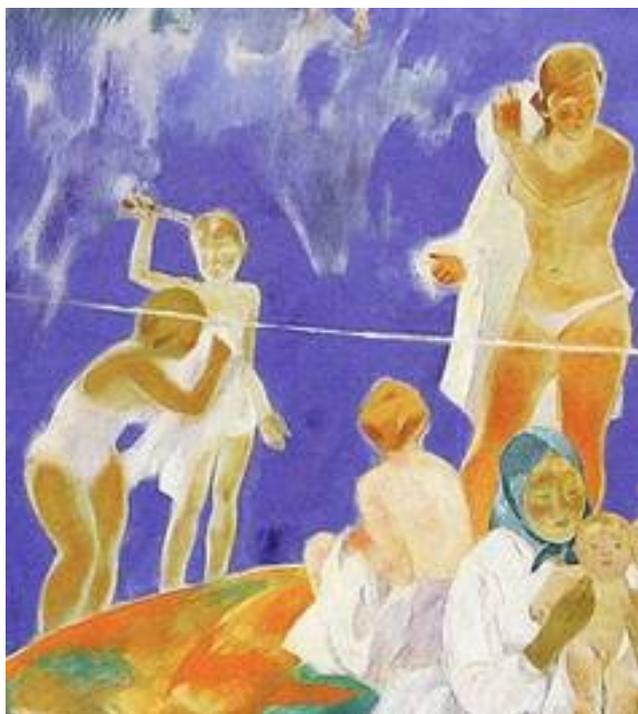
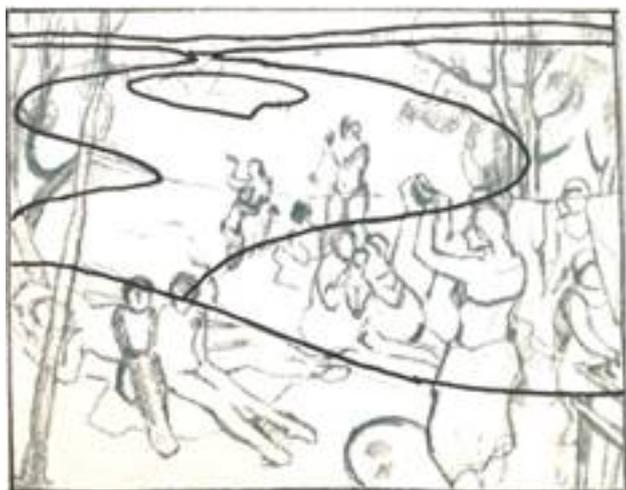

Рисунок 5. «Лето». А. А. Мильников, фрагмент 4

Вдали раскинулась бескрайняя синева реки. По ее берегам еще видны люди и лодки. Ближе к горизонту белеют пятна многоэтажных домов. Такое насыщенное, многофигурное полотно, несмотря на кажущуюся раздробленность, складывается в весьма цельную и законченную композицию. Здесь сохраняется присущая монументализму условность и обобщенность форм. Однако реалистические приемы и воздушная перспектива делают это произведение образцом станковой живописи.

Передний план находится высоко, все остальные расположены намного ниже, как бы «проваливаются» вглубь (Илл. 6).

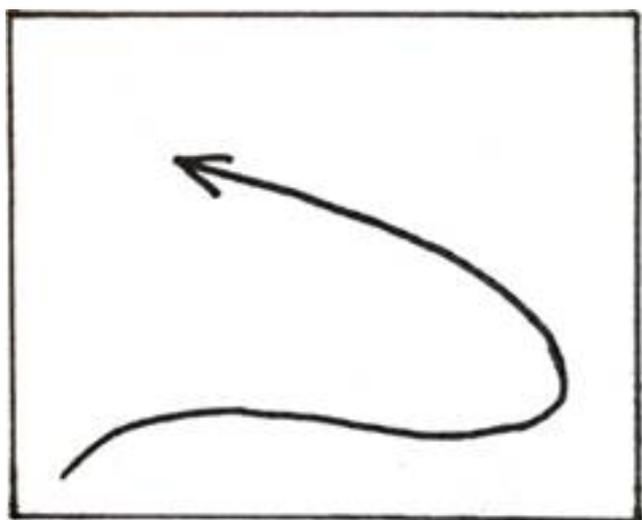
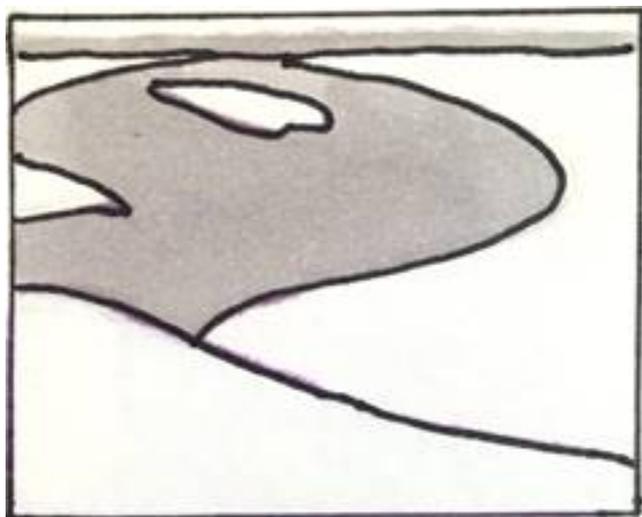

Рисунок 6. Организация пейзажа и пространства в композиции «Лето»

Движение развивается плавно. Фигуры женщин подрезаются форматом довольно произвольно, это не отвлекают внимания. Не трудно представить продолжение бытовой сцены вширь и вниз, это будет абсолютно органично. Плоскость картины как бы «выворачивается», будто мы смотрим сверху, в то время как фигуры находятся почти наравне с линией нашего взгляда.

Рассмотрение живописного решения картины «Лето» начинается от пятен света. Белые простыни, полотенца, одежды женщин «задают ход» композиционному и тональному решению (Илл.7).

Рисунок 7. Тональный разбор композиции «Лето»

Окружающий пейзаж и фигуры взяты художником очень близко по тону. Их разница строится на нюансах. Иными словами, они различаются только по цвету, а по тону они почти одинаковы. Фигуры женщин Мыльников решает через тональные растяжки. Объем, который он создает таким образом, очень условен. Так, лица девушек состоят лишь из пятна более светлого овала лица и нанесенных поверх мазков, формирующих золотистый лоб, щеки и маленький рот. Тонкие стволы и листва сосен самые темные по тону, их масса в композиции небольшая. Роль источника света здесь не имеет значения – светом заполнено все пространство. Некоторые героини обведены по силуэту белой линией, такой же тонкой, как ниточка веревки для белья, проходящей вдоль всего полотна.

Живая, горячая палитра, будто подсмотрена с красочного детского рисунка – красная, желтая, синяя и зеленая краски. Сложные цветовые смеси здесь присутствуют лишь в деталях, таких как стволы деревьев и табурет в углу формата. Чистый, звонкий цвет здесь исключительно декоративен и активен. Тела героинь представляют собой оттенки золотистого, красноватого, охристого. Необычно подобран цвет кожи бабушки, держащей малыша, ее руки и лицо с примесью зеленого оттенка. Фигуры всех героинь соприкасаются с белыми или ярко-красными материями. Их цветовая ритмика очень важна для восприятия композиции в целом. Холодный оттенок хвои на деревьях дополняет холодную же гладь реки и далей. Исключительно гармонично подобран лавандовый цвет воды. Можно говорить о том,

что холодная гамма доминирует в верхней части полотна, в то время как нижняя часть целиком теплая.

Принципы цветовой ритмики наглядно показаны в живописном произведении (Илл.8). Свою композицию имеют пятна белого – ослепительные простыни расположены почти хороводом вокруг сидящей в центре бабушки с ребенком. Выразительно взаимодействуют пятна красного, они сконцентрированы в правой нижней части полотна. Этим цветом отмечены одежды всех трудящихся женщин в сюжете. Фрагмент с женщиной в косынке на переднем плане особенно насыщен – там собраны пятна теплого, холодного зеленого и нейтрально-белого почти в равных пропорциях. Это место привлекает наш взгляд в первую очередь.

Рисунок 8. Ритм в цветовом решении композиции «Лето»

Отдельная роль отведена черному цвету: он присутствует в тонких линиях, окормляя композицию. Однако совсем не касается центра картины, где изображены фигуры. Таким приемом мастер выделил свет женской натуры, как и всего того, что они делают. Светящийся белый ореол – то, что окружает их общность, это цвет их душ. Свечением автор выражает свое трепетное отношение к героиням.

В «Лете» ритмы форм и линий тягучие, волнообразные. Они начинаются с дуг пейзажа, листвы и заканчиваются плавностью женских фигур. Модуль мазка, которым художник лепит фигуры своих героинь, тоже имеет мягкое, рассеянное звучание. Некоторую угловатость сохраняют лишь линии белых драпировок и тонкие длинные оси стволов сосен. Перпендикулярна им полоса веревки. Эта белая ниточка упорядочивает и гармонизирует всю рассыпанную на мелкие кусочки мозаику.

Андрей Мыльников решил «Лето» почти акварельно, легко. Чистый, тонкий масляный слой заливает большие и маленькие плоскости холста. Технически очень красиво решены детали, например, в трактовке хвои сосны будто применена сухая кисть. А зеркальное отражение в воде плавно и мягко перетекает в зелень. Эти живописные приемы усиливают общую тягучесть, округлость форм в пространстве и, конечно, передают искреннее и теплое отношение художника к предмету изображения. Светотеневая моделировка условная.

Картина написана в условном ключе, набором приемов станкового монументализма. Собранный из большого количества элементов и деталей, она не рассыпается благодаря грамотной, почти математически выверенной композиции. Отдельная роль в произведении уделена пейзажу, который строится по декоративно-плоскостному принципу. Воздушная перспектива здесь присутствует, хоть и условная. Построение планов осуществляется через

3-4 холмистые поверхности, постепенно уходящих вдаль по мере убывания. Передний план, визуально самый низкий в формате, в композиционной системе поднимается выше всего.

Таким образом, произведение «Лето» называют полотном – фреской не случайно: не только за большой, монументальный формат полотна, но и благодаря формальным приемам, которыми пользуется художник, благодаря особенностям его художественно-пластического мышления. В жанровом или стилистическом плане произведение сложно поставить в узкие рамки: ««Лето» - станковая или монументальная картина?». Это свидетельствует о том, что художник стремился выбраться из условностей тех или иных направлений с их правилами и выработал свой собственный художественный язык.

Список литературы:

1. Горин И. П. Бытовой жанр в советской живописи. – М.: Знание, 1968. -48 с.
2. Гусев В. А. А. Мыльников. – М.: Советский художник, 1989. - 144 с.
3. Каганович А.Л. Андрей Андреевич Мыльников. – Ленинград.: Художник РСФСР, 1980. - 282 с.
4. Павлов П. А. Развитие образно-пластической структуры современной советской живописи: Конец 1950-х-1970-е годы. – М.: Наука, 1989. - 205 с.
5. Электронный ресурс. / <https://rusmuseumvrm.ru> / дата обращения 14.03.2020 15:23.