УДК 75-05

DOI: 10.31029/vestiyali21/16

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД В ТВОРЧЕСТВЕ ГАЛИНЫ ПШЕНИЦЫНОЙ

Т. С. Гамидов

*Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского ФИЦ РАН*

Статья посвящена анализу живописно-графических работ известной дагестанской художницы Галины Пшеницыной, относящихся к периоду ее учебы в Академии художеств им. И. Е. Репина (1959–1965). Значимость этого периода определяется уровнем полученных ею профессиональных основ реалистического искусства. Выявляются специфические стороны художественных навыков, обусловившие характерно-индивидуальный почерк автора на последующих этапах творческого роста.

Ключевые слова: Галина Пшеницына, живопись, рисунок, академический, реалистический, композиция, натура.

The article considers paintings and graphic works of the famous Dagestan artist Galina Pshenitsyna, relating to the period of her studies at the Academy of Arts named after I. E. Repin in (1959–1965). The significance of this period is determined by the level of the professional foundations of realistic art that she received. There are revealed the specific aspects of artistic skills, which determined the author's characteristic and individual handwriting at subsequent stages of creative growth.

Key words: Galina Pshenitsyna, painting, drawing, academic, realistic, composition, nature.

Галина Васильевна Пшеницына – известная творческая личность и педагог, внесшая огромный вклад в развитие дагестанского изобразительного искусства и художественного образования. Многие аспекты ее живописного наследия остались неизученными до настоящего времени.

Творчество Г. В. Пшеницыной – уникальное явление в дагестанской живописи второй половины XX – начала XXI в. Полотна художницы не перестают привлекать внимание зрителей умением свободного владения кистью, мастерством передачи тончайших настроений образа человека, раскрытием сложных колористических эффектов и др. Манера ее письма всегда узнаваема. Специфические стороны художественного почерка образуются сочетанием виртуозного рисунка с четко выверенной композицией, разнообразием цветовых наполнений холста и свободно накладываемой формы мазка. Большой опыт и мастерство в живописи Г. Пшеницыной было результатом полученных навыков и знаний в стенах Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Данная статья обращает особое внимание на период учебы Пшеницыной в 1959–1965-е годы, позволяющий выявить значение первых ступеней ее профессионального роста на базе традиций реалистического искусства.

Галина Васильевна родилась в 1940 году в г. Горьком (ныне – Нижний Новгород). Учеба в средней художественной школе с 1952 по 1959 годы при Академии художеств им. И. Е. Репина дала ей необходимые навыки для поступления в этот институт. В «Репинке» училась вместе со своим будущим супругом Х. Курбановым. На факультете живописи она обучалась в мастерской Б. В. Иогансона, которую после него вел А. Д. Зайцев [2, с. 3].

Живописно-графические работы Г. Пшеницыной, созданные в стенах Академии художеств им. И. Е. Репина, уже несут наметки изобразительных приемов, определивших впоследствии характерный почерк автора с его богатым стилеобразующим составом.

В академических портретах головы человека мы ясно видим свободное владение автором различных приемов и техник графического искусства, выполненных карандашом, углем, сангиной. Художница выискивает и применяет специфические качества каждого отдельного из названных материалов. В рисунке головы натурщицы, выполненной в технике графического карандаша, преобладает линия, аккуратно выверенный штрих, создающий четкие и ясно читаемые формы. Различные комбинации живописно-графических приемов, составленные из динамичных формообразующих пятен, тональных распростертостей в сочетании с четкостью контурных линий, находят применение в другом учебном рисунке. В изображениях фигуры человека, выполненных на старших курсах, Г. Пшеницына демонстрирует свое умение свободной передачи анатомических особенностей мужского и женского тела. Выразительными качествами наделяются формы и динамичные ракурсы и позы. Свободное владение рисунком станет определяющим фактором в успешном создании ею многофигурных композиций, произведений портретного жанра.

В натуральных работах по живописи наблюдается и характерное для авторского почерка разнообразие применяемых средств живописной выразительности. Среди натуральных портретов мы видим и «сглаженную» технику масляной живописи, и пастозную технику лепящей форму мазками, где каждая плоскость разграничена определенной тональностью, подобно мозаичному набору. Богатство цветовых оттенков, которыми наполняются произведения Пшеницыной, составляют одну из качественных сторон ее живописной манеры. Цветные рефлексy, смелые наполнения холодными оттенками теневых частей лица изображаемых натурщиц придают им богатый колоритный вид.

Мужские и женские портреты, написанные в жанре ню, также представляют немалый интерес в плане мастерского владения академической живописью. Своих моделей художница изображает в незаурядно богатых, неповторимых ракурсах, где каждая деталь строго продумана, композиционно обоснована, наполняет пространство картины атрибутами сюжетного ряда. Обнаженные натурщицы в учебных портретах Г. Пшеницыной представлены в пластически интересных положениях тела. Наглядным примером тому служит портрет натурщицы «Обнаженная с зеркалом» (1963). Она изображается в профиль, сидящей на драпированном возвышении. Фигура женщины мягко контрастирует с фоном, составленным из сложных сочетаний серебристо-оливковых, синих и коричневых цветов. Небольшой поворот головы в сочетании с плавными линиями спины, плеч и ног придают образу выразительный и в то же время полный жизненного правдоподобия характер. Красная материя на бедре изображенной служит доминантной точкой, в сопоставлении с которой усиливается цветовое звучание тела. Она составлена градиациями как теплых, так и холодных оттенков, что и обеспечивает органичное вливание фигуры в окружающую среду. Ее спина отражается в зеркале, придавая композиции более сложный ритмически организованный вид.

«Крупным живописным произведением, подытоживающим академический (ученический) период творчества Пшеницыной явилась ее дипломная работа «Ветеринары» (1965). С глубокой эмоциональной проникновенностью она изображает телятник, которую с рабочим визитом навестили ветеринары. Легко удастся ей передать образы забавных и игривых телят, раскрыть настроение заботливых работников колхоза. Тщательно продумана композиция, где каждый отдельный предмет или фигура изображения играет ключевую роль в организации целостности произведения. Этой глубоко продуманной работе предшествовало

большое число предварительных эскизов, зарисовок и этюдов с натуры» [1, с. 225]. Лако-ничность колористического строя направляет внимание на активности звучания тональных пятен, силуэтов, на эмоциональную выразительность движений и жестов портретируемых.

Среди ранних портретных работ следует выделить «Портрет художника» (1965) и «Портрет ветерана» (1965). Особенности художественной трактовки этих работ заключаются в том, что Пшеницына стремится глубже проникнуть в образы портретируемых, уловить в них тончайшие грани душевных переживаний. В «Портрете художника» автор передает образ созерцательного живописца, работающего за мольбертом. Кисти и палитра как традиционные атрибуты в руках портретируемого, а также подрамник и диван, заполняющие фон композиции, рожают бесхитростную атмосферу творческого труда. Его длинная седеющая борода, вдумчивый взгляд и спокойная осанка воспроизводят характерный, подчеркнуто-выразительный типаж художника.

В «Портрете ветерана» Г. Пшеницына представляет образ человека, испытавшего все тяготы и лишения военных лет. В худощавом теле портретируемого, в его натруженных и изможденных с возрастом руках зритель видит человека, подвергнувшегося суровым физическим испытаниям. Однако за этими эмоционально найденными формальными особенностями улавливается внутренняя значительность портретируемого, его стойкий непоколебимый дух. Настроению соответствует сосредоточенный взгляд и прямая осанка. Монохромность колорита и широкие энергично накладываемые мазки создают эффекты расплывчатости и подтеков, что приходит в созвучие с эмоционально-содержательной стороной персонажа, то есть ассоциативно дополняют качества старости, рыхлости и т. п. В свою очередь резкие светотеневые контрасты, образуемые на лице и на складках рубашки, заостряют экспрессивное звучание портретируемого.

После окончания института Галина Пшеницына была направлена на работу при фонде Союза художников г. Рязани, где ею было создано произведение «На учебу» (или «В новую жизнь» (1965)). О программном характере и композиционно-художественных особенностях данного произведения отмечалось искусствоведам Л. Шахмардановой, указывающей, что в нем явственно проступают черты советской живописи 1920–1930-х годов. В решении своей темы Г. Пшеницына, чутко уловив настроение того времени, стремилась воплотить героический пафос новой социалистической эпохи, что глубоко прослеживается и в работе «Рабфак идет» (1928) Б. Иогансона – руководителя творческой мастерской и одного из первых наставников дагестанской художницы [3, с. 3]. «В композиции в «Новую жизнь» резко наметились иные принципы изобразительности, в которой художница поворачивает в сторону «сурового» стиля, соответствующего духу времени. Она использует широкий угловатый мазок, резко очерчивает формы, обобщенными и лаконичными приемами лепит объемы фигур и пространственное окружение. Сюжет строится на смыслообразующих контрастах, например, молодые и энергичные студентки городского происхождения приглашают девочку из деревни составить им компанию. Она смотрит на них недоверчивым растерянным взглядом, все в этой среде ей ново и незнакомо. В данной композиции явно проглядывается программный, идейно-воспитательный характер его содержания, основанный на призыве к просвещению, знаниям, строительству новой социалистической жизни» [1, с. 226]. За произведение в «Новую жизнь» Галина Пшеницына была награждена Республиканской премией Ленинского комсомола.

Академический период в творчестве Галины Васильевны приходился тем важным и особо значимым временем, когда закладывались фундаментальные знания и навыки ее изобразительного искусства. Обучение живописи под руководством крупнейших мастеров советского искусства, а также непосредственное соприкосновение с культурно-историческими памятниками столицы, посещение музеев, театров, выставок, приобщающие творческую личность к образцам классического искусства – все это определило высокий уровень художника. Эмоционально-выразительный рисунок, мастерское владение приемами многофигурных композиций дали необходимую подпитку в умелом исполнении сюжетно-тематических

картин на последующих этапах творческого развития личности. Смелый и уверенный мазок, богатая красочная палитра, умение проникнуть в богатый душевный мир своих героев прослеживаются уже на раннем этапе творчества художницы, которые найдут активное применение в портретной живописи. Несмотря на условности академических правил, которым беспрекословно следуют все учащиеся вуза, произведения автора обнаруживают стремление к более свободной и нескованной реализации творческих идей. Она прибегает к насыщенным и разнообразным живописно-пластическим решениям. От техники сглаженной живописи она переходит к энергичным накладываниям толстых слоев мазка, что делает произведения яркими и привлекательными. Академический период был начальным и важнейшим этапом на пути творческого роста Г. Пшеницыной, в это время наметились самые отличительные и сильные стороны ее живописного таланта. Откликаясь на передовые явления художественной жизни страны, дальнейший путь все глубже «вливает» автора в культурно-историческую атмосферу своего времени.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гамидов Т. С. Художественно-стилистические особенности в живописи Г. В. Пшеницыной. Декоративное искусство и предметно-пространственная среда // Вестник МГХПА. 2017. № 3. С. 223–231.
2. Мусаева Н. Ф. Галина Пшеницына. Живопись. Буклет к каталогу выставки. Махачкала, 2010. 21 с.
3. Шахмарданова Л. Персональная выставка работ Г. В. Пшеницыной. Махачкала, 1985. 7 с.

Поступила в редакцию
03.03.2020.

Гамидов Тимур Саидович, кандидат искусствоведения, научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН;
e-mail: gamidov.timur@yandex.ru

Gamidov Timur Saidovich, Candidate of Art, research worker, the G. Tsadasa Institute of Language, Literature and Art, DFRC of RAS;
e-mail: gamidov.timur@yandex.ru

Иллюстрации

Рисунок головы натурщицы.
Кар., бум. 1959–1960 гг.

Рисунок головы натурщицы.
Уголь, бум. 1960-е гг.

Учебный рисунок обнаженной натуры человека.
Кар., бум. 1960-е гг.

Ветеран. Холст, масло. 1961 г.

Портрет сестры.
Холст, масло. 1963 г.

Обнаженная с зеркалом.
Холст, масло. 1963 г.

Ветеринары. Холст, масло. 1965 г.

Портрет художника. Холст, масло. 1965 г.

Портрет ветерана.
Холст, масло. 1965 г.

На учебу. В новую жизнь.
Холст, масло. 1965 г.