

РАННИЕ АКВАРЕЛИ М.ВОЛОШИНА

Шевчук В.Г., заслуженный художник Автономной Республики Крым,
доцент ф-та дизайна

Таврический гуманитарно-экологический институт

Аннотация. Статья посвящена анализу творческого пути М.Волошина, приведшего его к воссозданию художественного образа Киммерии – юго-восточного Крыма. Рассматриваются ранние акварели Волошина, посвященные пейзажам Коктебеля.

Ключевые слова: пейзаж, акварель, колорит, ритм.

Анотація. Шевчук В.Г. Ранні акварелі М.Волошина. Стаття присвячена аналізу творчого шляху М.Волошина, який привів його до відтворення художнього способу Киммерії, південно-східного Криму. Розглядаються ранні акварелі Волошина, присвячені пейзажам Коктебелю.

Ключові слова: пейзаж, акварель, колорит, ритм.

Summary. Shevchuk V.G. The earliest watercolors of M.Voloshin. The article is dedicated to the analysis of the development of M.Voloshin, who created the image of the Cimmeria, the southeastern Crimea. The earliest watercolors of M.Voloshin recreating the landscape of Koktebel have been analyzed.

Key words: landscape, water-colour, creative individuality, coloring, rhythm.

Вступление. Коктебель – колыбель творчества поэта и художника М.Волошина. Здесь он создал свой дом – дом его души, на свет которого съезжались представители творческой интеллигенции. Именно в Коктебеле завершалось формирование художественного дарования Волошина, которое проявилось уже в его детстве. Об этом писал К.Богаевский в 1932 году С.Н.Дурылину: «...сохранился альбом рисунков и проб акварелью, относящийся к годам его первого приезда в Коктебель и пребывания в Феодосийской гимназии...» [1, с.148-149].

Впечатления детства, связанные с неоднократными поездками в Крым, а затем странствования по Европе и Средиземноморью – все это повлияло на творческое восприятие мира, о чем Волошин писал в своей «Автобиографии» (1921): ему «понадобилось много лет блужданий по берегам Средиземного моря, чтобы понять красоту и единственность» Коктебеля [2, с.10].

Постановка проблемы: роль крымской природы, пейзажей Коктебеля в формировании творческого метода Волошина-акварелиста.

Цель статьи: анализ ранних акварелей М.Волошина, воссоздавших образ Киммерии, их роль в творческом пути художника.

Основные результаты. Годы перед войной (1912-1914) Волошин провел в коктебельском «затворе», и это дало ему «возможность сосредоточиться на живописи и заставить себя снова переучиться с самых азов...» [3, с.224]. Этому предшествовали его поиски живописных средств. Сначала в процессе своего развития и становления как художника Волошин пробовал писать маслом, темперой, гуашью с натуры. По работам, написанным маслом в 1900-е годы, таким как: «Рошица» (х., м., 19,8X26,6), «Усадьба» (к., м., 10,6X18),

«Вид на Сюрю-Кая» (х.,м.,23,5X29,6) - можно проследить, как художник учился у природы. Пока у него еще не выработался свой творческий живописный язык, но он уже умел передавать общее состояние пейзажа и находить пластику горных массивов. В работе «Вид на Сюрю-Кая» проявляется чисто импрессионистический взгляд художника на природу, образ которой написан в стиле некоторого дивизионизма, выпуклого раздельного мазка.

А работа «Весенний день» уже указывает на попытку художника находить свой творческий стиль, отдаленно напоминающий будущие акварели Волошина. Художник стал проявлять интерес к рисунку в виде арабеска трав, деревьев и облаков, обводя их темной краской, и пытался найти колористической строй композиции.

Но письмо маслом, темперой и гуашью не смогло подчиниться творческому замыслу художника, лишь фиксируя уголки природы, тренируя глаз художника. Волошин, занявшись акварелью, почувствовал, что она представляет податливый материал для его творческих устремлений и он может за короткое время воссоздать свой замысел-образ, запечатлевшийся в собственной памяти. После прогулок, которые ему давали богатые впечатления, Волошин теперь мог спокойно заняться акварелью, быстро сохнувшие свойства которой давали разнообразную пищу для его творческой фантазии. Акварель дала ему возможность выразить свое отношение к природе, найти свою цветовую картину мира.

Акварели, гуаши Волошина, созданные в 1917-1918 годы, продолжают отражать поиски собственного творческого пути художника. «Интересна и оригинальна ... акварель «Осенние дороги», созданная в годы революции, в 1917г., отличающаяся от серии акварелей, написанной Волошиным в 20-е годы. Здесь композиция построена на цветовых и тональных контрастах. Земля и деревья с резкой глубокой светотенью окрашены красно-оранжевым цветом, напоминающим цвет крови и выдающим беспокойство и мятежность в душе художника. Интересно расположение дорог, которые расходятся в разные стороны. Синие горы, помещенные на последнем плане, как резкий цветовой контраст, притягивают к себе внимание. Они, видимо, олицетворяют символ светлого будущего, к которому осенние дороги не ведут. Возможно, это подсознательная реакция художника на революционные события. Само пространство изображения дышит бурной жизнью. Пейзаж имеет символический смысл, с помощью которого выражаются мир чувств и эмоциональное состояние самого художника. Жизненная позиция художника отличалась глубокими противоречиями. Стремление отстоять свой мир было не только творческим произволом, а оказывалось, в сущности, порождением конкретной исторической ситуации» [4, с.124].

Кроме «Осенних дорог» (б., акв., 1917), работы «К Артмалуку» (б., акв., 1917, 27X42), «Пейзаж» (б., акв., 1918, 30X48) и «Лиловый залив» (б., гуашь, 1917, 29,2X39,8) пока еще не достигли тех высот, которые отличают акварели Волошина второй половины 20-х годов.

Пейзаж «Лиловый залив», написанный гуашью, очень контрастен и резок. Присутствуют два противоположных цвета: желтый и лилово-синий, кроме изображенных формально зеленых пятен деревьев, расположенных уравновешенно. Здесь земля вступает в противоречие с водой и небом. Несмотря на формальное решение композиции, присутствует ощущение пространства и глубины.

В акварели «К Артмалуку», как и в «Осенних дорогах», отражен мотив дорог, не имеющих точек схода. Здесь опять наблюдается контраст теплого и холодного цветов (но уже не такой резкий): оранжевато-красной земли и голубого неба, переходящего в желтоватый цвет над горизонтом. Кроме цветового контраста художник использовал тональный контраст темной земли и безоблачного светлого неба. Интересно изображение полусферического небосклона, написанного широкой кистью, оставляющей видимые следы на бумаге. Успокаивает контраст: желто-кремовая основа бумаги, просвечивающая сквозь голубые заливы акварели. Это и придает колориту некоторую общность, достигая гармонии в цветовом контрасте.

А вот акварель «Пейзаж» (б., акв., 1918) очень своеобразна и находится в преддверии создания волошинских пейзажей второй половины 20-х годов. Небо уже начинает предьявлять свои права на более широкое пространство, правда, свет его еще не так распространяется на землю и не совсем ее себе подчиняет, как в более поздних акварелях. Интересен угловатый арабеск деревьев, гор, обрывов и даже облаков, таких необычных и фантастических.

В русле творческих поисков находятся акварели, написанные в начале 20-х годов, такие как «Киммерийский пейзаж» (б., акв., 26,8x33,4) и «Дерево и утес» (б., акв., 1920, 18x22,6), в которых чувствуется стремление Волошина к декоративности, даже орнаментальности. Деревья больше похожи на растения с большими листьями, горы и облака очень условны.

По работам, которые были написаны до и в начале 20-х годов, мы можем проследить развитие творческого стиля Волошина. Он всему учился, осваивая не только все направления и течения современного искусства и пробуя все способы его выражения, но и традиции разных графических школ: японской гравюры, английской и французской акварелей.

Для сравнения с акварелями Волошина, названными выше, возьмем две акварели, написанные в зрелый период его творчества, чтобы разъяснить, как художник наконец нашел свой творческий стиль. Это «Осенний шторм» (б., акв., 1928, 18,2x27,6) и «Топрак- Кая (Хамелеон)» (б., акв., 1926, 26x35).

Акварель «Осенний шторм» очень интересна и отличается многообразными оттенками серой гаммы. В этой композиции все находится в движении: горы, земля, море, небо. Из-за того, что возвышенность где-то освещена, где-то покрыта тенью, создается ощущение стремительного бега облаков, в просветы которых проглядывают лучи невидимого солнца. Ветер движет не только облаками, но и поверхностью моря, создавая ритм бегущих

волн. Безукоризненно техническое, филигранное исполнение пейзажа акварелью, настолько она чиста, прозрачна и отличается богатым серебристым колоритом. При разнообразии оттенков этого колорита сохранена цельность композиции, все уравновешено: ни убавить, ни прибавить ничего нельзя. Для достижения разнообразия холодной серебристой гаммы художником деликатно введены теплые пятна, обозначающие холм справа и спереди.

Метод Волошина-акварелиста состоит в том, что он, прежде чем приступить к осуществлению своего замысла, заранее обдумывает и определяет колорит будущего произведения, а затем заливает бумагу определенным цветом как основой, которая будет просвечивать сквозь последующие слои. Таким образом Волошин создавал общее колористическое единство в своих акварелях.

Акварель «Топрак-Кая. (Хамелеон)» выделяется особым ритмическим строем, основанном на контрастах желтого и голубого и тонального. Тонко построен художником контраст: не открытый желтый, а кремовый цвет земли, освещенной солнцем, и не открытый голубой, а тепло-серо-голубой, сквозь который просвечивается первоначальная заливка всей бумаги охристой краской. Цвет воды залива меняется в зависимости от слоя голубой краски: чем ближе к горизонту, тем меньше прокладки голубого цвета, больше просвечивает охра и вода становится салатной. Охристая краска хорошо видна сквозь слабый ультрамарин неба. Таким образом, художник сумел примирить контрасты теплого и холодного путем их взаимодействия.

На первом плане земля в тени изображена коричневым тоном, кое-где дополненным холодным, серебристым, что подчеркивает освещенность Хамелеона. Чем ближе к зрителю, тем резче ритм светлого тона охристых пятен на фоне темно-голубого; а чем дальше, тем мягче этот ритм, он как бы затухает. Будто мелодия, начавшаяся сильным звуком, постепенно затихает.

Если сопоставить по контрастным отношениям две акварели Волошина: раннюю «Лилловый залив» 1917 года и зрелую «Топрак-Кая (Хамелеон)» 1926 года, похожие по мотиву, (заливы освещены солнцем), – то мы увидим, настолько последняя акварель отличается от первой тонкостью контрастных отношений, общей гармоничностью и цельностью. В этом выражена мудрость художника Волошина, который сумел подчинить капризную акварель воплощению своих замыслов.

Выводы. Таким образом, ранний период творчества М.Волошина определил его дальнейшее развитие как художника-акварелиста. Основным направлением его творчества стала акварель, в которой воплотилось поэтическое восприятие крымской природы, были найдены художественные средства для воссоздания образа Коктебеля – творческой родины поэта-художника.

Дальнейшие исследования: синтез искусств в творчестве М.Волошина.

Литература:

1. Цит. по: Башенко Р.Д. К.Ф.Богаевский. – М.: Изоб. искусство, 1984.
2. Давыдов З., Купченко В. Крым Максимилиана Волошина. – К.: Мистецтво, 1994.
3. Волошин М. Коктебельские берега. – Симферополь: Таврия, 1990.
4. Цит. по: Шевчук В.Г. Графическое наследие М.Волошина// Вісник Харківської академії дизайну і мистецтв, 2005. - №4. С.112-129.

Надійшла до редакції 23.04.2007