

ПЕЙЗАЖНАЯ ЖИВОПИСЬ В.БЕРНАДСКОГО

Золотухина Н.А., доцент кафедры дизайна

Таврический гуманитарно-экологический институт

Аннотация. В статье произведен анализ крымской тематики в творчестве выдающегося художника В.Бернадского. Рассматриваются различные аспекты живописной манеры художника, отличающейся оригинальностью подходов к образному отражению крымского пейзажа.

Ключевые слова: крымский пейзаж, композиция, колорит, творческий метод.

Анотація. Золотухіна Н.А. Пейзажний живопис В.Бернадського. В статті аналізується кримська тематика в творчості видатного художника В.Бернадського. Розглядаються різні аспекти живописної манери художника, яка відрізняється оригінальністю підходів до образного відображення кримського пейзажу.

Ключові слова: кримський пейзаж, композиція, колорит, творчий метод.

Summary. Zolotukhina N. The landscape of V. Bernadskiy. The analysis of Crimean them in the works of the famous painter V. Bernadskiy has been analyzed in the artvole. She different aspects of the pictorial manner of the artist that differs by originality of approaches to the creation of the Crimean landscape have been considered.

Key words: Crimean landscape, composition, coloring, creative method.

Анализ последних исследований. В контексте развития украинской культуры особая роль принадлежит Мастерам, и сегодня являющимся гордостью Украины и украинского народа. Один из них — Валентин Данилович Бернадский, яркий самобытный художник, развивающий традиции своих предшественников и передающий эстафету молодым.

Постановка проблемы: роль крымского периода в формировании пейзажной живописи народного художника Украины и России, выдающегося мастера современности В.Бернадского.

Цель статьи: анализ крымских пейзажей В.Бернадского, своеобразия его творческой манеры, художественно-изобразительных средств создания пейзажного образа.

Статья выполнена в соответствии с планом НИР Таврического гуманитарно-экологического института.

Результаты исследований. В.Д.Бернадский — живописец старшего поколения. Ему принадлежит обширная портретная галерея современников, среди его моделей — многие крымские художники. В.Бернадский — наследник ленинградской академической школы, всю свою творческую жизнь посвятивший Крыму.

В статье о своем друге Федоре Захарове Валентин Данилович вспоминает о первой встрече в Симферополе с молодыми художниками, как и он после окончания института направленными сюда на работу.

«В Симферополь я приехал в конце августа и с вокзала прошелся (спешить было некуда) по безлюдным утренним улицам. Небольшой невзрачный провинциальный городок, как бы застывший в дреме, еще не успевший

сбросить с себя приметы военного лихолетья. Невольно возникали невеселые мысли: «Куда меня забросила судьба? Как-то оно будет?» [1, с. 223].

Так начался крымский период жизни В.Бернадского, продолжающийся и в наши дни. Мастер обращает внимание на то, что его творческий путь формировался в коллективе единомышленников, прошедших прекрасную профессиональную реалистическую школу знаменитых художников своего времени: Бориса Иогансона, Сергея Герасимова (учеников К.Коровина и В.Серова), других известных московских и ленинградских художников. Это были Ф.Захаров, Н.Бортников, Е.Гейнц, В.Апанович и другие.

Молодые люди, окончившие центральные художественные ВУЗы, восприняли лучшие традиции отечественной колористической живописи. Они прошли дорогами Великой Отечественной войны, были закалены жизнью и полны решимости учить молодежь. Главное для них, и для В.Бернадского, было стремление не просто дать необходимые профессиональные знания, но — зажечь огонь любви к искусству, вдохновить на творческий труд. В.Д.Бернадский отмечает, что выпускники училища, прошедшие курс преподавателей его поколения, активно работали и работают творчески. Это О.Дудина, С.Мамчич, В.Соколов, Н.Гаврилюк, А.Лагно, С.Бакаев, П.Мирошниченко, Н.Драгомирова, Е.Гусаренко, О.Федотов и другие.

Отдав дань преподавательскому труду, В.Бернадский и Ф.Захаров решили продолжить свою творческую деятельность. Федор Захаров «погрузился» в пейзажную живопись. Для Бернадского на первом плане была тематическая картина, портрет. Но и пейзаж властно звал его, тем более что природа Крыма давала замечательный материал для творчества. Вспоминая о прошлом, Валентин Данилович отмечает, что он с детства формировался под влиянием красоты природы. Если этого нет, считает он, то и не будет художника. В семье, где вырос и воспитался Бернадский, все его братья рисовали, склонность к искусству поощрялась. Своими учителями в высоком смысле этого слова он называет великих предшественников: художников и скульпторов эпохи Возрождения, гениев русского искусства — А.Иванова, В.Сурикова, П.Кончаловского. Именно у них он учился профессионализму в искусстве, интеллекту и духовности. Под влиянием классики формировалось глубокое восприятие красоты окружающего мира и мастерство выражения этой красоты в пластике. Это нетленно, считает художник. Сколько направлений ни появлялось в искусстве (особенно в 20-е годы прошлого века, когда, рассказывает он, в руководство академии художеств пришел бывший директор колбасной фабрики), все они оказывались нежизненными, и, пройдя через увлечения новациями, лучшие художники пришли к реализму. Как реалист сформировался и сам В.Д.Бернадский.

Художник утверждает, что он писал всегда то, что его привлекало. В Крыму он поставил перед собой задачу овладеть пленэрной живописью. Вместе со своими друзьями — Захаровым, Апановичем, Бортниковым и другими — неоднократно выезжал на этюды в Коктебель, на мыс Меганом,

другие места Крыма. Ему пришлось осваивать совершенно иное ощущение природы, овладевать «солнечной» живописью, тональными и световыми контрастами. Мы уже отмечали, что воспитан был В.Бернадский на старых академических традициях. Здесь, в Крыму, отмечает он, перед ним встала новая проблема: человек и природа, человек не просто на фоне пейзажа, а в активном взаимодействии с ним. И примером для него опять стала классика: Александр Иванов, как считает Бернадский, — основатель пленэрной живописи, до импрессионистов. Художник резко критикует тех молодых современников, которые стремятся в искусство, не овладев пленэрной живописью, профессиональным мастерством: они начинают заниматься «непонятными вещами», где нет ни рисунка, ни живописи, а один непрофессионализм и безграмотность. В личной беседе В.Д.Бернадский сказал: «Я люблю на пленэре писать человека в воздушной среде, освещенного солнцем. Эту возможность дает природа Крыма».

Очень высоко оценивает В.Д.Бернадский творческие поездки с украинскими коллегами в Седнев. В статье, посвященной Ф.Захарову, он замечает: «Значение Домов Творчества, думается, трудно переоценить. Здесь были созданы все условия для повышения квалификации молодых художников и особенно, конечно, для пейзажистов, которые могли полностью отдаться своей стихии. Возможность работать в Домах творчества — это, пожалуй, одно из самых значительных достижений Союза художников» [1, с. 224].

Работая на пленэре, Бернадский пришел к убеждению, что главное в пейзаже — настроение. Так стал обогащаться реализм художника. Заранее он не задумывает сюжет пейзажа, это подсказывает сама природа. Художник любит писать и солнечные сюжеты, («Солнце, — говорит он, — дает радостное восприятие»), и пасмурные, каждое состояние вносит что-то новое и важное. В мастерской этюды дорабатываются, воспроизводятся запомнившиеся эпизоды. Каждый раз художник ставит перед собой новые живописные задачи, углубляющие его восприятие природы. Самое большое значение он придает пластике и колориту, умению разобраться в тональности (художник выработал своеобразную технику: на неоконченной работе бумагой заклеивает те места, где нужно разобраться в тоне).

Среди картин, в которых он стремился раскрыть тему «человек и природа», почувствовать поэзию солнечного Крыма, Бернадский называет работу «Сбор винограда». Близкая к ней — «Осенняя пора» (1975). Солнечные лучи пронизывают все: и три женские фигуры сборщиц винограда, и спелые ягоды, и желто-красные листья осенней лозы. На заднем плане — отроги Аю-Дага и синяя полоска моря. Все полотно яркое, как бы источающее радость жизни, ее торжество. Справедливо замечает И.Мищенко: «Ощущение жизни, ее эстетическое восприятие есть, пожалуй, важнейшее в его искусстве» [2, с. 12].

В своих пейзажах В.Бернадский отражает изменчивость природы, удивительные колористические переходы, раскрывают ее музыкальную

гамму. Так формируется особенность художественной образности: синтез искусств, основанный на явлении синестезии. Не случайно отмечается музыкальность, звучность живописи Бернадского. Он рос в семье, одаренной не только художественно, но и музыкально. Вся семья, начиная с отца и заканчивая детьми — четырьмя братьями и сестрой, была увлечена музыкой и составила своеобразный домашний оркестр, в котором Валентин играл на скрипке. Ему были понятны звуковые музыкальные образы, он ощущал близость чувственного восприятия музыки и живописи.

Еще в XIX веке французский поэт Шарль Бодлер пришел к выводу о существовании глубинного и универсального закона «всеобщей аналогии». Он считал, что различные виды искусства стремятся «придать друг другу новые силы». Говоря о стихах, Бодлер употреблял живописные термины, свои впечатления от музыки он выражал через зрительные и пространственные образы. Закон «всеобщей аналогии», по Бодлеру, проявляется в связи между явлениями природного мира и внутренним состоянием поэта (добавим — и художника), выражением его душевных «фантазмов», но в то же время он знаменует единство материального и духовного, объекта и субъекта — самого мастера. Это единство мы видим в пейзажах Валентина Бернадского. Что привлекает автора? Улочки крымских городов, море и горы, разные состояния природы, различные времена года. Нередко эти, казалось бы, незаметные места преобразены кистью художника.

Любовь к миру, его малейшим проявлениям — в пейзаже «Старая улица в Гурзуфе» (1977). Осенние краски подчеркнуты лучами яркого крымского солнца. Оно сияет и в работе «Краснокаменка». Здесь дано сочетание двух планов: на переднем — дом, освещенный солнцем, и еще оголенные деревья, на заднем — фиолетовая гора, на гребне которой лежит облако — типичный сюжет для горного Крыма. Пейзаж — многоцветный, но объединенный единым тоном — сиренево-фиолетовым (у Есенина «садов сиреневая цветь», символизирующая весну). Иной колорит передает состояние природы в пейзаже «В горном Крыму». Серые, белые цвета передают ощущение прозрачного воздуха. И вновь яркое солнце — «Переулок Митридатский». Сияющая белая стена, резкие тени, ярко-синее море на заднем плане — все это создает ощущение юга. Пейзаж написан широко, обобщенно, передает игру солнечного света. Блики солнца на стенах домов чередуются с тенью — как в музыкальной гамме. Пейзаж не только смотрится, но и звучит.

«Хмурый день» (1977) — сама тема говорит об иных средствах выразительности. Морской залив, окаймленный горами, выжженная растительность. Небо покрыто облаками, кое-где сгущающимися в тучи. Хмурый день. Но и здесь нет безысходности. Мотив дороги уводит нас вдаль, к морю, весь колорит теплый, создает умиротворенное состояние.

Дорога ведет зрителя и в работе «Около судакской крепости». А один из пейзажей так и называется «Тропинка». Светлая зелень создает оптимистическое

настроение. И хоть почти не видно неба (небольшой клочок в левом углу), солнечный свет разлит по всему пространству. Поставим рядом другой пейзаж — «Тропинка в лес». Перед нами крымская осень. Охристые краски осенней листвы, высвеченные красноватыми пятнами, контрастируют с необычной бело-голубоватой тропинкой, как бы отражающей синеву неба.

Западный Крым нередко привлекает художников. Это Казантип — этюд «Рыболовецкий поселок» и другие работы. Но и восточному Крыму В.Бернадский посвятил свои пейзажи: уже упомянутый «Около Судакской крепости», «Дорога на Карадаг» и др. Как видим, мотив дороги, характерный для русской живописи, нередко находит отражение в работах В.Бернадского. В последней, указанной из них, изгиб дороги подчеркивает резкое движение вверх, в гору, туда, где возвышается гребень Карадага.

Простые селенья: «Село Скалистое», «Село Уютное», казалось бы, неприметные места, — под кистью Бернадского приобретают символическое значение. Освещенные солнцем домики у подножия гор, стрелы кипарисов, тополей, богатство крымской природы, творчество жизни.

И.Мищенко, рассуждая о своеобразии пленэрной живописи В.Д.Бернадского, подчеркивает значение ее эстетического восприятия: «Никто не может безразлично пройти, чтобы не остановиться возле этих произведений». Сотни зрительских отзывов подтверждают это. Выделим в них те, что характеризуют особенности мастерства В.Бернадского.

- Спасибо за солнечный свет в Ваших картинах!
- Спасибо за солнце!
- Выставка оставляет чувство оптимизма.
- Вот уж действительно встреча с прекрасным!
- Крымские пейзажи — бесподобны!
- Краски Ваши — сочны и точны... Ваше искусство жизнеутверждающе.
- Прекрасная живопись, настоящая. Давно такого не видел.
- Спасибо за радость жизни, ... за солнечность чувств, светлую надежду...
- От Ваших прекрасных картин веет теплом, свежестью и чистотой. На дворе осень, а в этом зале пахнет весной.
- Он действительно воспевает живое, вечное, красивое.

В.Д.Бернадский живет и работает в Украине, обогащает украинскую культуру, создает свой художественный мир, в котором отражается Мирозданье. Можно сделать вывод: крымские мотивы, нашедшие воплощение в его живописи, внесли значительный вклад в развитие украинской культуры. Поэтически преображенный видением Мастера, образ Природы обогатился эмоционально, эстетически как выражение прекрасного, творческого начала культуры.

Выводы. Приверженность пленэру, изучение природы во всем ее разнообразии, а отсюда — реалистическая основа, обогащенная элементами романтизма и импрессионизма, пластическое и колористическое богатство

характеризуют творческую манеру В.Бернадского, одна из важнейших сторон которой — философская углубленность, находящая воплощение в постановке проблемы: человек и Природа, человек и Мир.

Дальнейшие исследования: продолжение изучения и анализ многообразия творчества В.Бернадского, народного художника Украины и России.

Литература:

1. Бернадский В.Д. Федор Захаров//Брега Тавриды. — 1996 — №6 — С. 223-227
2. Мищенко И. Вступительная статья к альбому «Валентин Бернадский». — К, 2001. — С. 3-5.

Надійшла до редакції 23.04.2007