

ВЫСТАВКА СКУЛЬПТУРЫ «СКАЗОЧНЫЙ ГОРОДОК» В ХАРЬКОВЕ

Зборовец И. В., доктор искусствоведения, профессор

Харьковская государственная академия дизайна и искусств

Аннотация. Статья о мастерстве скульпторов, создающих фигуры из песка.

Ключевые слова: выставка сказочных персонажей, фольклорные и литературные образы, древняя славянская скульптура и современность.

Анотація. Зборовец І. В. Виставка скульптури «Казкове містечко» в Харкові. Стаття про майстерність скульпторів, які створюють фігури з піску.

Ключові слова: виставка казкових істот, фольклорні та літературні образи, давня слов'янська культура і сучасність.

Annotation. Zborovec I. V. Exhibition of the sculpture «Fairy-tale small town» in Kharkiv. Article about trade of sculptors creating figures from sand.

Key words: exhibition of fairy-tale characters, appearances folk-lore and literary, and ancient slavonic sculpture and contemporaneity.

Постановка проблемы *Выставка под открытым небом как явление культуры.* Какими только чудесами не баловали харьковчан организаторы публичных выставок. Оригинальными были композиции снежных и ледяных фигур. В летнее время года радовала глаз выставка деревянной скульптуры, где можно было увидеть лесные мифические существа, персонажи народного творчества. Мастера художественнойковки показали свои изделия из металла, среди которых поражали воображение фигуры, выполненные по фольклорным мотивам.

Сенсацией лета 2008 года стал песчаный «Сказочный городок», открытый на площади Свободы под патронатом мэра г. Харькова М. М. Добкина. Выставка имела колоссальный успех, привлекла внимание харьковчан и гостей нашего города. Всех удивил сам материал – песок. Укрепленный специальным составом, он превратился в формах мастеров в сложные фигуры, иногда достигавшие в высоту свыше двух метров. И этот песчаный городок не смогли разрушить даже харьковские ливни!

Когда смотришь на экспозицию с внешней стороны, через ограду, почти ничего не различаешь, кроме бесформенных громадных куч песка. Эти песчаные дюны выполняют двойную функцию: выступают как заслон, ограждающий от любопытных глаз снаружи, и как материал самой выставки, поскольку фигуры «спрятаны» и открываются посетителям только с внутренней стороны.

Но эта культурная замкнутость городка условная. На самом деле, он связан и с пространством площади, и с окружающими зданиями, и с садом имени Т. Г. Шевченко. Словом, архитектура площади вошла в концепцию выставки и помогает увидеть сказочные образы под определенным углом. Мастера ненавязчиво соединили сказку с реальностью, ввели в композицию отдельные приметы жизни современной Украины. А средством, скрепляющим сказку и реальность, стали добродушный юмор и ирония.

В самом деле, на веселый лад настраивает уже «камень» из песка в начале выставки, символизирующий раздорожье, и надпись:

*«Кто прямо пойдет, руку вождю пожмет,
Кто направо пойдет, к нечистой силе в логово попадет,
А кто налево пойдет, в сад цветущий войдет».*

Действительно, прямо на площади – фигура вождя, налево – сад им. Т. Г. Шевченко. Все рядом. Надпись-пародия словно приглашает к развлечению, не больше. Но вот проходит неделя, и харьковчанина снова тянет в «Сказочный городок». Он ищет здесь какой-то другой, не лежащий на поверхности смысл. И люди приходили на площадь Свободы несколько раз, с детьми и без них, пытаясь найти общую идею.

Выставка «Сказочный городок» демонстрирует образы, знакомые с детства, которые обрели здесь такую необычную – песчаную плоть. Можно воспринимать сказочных героев как вечные образы, которые перешли в новую реальность, сохранив свою сущность. Это и смешно, и серьезно. Но второй, третий просмотр заставляет задуматься: не имеют ли ключевые фигуры выставки, кроме прямого, аллегорического значения, некий лукавый намек на то, что происходит в Украине?

Анализ последних исследований. Источники и материалы экспозиции. В России и на Украине функционируют музеи скульптуры и декоративного искусства под открытым небом. Это уже стало традицией. 60 лет назад мастер П. П. Безруков осуществил первую выставку в Москве, в Покровском-Стрешневе под девизом «Оживающее дерево». Затем он построил в Артеке «Пушкинскую площадку», создав ансамбль образов из чудесных сказок великого поэта. Он же подарил детям и взрослым «Поляну сказок» под Ялтой – своеобразный музей под открытым небом, хранитель народного искусства рубки и резьбы по дереву¹. Как сказка наяву, сотворенная из обычного дерева, воспринимаются посетителями избушка на курьих ножках, персонажи пушкинской поэмы «Руслан и Людмила» – Наина, Фарлаф, Черномор, Голова, ученый Кот на цепи, также впечатляют Водяной, Филин, стерегущий главные ворота, Колобок, который катится с пригорка...

Иное дело – выставка песчаной скульптуры. Она недолговечна, не может быть постоянной, как экспозиция деревянных фигур. Сезонный мир сказок на песке исчезает как фата моргана. Но и оригинальные скульптуры из песка, произведения декоративного искусства, служат средством эстетического воспитания. Ведь в сказочных образах отражена мудрость народа, его представление о добре и зле, его поэтическая фантазия.

Создатели «Сказочного городка» могли найти опору в богатом иллюстративном материале, который накоплен искусством. Повышенный интерес к фольклорным образам характерен для художников конца XIX – начала XX века². Широко известны иллюстрации Н. И. Соколова к сказкам «Кошей Бессмертный», «Садко богатый», «Святогор», «Царь-девица», к поэме

А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» и его сказкам о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне. Подлинными шедеврами являются его рисунки «Иван-царевич и баба Яга», «Садко в гостях у морского царя», «Подвиг Ильи Муромца», «Руслан и голова», «Пляска морского царя».

Фольклорные образы Древней Руси вошли в наше сознание благодаря замечательным иллюстрациям И. Я. Билибина к русским народным сказкам и былинам «Василиса Прекрасная», «Иван-царевич и лягушка-квакушка», «Марья Моревна», «Соль» и другие. Лучшие его работы «Баба-Яга», «Кощей Бессмертный», «Кот ученый», «Подводное царство», «Сказка о золотом петушке», «Сон Святогора», «Волга с дружиной», «Черный всадник», «Красный всадник», «Иван-царевич и рать-сила побитая», «Руслан и голова», «Илья Муромец и Святогор», «Илья Муромец и жена Святогора», «Илья Муромец освобождает от Змея Горыныча Забаву Путятичну», «Полет Черномора с Русланом», «Илья Муромец и Соловей-разбойник» давно уже стали классикой.

Национальные черты русского народа нашли гениальное воплощение в живописных полотнах В. М. Васнецова на былинно-сказочные сюжеты³. Непревзойденными являются его работы «Три богатыря», «Аленушка», «После побоища Игоря Святославовича с половцами», «Берендей», «Ковер-самолет», «Иван-царевич на сером волке», «Три царевны подземного царства», «Витязь на распутье», «Кощей бессмертный», «Сказка о спящей царевне», «Царевна-лягушка», «Снегурочка», «Баян».

Из этих сокровищ мастера «Сказочного городка» выбрали фольклорных и литературных персонажей, которых предстояло воплотить в объемной форме. Отбор материала был неизбежен. Все, что не отвечало техническим возможностям песчаной скульптуры, не вошло и в экспозицию (например, «Ковер-самолет»). Фигуры из песка должны были отвечать следующим требованиям:

1. Узнаваемость сказочных персонажей.
2. Динамичность отдельных фигур и композиции в целом.
3. Органичность героя и мира его сказки.
4. Соблюдение внутренней логики расположения фигур и подчинение всей композиции свержидее.

Удалось ли мастерам реализовать свой замысел? Смогли они сказать что-то важное людям? Эти непростые вопросы требуют ответа.

Статья выполнена в соответствии с планом НИР ХГАДИ.

Цель статьи – выявить культурные детерминанты выставки «Сказочный городок».

Результаты исследования. На центральной площади Харькова, словно по волшебству, возникло «Тридевятое царство, тридесятое государство». Посетителей, гостей выставки встречают две ведущие фигуры древней истории: слева – киевский князь (обобщенный образ) с символом солнца на груди,

справа – кудесник сидит в задумчивости на вершине пирамиды, в которую скульпторы собрали культурные знаки и символы Древней Руси: череп козерога, филин, выглядывающий из дупла дерева, мудрый кот, развернутая книга с таинственными знаками, из-под которой глазют крысы. От этих фигур веет духом эпохи, которую называют «Русь изначальная». Зрителям предлагают посмотреть на нее с высоты нашего времени, через систему знакомых образов, но... созданных из песка.

На левой стороне экспозиции выставлены главным образом сказочные персонажи П. П. Ершова и А. С. Пушкина. Иванушка на Коньке-Горбунке, Жар-птица с хвостом, лошади в стремительном беге, фигуры завистливой Мачехи, Царя-бочки. А вот и Старуха горюет у разбитого корыта. Зрители проходят мимо ее жалкой избы с мышонком, который выглядывает из окна. Старик в лодке тянет сети, а в них бьется Золотая рыбка, и вокруг пенятся волны. Выполнена сцена настолько натурально, словно песок превратился в морскую стихию. Очень живо и убедительно воспроизведен Емеля, который лентяйничает на печи. Колоритны все атрибуты сказки: печь с заслонкой и мордой кога, чугунок с картошкой и огромная Щука с чешуей и живописным *хвостом*. Все это хочется потрогать руками, но охрана выставки не разрешает. Рядом – персонажи сказки «Маша и Медведь». Находчивая Маша выглядывает из лукошка. Ее сторожит громадный Медведь, опираясь на палку; впечатляют *когти* на его лапах.

Композиция «У лукоморья дуб зеленый...» – чудо из чудес. Создать из песка дерево с множеством ветвей – подлинный шедевр мастеров, разместивших на нем знакомых пушкинских персонажей: русалку с грациозным рыбьим хвостом, ученого Кота в очках, который небрежно опирается локтем на книгу, Сову, гипнотизирующую взглядом зрителей, грызущую орехи симпатичную Белочку...

Завершают левый ряд экспозиции главные персонажи «Сказки о золотом петушке». Царь-Дадон сидит на троне в шапке Мономаха как олицетворение власти. Справа от него – Шамаханская царица в восточном наряде, с пером на головном уборе, живот обнажен, на руках браслеты, волосы развеваются от ветра. Около царицы – шатер и столик с фруктами и вином. К Дадону тянется в просящей позе Волшебник: «Отдай царицу!» Он в остроконечной шапке со звездами. А на верхушке башни дворца сидит главный герой этой сказочной истории – Золотой петушок.

Заставляет задуматься сам выбор персонажей. Ведь «Конек-Горбунук» П. П. Ершова и «Сказки» А. С. Пушкина – это политическая сатира, в свое время запрещенная цензурой. Идейная основа сказки П. П. Ершова актуальна всегда. Нам понятны выпады автора против правительства, аппарата чиновников и сильных мира сего. Только в эпоху реформ в тексте сказки были восстановлены места, замененные точками⁴. Однако *ершовского* Конька-Горбунка посетители так и не увидели. В сказке он кажется совсем крошечным

рядом с обычными лошадьми. Впервые его нарисовал таким художник Н. И. Пискарев в 1842 году, и это соответствует замыслу автора⁵. Но песочные мастера решили придать образу Конька-Горбунка масштабность за счет размера, что является ошибкой.

Создателей выставки привлекли внимание не только традиционные сказочные персонажи А. С. Пушкина, но и острота его сатирических обличений, образ незадачливого царя, бездарного правителя. Историки литературы отмечают умение А. С. Пушкина изображать и отрицательные стороны жизни⁶, использовать опыт фольклора для укрупнения целого ряда всечеловеческих проблем⁷.

Погоня за Жар-птицей, завистливая Мачеха, царица с непомерными амбициями и претензиями, забывшие свой долг и назначение правители, царствующие, лежа на боку, – все эти темы не могли оказаться рядом случайно. Неужели закодированный текст? Ведь его можно прочесть и так: многие перестроечные мечты, надежды и желания Украины оказались нереальными, и она осталась у *разбитого корыта*, как Старуха в пушкинской сказке. Бодрый Иванушка сначала оседлал Конька-Горбунка и погнался за счастьем, но погубили перестройку правители, которые личное поставили выше народного, государственного и стали жертвой собственной неблагодарности и беспомощности.

Полагаем, что у мастеров был в запасе очень сильный ход, которым они не воспользовались. А. Синявский писал: «Строя по Пушкину модель мироздания, необходимо к середине земли предусмотреть и *гроб хрустальный*, в котором спит царевна вечным сном. Руководящая идея неиссякаемого мертвеца, конденсированной смерти, впечатление от которой перекрыто положительным результатом»⁸.

Спасибо мастерам за то, что они не вышли за пределы традиционных представлений о зле-драконе, не стали сооружать гроб из песка, не дали фигуру безобразного Лешего у Лукоморья. Достаточно и разбитого корыта, впечатление от которого не исправишь смехом, поскольку причины наших неудач следует искать, прежде всего, в низком уровне жизни, нравственности и культуры всех слоев населения Украины, неспособных выйти из заколдованного круга социальных проблем.

На правой стороне экспозиции выставлены для обозрения противостоящие человеку демонические силы: драконы, черти, ведьмы. Тему борьбы с чудовищами начинает былинный богатырь (обобщенный образ). В кольчуге и шлеме, со щитом, он стоит как победитель, у ног которого – туша убитого им гигантского крылатого Дракона. В этой композиции все поражает своей масштабностью. Даже *меч* сделан нечеловеческих, сказочных размеров. А песчаная гора превращена мастерами в головы, крылья, лапы и хвост чудовища, ужасного даже в мертвом виде. Аллегория содержит в себе вечную мечту человечества о победе над злом и должна задавать тон всей правой стороне «Сказочного городка».

Но осмотр песчаных скульптур вызывает мысль о том, что мифическое зло переживает кризис, измельчало, потускнело. Мастера обытовили, приземлили нечистую силу. Жалкими выглядят «Владения Бабы-Яги». Бревенчатая избушка ведьмы запоминается только своей опорой – куриными лапами с огромными когтями и шпорами. Сама Баба-Яга в ступе, с метлой, летит над украинским селом. Она не страшная, а смешная, с бородавками на носу и на подбородке, разными глазами и развевающимися змеями-волосами.

Царство Кощея Бессмертного изображено иронически. Его замок выставлен на продажу. Кощей в виде скелета явно скучает у входа, где прибитая надпись: «Продам «Тихий центр». Звонить 02. Спросить Кощея». Видно, этому сказочному антигерою порядком надоело его бессмертие.

Окарикатурен, снижен и Соловей-разбойник. Скульпторы изобразили его лежащим ногами к зрителю. У него страшный взгляд и разные ступни ног, на которых обозначен размер обуви: 41 и 43.

Гоголевские черти с носами хрюши и мохнатыми овечьими ногами кажутся особенно смешными рядом с бравым запорожцем. Словом, классическая нечистая сила выродилась, но осталась неизменной властью денег. Поэтому здесь так много сундуков и мешков с золотом. И хотя эти «сокровища» сделаны из песка, они словно сверкают и служат приманкой, искушают и затягивают в сети зла.

На правой стороне «Сказочного городка» есть такие художественные удачи, как скульптурные композиции «Двое из ларца», «Русские девушки в пляске», «Иван с царевной на летучем корабле» (лица получились выразительные, живые), «Царевна-Лебедь». К сожалению, мастера не показали битву Руслана с Черномором, что, вероятно, выходило за пределы возможного в песчаной скульптуре. Но зато очень убедительна Мачеха-модница в жабо и остроносых туфельках.

По логике строителей, все нити выставки должны сойтись в завершающей сцене: из морских волн выходят на берег 33 богатыря в шлемах, со щитами и секирами. Это сказочные спасители Украины. Возьмут ли на себя эту миссию депутаты Верховного совета?

Среднюю часть территории «Сказочного городка» занимают самые объемные композиции, которые демонстрируют природные ресурсы Украины. Например, «Остров русалок» – символ богатой и разнообразной жизни. А какое сильное впечатление производит «Чудо-юдо-рыба-кит», на которой уже давно построены деревни, а из пасти чудовища vyplывают проглоченные им корабли!

Напоминанием о героической эпохе в жизни украинского народа служит Голова три с половиной метра в высоту. Шлем, выразительные глаза, губы, нос, усы и вьющиеся волосы привлекают внимание посетителей выставки. Считают, что богатырская голова взята А. С. Пушкиным из народной сказки об Еруслане Лазаревиче, которую он слышал в детстве от няни. Нашим

современникам голова напоминает о могучих силах и сказочном потенциале украинского народа, еще нереализованных.

На наш взгляд, идейным центром выставки является «Замок Змея Горыныча». Трехголовый дракон стережет красавицу Царевну. Туловище дракона со всех сторон огибает его владения, а страшные глаза нацелены на посетителей выставки. Неужели это аллегория современной Украины? Имеем ли мы, зрители, право, опираясь на воображение, увидеть кое-что и по ту сторону «сказочных персонажей»? На этот скрытый смысл намекает и заключительная надпись. Ученый Кот показывает ее посетителям, которые закончили осмотр и покидают выставку:

*Вот и сказке конец,
А кто видел – молодец!*

Выводы. Пластические возможности песчаной скульптуры довольно разнообразны и позволяют создавать фигуры любого объема в различной природной среде. На выставке можно было увидеть стремительно бегущих лошадей, лодку на волнах, летящих гусей, которые несут мальчика на крыльях, морское дно, подземелье, которое сторожит Кошей. Ведь это сказка, фантастика! Скульпторы продемонстрировали свободное владение объемами разной величины: крупные, монументальные формы не заслоняют ювелирно «отлитые» из песка мелкие предметы или детали. Кажется, ничего невозможного для мастеров нет.

Однако работа с песком имеет и свой предел, поскольку замкнута формой и не имеет опоры в каркасе. Почти все фигуры слишком привязаны к земле. Статуи получились за счет большой массы песка (фигуры князя, былинного богатыря, Голова и др.). Все остальные персонажи сидят или чаще всего лежат, не отрываясь от кучи песка. Поэтому горельеф преобладает. Но и в этих пределах скульпторам удалось достичь многого. Безусловно, легче всего изготовить формы на все, что растет, стоит, бегаёт, ползает по земле, плавает в воде, на окружающий нас предметный мир. Но «взять высоту» песчаной форме не дано, и это было заметно. Созданные мастерами фигуры так и остались игрой на песке.

Если бы посетителей выставки пригласили к сотворчеству, возможно, многое их руками было бы исправлено, добавлено, переделано, и тогда сквозь сказочную символику проступили бы черты современной Украины. Цены на электроэнергию ослепляли, словно Жар-птица, цены на газ и горючее кусались драконами, цены на воду диктовал Нептун, стоимость хлеба поднимала Баба-Яга, а прожиточный минимум устанавливал Кошей... Но не станем будить дьявольские силы! Лучше доверимся сказке-мечте мастеров, которые верят в богатырские силы народа и вечные ценности славянской культуры.

Выставка «Сказочный городок это большая удача, яркое культурное событие в жизни харьковчан, ощутивших связь времен и значение ценностей, которые остаются неизменными и в компьютерную эру.

В дальнейшем предполагается рассмотреть и другие грани искусства песчаной скульптуры.

Литература:

1. Безруков, П. «Поляна сказок» / П. Безруков // Литература и ты: сб., сост. В. И. Порудоминский. – М.: Мол. гвардия, 1969. – Вып. 3. – С. 273-280.
2. Афанасьев, А. Н. Мифология Древней Руси. Поэтические воззрения славян на природу / А. Н. Афанасьев. – М.: Эксмо, 2006. – 608 с., с илл.
3. Кириченко, Е. И. Русский стиль. Поиски выражения национальной самобытности. Народность и национальность / Е. И. Кириченко. – М.: «Галарт»–АСТ–АДТ, 1997. – 432 с., с илл.
4. В. Ф. Ершов / В. Ф. // Энциклопедический словарь. Изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб.: типо-литография И. А. Ефрона, 1898. – Т. XXVС. – С. 54.
5. Борисов, А. Б. Ершов / А. Б. Борисов // Краткая литературная энциклопедия. Гл. ред. Л. А. Сурков. – М.: Изд-во «Сов. энциклопедия», 1964. – Т. 2. – С. 895.
6. Кирпичников, А. Пушкин / А. Кирпичников // Энциклопедический словарь. Изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – СПб.: типо-литография И. А. Ефрона, 1898. – Т. XXVС. – С. 54.
7. Непомнящий, В. С. Пушкин / В. С. Непомнящий // Большая Советская энциклопедия. Гл. ред. А. М. Прохоров. – М.: Изд-во «Сов. энциклопедия», 1975. – Т. 21. – С. 248.
8. Терц А. (Синявский, А). Прогулки с Пушкиным. Фрагмент. / А. Терц (А. Синявский) // Октябрь. – 1989. – №4 – С. 198.