

Секция «Искусствоведение»

Символика красного цвета в картинах А.Н. Волкова

Изместьева Дарья Николаевна

Студент

Тольяттинский государственный университет, Факультет изобразительного искусства, Тольятти, Россия

E-mail: t-dashusik@mail.ru

Русская философская мысль на рубеже XIX-XX веков пыталась осмыслить пути развития России «Восток-Запад». Эту проблему отразили в своем творчестве и русские живописцы, которые оказались волею судеб заброшенными в Туркестан. Была сделана попытка преломить традиции русской живописной школы в национальную культуру Средней Азии. Исследователи творчества А.Н. Волкова отмечают значительную роль художника в развитии такого своеобразного художественного направления, как «туркестанский авангард» [3]. В частности, поиск новых художественных форм позволил А.Н. Волкову представить зрителю произведения «Горный пейзаж» (1917), «Караван» (1920), «Гранатовая чайхана» (1924), «Осень» (1926), «Окучка хлопка» (1930-е г.), «Девушка с хлопком» (1932), «Утро в Шахимардане» (1934) и др., синтезирующие, с одной стороны, сложившиеся в русском сознании устойчивые доминанты символов, с другой стороны, передающие атмосферу древнего восточного быта, богатство красок и тончайшие мелодии движений.

Анализ творчества А.Н. Волкова показывает, что в его художественном пространстве доминирует многозначное поле красного цвета. Цветовая палитра художника органично соединила в себе национально-маркированную среднеазиатскую колористику, которая получила в картинах автора культурно-значимую глубину, и исторически сложившиеся в бытийном сознании русского человека цветовые смыслы. Известно, что красный цвет (киноварь, кармин, пурпур и другие оттенки) отражает любовь и страсть, жертвенность, вдохновение и душевный подъем, а также огонь, кровь, битву, опасность, величие и другие значения, которые могут проявиться в контексте произведения.

Рассмотрим, как функционирует цветовая символика в некоторых произведениях художника. Например, в акварели «Полосатый караван» (1917) верблюды и погонщики движутся по пестрой ткани караванного пути. Мир, нетронутый цивилизацией, представлен философски умиротворенными бликами красного цвета, соединяющими землю и небо. Семантика красного цвета осмысливается как жизненное начало. Исследователи творчества художника Н.В. Апчинская [1], Е.С. Ермакова, М.Л. Хомутова [2] и другие ученые подчеркивают, что кажущаяся простота зарисовок А.Н. Волкова скрывает глубокий философский смысл: в горящих красках живописной материи перед нами оживают стихии огня и земли, главные природные начала Средней Азии.

В картине «Танец» (1924) преобладает огненный оттенок красного, который несет в себе чувство радости, а в произведении «У сандала» (1924), где трое сидящих греют руки у очага, все убранство чайханы переливается пестротой красок, и красный цвет, несомненно, подчеркивает красоту мира. Неразделим мир человека и природы в картине «Осень» (1926). Девушки, одетые в яркие наряды, в красном и синем цвете, с золотыми плодами, олицетворяют трудолюбие и духовную культуру мусульманского Востока. В картине «Окучка хлопка» (1930-е г.) красный цвет отражает зной дня,

разгоряченность красивых крепких тел, трудовое напряжение. Здесь с красным цветом связана красота трудовых буден. Картина «Мать» (1926) представлена фигурой женщины с ребенком, образ материнства передан тончайшими оттенками красного цвета: малиново-вишневым, лиливо-сиреневым и розоватостью охры.

Основу произведения «Гранатовая чайхана» (1924) составляет христианский символ, отраженный в иконе Рублева «Троица». В картине развивается тема постижения Бога. Здесь красный цвет передан цветом граната, который олицетворяет неземной мир, высшее духовное содержание. Такой художественный синтез позволяет цветовой символике стать знаком, способным развивать духовные смыслы полотна. И не нужно никакой интуиции для того, чтобы понять глубину картины, через устойчивый троический символ раскрывается в красно-рубиновой цветописии идея единения с Богом.

«Оранжевая чайхана» (1926) передает не образы медитирующих суфий, а простых узбеков-тружеников, возникает оранжево-красная тональность, символизирующая плодородие родной земли.

Антитезой темы беседы с Всевышним в «Гранатовой чайхане» выступает революционные устремления людей в картине «Красный караван» (1930). Символ красного получает в этой картине совершенно противоположное образное содержание, наполненный сильным эмоциональным накалом, он связан с идеей революционного обновления мира. Караван представлен обезличенной массой людей, устремленной под красным флагом в будущее. И в этом будущем уже нет места Богу, потому что утрачивается вера в неизблемый порядок и духовные основы жизни. Но в целом, изобразительный язык полотен А.Н. Волкова, построенный на особой символике красного цвета, отражает не столько новое революционное мировосприятие, сколько общечеловеческое понимание жизни в ее самом высшем смысле.

Таким образом, рассмотрение смыслов красного в живописи А.Н. Волкова позволяет рассуждать о глубоком философском содержании цветописии автора: любование и восхищение природой, труд как основа жизни, просветленное чувство единения с Богом, разрушительное отрицание миропорядка как попытка построить новый мир. В оттенках красного соединены начала - национально-самобытное и общечеловеческое.

Литература

1. Апчинская Н.В. Художник Александр Волков // Русское искусство. XX век. - 2008. - Т. 2. - С. 330-387.
2. Туркестанский авангард. Каталог выставки / Вступит. ст. М.Л. Хомутовой, Е.С. Ермаковой. - М.: Государственный музей Востока, 2009. - 232 с.
3. <http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1265616420> (ЦентрАзия)

Слова благодарности

Спасибо за предоставленную возможность попробовать испытать себя на конференции такого высокого уровня!