

АРХИТЕКТУРНЫЕ МОТИВЫ КАК ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗА «ГРАДА НЕБЕСНОГО» В ЖИВОПИСИ ИРКУТСКОГО ХУДОЖНИКА СЕРГЕЯ ЭЛОЯНА

Квитко А.А.

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Россия (660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79), e-mail: kvitka_7@mail.ru

Статья посвящена проблеме соотношения теории архетипов и христианского искусства на примере творчества современного сибирского художника С.Н. Элояна. На примере особенностей художественного воплощения мотива деревни рассматривается принцип полагания архетипического образа Рая в Землю, возвышение профанного до сакрального. В статье обозначен круг произведений художника, в которых отражается образ «Града Небесного» посредством мотива изображения деревни, города, монастыря. Далее проведен искусствоведческий анализ живописных произведений «Зимний ангел», «Святитель Иннокентий Иркутский», «Покров». В результате исследования определены наиболее востребованные архетипические образы в творчестве мастера, среди которых особенно выделяется архетип «Небесное-Земное», проявляющийся в образах Рая, «Града Небесного» и «Града Земного», а также архетипы «Мировой оси» и Героя. На примере рассмотренных работ были выделены общие черты, среди которых: выбор верхней точки зрения, присутствие антропоморфного образа покровителя – Богоматери, Святого, Ангела, изображение зимнего времени года и особое значение белого цвета как символа райского света. В статье определены ключевые характеристики творчества художника, которые актуальны для современного светского религиозного искусства в целом.

Ключевые слова: современное искусство Сибири, архетипы, христианская символика, религиозная тематика, архетипические образы Рая, «Града Небесного» и «Града Земного», Сергей Элоян (художник).

ARCHITECTURAL MOTIVES AS A VISUALISATION OF IMAGE «HEAVEN CASTLE» IN THE PAINTING OF IRKUTSK ARTIST SERGEI ELOYAN

Kvitko A.A.

Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia (660041, Krasnoyarsk, Svobodny, 79), e-mail: kvitka_7@mail.ru

The article is devoted to the relation of the theory of archetypes and Christian imagery in contemporary art. The art of Krasnoyarsk artist S.N. Eloyan is taken as an example. On the example of the features of the artistic embodiment of a village is considered the motive principle of positing an archetypal image of Paradise in the image of the Earth, the rise of the profane to the sacred. The article indicated range of the artist's works, which reflect the image of the «Heaven Castle» through a village (or a city, a monastery) motif. Further, We have done the analysis of the works of art "Winter Angel", "St. Innoketny Irkutsk", "Cover". As a result, we have determined the most popular archetypal images in his creative work. Among them are the archetype of «Heaven and Earth», which manifests itself in images of Paradise «Heaven Castle» and «Earth City» and the archetypes of «World axis» and Hero stand out. On the example these works of art were identified common features. Among them are: the upper range point of view, the presence of an anthropomorphic image of the patron saint - the Virgin, saints, angels, the image of a winter season and the special meaning white as a symbol of heavenly light. The article identifies the key characteristics of the artist's work that is relevant to the modern secular religious art in general.

Keywords: contemporary art in Siberia, archetypes, Christian symbolism, religious subject, archetypal images of Paradise «Heaven Castle» and «Earth City», Sergei Eloyan (artist).

Введение

Целью данной статьи является определение специфики визуализации архетипических образов в творчестве иркутского художника Сергея Элояна. Актуальность исследования функционирования архетипов в изобразительном искусстве Сибири на христианскую тематику является закономерным следствием поиска новых ценностных ориентиров в

ситуации размытости духовно-религиозных позиций современного индивида. Необходимость данной работы также обусловлена тем, что творчество Сергея Элояна практически не исследовано.

Материал и методы исследования

В работе применялись как общенаучные, так и конкретно-научные методы познания. Так, используются апробированные в российском и зарубежном искусствознании методы интерпретации, философско-искусствоведческого и структурного анализов. Сущностные позиции формулируются через призму теории архетипов К.Г. Юнга, ставшей общегуманитарным достоянием.

Результаты исследования и их обсуждение

Для определения специфики визуализации архетипов в творчестве Сергея Элояна необходимо определить особенности художественного языка и сюжетно-образного строя живописи мастера в целом. Далее следует провести анализ образной системы на предмет базовых психических метасхем – архетипов.

Одним из основных источников христианского искусства является архетип, который можно определить как оппозицию «Небесное - Земное». Данный архетип является одной из базовых метасхем, которые положены в основу религиозных и мифологических представлений. В христианской культуре вариантами воплощения этого архетипа являются образы «Града Земного» и «Града Небесного». Образы Ада и Рая также являются его выражением. Ад и Рай составляют единство Неба, жизни после смерти. Небо, в свою очередь, противопоставляет себя Земле, но одновременно не ограничивается трансцендентным существованием и проявляет себя в земной жизни. Идея полагания Неба в смысле Рая и Ада в мир, борьба за Землю и уподобление ее образа себе изложена Х. Зедльмайером на примере творчества Яна ван Эйка и И. Босха [3, с. 385].

Подобный принцип полагания архетипического образа Рая в Землю, возвышение профанного до сакрального наблюдается и в творчестве сибирского художника С.Н. Элояна. Одной из форм образа Земли в его работах является мотив деревни. Изображение деревянных построек нельзя сравнить с натуралистическим копированием, художественную манеру мастера можно сопоставить с нидерландской живописью XV века с ее воспеванием красоты вещей и предметов, будто в каждой из них присутствует божественное начало, что служило выражением идей пантеизма.

Обозначим круг произведений художника, в которых отражается образ «Града Небесного» посредством мотива изображения деревни, города, монастыря. Среди них:

«Зимний сон», «Покров», «Андрейка», «Гармонист», «Спящий ангел», «Зимний ангел», «Крестовоздвиженская церковь», «Болгарский ослик», «Метеостанция», «Лунная ночь». Обратимся к анализу нескольких из произведений, перечисленных выше.

В работе «Зимний ангел» (2005, х., м., 85 x 90) большую часть занимает пространство заснеженного неба, где каждый квадратный сантиметр картины поражает тщательностью точечной, почти ювелирной живописной проработки. Одну шестую полотна составляет изображение земли, которую с высоты сферы созерцает ангел, трубящий в длинную тонкую трубу с раструбом. Данный сюжет произведения отсылает к событиям Откровения Иоанна Богослова: «И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось Царством Господа нашего и Христа Его» [2; с. 283]. Согласно тексту «Откровения» апокалипсис завершается описанием «Нового Иерусалима». В интерпретации Элояна «Новый Иерусалим» представлен в виде деревушки. Вид на нее открывается с верхней точки зрения, благодаря чему она максимально обозрима. Крошечные домики расположены не хаотично, а будто бусины драгоценного ожерелья соединены в целое, выстраиваются в геометрический конструкт – эллипс, в центре которого расположена церковь. В целом град-деревня характеризуется структурированностью, ясностью и обозримостью каждой детали, иерархичностью, что достигается четкой фиксацией смыслового и духовного центра, откуда эманурует божественная упорядочивающая энергия. Совокупность этих качеств позволяет с уверенностью говорить, что в данном живописном изображении смоделирован «Новый Иерусалим» – некая проекция Рая на земле. Чистота и праведность образа Рая на земле символически выражена за счет снегопада, снег здесь как символ божьей благодати, покровительства и заступничества.

В произведении «Святитель Иннокентий Иркутский» (2004, х., м., 135x70) художник использует пластическую формулу, ставшую символом христианства, на которую впервые обратил внимание М.В. Алпатов в анализе «Распятия» Дионисия [1, с. 170]. Строго по центру симметричной композиции изображен святитель на берегу реки, фигура которого совпадает со стволом дерева, уходящего кроной в небесное пространство. Руки Иннокентия вытянуты в стороны и образуют фигуру креста, что является прямой аналогией распятия. Святитель одет в золотой хитон, что отсылает нас к традиции византийской живописи, где золото символизирует абсолютное божественное начало. Тело святого сливается со стволом дерева, образуя его основание, и пронзает три стихии – землю, воду, небо. Древо жизни, как и христианский крест – архетипические символы оси мира. Общность этих символов

отмечают некоторые исследователи: «христианское распятие есть то Древо жизни, которое через смерть ведет к вечной, Небесной жизни» [4, с. 72].

Главный персонаж воплощает архетип героя в христианской модели вселенной, осуществляющий связь между небесным и земным, он является посредником между дольным и горним мирами. Горний мир визуально представлен в виде кроны дерева, превращающейся в сферу, которая лишь частично включена в композицию, остальная ее часть доступна лишь умозрительно. Земное пространство символически представлено в виде города на противоположном берегу реки, а также, собственно, полоской земли, на которой стоит Иннокентий. Кульминацией встречи земного и небесного миров является иконостас. Он изображен вдоль линии рук Иннокентия и представляет собой аллегория: некая «граница между миром видимым и миром невидимым» [5], белый и легкий, как платок, он являет нерукотворные изображения – прообраз всей небесной иерархии святых. Стоит обратить внимание на колористически-тоновое решение: наиболее светonosными являются сфера, завершающая ствол дерева, и иконостас. Божественная энергия изливается с небес на землю, где иконостас есть чудесное видение, призванное пробудить духовное зрение [5]. Город также написан в светлых тонах, преимущественно белым цветом, что означает физическую и духовную чистоту, божественный свет осеняет «Град Земной», уподобляя его тем самым «Граду Небесному».

В заключение рассмотрим работу «Покров», где образно-изобразительное положение Царства Небесного в Царство Земное воплощено наиболее ясно. В данной работе вновь сопоставлено сосуществование двух сфер – сферы Неба и сферы Земли, причем каждая представлена специфическими архитектурными знаками. Царство Земное, традиционно для живописи Элояна, представлено крошечными деревянными домиками, ритмично выстроенными и упорядоченными, с тщательно прописанными ставнями, деревьями, заборчиками. Декоративная детализация, которая дает возможность проникнуть в суть каждой вещи, отражает идеи пантеизма, где Бог проявляется в каждом элементе мироздания. Упорядоченность демонстрирует устройство земного пространства согласно закону божьему. Большую же часть картины занимает пространство Неба с огромным по масштабу белым храмом, будто сотканным из небесного материала. Храм возвышается над землей, в центральной его арке обитает Царица Небесная – Богоматерь, которая расстилает над землей платок, распространяя Божью благодать на земле, и демонстрируя тем самым защищенность Божьего творения. Изображение храма далеко от передачи реальной трехмерной постройки, скорее, это образ видения «Небесного Града», по подобию которого устроен «Град Земной».

На примере рассмотренных работ можно выделить ряд общих характеристик. *Во-первых*, выбор верхней точки зрения, что позволяет видеть земной мир «как на ладони». Данную художественную особенность мы интерпретируем, с одной стороны, как отражение божественного присутствия в каждом элементе мироздания, с другой стороны, максимальная обозримость демонстрирует открытость, ясность и чистоту Царства Земного перед Господом. *Во-вторых*, мотив божественного покровительства, явленного в одном из антропоморфных образов – Богоматери, Святого, Ангела, каждый из которых выполняет функцию посредничества между миром земным и небесным. *В-третьих*, во всех работах особое значение уделено белому цвету. Стоит заметить, что в этих и других работах со схожей тематикой выбор художника часто приходится на зимнюю пору. Снегопад, снежный покров означает обновление, чистоту, а также Божье покровительство и защиту. Также белый цвет есть символ райского света: «белый цвет (свет) чаще всего символизировал райский свет, и всякое изображение на белом фоне (уж никак не декоративном) следует понимать как сопричастие раю» [4, с. 118]. В этом смысле правомерной оказывается наша гипотеза отражения идеи положения Рая в Землю, уподобления «Града Земного» «Граду Небесному». Однако не стоит забывать, что религиозная символика может быть многогранной и, в зависимости от тех или иных образов, приобретает разные смысловые оттенки.

Выводы

В целом Сергей Элоян апеллирует к различным архетипам, среди которых можно выделить архетип «Небесное - Земное», преимущественно проявляющийся в пространственных образах Рая, «Града Небесного» и «Града Земного». Важное значение (как в рассмотренных в статье, так и в других работах мастера) имеет архетип «Мировой оси», находящий выражение в образах древа, светового столба, креста, горы. Также автор обращается к антропоморфным архетипическим образам, в частности к архетипу героя, в работах, посвященных святым, путникам, обывателям; в некоторых работах и ангелы подаются в героическом ключе. Реже автор актуализирует архетип Великой Матери, который выражается в традиционном для христианства образе Богоматери.

Итак, на примере творчества Сергея Элояна мы видим, что, несмотря на бурный процесс смены мировоззренческих парадигм в начале XXI столетия, в современном искусстве архетипы по-прежнему востребованы и находят яркое визуальное выражение, поскольку они осуществляют функцию сохранения психической целостности человеческой личности.

Список литературы

1. Алпатов М.В. Этюды по всеобщей истории искусств. - М. : Сов. худож., 1979. – С. 170.
2. Библия. – Минск : ПСП «Велэд», 1992. – С. 283.
3. Зедльмайр Х. Утрата середины / пер. с нем. С.С. Ваняна. - М. : Прогресс-традиция; Изд. дом «Территория будущего», 2008.
4. Копцева Н.П. Художественный образ как процесс и результат игровых отношений между произведением изобразительного искусства как объектом и его зрителем / Н.П. Копцева, В.И. Жуковский // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки [Красноярск]. – 2008. – № 2 (1). – С. 226-244.
5. Москалюк М.В. Православные традиции отечественной культуры в изобразительном искусстве второй половины XIX века : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / М-во образования и науки, Краснояр. гос. ун-т, Краснояр. гос. художеств. ин-т [и др.]. - Красноярск : КГУ, 2004.
6. Овчинников А.Н. Символика христианского искусства. – М. : Родник, 1999. – 529 с.
7. Флоренский П. Иконостас [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.vehi.net/florensky/ikonost.html>.

Рецензенты:

Копцева Н.П., д.филос.н., профессор, зав. кафедрой культурологии, Сибирский федеральный университет, г. Красноярск.

Москалюк М.В., доктор искусствоведения, профессор, директор Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова, г. Красноярск.