

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА СЕВЕРЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РОКУЭЛЛА КЕНТА

Ситникова А.А.¹

¹ФГАОУ ВПО Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия, 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, sem_dobrianka@mail.ru

Красноярская школа искусствоведения и культурологии применяет теоретико-методологический подход к пониманию и интерпретации произведений изобразительного искусства как модели мироотношения, которую предлагает художник. Настоящая статья посвящена анализу модели мироотношения, свойственной живописным и графическим произведениям Рокуэлла Кента. Внимание к творчеству американского художника продиктовано необходимостью многоаспектного изучения темы образа жизни человека в условиях севера, что находит отражение во многих произведениях автора, а именно: в цикле работ, созданных во время его путешествий на Аляску (1918-1919) и в Гренландию (1929, 1932-1933, 1935). Помимо анализа северных пейзажей в творчестве художника, которые проявляют философское понимание сути суровой природы этого края, в статье исследуется художественный образ коренного жителя Гренландии – эскимоса.

Ключевые слова: культурные исследования, искусство, Рокуэлл Кент, философско-искусствоведческий анализ, Север, Гренландия, Аляска, эскимосы.

THE ARTISTIC INTERPRETATION LIFESTYLE IN NORTH IN PAINTINGS OF ROCKWELL KENT

Sitnikova A.A.¹

¹FSAI HPE Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Svobodny, 79, Krasnoyarsk, Russia, sem_dobrianka@mail.ru

Krasnoyarsk School of Art History and Cultural applies theoretical and methodological approach to the understanding and interpretation of works of art as a model of world view, which offers artist. This article analyzes the relationship model to the Cosmos peculiar paintings and drawings by Rockwell Kent. Attention to the creation of American artist dictated by the necessity of studying the topic multifaceted lifestyle of human beings in the north, which is reflected in many of the author, namely, a series of works created during his travels in Alaska (1918-1919) and in Greenland (1929, 1932-1933, 1935). Besides the analysis of northern landscapes in the artist that exhibit a philosophical understanding of the severe nature of this region, the paper will explore the artistic image of the indigenous inhabitants of Greenland - the Eskimos.

Keywords: art by Rockwell Kent, philosophical and art historical analysis, the image of the north in the arts, the visual arts in Greenland, Alaska in the visual arts, the Eskimos in the visual arts

Красноярская искусствоведческая школа рассматривает произведение изобразительного искусства как художественный образ [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10]. Этот подход позволяет по-новому проанализировать многие современные произведения искусства, в том числе живопись Рокуэлла Кента [11; 12; 13; 14].

Внимание профессионального сообщества и зрителей к творчеству Рокуэлла Кента приходит волнами, то усиливаясь, то ослабевая. Так, популярность произведений Р. Кента на родине в Америке приходится на 1920-е годы, а уже через десятилетие ослабевает, так как на смену модернистскому искусству приходит расцвет американского феномена в искусстве – абстракционизма и абстрактного экспрессионизма, вытеснившими интерес к мастерам, продолжавшими традиции реалистического искусства. Вторая волна внимания к творчеству Р. Кента приходится уже на 1960-е годы в СССР: в 1962 г. художник получил статус

почетного члена Академии художеств СССР, а в 1967 г. получил Международную Ленинскую премию «За укрепление мира между народами», книги с его иллюстрациями можно было найти практически в каждом доме, а для многих советских графиков его произведения становятся эталонными в процессе формирования собственного художественного языка. В 1980-е и 2000-е годы возвращается внимание профессиональной публики и коллекционеров к творчеству Р. Кента, в связи со смертью художника и произошедшим ростом цен на американское искусство модернистского периода. Сегодня вновь растет интерес к произведениям Р. Кента, о чем свидетельствует интернет-активность вокруг самых разнообразных работ автора – графики, живописи, книжных иллюстраций и др. Возможно, эту волну внимания можно объяснить схожестью романтических устремлений художника, нашедших отражение в его романтических путешествиях в северные края в целях удаления от суетливой и шумной цивилизации, а произведения искусства, раскрывающие онтологию севера, становятся все более актуальными в современном мире, постоянно изобретающем варианты собственного конца, края, ищущем собственные пределы.

Рокуэлл Кент получил архитектурное образование в Колумбийском университете города Нью-Йорка, во время своего обучения он периодически публиковал насмешливые карикатуры о жизни большого города, которая не казалась ему уютной и подходящей для гармоничной жизни человека. Параллельно с архитектурным образованием он посещал уроки живописи. Ранние работы Рокуэлла Кента с пейзажами Нью-Гемпшира и горы Монаднок были представлены на выставке Общества американских художников в 1904 г. С 1905 по 1910 годы он провел на острове Монхиган в штате Мэн – уголке северной природы в США. В 1918 г. он отправился в следующее путешествие к северным землям, на Аляску, которое совершил вместе со своим 10-летним сыном, откуда вернулся в 1919 г. с серией картин, гравюр и книгой «В диком краю», которые принесли ему успех в качестве художника и писателя.

Во время своих путешествий Р. Кент постоянно создавал и тексты о своих поездках, приобрел известность и в качестве художника, и в качестве писателя, и в конце 1920-х годов издательство Lakeside Press в Чикаго предложило ему работу в качестве книжного иллюстратора. Он выбрал книгу Германа Мелвилла «Моби Дик», которая на тот момент была основательно забыта до такой степени, что в 1930 г. была выпущена без указания имени автора на обложке, акцентируя внимание на том, что иллюстратором выступил знаменитый Р. Кент. Впоследствии он также делал иллюстрации для «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера, «Беовульфа», «Кандида» Вольтера, «Декамерона» Бокаччо, для некоторых произведений Уильяма Шекспира. В 1929 г., 1931-1932 г.г., 1935 г. он совершил

путешествия в Гренландию. С конца 1940-х годов Рокуэлл Кент, преимущественно, жил и работал на ферме Асгор в Адирондакских горах.

Таким образом, исследование художественной интерпретации образа жизни на севере в творчестве Рокуэлла Кента будет основано на произведениях, созданных художником на Аляске и в Гренландии. Кроме этого, некоторые книжные иллюстрации художника позволяют углубить представления о концептуальных художественных намерениях автора, поэтому для полноты исследования будут привлечены и они.

Перед тем, как приступить к анализу художественной интерпретации непосредственно темы севера в произведениях художника, необходимо несколько слов сказать о его творчестве в целом.

Художественные традиции актуальные для творчества Р. Кента – это живопись и графика романтизма в духе У. Блейка, у которого антропоморфные герои своими усилиями раздвигают границы бытия, и К.Д. Фридриха с представлением ничтожности человека перед силами природы; постимпрессионистская концепция П. Гогена, который отправился на Таити в поисках «земного рая», чтобы погрузиться в принципиально отличную от европейской культуру, сохранившую древние, близкие первородным модели человеческого бытия и на языке визуальных образов рассказать о первостепенных смыслах жизни [9].

Центральная тема творчества Р. Кента – романтический поиск гармоничной модели бытия человека и природы, визуальное представление основополагающих истин о природе, изображение человека-героя, способного «дотянуться» до природного величия или, по крайней мере, способного это величие созерцать; визуальное и натуралистическое постижение феноменов «первозданная природа», «природа в отсутствие человека».

Среди художественных концепций Р. Кента можно выделить следующие: антропоморфизация природных сил, что проявляет некую языческую суть отношения художника к природе; репрезентация отношений человека и природы в произведениях автора; внимание к взаимоотношению цветов, слоистое строение изображения.

Художественная интерпретация образа жизни на севере в живописных работах Рокуэлла Кента

Живописные работы, сделанные на Аляске и в Гренландии, отличаются друг от друга по цвету, изображенным персонажам и идейному наполнению, поэтому каждый цикл работ раскрывает свой аспект концепта «север».

Живописный цикл, созданный на Аляске, отличается импрессионистической техникой письма, где важны многообразные цветовые оттенки и их соотношения на живописной поверхности, доминируют светлые пастельные тона (ключевые цвета – желтые, зеленый, голубой и их оттенки); немногочисленные (не больше трех) человеческие персонажи

изображены на картинах – понятно, что это оправдывается реальным положением вещей (в путешествие отправился художник с сыном, где они встретили местного старика), но также в этом присутствует и идея избранности людей, которым открывает себя северная природа.

Репрезентантом живописи этого периода может выступить произведение «Дикая природа» (1918-1919). Изображение можно условно и обобщенно разделить на три плана: на переднем плане мы видим пни от спиленных деревьев; на втором – деревянный свежесрубленный дом, перед дверью которого стоят мужчина и мальчик, с городостью глядящие друг на друга и поддерживающие друг друга; на третьем – величественная природа, где пусть немногочисленные ели своими кронами двукратно возвышаются над деревянным домом, а вдали виднеются море и горы. Представленная сцена озарена светом, один из «лучей» падает на персонажей. Художественный образ данного произведения прочитывается как гармоничное сотрудничество человека и природы: природа позволяет человеку использовать некоторые свои ресурсы для создания комфортной среды обитания, но при этом сохраняет свое несоизмеримо большее, чем человеческое, величие. Понятие «сотрудничество» визуализировано также в позе и жестах, объединяющих мужчину и мальчика в одну команду, справившуюся с трудностями, а природный свет подчеркивает их избранность.

Таким образом, в цикле работ, выполненных на Аляске, концепт «север» раскрывается как место для избранных людей, способных понимать природу в первоначальной чистоте (в трудовом процессе включающимся в ее переживание; труд оправданный жизненной необходимостью), сотрудничать с природой, осознавая свою незначительность перед ней; север – это место для языческого религиозного мироотношения, так как на севере особенно чувствуется тот факт, что природа – это самостоятельное существо, живущие по своим законам и правилам; север – это четкое понимание того, что все в мире существует в иерархии и человек в этой иерархии занимает довольно незначительное положение.

В картинах гренландского цикла у Р. Кента сложился специфический визуальный стиль, который иногда именуют «аскетичным, суровым реализмом». В картинах этого цикла сохраняется слоистое построение изображения (обычно это трехчастная структура: земная поверхность с человеческими фигурами и иногда жилищами, водная поверхность с плывущими льдинами; горные цепи и небеса или крупная, заполняющая собой практически все пространство гора на дальнем плане, белоснежная равнина на среднем плане и люди, собаки на переднем плане), используются локальные цвета, четко отделяющие один слой от другого. В отличие от картин Аляски здесь изображено гораздо больше людей, собаки также являются значимыми персонажами. Картин, созданных в Гренландии, значительно больше, в результате чего можно даже наблюдать изменчивость природы во время прохождения

календарного цикла: собраны виды Гренландии зимой, весной, летом и осенью. В произведениях этого цикла зачастую проскальзывают аналогии между северными картинами и феноменами европейской культуры – например, сопоставление скалы с готическим стилем на картине «Гренландская готика» (1935-1937) или напрашивающаяся аналогия между представленным на картине «Мертвый штиль» (1932) лодочником и Хароном и т.д. В гренландском цикле присутствует также саморефлексия художника – например, на картине «Художник в Гренландии» представлен художник, рисующий на пленэре заледенелый горный массив (или ледник), сакральное действие которого охраняет стая собак; если принимать во внимание тот факт, что Р. Кент изображает самого себя, то здесь присутствует идея выхода за собственные пределы, северный покой и творчество дают возможность духу воспарить над всем и посмотреть на все со стороны мироздания.

В качестве репрезентативного произведения гренландского цикла обернемся к работе «Гренландцы, собаки и горы» (1932-1935). Слоистая структура данного произведения складывается из: 1) гор и небес, которые подобны друг другу по цвету и фактуре (использованы серо-фиолетово-синие тона для изображения) – они являются представителями неприкосновенной природы, природы как таковой; 2) кристально чистая и эпически спокойная водная поверхность, которая отражает в себе мир горный; 3) земной мир – мир человеческого существования, представленный длинной рыбацкой лодкой с гребцами и их собаками, которые готовятся к отправлению от берега, к вступлению на территорию мира природы (реки, гор, небес), на человеческий мир природа также распространила свои могучие полномочия, так как длинная с сидящими в ней гренландцами уподоблена очертаниям горного массива. Таким образом, здесь явлена модель мироздания – первозданная могущественная природа проникает в мир людей, «устраивает» мир людей по своему образу и подобию.

Таким образом, в Гренландском цикле концепт «север» наполняется таким содержанием как: северная природа подчиняет человеческий мир себе, выстраивает человеческий мир по своим законам и правилам; северная природа позволяет человеку выйти за собственные пределы и взглянуть на окружающий мир со стороны мироздания; север – это, прежде всего, феноменология отношений между человеком и природой в чистом виде, причем, природа на севере проходит феноменологическое очищение и предстает в своей изначальной сути – это явление, которое, по сути, равнодушно к жизни человека, оно существует по своим собственным суровым законам.

Художественная интерпретация образа жизни на севере в графических работах Рокуэлла Кента

Как уже было отмечено, графические рисунки художник привозил с собой из каждой экспедиции, они иллюстрировали его книги о путешествиях. В контексте настоящего исследования мы остановимся на нескольких графических работах, созданных в Гренландии, поскольку здесь Р. Кент жил в небольшой деревне (около 200 человек) среди эскимосов и его графические работы, выполненные здесь, визуализируют не столько идею романтической потребности человека в разговоре со Вселенной без участия каких-либо посредников (что характерно для его предшествующих графических работ), а некий синтез философского знания о людях, живущих на севере, и этнографических подробностей.

Из этнографических подробностей в графике мы можем наблюдать этнические одежды эскимосов, специфические этнические типы лиц (сощуренные глаза, смуглые лица, что свидетельствует о постоянном взаимодействии с ярким солнечным светом, отражающемся в снегах), традиционные занятия – гребля, охота, катание на санях и т.п. Важно отметить, что Р. Кент изображает эскимосов, преимущественно, в моменты отдыха, когда «ничего не происходит» и они погружены в созерцательное спокойное состояние, наблюдения за окружающим миром (например, гравюра «Молодая гренландка»), что подчеркивает стремление художника представить зрителю не бытовые подробности жизни коренного народа, а идеального человека, выключенного из суеты жизни и способного прислушиваться к миру.

Ксилография «Гренландский пловец» (1932) позволяет отчетливо наблюдать, что Р. Кент нарушает анатомическую правильность изображения человеческого тела для того, чтобы подчеркнуть специфические отличия образа жизни своего персонажа – в данном случае у персонажа непропорционально огромные руки, что выявляет его, прежде всего, как человека, специализирующегося в гребле, телесная физика которого «подстроилась» под род деятельности. Подобные – крупный торс, широкие плечи по сравнению с более узкой фигурой ниже пояса (например, это также можно наблюдать в произведении «Гренландский флирт», 1934) – очертания имеют все эскимосы в графике Р. Кента, что подчеркивает их силу как гребцов и охотников, прежде всего.

Подобно тому, как Поль Гоген, изучив культуру Таити, представил Мать, Мадонну в образе таитянской женщины, Рокуэлл Кент часто изображает в графике гренландских женщин-матерей с младенцами: в его образах северные «Мадонны» представлены как полные жизненными соками сосуды, обеспечивающие защиту для своих детей от внешнего мира – например, на рисунке «Гренландская мать, кормящая младенца» (1934) женщина представлена с подчеркнуто крупной грудью, своей согнутой ногой, загораживающей спящего младенца от внешнего пространства, куда обращен ее медитативный взгляд.

Таким образом, в графике Рокуэлла Кента моделируется представление о человеке – обитателе севера, физика которого формируется под воздействием северной природы и трудовой деятельности, необходимой в северных условиях; это внимательный к состояниям природы человек, незамутненный правилами и нормами образа жизни «большой» цивилизации.

В процессе исследования живописных и графических произведений Рокуэлла Кента удалось получить представление о художественной интерпретации образа жизни на севере, модели мироотношения «северного» человека:

А) север – это пространство для избранных людей, способных воспринимать природу в первозданной чистоте; Б) север предполагает языческое религиозное переживание мира, где природа и каждое природное явление – это отдельное существо со своим характером и образом бытия; В) север помещает человека в строгую иерархическую систему, где он занимает одну из низших ступеней; Г) север – это пространство, в котором жизнь органических существ протекает в особенно суровых условиях, а потому требует от живых существ выносливость и жизнеустремленность; Д) северная жизнь сводится к базовому физическому выживанию, требуются невероятные усилия, чтобы возвыситься над земными проблемами существования и перейти на уровень высокого духовного бытия; Е) северная природа подчиняет человеческий мир себе, выстраивает человеческий мир по своим законам и правилам; Ж) север – это пространство, в котором человек способен вырваться за пределы собственной ограниченности и увидеть мир с точки зрения равнодушного и отстраненного от земных проблем мироздания; З) север меняет физиологию человека в соответствии с жизненно необходимыми факторами (защита от губительного воздействия окружающей среды, тело человека подчинено определенному роду деятельности и т.п.); И) север требует от человека внимательности и наблюдательности, а также позволяет ему сохранять чистоту восприятия мира, незамутненную нормами «большой цивилизации».

Список литературы

1. Жуковский В.И. Визуальное содержание в изобразительных полотнах Андрея Поздеева // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 1 (2008) 124-148.
2. Жуковский В.И., Пивоваров Д.В. Религиозно-художественный образ совершенной целостности человека: картина А. А. Иванова «Явление Христа народу» // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 1 (2012 5) 48-55.
3. Кистова А.В., Кушнарева А.В. Формирование общероссийской национальной идентичности в процессе развития художественного образа. Анализ живописного

- произведения Василия Ивановича Сурикова «Боярыня Морозова» // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 12 (2011 4) 1669-1683.
4. Колесник М.А., Миркес М.М. Принципы симметрии в пространстве города Красноярска и процессы региональной идентичности // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 12 (2011 4) 1727-1742.
5. Копцева Н.П., Жуковский В.И. Художественный образ как процесс и результат игровых отношений между произведением изобразительного искусства как объектом и его зрителем // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 2 (2008 1) 226-244.
6. Копцева Н.П., Кирко В.И. Этнические характеристики и их аналитика в современных культурных исследованиях // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3; URL: www.science-education.ru/117-12726 (дата обращения: 08.06.2014).
7. Ломанова Т.М. Николай Рыбаков: «...между пропастью и небом» // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 1 (2009 2) 23-30.
8. Москалюк М.В. Вопросы «идеального» в современном искусстве и искусствознании // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 12 (2011 4) 1807-1811.
9. Орел Е.В., Семенова М.В. Живопись Ренессанса и европейская классика как типы художественной деятельности // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 3 (2013 6) 394-398.
10. Теория и практика прикладных культурных исследований: региональный проект: Коллективная монография. / Под ред. Н. П. Копцевой. / Копцева Н.П., Кистова А.В., Бахова Н.А., Пименова Н.Н., Васильев В.К., Лузан В.С., Москалюк М.В., Резникова К.В. и др. — СПб: Эйдос, 2013. — 224 с.
11. Чегодаев А. (1962) Рокуэлл Кент. Живопись. Графика. Издательство Академии художеств СССР, 120.
12. Ferris R. Scott. (2008) The evolving legacy of Rockwell Kent. Fine art Connoisseurs, volume 5, issue 1, available at: <http://scottrferris.com/Essays/legacy.html>
13. Lewis F. (2006) Rockwell Kent. Documentary, DVD.
14. Rockwell Kent (1920) Wilderness. A Journal of quiet adventure in Alaska. With drawings by the author and introduction by Dorothy Canfield. The Knickerbocker press, New York, available at: <http://www.gutenberg.org/files/43284/43284-h/43284-h.htm>

Рецензенты:

Копцева Н.П., д.филол.н., профессор, зав.кафедрой Сибирского федерального университета, г. Красноярск.

Кирко В.И., д.ф.-м.н., профессор, заместитель проректора по развитию Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева, г.Красноярск.