

ЖИВОПИСНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ДВИЖЕНИЯ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ В СОВЕТСКОЙ ЖИВОПИСИ 1920 — 1930-Х ГОДОВ

МИХАЛЬЧИ КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА
MIKHALCHIK@GMAIL.COM

Изображение движения в воздухе является одной из центральных тем советской живописи 1920 — 1930-х годов. Полет машины и человека стал новым явлением, воспринятым художниками не только как великое достижение науки и техники, но и как исполнение романтической мечты. Возможность подняться в небо позволила по-другому посмотреть на окружающий мир и понять пространство, испытать ощущение скорости и отрыва от земли. Для передачи этих новых впечатлений в живописи нужны были новые художественные методы.

Лабас А.А. В полете. 1935 год.

Интерес советских живописцев к изображению полета во многом был связан с новым курсом власти 1920 — 1930-х годов, когда правительство начинает контролировать художественный мир и стремится пропагандировать миф о прекрасной советской жизни в изобразительном искусстве. Возникает мифологема «светлого пути», отражение которой наиболее ясно проявляется в картинах на тему полета. Также распространяется миф о «сталинских соколах», летчиках-героях, требующий визуального сопровождения.

Наиболее активно на появление новых транспортных средств и изменение скорости движения отреагировали художники объединения ОСТ. Из всех мастеров этой группы к теме движения чаще всего обращался Александр Лабас. Художник изображал самые разные летающие машины и пытался передать движение транспорта и ощущения людей в полете. Лабас сумел разработать наибольшее количество решений для передачи движущегося объекта и объединить в своем творчестве искания большинства современных ему художников, изображавших полет. Среди этих художников были: Александр Дейнека, Василий Купцов, Борис Цветков, Георгий Нисский и другие.

Купцов В.В. АНТ-20 Максим Горький. 1934 год.

Чтобы изобразить движение Лабас в основном обращался к живописным приемам: размывал контур вокруг движущихся машин, создавал вокруг них свечение. Для передачи динамики и скорости художник также часто использовал необычные композиции. Так на картине «В полете» 1935 года город, на фоне которого показан летящий аэроплан, изображен полукругом, линия горизонта изогнута, что создает ощущение, будто земля движется по направлению к нижней стороне рамы, на зрителя, в то время как показанный в диагональном наклоне самолет стремится в противоположном направлении. Кажется, земля крутится навстречу летящему аэроплану. Движение машины подчеркнута также излюбленным приемом Лабаса, размыванием воздушного пространства вокруг движущегося объекта.

Помимо изображений аэропланов, к которым обращались Лабас, Дейнека, Нисский, Купцов и многие другие живописцы, в 1930-х годах на картинах русских художников часто показаны дирижабли. Подобный интерес в искусстве к этим машинам, видимо, был связан с учреждением в 1931 году Дирижаблестроя. В начале 1930-х годов Лабас создает несколько работ с изображением дирижаблей: картины маслом «Дирижабль и детдом» (1930 г.), «Первый советский дирижабль» (1931 г.), «Москва» (1932 г.) и многие другие. На одних работах дирижабль показан как главный «герой» произведения, он доминирует над окружающим пейзажем, на других — становится привычным элементом городского пространства. Но везде чувствуется динамика, создающаяся благодаря особенному колориту и методу нанесения красок. Все окружение машины как будто затянута пастельной дымкой, которая колыхнется от его движения.

Совсем иное ощущение возникает при взгляде на картину Купцова «Дирижабль» 1933 года. Купцов не стремится показать движение машины, для него главное — передать ее мощную красоту. Серебряный холодный корпус дирижабля контрастирует со всем остальными элементами изображения, кажущимися пестрым фоном. Движение машины выделено только ее диагональным расположением на полотне, которое предполагает перемещение вглубь картинного пространства.

Лабас А.А. Город будущего. 1935 год.

Помимо машин, художники 1920 — 1930-х годов также показывали людей в полете. Лабас создавал работы, изображающие пассажиров самолетов, дирижаблей, поездов и других транспортных средств. На некоторых его картинах персонажи как будто висят в открытом небе, на других — сидят за уютными столиками кабины, но все они, как бы ни были изображены, выглядят спокойно и уверенно.

На картине Лабаса «В полете» 1936 года показана просторная кабина аэроплана с расставленными вдоль стен стульями и столиками, за которыми сидят смотрящие в окно пассажиры. Люди выглядят абсолютно спокойно, как будто находятся в привычной обстановке. Контуры их тел прописаны мелкими линиями, как будто бы они вибрируют из-за движения аэроплана. Дейнека в серии «Наша авиация» 1940 года создает рисунок «Пассажирский самолет» со схожей композицией, где показаны женщина с маленькой девочкой, смотрящей в окно, и сидящий в кресле читающий газету мужчина. Если у Лабаса в фигурах людей чувствуется некая сосредоточенность на движении, то Дейнека, хотя и передает в образе девочки восторг, все же показывает ее образ обыденно, без фантазийности, свойственной Лабасу.

Лабас обращался ко многим сюжетам, связанным с перемещением в небо. Он не только изображал то, что окружало его повседневно, но и пытался показать в своих произведениях придуманный им мир будущего, полный загадочных конструкций и машин. В 1935 году он создал два панно для Московского дворца пионеров, «Город будущего» и «Полет на Луну», сами панно не уцелели, но сохранились эскизы. В этих работах Лабас создал утопичный образ мира будущего, в котором преобразил реальные элементы городского пейзажа в фантастические.

Мечты о полете находят отражение и в работах других русских художников. В 1929 году Константин Юон создает картину-утопию на тему полета человека, названную «Люди будущего», где на фоне горного пейзажа и яркого светлого неба показаны взлетающие в небо люди. Александр Дейнека в 1940 году пишет картину «Никитка». Дейнека, как и Юон, обращается к образу крылатого человека, но не мечтает о будущем, а изображает сюжет легенды о русском летуне.

Лабас А.А. Первый советский дирижабль. 1931 год.

Множество различных сюжетов, фантастических и реальных, изображающих полет машин и человека, было отражено русскими художниками в 1920 — 1930-е годы. Для Лабаса полет стал возможностью отражения безграничных фантазий, в которых чувствуется попытка открыть новый прекрасный мир. Дейнека показывал летающие машины реалистично, иногда передавая в этих изображениях агитационные идеи. Купцов, так же оставаясь в границах видимого мира, стремился отразить в этих образах сбывшуюся мечту.

Летающие машины стали символом XX века, одним из важнейших достижений столетия. Художники 1920 — 1930-х годов были увлечены и восхищены возможностью полета, они жили в то время, когда многовековая мечта наконец-то стала реальностью. Передавая образы летающих объектов в своих произведениях, они не только стремились показать движение в изображаемый момент времени, но и отразить удивительный прогресс своей эпохи.

Юон К.Ф. Люди будущего. 1929 год.

Библиография:

- Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000
- Буторина Е.И. Александр Лабас. М., 1979
- Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. М., 1994
- Костин В.И. ОСТ. Л., 1976
- Мазаев А.И. Искусство и большевизм 1920 — 1930-е гг. Проблемно-тематические очерки и портреты. М., 2004
- Манин В.С. Искусство и власть. Борьба течений в советском изобразительном искусстве 1917 — 1941 годов. М., 2008
- Морозов А.И. Конец утопии. М., 1995
- Морозов А.И. Соцреализм и реализм. М., 2007
- Русский авангард. Под ред. Ковтуна Е.Ф. СПб., 1991
- Чегодаева М.А. Соцреализм. Мифы и реальность. М., 2003

