

МУСАТОВСКИЙ СИНИЙ – ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЦВЕТ МАСТЕРА РУССКОГО СИМВОЛИЗМА

Ши Кэфу, аспирант

Санкт-Петербургский государственный университет
(Россия, г. Санкт-Петербург)

DOI:10.24412/2500-1000-2023-2-2-279-282

Аннотация. В статье изучено творчество В. Борисова-Мусатова и проанализированы этапы его профессионального становления. Определено главное стремление художника: единство человека и природы. Выявлено, что особое место в его картинах уделено синему и голубому цветам и их оттенкам, что и позволило художнику представить то самое единение.

Ключевые слова: символизм в изобразительном искусстве, Борисов-Мусатов, мусатовский синий.

Символизм в России появился значительно позже, чем во Франции. Ввиду этого и длительность данного периода искусства была сокращена до 20 лет вместо французских 40. Это обусловило большую концентрированность направления, что стало также последствием кризиса религии и давления со стороны сильной реалистической традиции [1].

Как было отмечено, многие русские художники начали творить в рамках символизма, однако ни для кого из них он не стал фундаментальной составляющей творчества. Со временем менялись индивидуальные художественные манеры художников.

Единственным, кто «остался» в символизме и продолжал творить в данном стиле, является Виктор Борисов-Мусатов. Именно он считается единственным представителем течения символизма в России.

В. Борисов-Мусатов был ребенком простых крестьян, однако это не помешало ему стать одним из ярчайших художников своего времени. Учился он в Саратовском училище и затем продолжил свое обучение в Москве и Санкт-Петербурге у одного из лучших преподавателей, Павла Чисткова, в свое время являвшегося педагогом таких художников, как Васнецов, Врубель, Суриков и другие.

Первые картины В. Борисова-Мусатова были настолько хорошо выполнены, что одна из его ученических работ – «Майские цветы» – была куплена великой княгиней

Елизаветой Федоровной за 150 рублей, которые художник потратил на путешествие в Крым, на Кавказ и в Европу [4].

Примечательно то, что именно Париж сформировал художника и его стиль. Там он познакомился с Пюви де Шаванном, который и стал его главным вдохновителем. Колорит, изысканность и настроение Борисова-Мусатова были похожи на картины французского художника.

Большая часть картин художника была написана темперой на крупнозернистых холстах, за счет свойств которых краска впитывалась таким образом, что мазков не было видно. Это формировало ощущение вытканного гобелена [2].

В своем творчестве В. Борисов-Мусатов смог сформировать такую систему, в которой человек и природа были едины. Художник полноценно и органично воспринимает цвета того края, где писал свои картины. Несмотря на то, что присутствуют в этом крае спокойные и размеренные ритмы широких пространств и небольшое количество чистых пейзажей, художник сделал природу неотъемлемой частью своих сюжетных композиций.

Цветовая гамма Борисова-Мусатова идет как бы из «песни его души», сопровождающую гармонию реальной окружающей художника природы. Особенно это передается в перламутровых перебивах Волги, в которых четко виднеются воложки, протоки и прочее. Художник особое внимание уделяет таким фрагментам своих

картин, как реки, озера, синевые дали, зимние закаты, воздух, «струящийся легкой дымкой над нагретым зеркалом вод» и иным явлениям природы, которые отличаются наличием синих и голубых оттенков [4].

Чувство необходимости единения человека с природой к Борисову-Мусатову пришло не сразу. Раннее, детское творчество художника полно волжских мотивов. В тот период художник, находясь на Зеленом острове, рисовал виды на город, пароходы, другой берег острова, который он называл «зеленым, весенним, кипящим жизнью природы».

Борисов-Мусатов изображал и собственный дом. Особенное внимание он уделял садовым цветам и деревьям. Художник отмечал, что его всегда «тянуло к непосредственному, полному жизни этюду» [4]. Особенно он любил писать в полдень и по вечерам, когда «жизнь» его небольшого сада была особенно активной.

Работа под открытым небом дала Борисову-Мусатову возможность выбирать для своих картин «самые яркие моменты дня». Он любил писать под палящим солнцем, вырисовывая дорожку собственного сада, вставленные на лето на улицу агавы, листву деревьев и даже огород, где особенное внимание он уделял фиолетовым и сиреневым оттенкам капусты и других овощей.

К любимым цветам художника можно отнести серебристо-серые, теплые жемчужные, палевые, а также слегка разбеленные синие и зеленые оттенки. Но и среди этих цветов Борисов-Мусатов особенно любил синий и голубой [4].

Поверхность его работ почти всегда была выполнена в голубой тональности. И несмотря на то, что художник практически никогда не использовал чистый голубой цвет, именно его оттенки преобладают и в ранних, и в поздних работах Борисова-Мусатова.

Голубой оттенок виднеется везде: зелень, вода, дали и даже тень. Художник как бы видит отражение чистого неба во всем. Особенно это можно отметить, смотря на картины «Капуста», «Крыльцо дачи» и «Майские цвета». И в этих, и более поздних картинах художника мы ви-

дим стремление создать образ той природы, которая была бы полностью гармонична и сама с собой, и с человеком.

Используемый Борисовым-Мусатовым голубой цвет постепенно начал приобретать и эмоциональную нагрузку. В частности, в картинах художника наблюдаются легкость и стремление ввысь, что и вызывает у смотрящих на картины чувство просветления и возвышенности. Мусатов, используя нежные тона, переносит на свои картины игру света, показывая, что он в момент написания наслаждался переливами земных красок и все больше мечтал о единении с природой.

Полноценно понимая и чувствуя жизнь природы, художник описывал ее с волнением: «Мы посреди Волги, и потому ничего не видно, кроме сырой мглы. Да и не нужно. Все заменяет этот сырой воздух. Густой и ароматный до осязания. И такая его масса бесконечная! Это запах весны. Запах затонувших поволжских лесов. Запах лугов и воды. Ведь этот аромат – драгоценность, цену которому люди не знают. Хочется броситься в эту ароматную тьму, распуститься, расплыться в ней» [4].

Данный фрагмент дает возможность лучше понять поздние работы художника, образы героинь, находящихся в единстве с пейзажами и показывающих мечту и стремление к прекрасному.

Отметим, что подобное отношение к природе начинает проявляться и у других художников саратовской школы. Особенно ярко это наблюдается у Павла Кузнецова. Оба художника активно стремятся к счастью, красоте и гармонии. И Кузнецов, и Борисов-Мусатов могли бы изображать Волгу, холмы и горы, природу Саратова и прочее, однако художники не останавливались на достигнутом и искали способы более возвышенного изображения образов природы.

Отметим, что творчество Борисова-Мусатова было полно не только символизма. В период с 1895 по 1898 года художник рисовал в стиле импрессионизма. Это был тот период, когда он жил во Франции и знакомился с достижениями разных течений искусства [1].

Стремление художников того времени передавать на своих картинах свет и воздух, пространство и иные неосязаемые черты в большей части соответствовали желанию Борисова-Мусатова достигнуть единения человека и природы.

Игру света, переданную Борисовым-Мусатовым, мы можем наблюдать в картинах «Мальчик с собакой», «Мальчик в шляпе» и «Девушка на солнце». Художник максимально точно передавал игру солнца, его лучи и за счет этого сумел добиться единения человека и природы. Человек в этих картинах стал естественной составляющей природы.

Мусатов стремился не к физическому погружению человека в природу, а к духовному единению. Также воспроизведение моментов и впечатлений далеко от его художественной природы. Приемы импрессионистов в ранних работах упрощаются, а красочный анализ заменяется синтезом.

Основные цвета мусатовской палитры – синий, зеленый и белый – ритмически связаны с поверхностью холста и задают определенный «музыкальный» тон. Зеленый тон рядом с белым – «синий». Синий, воспринимающий отражение белого и зеленого, становится ярче. Белый поглощает все оттенки окружающих цветов, а синий снова преобладает.

Общее впечатление создает голубоватая дымка, окутывающая изображения, поэтому пейзажи и люди в произведениях Мусатова звучат «иногда просветленно – грустно, иногда мечтательно – возвышенно». И пейзажи, и фигуры на картинах Мусатова в основном реальны. Сохранились портретные черты позирующих художнику людей, а их внутренний мир преобразился гораздо больше, чем внешний вид.

Образ девушки воплощает в себе широкий спектр эмоций, желаний и порывов, окрашенных в мечтательные тона. В той же мере преобразились пейзажи Зубриловки и Хвалынска, цвета Поволжья, воспринимаемые как единое целое, медленный, нежный ритм больших пространств. В поэтическом переводе пейзаж вовлечен в чувства грустной, спокойной, сдержанной

и веселой девушки, которая, в свою очередь, и есть сама природа.

Их лица, руки, локоны, платки и плащи не отражают свет неба, а сами его излучают. В картине «Гобелен» – теплый и ровный свет уходящей зари, в свежем «Пруде» яркое лето, «Призраки»; Неустойчивый осенний туман. Все уподоблено природе. Цвет не только мешает нашему чувственному восприятию живых красок природы, но и облегчает узнавание ландшафтных форм в складках одежды [3].

Мягкие, глубокие овальные складки в «воде» – это летние дни. Синевфиолетового оттенка, на свету они буквально переливаются бирюзой воды, а яркие ажурные жакеты сияют голубизной неба с розовато-желтыми облаками-кружевами [3].

На картине «Дама в голубом» складки и завитки платья молодой женщины перетекают в голубые и бледные краски воды и неба, а лицо и руки излучают теплый жемчужно-розовый свет утренней зари.

Отличительной особенностью картин Мусатова является отсутствие прямого изображения неба. Но она везде: воздушные, облачные платья девушек на картине «Гобелен», в картине «Изумрудное ожерелье» на свисающих сверху в венке дубовых листьях, в доме цветы и деревья всех его композиций.

Мусатов перешел от чисто этюдных методов работы к созданию живописных образов, но этюды продолжают играть большую роль документального материала, взятого с самой природы. Листва, архитектура крон деревьев. Благодаря постоянному контакту с природой и чувственному восприятию Мусатов живо высказывался в письмах к друзьям. Мусатов сумел передать в своих картинах живую сущность [2].

Борисов-Мусатов открыл и воплотил в своих живописных стихах яркие краски саратовской земли, палитра которой была богата и расширена его младшими соотечественниками Павлом Кузнецовым, Петровым-Водкиным и Петром Уткиным. Какими бы разными ни были их произведения, все они близки своим мастерам силой

поэтического обобщения и синтетическим характером трактовки образов.

Таким образом, можем сказать, что В. Борисов-Мусатов действительно является лучшим и единственным представителем символизма в русском изобразительном

искусстве. Художник по-своему видит мир, природу и место человека в ней и стремится к их единению, гармонии и спокойствию, что отчетливо передает своим необычным синим цветом и его оттенками.

Библиографический список

1. Воскресенская В.В. Символизм в отечественной живописи начала XX века: витальность пластической выразительности // Художественная культура. – 2022. – №4 (43).
2. Мамаева А. Русский символизм: Борисов-Мусатов, «Голубая роза», «Мир искусства». – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://levelvan.ru/pcontent/symbolism-1/russia> (дата обращения 15.02.2023).
3. Сергунина, Е. А. Сравнительный анализ картин "Дама в голубом" К.А. Сомова и "Водоем" В.Э. Борисова-Мусатова / Е. А. Сергунина // Наукосфера. – 2021. – № 1-2. – С. 10-15. – EDN CRCJSZ.
4. Симонова А.Т. Пейзажные образы Саратовского края. – Саратов, 1981. – С. 11-15. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://library.sgu.ru/elcol/0184.htm> (дата обращения 15.02.2023).

THE ORIGINALITY OF THE PICTORIAL METHOD OF V.E. BORISOV-MUSATOV

Shi Kefu, *Postgraduate Student*
St. Petersburg State University
 (Russia, St. Petersburg)

Abstract. *The article studies the work of V. Borisov-Musatov and analyzes the stages of his professional development. The main aspiration of the artist is determined: the unity of man and nature. It was revealed that a special place in his paintings is given to blue and blue colors and their shades, which allowed the artist to imagine that very unity.*

Keywords: *symbolism in fine arts, Borisov-Musatov, Musatov blue.*