

УДК 75.041

Женские образы в творчестве современных петербургских женщин-художниц

Лилия Овсеповна Воронцова

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

lilivoron@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается вопрос восприятия образа женщины в изобразительном искусстве на примере творчества петербургских современных художниц. Взяв лучшие достижения предшественников и обогатив их новыми исканиями, мастера готовят базу для развития искусства в будущую эпоху.

Ключевые слова: изобразительное искусство Санкт-Петербурга, классические традиции, женщины-художницы, репрезентация женского образа

Для цитирования: Воронцова Л. О. Женские образы в творчестве современных петербургских женщин-художниц // Весенние искусствоведческие чтения — 2023. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2024. С. 220—231.

Image of Women in the Works of Contemporary Saint-Petersburg Female Artists

Lilia O. Vorontsova

State Hermitage, Saint-Petersburg, Russia

lilivoron@yandex.ru

Abstract. The article considers the question of perception of the image of women in the fine arts on the example of contemporary Saint-Petersburg

female artists' work. Relying on the best achievements of the predecessors and enriching them with new searches, artists preparing the base for the progress in future art.

Keywords: Fine arts of Saint-Petersburg, classical traditions, women-artists, representation of the women's images

For citation: Vorontsova, L. O. (2024). Images of Women in the Works of Contemporary Saint-Petersburg Female Artists. In *Spring Art History Conference — 2023* (pp. 220–231). Ekaterinburg: Ural University Publishing House. [In Russian]

В Санкт-Петербурге живут и работают замечательные мастера, чье творчество заслуживает пристального внимания и изучения. К примеру, в скульптуре Ольга Панкратова, в фарфоре Надежда Вострякова, высокой изобразительной культурой обладают художницы, творящие в религиозном искусстве, как, например, Юлия Бехова, в графике Елена Базанова, в живописи Вера Мыльникова, Ольга Шведерская, Геля Писарева, Анастасия Николаева-Берг, Дарья Коллегова, Екатерина Грачева и др.

В данной работе я остановила свой выбор на творчестве женщин-художниц, представительниц разного поколения, являющихся ключевыми фигурами «женской линии» петербургского искусства и представляющих петербургскую точку зрения на искусство: Татьяны Фёдоровой, Ларисы Кирилловой, Нины Рыжиковой, Татьяны Рауш и на примере их творчества рассмотрела проблему восприятия образа женщины в изобразительном искусстве.

Каждая из этих художниц обратила пристальное внимание на проблему судьбы женщины в современном мире. Сумев ярко и целостно отобразить в своих произведениях самоощущение женщины в новых исторических и социальных условиях, ее понимание окружающей реальности и чувственное восприятие действительности.

Татьяна Сергеевна Фёдорова — одна из ярких художниц-реалистов нашего времени. Ее картины о женском мире: о счастье, о материнстве, о семье, о дружбе и любви. Знакомые сюжеты приобретают в них новую значимость, главный смысл которых заключается не в повествовательном начале, а в анализе внутреннего мира персонажей.

В картинах живописца гармонично сочетается мастерство и новизна мироощущений. Тонко передана домашняя интимность и класси-

ческая монументальность. Творчество художницы современно, при этом угадывается чувственная красота реалистической живописи эпохи Возрождения — эпохи прекрасной, но противоречивой. Лейтмотив нашего времени в произведениях Татьяны Сергеевны одухотворен техникой живописи великих творцов.

Обладая ярким талантом и индивидуальностью Фёдорова при помощи совершенного рисунка, виртуозности исполнения и лучезарности тончайших слоев красок воплощает свои идеи и мысли в картинах.

Зачастую работы Татьяны Фёдоровой цитируют произведения великих мастеров прошлого, но это не является копированием или повторением. Художница заимствует лишь основной мотив работ титанов живописи, например, картина «И тело, и цветок — плоды Природы» (1993) имеет композиционное и сюжетное сходство с известным произведением Рафаэля «Три грации», а в работе «Обнаженная» (1988) героиню можно сопоставить с Венерой Джорджоне и с Венерой Урбинской Тициана.

Подобно мастерам Ренессанса Татьяна Сергеевна стремится к созданию идеально прекрасного образа, полного чувственной прелести женской красоты. И все же отличает картину от произведений венецианских художников то, что в ней нет ощущения спокойствия, единства человека и окружающего его мира. Девушка на полотне «Обнаженная» не похожа на мифологическую героиню, она современна, вместе с тем интерьер комнаты заставляет усомниться в реальной природе происходящего. Героиня чувствует себя неловко и не защищённо в окружающем её пространстве.

Фёдорова обращается к темам, которые всегда волновали живописцев, трактуя их с новой глубиной. В картине «Жизнь-театр» (1991) (рис. 1) сцена, кажущаяся жанровой на первый взгляд, не несет в себе ничего бытового.

В работе явно узнаются композиционные приемы и отдельные фигуры, заимствованные из картины Сандро Боттичелли «Весна», в которой художник воспеваает красоту жизни. В произведении Татьяны Фёдоровой заложен философский смысл, к этому отсылает название работы — известная фраза монолога Жана из комедии У. Шекспира «Как вам это понравится»: «Весь мир — театр; В нем женщины, мужчины, все — актеры». Пространство на холсте напоминает театральное, где есть кулисы из гирлянд фруктов и цветов, декорации, образующие площадку театра-жизни и персонажи, которым судьбой уготовлена

определенная роль. Ведь каждый человек — это огромный мир со своими страстями и печалью, мечтами и переживаниями.

Рис. 1. Т. С. Фёдорова. Жизнь — театр. 1991.
Холст, масло, 70×61

Творчество художницы духовно связано с культурой Ренессанса. Картина понимается Татьяной Сергеевной как облагороженная реальность, в основе которой лежит красота ясной и точной линии, уравновешенность композиций, насыщенность цветовой гаммы и некоторая кротость образов, при всей своей убедительности и конкретности. Великолепие произведений Фёдоровой не в новизне выбранных сюжетов, а в способности обыгрывать знакомый мотив в современном ключе непосредственно и лирично, превращая его в интимное повествование.

Искусство современной петербургской художницы Ларисы Николаевны Кирилловой интересно и примечательно. Мастер прежде всего в своих работах воспевае красоту, изящество и достоинство, вдохновляясь необыкновенно притягательной силой воздействия женского образа в многогранных его ипостасях — возлюбленной, матери, хранительницы домашнего очага и труженицы.

Говоря об истоках творчества Ларисы Николаевны, необходимо отметить особую роль в сложении стиля, которую сыграл ее учитель Виктор Михайлович Орешников, воспитанник известного живописца Кузьмы Петрова-Водкина. Художественный язык известных мастеров близок Кирилловой по художественным приемам — цветовой гамме, плоскостности, тончайшим переходам светотени и единству световоздушной среды.

Обращаясь к внутреннему миру человека, художница стремится раскрыть образ прекрасной современницы, рассказывая о переживаниях, заботах и радостях своих героинь. Возвышенная одухотворенность, правдивость и непосредственная передача характеров моделей в произведениях Кирилловой перекликаются с прекрасными образами русских женщин в картинах А. Венецианова, З. Серебряковой, К. Петрова-Водкина.

Знаковыми являются автопортретные работы мастера. В картине «Автопортрет» 1974 г. (рис. 2) образ художницы полон той гармонии, мягкой и спокойной грации, к которой стремились художники Ренессанса, но при этом наделен глубокой внутренней силой.

Рис. 2. Л. Н. Кириллова. Автопортрет. 1974.
Холст, масло. Инв. № Ж-1014. Русский музей

Поэтическое начало выражено в картине «У вишни» (1977) (рис. 3).

Рис. 3. Л. Н. Кириллова. У вишни. 1977. Холст, масло

Лариса Николаевна представляет в произведении разных по возрасту персонажей. В работе сложное переплетение подлинных эмоций, чувств и представлений о любви. В ней есть безмолвный разговор жестов, присущий искусству эпохи Возрождения.

Особую интимность и красоту современной жизни Лариса Кириллова передает в формах традиционной живописи, опираясь на творческое наследие предшественников, прежде всего З. Серебряковой и К. Петрова-Водкина, но делает это по-новому ярко — неординарно и самобытно.

Картину «Девушки села Черное» (1974) отличает присущее художнице соединение портретности и приподнято-лирического строя. Можно сказать, что Кириллова превращает произведение в своего рода групповой портрет. Застыв в неподвижности, они словно запечатлены объективом фотоаппарата. Сущность характеров героинь отражена в деталях их поведения, жестах и позах.

Жизнеутверждающе смотрится сцена, изображенная в работе «На уральской земле» (2007). Обращаясь к художественным традици-

ям и высокой духовности старого искусства, главным образом, к наследию К. Петрова-Водкина, Лариса Кириллова изображает в картине историю, которую можно воспринимать как живописную метафору мироздания человеческой жизни, где конкретно — и вместе с тем возвышенно и поэтично — передается мастером самое замечательное чувство — материнская любовь.

Кириллова не ставит перед собой экспериментальных задач. Каноны старого искусства не являются для мастера строгой схемой. Живописец свободно komponует сцены, находя смелые композиционные и колористические решения. Обращаясь к женской теме, в своем творчестве Лариса Николаевна создает в своих картинах яркие и выразительные образы, наполненные той самой гармонией к которой стремились художники Ренессанса.

В приоритете у петербургского живописца Нины Константиновны Рыжиковой не эффектность и даже не мастерство исполнения, которым она обладает на высоком уровне, а передача как можно острее настроения, ощущаемого на данный момент времени.

Творчество Нины Рыжиковой обращается к реализму, но в него художница вносит нотки фантазии, ретроспективизма, характерный для представителей «Мира искусства» и символистов. Её работы проникнуты чувством загадочной действительности.

У Нины Константиновны получается создать ощущение двух параллельных миров — реального, в котором существует зритель и воображаемого, где проживают персонажи и между этими мирами есть невидимая и непреодолимая граница, не позволяющая наблюдателю вмешиваться в жизнь, которая происходит в картине, а только созерцать ее.

В подходе Рыжиковой к явлениям жизни нет ничего мрачного, унылого как в смысле сюжета, так и в отношении форм, линий и красок. В произведениях нет сентиментальной идеализации, приукрашивания реальности. Автор творчески отражает те стороны действительности, которые внутренне близки ей, затрагивают и волнуют художницу — оптимистичные, умиротворенные и светлые моменты жизни.

В ранней работе «Портрет в Петергофе» (1994) выявляется выразительный стиль Нины Рыжиковой, проникнутый духом итальянского искусства XV–XVI вв., отражается представление гармонической сферы бытия, насыщенной тихой радостью и спокойствием, где женщина является своего рода символом, выражающим красоту, душевность и любовь.

Художница лишь приоткрывает внутренний мир героинь, подмечая самые выразительные особенности характера, давая им эмоционально сдержанную характеристику. На её полотнах действительность видится реальной, но сочиненной. В творчестве мастера появляются серии произведений: мотив сна, замок на песке, качели, прятки.

Во сне человеку предстает мир чудесный и магический, это «другая реальность» с её необыкновенными персонажами и фантастическими событиями. О таком трогательном моменте рассказывается в работе «Сон в летнюю ночь» (2011).

Тема хрупкости, иллюзорности окружающего мира, непостоянства затрагивается в цикле работ «Замок на песке». Тему «замка на песке» можно ассоциировать с символом бренности бытия и течения времени. В картине «Замок на песке» (2007) текучесть форм, линий вызывает ощущение призрачности изображаемого в произведении мира. Кажущаяся надежность замка обманчива, как и материал — зыбкий песок, из которого он сделан.

Легкое, воздушное настроение присутствует в работах из серии «Качели». В работе «Апрель» (2012) (рис. 4) умело воплощена мысль о неразрывной связи человека и природы, где художнице удастся создать изображение природы, соответствующее представлениям о мелодичном, а образ человека поэтическим.

Рис. 4. Н. К. Рыжикова. Апрель. 2012. Холст, масло. 110×90.
Собственность автора. Фото автора

В теме «Качелей» есть еще и философско-символическое значение. Человек имеет возможность парить, возвыситься над земным миром и приблизиться к небесам. Гармония, исходящая от природы и движение качелей можно характеризовать, как неустойчивую позицию человека в мире.

Тема «Прятки» одна из любимых в творчестве Нины Рыжиковой, она интересна самой атмосферой игры и прежде всего эмоцией. Элемент игры вынесен на первый план и зритель волей-неволей оказывается втянутым в сказочный мир детства. К примеру, в работе «Улыбка» (2010), написанную изначально карандашом и потом повторенную маслом, возникает ощущение тревожной таинственности. Причем в карандашном рисунке атмосфера покоя и умиротворенности выражена больше, чем в масляной технике, где больше динамичности и жизненной энергии.

Следуя традициям классического наследия мастеров прошлых столетий, живописец в своих картинах восторгается очарованием и хрупкостью повседневного мира женщин, в котором господствует лирически-сентиментальное настроение. Обращаясь в своём искусстве к реализму, произведения наполнены фантастической действительностью.

Талантливую художницу Татьяну Рауш в раннем творчестве интересовала пластика пятен и условные цвета. Нравились картины Гогена, в которых он, обобщая цвет, писал крупными плоскими красочными пятнами. Только для своих произведений Татьяна использовала другой колорит — «петербургский», который придает полотнам задумчивое, меланхоличное настроение.

Такая живописная манера с её плоскостностью, статикой, условным цветом и с элементами символики применена художницей в работе «Девочка у воды» (2019). Рауш использует в картине резкий контраст — изображает хрупкую героиню в нежно-розовом платье на фоне полноводной угрюмой реки. Стволы деревьев отражаются в воде производя таинственное впечатление, а река, опоясывающая все пространство, своим разливом определяет течение времени.

Основными героями произведений Татьяны Рауш стали дети — трогательные, ранимые, чувствительные и одинокие. Автор пишет портреты, которые предпочитает называть картинами по фотографиям. Это не просто портреты — это особое философское воззрение, представление реальности Татьяны Анатольевны. Художница считает, что

при помощи такого материала как краска, можно воссоздать человека.

В работах художницы нет возрастных границ, все могут попасть в одну картину. Рауш воспринимает мир, словно окружающие её люди, имеют одинаковый возраст. Например, в произведении «Автопортрет с сыном» (2015). На фоне лаконичного, абстрактного, но знакового пейзажа мастер изображает себя, нежно и трогательно обнимающую сына, защищая его от всех невзгод.

Интересный момент, что Татьяна Рауш в некоторых своих работах изображает персонажей на фоне берез. В древних культурах дерево, поскольку оно корнями уходит в землю, а его ветви устремлены к небу, сродни человеку, является отражением сущности «двух миров» и посредником между небом и землей. В картинах художницы присутствует мистическое начало. Складывается такое ощущение, что персонажи Татьяны Анатольевны живут за пределами земной жизни, но это не призраки и приведения и не фантастические существа. Герои холстов словно наваждение, воспоминание.

Одним из примечательных произведений является работа «Девочки в окне» (2020) (рис. 5).

Рис. 5. Т. А. Рауш. Девочки в окне. 2020. Холст, масло. 110×90.
Частное собрание. Фото автора

Мастер изображает маму с сестрой в детстве, когда семья вернулась из эвакуации. Особенностью картины является психологическое решение образов. Все строится на выявлении чувств, душевных переживаний девочек. Художница не изображает определенное историческое

событие, а, на первый взгляд, обычная бытовая сцена, где персонажи изображены в окне старого дома, но в работе нет спокойствия и умиротворения, вглядываясь в нее охватывает волнение. В этом произведении размышления живописца о судьбе детей, переживших войну, вылившиеся в яркий и цельный образ. Художница делает четкую границу между миром девочек и зрителем. Татьяна Анатольевна изображает героинь в проеме окна на темно-золотистом фоне, который смотрится как бездна. На подоконнике изображена ваза с засохшей веткой рябины, словно символом быстротечности времени — растение быстро отцветает и увядает.

Через творчество Татьяны Анатольевны Рауш красной нитью проходит тема о взрослых, которые внутри себя все равно остаются детьми. Художница хочет стереть границы между взрослым и ребенком, делая это не только через тему материнства — тему Мадонны с младенцем, а когда человек находится наедине с собой как со своим собственным ребенком.

В Санкт-Петербурге работает целый ряд известных и талантливых художниц, достигнувших высокого уровня мастерства и профессионализма, произведения, которых отличаются неповторимым художественным видением. Не забывая о богатом наследии предшественников и переосмысливая традиции отечественного и мирового искусства, они вносят в творчество новые искания и идеи.

Изучение истории проблематики женской образности и ее художественной репрезентации в современном петербургском изобразительном искусстве показывает, что в искусствознании эта тема недостаточно изучена, но несомненно, является актуальной, заслуживает особенного внимания и нуждается в дальнейшем исследовании.

Список источников

1. Грачева С. М. Грани современного академического реализма // Научные труды. Вып. 38. СПб. : Ин-т им. И. Е. Репина, 2016. С. 186–203.
2. Грачева С. М. Современное петербургское академическое изобразительное искусство. Традиции, состояние и тренды развития. М. : БуксМАрт, 2019. 368 с.
3. Шекспир У. Как вам это понравится. М. : Т. 8, 2021. С. 98.

4. Дашкова М. Мир чистоты и гармонии. М. : Искусство, 1985. № 8. С. 15.
5. Грачёва С. М. Мир перламутровых грёз Нины Рыжиковой // Нина Рыжикова : альбом. СПб. : Artindex, 2013. С. 8—15.
6. Васильева Е. Сьюзен Зонтаг о фотографии: идея красоты и проблем нормы // Вестник СПбГУ. 2014. № 3. С. 64—79.
7. Рыклин М. Роман с фотографией. М. : Ad Marginem, 1997. С. 42.

Информация об авторе

Лилия Овсеповна Воронцова — лаборант, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия). E-mail: lilivoron@yandex.ru.

Information about the author

Lilia O. Vorontsova — Laboratory Assistant, State Hermitage (Saint-Petersburg, Russia). E-mail: lilivoron@yandex.ru.