

Горбатенко Л.П.

кандидат искусствоведения, кафедра живописи, ХГАДИ

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СВЕТОТОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ПАЛИТРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С. И. ВАСИЛЬКОВСКОГО

***Аннотация.** В статье рассмотрены закономерности построения светотональной структуры палитры, которые создают внутреннюю гармонию и целостность художественного произведения.*

***Ключевые слова:** светотональная структура, гармония, художественный образ, живопись.*

***Анотація.** Горбатенко Л. П. Закономірності світлотональної структури палітри в творах С. І. Васильківського. У статті розглянуті закономірності побудови світлотональної структури палітри, які створюють внутрішню гармонію та цілісність художнього твору.*

***Ключові слова :** світлотональна структура, гармонія, художній образ, живопис*

***Annotation:** Gorbatenko L. Conformities of lightness of structure of palette in works of S. Vasylkovskiy. In the article the considered conformities to law of construction of lightness structures of palette, which create internal harmony and integrity of artistic work.*

***Key of words:** lightness of structure, harmony, image, painting*

Надійшла до редакції 19.11.2012

Постановка проблемы. В анализируемых произведениях С. И. Васильковского из коллекции Харьковского художественного музея [1] предполагается выявить взаимосвязь между структурой светотональной палитры, сюжетом, идеей и композицией, при этом в анализе будет учитываться колористическая составляющая.

Сделана попытка связать светотональные отношения с внутренним смыслом произведений живописи, применяя герменевтический подход [2], который позволяет найти новые грани художественного образа и глубже раскрыть замысел художника.

Цель статьи состоит в выявлении роли светотональной структуры палитры в создании художественного образа.

Изложение основного материала.

В станковой живописи, наряду с цветом, огромную роль в раскрытии художественного образа играет структура светотональной палитры произведения. Светотональные отношения позволяют не только создать движение света в картине, но и в полной мере раскрыть эмоционально-чувственную грань сюжета. В исследовании использована методика анализа структуры светотональной палитры произведений живописи, разработанная автором [3]. На примере произведений выдающегося украинского художника С. И. Васильковского сделана попытка выявить закономерности построения светотональной палитры произведений и определить их влияние на формирование художественного образа.

Васильковский Сергей Иванович (1854–1917), уроженец Харьковщины, большую часть своего творчества посвятил Украине. Васильковский – автор лирико-эпических пейзажей, жанровых картин, произведений на темы украинской истории, но основной темой его творчества является проникновенное изображение природы Украины. В Харьковском художественном музее находится значительное собрание работ С. Васильковского. Очень поэтичны его небольшие этюды, изображающие солнечный украинский пейзаж, часто включающий жанровые мотивы. К таким работам относится произведение «Свидание». В картине доминирует голубое небо, солнечным светом пронизан прозрачный сельский воздух. Слева в композиции расположена дорога, справа тын, соединяясь в точке схода в перспективном сокращении, они уходят за горизонт. На переднем плане изображена пара, разделённая тыном. Это свидание казака с девушкой. Осёдланная лошадь стоит на дороге и готова в путь по первому зову хозяина. Но казак не спешит, опершись на батоги, держа правую руку у сердца, он стоит вполоборота, с надеждой вглядываясь в лицо девушки. Её фигура полностью не видна, но белая рубашка, коралловые бусы и цветы в волосах говорят о том, что она готовилась к свиданию. Девушка слушает казака, опутив взгляд, держась рукой за край тына в надежде на соприкосновение их рук. Сюжет картины разворачивается вокруг пары, наибольший светлотный контраст также сосредоточен в этом месте. Светлое пятно дороги усиливает белая лошадь, ослепительное звучание белого цвета сосредотачивается в рубашках казака и

девушки. Тёмные пятна, диагонально перекрещиваясь со светлыми пятнами, начиная своё движение с нижнего правого угла, усиливая взаимодействие контрастом, переходят по седлу лошади в густую зелень деревьев. Произведение выстроено в полном светлотном диапазоне, что позволяет выразить всю полноту оттенков общения влюбленных чудесным летним днём. Равномерный ритм светлот проявляет внутреннюю динамику светлотных контрастов, проявляющуюся в эмоциональных переживаниях героев, но равномерное ритмичное распределение светлот усиливает ощущение неторопливого течения времени в гармонии с полным покоем окружающей природы.

В произведении С. Васильковского «Ловят снегиря» изображён зимний пейзаж с открытым простором небесной выси. Зимнее солнце менее активно, но солнечное состояние передается яркими световыми бликами по снежному ковру. Прозрачные тени морозного дня впитывают рефлекс синевы неба и переливаются, растекаясь по плоскости, как вешние воды. Тын почти весь засыпан снегом, из-за него выглядывают две детские фигурки, с интересом посматривая в сторону переднего плана картины, где уже стоит ловушка для птиц. Вдали одна за другой стоят заснеженные хатки, удаляясь вглубь горизонта. Картина написана в максимальном светлотном диапазоне, что позволяет построить глубину воздушной перспективы пейзажа в ясный зимний день. Сложночередующийся светлотный ритм создаёт внутреннюю динамику развития светлотных контрастов в картине, что способствует образному решению противопоставления между сельской размеренной жизнью, спокойно протекающей в зимних буднях, и ярким солнечным днём, вызывающим оживление и позитивное эмоциональное настроение в предвкушении предстоящего пробуждения природы.

В работе «Старая церковь на Бойковщине» изображена гладкая поверхность синего неба, на которой более плотным силуэтом читаются архитектурные постройки церкви. Массивность строений перекрывают гибкие стволы и ветки деревьев, их пластичность музыкально звучит золотым солнечным светом осеннего настроения. На лужайке перед храмом в тёплых лучах солнца нежатся овцы. В стороне седой служитель в белой одежде наблюдает за маленьким стадом, размышляя о жизни в этом мире. Незатейливая сценка несёт в себе глубокий смысл бренности бытия.

В построении композиции художник использует диапазон светлых и средних светлот, что обуславливает отсутствие больших контрастов и помогает передать впечатление залитого солнцем пейзажа. Равномерный светлотный ритм создаёт гармоническое равновесие в светлотной структуре палитры, передавая состояние осенней безмятежности, покоя и благодати.

С присущим художнику мастерством, мягкой живописностью и тонким лиризмом выполнены пейзажи С. Васильковского: «Гребля Квитки Основьяненко», «Коробов хутор. Харьковщина», «На берегу Крыма». Несмотря на схожесть воспринимаемого образа, в каждом из них есть своя неповторимость композиции светлотных и цветовых пятен, их различие по площа-

ди и ритму. В картине «Гребля Квитки Основьяненко» передано предзакатное состояние. Небо теряет свою синеву, обогащаясь цветными рефлексами, вода уже вобрала в себя розовый отблеск тёплого освещения, отражения деревьев в воде удлинняются плотным силуэтом в чуть заметной ряби воды. Последние яркие лучи ещё освещают часть домика на дальнем плане картины. Затенённая сторона белых стен уже вобрала в себя вечернюю прохладу. На переднем плане берег полностью находится в тени. Группа людей, рассматривающая улов рыбака, изображена в контражуре, и лишь контурный свет на одеждах выделяет фигуры из общей массы пятна. Горизонт удалён вглубь картины и растворён в окружающей среде. Картина написана в полном светлотном диапазоне, благодаря сведению к минимуму площади тёмных пятен и отсутствию резких контрастов, произведение наполнено мягким светом. Равномерный ритм светлот вторит неторопливому, плавному течению времени.

С. Васильковский в картине «На берегу Крыма» в некоторой степени повторяет предыдущий сюжет, перенося его действие в крымский пейзаж. Схожесть композиционного расположения пятен, площадь соотношения воды и земли, размещение в формате группы людей. Но в этой картине художник меняет расположение линии горизонта. Небо приобретает глубину, появляется движение облаков, обозначается место заката, виднеющегося из-за скалистых вершин горного массива. В спокойной глади моря отражаются небо и горы. Передний план уже недоступен лучам солнца. Холодный каменистый берег сдержан в цветовой гамме. У ближайшей палатки зажжён костёр, где готовится ужин. Природа покоится, готовится ко сну. В глубине деревьев виднеется ещё один палаточный лагерь, там так же тихо и спокойно. Ещё немного и последние отблески заката погаснут в небе. Плотный берег переднего плана меняет силуэт морской глади, переходя в более плотный абрис гор, создавая светлый силуэт диагонального пятна в небе и снова уплотняясь к верхнему левому краю формата, растворяется к горизонту. Картина наполнена мягким ровным светом, сохраняя состояние тихого вечера, написанного в полном диапазоне светлот. Светлотные пятна группируются в диагональное движение, создавая своеобразный ритм чередования тёмного и светлого, образуя равномерный ритм светлот, что вызывает ощущение умиротворения и гармонии слияния человека с природой.

Поэтический образ природы мы видим в картине С. Васильковского «Коробов хутор. Харьковщина». Изображены высокие деревья, устремляющиеся стволами в небо, где ветки и листва переплетены между собой. Словно сквозь шелест листьев просвечивается лазурная синь с белыми облаками, создавая особое музыкальное ощущение. Органично вписывается человеческая фигурка между стволами деревьев, вслушиваясь в звуки природы. Своеобразная арка, созданная из листвы деревьев, напоминает вход в храм, к нему стелется грунтовая дорожка, на которой играют солнечные зайчики, приглашая зрителя отправиться вглубь картины, где располагается максимальный контраст, усиливающий образ музыкального движения света

в листве. Большую роль в распределении светлотных пятен играет белый акцент на рубашке человека, взгляд которого обращён в арку света, символизирующую выбор пути. Работа выстроена в полном светлотном диапазоне, что позволяет передать движение света, переливающегося в густой листве. Равномерный светлотный ритм удерживает в равновесии свет и тень и придаёт работе целостность и гармонию.

В работе С. Васильковского «Казачья левада» изображён огромный заливной луг, где пасутся две коровы, близко стоящие друг к другу. Создаётся ощущение, что они, общаясь, прогуливаются вместе на пастбище. В композиции художник нивелирует максимальные контрасты переднего плана, что способствует созданию романтического настроения. Воздух наполнен влагой недавно прошедшего летнего тёплого дождя. Небо проясняется от кучевых облаков, и несмелая полоска света заполняет центральную часть поляны. Неподалёку под кроной густых дубовых листьев устроилась молодая пара. Вдали просматриваются две сидящие фигуры. Тонкие переходы светотени формируют мелодичность изображения, в воздухе переливаются нежные звуки свирели. Привлекает внимание темный силуэт дерева на фоне неба, который имеет две верхушки, объединившиеся у основания. Принцип парности формирует сюжетную линию в картине, максимально приближая внимание зрителя к композиционному центру изображения на линии горизонта, где проявляется максимальный светлотный контраст, поэтому передний план списывается в светлотных нюансах, напоминая приём акварельной живописи. Произведение написано в полном диапазоне, что позволяет насытить картину светом летнего дня. Равномерный светлотный ритм согласуется с размерностью действия в произведении.

Выводы. Результаты экспериментального исследования позволяют сделать выводы, доказывающие существование строгого соблюдения принципа четкой организации структуры светотональной палитры в анализируемых произведениях станковой реалистической живописи, при этом наблюдается приоритет равномерного ритма светотональных отношений с использованием полного диапазона светлот [4]. Таким образом, во всех рассмотренных произведениях С. Васильковского наблюдается подчинение принципа организации художественной формы закономерностям, выявленным в организации структуры светотональной палитры, способствующим достижению целостности и гармонии.

Литература:

1. Харьковський художественний музей. – Харьков: «Прапор», 1980. – 80с.
2. Попова Н.В. Герменевтика как практическая философия / Наталія Валеріївна // Філософські перипетії. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна № 486/2000. – С.81-87.
3. Горбатенко Л.П. Методика определения палитры светлот живописного произведения //Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків: ХДАДМ, 2009. – №5. – С. 10 – 13.
4. Горбатенко Л.П. Розподіл світлин у творах реалістичного станкового живопису //Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Харківська державна академія дизайну і мистецтв. – Харків: ХДАДМ, 2010. – №2. – С. 20 – 22.