

А.В. Горкина

Проблема построения художественного пространства в пейзаже Ленинградской академической школы живописи II половины XX века

Аннотация. Статья посвящена комплексному изучению проблемы пространства в пейзажном жанре представителей Ленинградской академической школы живописи II половины XX века: в картинах художников А.А.Мыльникова и П.Т.Фомина. Исследование научных, исторических и теоретических искусствоведческих трудов позволило проанализировать истоки проблемы пространства. В статье рассматривается понятие хронотоп, введённое М.М. Бахтиным в литературоведение. Также поднимается проблема возможности применения этого термина в изобразительном искусстве на примере пейзажного жанра. В статье определяются этапы развития различных типов пейзажа в ленинградской живописи. Автор характеризует принципы применения закрытого и открытого художественного пространства в этом жанре.

Ключевые слова: художественное пространство, пейзаж, художники, хронотоп, типология пейзажного жанра, стилистические особенности, Ленинградская академическая школа живописи II половины XX века.

Художественное пространство — это одно из неотъемлемых свойств любого вида искусства, будь то живопись или музыка, литература или скульптура. Оно представляет собой одну из категорий современного искусствознания, эстетики и философии. Художественное пространство характеризуется синтезом соотношения частей, элементов и аспектов произведения искусства, что и создаёт внутреннее единство и завершенность, поэтому оно в конечном итоге приобретает статус эстетического явления.

Актуальность исследования проблемы художественного пространства в пейзажном жанре связана с возросшим интересом к этой проблематике в начале XXI века, возникающим из-за вопросов, связанных с новыми взглядами на неё. Это подтверждает ряд многочисленных выставок и публикаций. Комплексные исследования понятия пространства, анализ жанра, образно-художественных особенностей, специфики развития пейзажа в Ленинградской школе живописи II половины XX века помогают более тщательно изучить эту проблему. Анализ научной литературы, новых важных фактов, описанных в ней и доступных сегодня, расширяют границы исследования, что даёт возможность изучить проблему художественного пространства с наибольшей глубиной.

Проблему пространства изучали такие известные исследователи, как М.М.Бахтин, Н.Н.Волков, С.М. Даниэль, К.Кларк, Рёскин Дж., В.А.Ракитин, П.А. Флоренский, В.А. Фаворский, М. Хайдеггер, О. Шпенглер, С.М. Эйзенштейн, У. Эко и другие. В своих работах они опирались на существующую в мировой эстетике классификацию видов искусства на пространственные (живопись, скульптура, архитектура) и временные (музыка, театр, балет, литература). Но так как восприятие пространства всегда происходит в конкретный момент времени и ассоциируется с его границами, заложенными в памяти, можно наблюдать, что границы между классификациями видов искусства не столь жёсткие, потому подчас обнаруживаются пересечение жанров и взаимопроникновение понятий.

Понятия пространства (от греч. – *topos* – место) и времени (с греч. – *chronos*) как категории эстетики позволяют науке классифицировать виды искусства. М.М. Бахтин в своих трудах объединяет время и пространство в единый термин – хронотоп, применяя его к литературе, где восприятие образа происходит с помощью воображения субъекта. Однако несмотря на то, что в живописи восприятие образов зрительное, хронотоп также применим, поскольку нерасторжимость слияния времени и пространства существует в пейзаже. Уникальность этого жанра заключается в том, что художник может уловить и воссоздать на холсте неповторимый момент пространства природы во всём величии её вечной красоты в определённый момент времени. К.Кларк систематизирует типологию пейзажного жанра. В каждом из типов он обозначает виды художественного пространства для изображения действия, мотива, образа во времени. В отличие от литературы, пространство живописи строится по законам образимой системы, главным вектором которой является композиция. По словам В.А.Фаворского, «стремление к композиционности есть стремление целено воспринимать, видеть и изображать разнопространственное и разновременное» [2, с.109].

М.М. Бахтин определяет слитность времени и пространства так: «... существующую взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе, мы будем называть хронотопом (что значит в дословном переводе - 'времяпространство')» [1, с.234]. Он вводит это понятие в литературу и обозначает время и пространство как восприятие единого целого. В изобразительном искусстве принято разделять эти два понятия, рассматривая их по отдельности, и понятие хронотоп используется значительно реже. Но если смотреть с точки зрения того, что пространство и время неразрывно связаны между собой – исключением можно назвать лишь беспредметное искусство – понятие хронотоп также может использоваться для обозначения пространственного вида искусства, в частности, живописи.

Пространство и время – это, прежде всего, формы объективной реальности, которыми человек обозначает изменения доступной его восприятию действительности. В литературе так же, как и в живописи, пространство отображает и показывает временные рамки истории, сюжета, содержания и типа художественного произведения, его стилистические особенности. Эти характеристики и понятия раскрываются прежде всего с помощью жанровых особенностей. Так же, как и в литературе, в изобразительном искусстве жанр, что в переводе с франц. *genre* – род, определяется хронотопом. Но в литературе ведущим звеном является незримое время, с помощью которого описывается пространство. В живописи, наоборот, ведущим началом является видимое пространство, с помощью которого создаётся восприятие и понимание времени. Такая разница связана с тем, что литература – это словесно-письменный вид искусства, а живопись – визуальный, где пространство создается с помощью перспективы, которая разделяет его на открытое и закрытое. Отсюда проистекают и разновидности жанров. К основным в литературе относятся эпические (роман, повесть, рассказ, новелла), лирические (поэма, стихотворение), драматические (трагедия, драма, комедия), лиро-эпические (баллады). В живописи это портрет, натюрморт, пейзаж – исторический, мифологический, анималистический, батальный.

Типология жанра, связанного, с одной стороны, с географическими признаками природы и временем года, а с другой, – с фантазией художника, создавалась на протяжении всей многолетней истории пейзажа. Ещё в 1548 году Паоло Пино в работе «Диалог о живописи», опубликованной в Венеции, пишет о художниках-пейзажистах: «Северные люди, живущие по ту сторону Альп (*oltremontani*), чрезвычайно одарены способностью изображать обширные пространства, и это благодаря тому, что они представляют страны, где обитают сами, со знакомой им дикой и лесистой природой» [10, с.9].