

УДК: 7.071.1

Леонтьева Анастасия Михайловна
преподаватель кафедры изобразительного
искусства и народной художественной культуры,
аспирант
Leontieva Anastasia M.
e-mail: anastasiya-mihailovna96@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Гжельский государственный университет»
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
“Gzhel State University”

Московская обл., Раменский городской округ,
пос. Электроизолятор, д. 67, Россия, 140155
Тел.: 8(496)464-76-40

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А. В. МАРЦА

ANIMALISTIC IMAGES IN THE WORKS OF A.V. MARTZ

Аннотация. В статье исследуются художественные особенности творчества А. В. Марца – художника-анималиста. Автор анализирует художественные особенности образов животных, созданных скульптором, подчеркивает особое чувство материала, присущее художнику. Сопоставляет анималистические образы А. В. Марца с традициями древнего искусства.

Ключевые слова: А. В. Марц; скульптура; декоративно-прикладное искусство; изобразительное искусство; анималистика.

Abstract. The article examines the artistic features of the work of A.V. Martz, an animal painter. The author analyzes the artistic features of the images of animals created by the sculptor, emphasizes the special feeling of the material inherent in the artist. Compares the animalistic images of A.V. Martz with the traditions of ancient art.

Keywords: A. V. Martz; sculpture; decorative and applied art; fine art; animalism.

Искусство анималистики можно считать древнейшим жанром изобразительного искусства, оно начинает свою историю еще со времен палеолита.

Удивительно, что задачи, решаемые в те древние времена, были очень похожи на современные: композиционное мышление, наблюдательность, точная реалистичная передача изображений животных того времени.

Искусство всех времен и народов насыщено «звериной» символикой – будь то монументальные росписи, скульптурные изображения, посуда или украшения.

До сих пор творчество художников-анималистов связано в нашем представлении с древнейшей традицией: вкладывать человеческий смысл в изображение его обитателей, восхищаясь неисчерпаемостью и совершенством форм животного мира.

Произведения московского скульптора Андрея Валериановича Марца (1924–2002 гг.), помимо упомянутого смысла, отличает точно найденный, соразмерный человеку и его восприятию, масштаб. К каким бы из его грациозных созданий мы ни обращались, нас не покидает впечатление их сугубой рукотворности. Оленей, диковинных морских рыб и даже грозных хищников хочется трогать, брать в руки, ощущая их объем и вес.

Интерес Андрея Валериановича к анималистическому жанру проявился давно, а именно с первых посещений зоопарка во время учебы в художественной школе [5]. В дальнейшем, когда он закончил Московский институт имени В. И. Сурикова, этот интерес занял важнейшее место в жизни скульптора, а основным направлением творчества стала скульптура малых форм.

Из педагогов, оказавших огромное влияние на его становление, он выделял Павла Яковлевича Павлинова, давшего фундаментальное знание о построении художественной формы в период учебы в Суриковском институте, и Виктора Вениаминовича Белинкова, теоретика школы Александра Матвеева [2].

К концу 1960-х гг. Марц был уже сложившимся мастером, известным не только в России, но и за рубежом.

Он обладал редким даром воплощать в изображениях животных масштаб огромного культурного пространства. Его острое, цепкое видение, подпитанное раскованным воображением и тонким ощущением возможностей скульптурного материала, соединяло непосредственные реальные впечатления с глубокими познаниями истории мировой анималистики – от первобытного искусства и искусства кельтов до образов, символов и знаков, созданных изобразительной традицией народов Индии, Китая, Ближнего и Дальнего Востока, а также Северной Африки.

Так возникала новая скульптурная «живность», очень выразительная по визуальным решениям, насыщенная по лепке характеров, живущая по каким-то своим особым законам, созданным для нее одним из покорных созерцателей природы скульптором Андреем Марцем.

Его носороги с монументальными панцирными телами имеют сходство с доспехами средневековых рыцарей, жирафы похожи на ажурные затейливые башенные конструкции, а разнообразнейшие птицы то танцуют, то хлопочут по своим «житейским» надобностям, то трагически надломлены, в их литьевой лепке угадываются следы экологических катастроф.

Анималистика Марца примечательна еще и тем, что сопоставима со временем, которое он пережил. Созданные им образы животных – трагикомичные и лиричные, монументальные и игровые, архетипные и конструктивно-декоративные – все они были отмечены художественным талантом их создателя и неповторимой «марцевской» любовью к жизни.

Андрей Валерианович – современник скульпторов-анималистов Алексея Сергеевича Цветкова и Александра Михайловича Белашова [4]. Он опирался на классические образцы анималистической скульптуры, но в то же время отошел от реализма изображения. Его скульптурным композициям свойственны самобытность, гротеск и пронизательность в подаче характеров.

Марц демонстрирует детали образа, иногда обнажая то, что не всегда доступно человеческому глазу – такой подход выявляет не только большой профессионализм художника, но и показывает навыки наблюдения и богатый опыт в познании природного мира. Каждая работа Андрея Валериановича Марца – это не только авторский взгляд на творения природы, но и тонко подмеченный, подчеркнутый характер того или иного животного, птицы или глубоководной рыбы.

За время своей профессиональной деятельности он объездил большую часть СССР, включая зоопарки, различные заповедники, моря и Тихий океан, где специально изучал выловленных для него обитателей океана, чтобы лепить их не с картинки, а с натуры [4].

Работы Марца экспонировались на многих всесоюзных и российских выставках второй половины XX в., а также в Турции, Японии, США и странах Восточной и Западной Европы. Его скульптуры находятся в собраниях музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Софии и еще в более двадцати музеях России и стран СНГ [4].

Андрей Валерианович принадлежит к числу выдающихся скульпторов-анималистов. В его творчестве успешно соединились качества скульптора, мыслящего пластическими формами, органично чувствующего выразительность и физические возможности материала, обладающего остроумной изобретательностью в решении задач, и человека, очарованного бесконечным многообразием живого мира, не устающим удивляться перед гением Творца.

Он был убежден: в природе нет некрасивого – все совершенно, приспособлено к среде обитания. Творческий азарт и пытливость художника чувствуется в каждой работе. Он тщательно изучал облик персонажей, их повадки и характеры, находил способы передать природные качества животных – кротких и хищных, отважных и трусливых, могучих, грациозных, прекрасных и устрашающих. Предельно убедительные, они не превращаются в аллегории пороков и достоинств, не становятся похожими на людей. И если зритель узнает в героях Марца человеческие свойства, то это всего лишь свидетельство того, что все население планеты создано одним автором, которого называют Природой или Творцом.

Работы Андрея Марца, острые и точные по образному решению, поражают неожиданностью, юмором и блестящими выдумками, остроумными находками – композиционными, художественными и технологическими, современностью пластического мышления. Большую роль в решении художественных задач для скульптора играет материал, так Андрей Валерианович в совершенстве владел металлом.

Металл – подлинная стихия Марца. Он изобрел оригинальный метод, не имеющий аналогов, способ металлического отлива с введением проволоки. Сочетание плотных масс и сквозных ажурных конструкций, контраст объемов и

пустот позволили скульптору создать свою собственную, ставшую уже классической традицию, безукоризненно работающую через раскрытие свойств материала на образ, характер изображаемого животного.

Прямое использование принципа пустотелости литья делает возможным, с помощью «рваных» щелей и дыр, создать образ ненасытной бездонной утробности «Гиенн» и, массой декоративно уложенных сквозных отверстий, породить иллюзию курчавости трогательно важного «Барашка». Текучесть металла, его свойство легко проливаться и заливать тончайшие части формы Марц использовал в решении образа «Муравьеда». Металл растекся струйками, пересекающимися и извивающимися, что соответствует облику этого животного.

Свои работы Андрей Валерианович решал достаточно условно и декоративно, стремясь раскрыть характер каждого животного. «Отточить образ до символа, – говорит художник, – найти для каждого зверя его пластическую формулу можно лишь при хорошем знании природы. Художник-анималист должен попытаться понять сущность животного, не очеловечивая его. Мне дорого само животное, характерность того или иного вида. Когда мне удается это передать – создаваемый мною образ становится, как мне кажется, более убедительным и органичным» [5].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Губкин О. П., Шайдурова Г. П. Художественное литье XIX–XX веков в собрании Екатеринбургского музея изобразительных искусств: Каталог. Екатеринбург, 2005.
2. Кельман Л. Миниатюры Марца // Охота и охотничье хозяйство. 1975. № 5. С. 42–43.
3. Куликов С. А. Каслинское художественное чугунное литье. М.: ЦНИИНТИ, 1976.
4. Марц А. В. Андрей Марц. Скульптура. М.: Молодая гвардия, 2000. 109 с.
5. Шапкина М. В. Андрей Марц: советский скульптор-анималист. М.: Советский художник, 1988. 142 с.