

УДК: 7.031.2

Маслюк Мария Юрьевна

магистрант

Maslyuk Maria Yu.

e-mail: mashutamasyuk@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 г. о.,
пос. Электроизолятор, д. 67, Россия, 140155
Тел.: 8(496)464-76-40

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АНИМАЛИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В РОССИИ

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF ANIMAL ART IN RUSSIA

Аннотация. В статье исследуется анималистический жанр в искусстве как наиболее древний. Автор исследует этот жанр в синтезе мифологии древних народов. Уточняется классификация произведений, относящихся к анималистическому жанру. Приводится анализ творчества современных художников-анималистов. На примере собственного керамического произведения автор показывает процесс воплощения анималистических традиций в декоративно-прикладном искусстве.

Ключевые слова: искусство; декоративно-прикладное искусство; народное искусство; анималистический жанр; мифология.

Abstract. The article examines the animalistic genre in art as the most ancient. The author explores this genre in the synthesis of the mythology of ancient peoples. The classification of works related to the animalistic genre is being clarified. The analysis of the creativity of modern animal artists is given. Using the example of his own ceramic work, the author shows the process of embodying animalistic traditions in decorative and applied art.

Keywords: art; decorative and applied art; folk art; animalistic genre; mythology.

Анималистический жанр в искусстве – один из самых древних жанров. Его история начинается еще со времен палеолита и достигает своего расцвета лишь в XIX–XX веках. Изображения животных всегда были неотъемлемой частью живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Еще начиная с первобытного общества, просматриваются основные проблемы выживания и взаимодействия человека и животного. В эпоху палеолита зверь выступал как неотъемлемый атрибут промыслового быта человека, как знак охоты, добычи. В это время появляются первые изображения

животных на стенах жилищ-пещер – линии, цветовые пятна, динамические движения образов. В это время зарождается анималистический жанр.

Древнему миру свойственна сакрализация связи животного и человека. Животное приобретает символический характер и тесно связано с религиозным культом. Примером послужит Древний Египет, пантеон богов которого представляет из себя наполовину людей, наполовину животных. Животное служит в изобразительном искусстве Древнего Египта как обозначение (символ) определенного божества. Древняя Греция не менее богата образами животных. Именно в Древней Греции популяризуется атрибутивный характер животного [1].

В изделиях скифского «звериного стиля» фигурки животных и людей сплетаются в причудливый орнамент. Рельефные узоры со сказочными зверями украшают стены древнерусских белокаменных храмов (Дмитровский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли) [2]. В средневековом искусстве звери и птицы стали «говорящими» символами: собака означала верность и защиту, голубь – мир и надежду, обезьяны – низменные людские страсти и желания. Особое место занял образ агнца (ягненка) – символ невинной жертвы Христа. Эта символика сохранялась, но вместе с тем жажда новых знаний побуждала художников пристально изучать облик и повадки животных, зарисовывая их с натуры. Звери появляются в альбомных набросках и живописи, А. Дюрер с точностью ученого воссоздает каждую шерстинку в пушистой шкурке зайца, с упоением зарисовывает экзотического зверя (А. Дюрер, «Зайчонок»).

Как самостоятельный жанр анимализм сложился в XVII в. в Голландии и Фландрии (Бельгия), в XVIII в. – во Франции, Англии, России.

Развитие русского анималистического искусства является обширной областью исследования, которая включает в себя развитие искусства анималистики трех эпох, начиная с XVIII в. по XX в. [3].

В большом количестве работ выделяются три группы произведений:

- памятники животным;
- анималистическая скульптура, украшающая фасады зданий;

– парковая скульптура.

Отсчет анималистического жанра XX века начинается с 1920-х гг.

В славянской мифологии рыба является опорой земли. Возникло это представление из отождествления неба с водной средой. В русских народных заговорах сохранилось это древнейшее определение неба как «океан-моря». Отсюда становится понятной соотнесенность туч с рыбами, плавающими в этом небесном океане.

В мифах, повествующих о строении окружающего мира, кит занимает одно из основных мест. Например, в арабских легендах упоминается громадный кит Бахамут, на котором стоит исполинский бык по имени Куюта. Бык поддерживает большую скалу из целого рубина, на которой, в свою очередь, находится ангел, постоянно следящий за равновесием мира. Согласно легенде, Бахамут плавает в безбрежном океане, под которым простирается бесконечная тьма.

Древние славяне также полагали, что наша Земля имеет плоскую форму и плавает среди безбрежного океана. По преданиям, она покоится на трех огромных китах и тридцати маленьких.

Постепенно содержание различных мифов претерпевало значительные изменения. Например, сначала Землю поддерживали семь китов, однако со временем она слишком отяжелела от грехов, совершаемых людьми. Четыре кита не выдержали возросшей нагрузки и нырнули в бездонную пучину. Три кита старались изо всех сил, однако они не смогли предотвратить затопление большей части суши. Именно это стало причиной библейского Всемирного потопа.

Образ рыбы распространен и в народном искусстве. Народное искусство фиксирует традицию и питается ею, обогащаясь индивидуальностью отдельных художников. Таким художником, например, была заслуженный художник Российской Федерации Зинаида Васильевна Окулова (1938–1997) – художник-керамист производственного объединения «Гжель», одного из наиболее известных народных художественных промыслов Подмосковья. З. В. Окулова полностью овладела приемами гжельской росписи, свободным гжельским

мазком, живым, изящным, упругим. Наиболее известные работы Окуловой относятся к 70-м гг. прошлого века [4].

Развиваются новые тенденции: приверженность к повышенной декоративности, стремление к разработке фигурных форм. Сосуды Окуловой округлы, вместительны, приземисты. Пишет она изображения легко, размывая цвет до голубоватого, но акцентирует синим тоном дополняющие элементы. Во многих сосудах Окуловой преобладает скульптурное начало. Так, ваза «Регата» с изображением бегущих по волнам яхт имеет лепные ручки и подставку в виде изогнутых рыбок. Продолжая тему моря и его даров, Окулова создает набор из коробочек в виде плывущих рыбок.

Также можно обратить внимание на работы московского художника-керамиста Христины Григорьевой, которая выполнила серию декоративных блюд в форме рыбы. Очевидно, что блюда предназначены не только для сервировки стола, но несут чисто эстетическую функцию, самоценны в качестве арт-объектов, оформляющих интерьер. Особенностью подхода мастера к решению образа стало сочетание реалистического подхода к форме изделий (значительное внимание к пропорциональности, анатомической правильности, узнаваемости конкретного вида рыбы – камбалы, окуня и др.) и декоративности фактуры.

Серию изделий мелкой пластики с образами рыбы также выполнила Светлана Осипова. Все произведения серии созданы в единой манере и несут сильный эмоциональный заряд за счет своеобразной стилизации. При относительно реалистической форме тела у рыбок неожиданно выразительны «лица», особенно глаза (за счет инкрустации стеклянных элементов) и рот. Вообще гладкая поверхность головы рыбы заметно контрастирует с фактурным телом за счет оттиска какого-либо узора, ассоциативно связанного с чешуей. Поверхность изделий декоративна и активно бликует – они покрыты яркими цветными глазурями, далеко не всегда имеющими цветовые соответствия в природе.

Рассматривая творчество современных мастеров-керамистов, нельзя оставить без внимания работы такого мастера, как Владимир Корнилов. Большинство его произведений посвящены сказочным персонажам. В качестве примера можно привести изделия мелкой пластики – фигуры фантастических рыб, будто вышедших из детских сказок. Они представлены как странные ихтиоморфные существа с ногами в красных сапожках и спинным плавником, напоминающим колпак скомороха.

Художественный замысел декоративной скульптуры «Чудо-Юдо рыба Кит» рожден в эскизах. Для гармонизации и достижения ассоциативной выразительности частей декоративной скульптуры использованы способы художественной стилизации морских форм. Для стилизации была выбрана морская тематика. Приемы стилизации и трансформации помогают привести все детали произведения к единому целому.

В результате собранных аналогов и исследованной информации была разработана в графике декоративная скульптура.

Для создания скульптуры могут быть использованы средства, такие как: применение эффектарных глазурей и солей, создание рельефных и декоративных форм которые объединяют объекты в единое целое. Акцент можно сделать на самом ките, нижняя часть будет отображать скульптурное возвышение в виде океана с рельефными элементами в стилизованной форме. В верхней части – будет вылеплено объемное изображение городского пейзажа: полярный мак, деревья и деревенские домики.

Умелое использование цвета усиливает степень эстетического воздействия пластики. Цвет дает дополнительное средство художественной выразительности, влияет на восприятие формы.

При создании анималистической скульптуры можно использовать цветовую гамму, присущую морской природе, натуральные цвета, присущие данному виду китообразных, и морской теме, а также растений, деревьев. Палитру оттенков глазури можно растянуть от белого до синего, от желтого до травянистого, от коричневого до охры. Сочетанием различных между собой

глазурей можно получить необычные гаммы переливов цвета, бело-синих оттенков, желто-зеленых, темно-зеленых, бирюзовых.

Мир океана с его бесконечным многообразием красок и форм, чарующей красотой, пробуждает у человека возвышенные чувства, благородные движения души, постоянно был неисчерпаемым источником вдохновения поэтов, художников всех времен.

В результате проведенных исследований в области анималистической скульптуры на тему «Чудо-Юдо рыба Кит», морской природы, создан сюжетный образ декоративной скульптуры из керамики для интерьера с разработкой декоративной пластики на анималистическую тему, которая предполагает передать эффект морской тематики зрителю путем использования трех элементов:

- 1) применение эффектных глазурей и солей;
- 2) создание рельефных и декоративных форм (на верхушке у скульптуры «Чудо-Юдо рыба Кит» будет вылеплено объемное изображение городского пейзажа);
- 3) установка скульптурной формы в пространственной среде.

В разработке сюжета найден собственный образный язык, соответствующий замыслу, наиболее ярко раскрывающий уникальность и красоту окружающего мира. Проект представляет собой декоративную скульптуру, объединенную тематикой и техникой исполнения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ватагин В. А.* Изображение животного: записки анималиста. М.: Искусство, 1957. 170 с.
2. Домашние и дикие: Анималистика в русском искусстве XVIII–XX веков из собрания Гос. Русского музея / Науч. рук. Е. Н. Петрова; Авт. ст. А. Боровский, М. Стекольников. СПб.: Palace Editions, 2004. 152 с.
3. *Портнова И. В.* Сложение жанровой анималистической картины в творчестве русских художников второй половины XIX века // Вестник

Ставропольского государственного университета. 2009. № 64(5). Ставрополь: Изд. СГУ. С. 279–284.

4. *Хохлова Е. Н.* Зинаида Окулова. Комплект открыток. М., 1983.

5. *Христина Григорьева* [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.instagram.com/hris333/>

6. *Светлана Осипова* [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.instagram.com/sipart_keramika/