

Художественное воплощение андрогинной чувственности начала XX в. на примере графических произведений Роберто Монтенегро

Научный руководитель – Яковлева Мария Викторовна

Свиридова Ирина Олеговна

Аспирант

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ira.sviridov@yandex.ru

Художественный образ андрогинности благодаря своей мистичности и универсальности получил распространение во все периоды в искусстве. Андрогин (от греческого andros - «мужчина» и gyna - «женщина») - совмещение в индивиде маскулинных и феминных черт. «Андрогинная личность вбирает в себя все лучшее из обеих половых ролей» [2]. Более старая дефиниция этого понятия подразумевает «совершенного человека», лишённого каких бы то ни было признаков пола. Андрогинность не разграничивается как принадлежность какого-либо одного индивида. Скорее андрогинность настаивает на связи между видением и видимым, психикой и образом.

В искусстве конца XIX - начала XX века наблюдается расцвет интереса к андрогинным персонажам, которые отвечают тревожным переживаниям эпохи и связаны с новым представлением об эротизме и игрой со смешением поло-ролевых отношений в декадансе и символизме. «Эстетизм, начиная с конца 1860-х годов, продвигает сложную, орнаментированную письменную и визуальную эстетику, которая пытается инкапсулировать настроение и чувства, а не мораль» [3]. Стоит отметить использование художественного концепта андрогинности как средства изучения скрытых философий классической красоты и текучего диапазона запретной сексуальности. Для художников Fin de siècle образ андрогинности отражает чувственность в высшей точке гармонии.

Андрогин - идеальное эротизированное существо, вбирающее в себя лучшие черты мужского и женского. Таким воплощением на театральной сцене стал русский танцовщик и хореограф Вацлав Нижинский, которому посвящен цикл графических работ Роберто Монтенегро (1887-1968). Монтенегро - мексиканский художник, график, сценограф. В 1912 году он выполнил серию рисунков Вацлава Нижинского в его образах - интерпретации в черном, белом и золотом. «Совершив ошеломительный гран жете к славе, Нижинский стал секс-символом для поклонников всех гендеров: этому способствовали его откровенные и нередко женственные сценические костюмы» [1].

В представлении Р. Монтенегро русский танцовщик становится существом вне гендерных рамок и обретает над-мирное существование - Нижинский сливается со своим персонажем, в образе которого он предстает. В колористическом решении, линейности, отсутствии перспективы в произведениях прослеживается влияние японской гравюры и творчества Обри Бердслей.

Лицо танцора приобретает хищное выражение благодаря удлинённому разрезу глаз, истинные эмоции нивелируются безэмоциональной маской. Фигуры вытянуты, занимают все предназначенное для них пространство на листе. Они приподняты над уровнем глаз зрителя, что, с одной стороны, относит нас к восприятию артиста на сцене театра, с другой - создает ощущение отчужденности андрогинного существа.

Чувственность образов прослеживается в позе, застывшем движении тела, нарочитом сглаживании мужских черт и выявлении феминной природы персонажа. Перед зрителем предстает эротизированный идеал, при интерпретации которого гендер и пол теряет

свое значение. Сам образ танцора в произведениях Р. Монтенегро можно отнести к декадентским формам визуализации текучей гендерной идентичности - эстетизм в крайнем проявлении, соединяющий одновременно притягательное и отталкивающее.

На основе выбранного для анализа образа можно резюмировать воплощение идеи андрогинности в искусстве рубежа XIX и XX веков через эротизированный образ, который воплощает поворот художественной мысли к новой чувственности. Она отвечает кризису стереотипных гендерных установок второй половины XIX века, раскрывая интерес к внегендерной сексуальности, которая найдет полное воплощение в искусстве XX века.

Источники и литература

- 1) Пилчер, А. Краткая квир-история искусства/ Алекс Пилчер. – М.: Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 2020. С.30.
- 2) Словарь гендерных терминов/ Под ред. А. А. Денисовой / Региональная общественная организация «Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты». - М.: Информация XXI век, 2002. С. 256
- 3) IAN ROBERT MURPHY Art, Androgyny, and the Femme Fatale in Decadent Fictions of the Nineteenth Century/A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of Manchester Metropolitan University for the degree of Doctor of Philosophy/Department of English Literature Manchester Metropolitan University, 2020. p. 22.