

Фольклорные мотивы в творчестве румынских художников XX века

Карташова Дарина Александровна

Студент (бакалавр)

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина,
Уральский гуманитарный институт, Екатеринбург, Россия

E-mail: darinakarta@gmail.com

В XX веке многие румынские художники обратились к фольклорным мотивам и стали представителями художественной культуры Румынии XX века - «низовой» (И.С.Патраш, М.Даскалу) и «высокой» (К.Бранкузи). Их основной чертой является создание самобытной образной системы, в которой перекликаются национальные мотивы народного румынского искусства (образ птицы майястры, темы загробной жизни из дакийской средневековой культуры)

Пасторальная бесхитрость, узнаваемость жизненных ситуаций соединяются в картинах румынского мастера Михая Даскалу (1960г.р), которые наполнены цветом и ощущением необычного пространства. В них явный символический смысл получает «древо жизни», распространенный символ народных промыслов XIX - XX вв. Дерево дает жизнь, становится основанием мировых циклов - суточных и годовых. Деревья же - расположенные на холмах, которые составляют постоянный фон картин художника. Они воплощают, на наш взгляд, метафору смерти, почерпнутую автором из национальных преданий: это уютное безмолвное место, которое принимает все и умиротворяет (рис.1).

Тональные переходы, дающие предметам объем, использует наряду с плоскими полями одного цвета (как правило, для изображения лиц). Михай Даскалу открывает перспективные сокращения - но порой выстраивает их произвольно, разрушая строгую линейность. Художнику достаточно смягчить оптические правила, и бытовая реальность получает сказочное измерение. Более конкретные проявления сказочности — чудесные грибы, на которые можно забраться только с помощью лестницы, единороги в небе - дополняют то, что задано на уровне изобразительных средств, но помимо этого помогают картинам развернуться во времени.

Другим примером народного творчества может послужить создание Стэном Иоаном Патрашем (1908-1977) декоративного убранства кладбища. Это так называемое «Веселое кладбище» (рум. Cimitirul Vesel) — кладбище в селе Сэпынца жудеца Марамуреш, Румыния. Известно своими яркими разноцветными надгробиями с оригинальными рисунками в стилистике наивного искусства и поэтическими текстами, иллюстрирующими людей, погребённых на кладбище, и эпизоды их жизни. Кладбище стало музеем под открытым небом и национальным туристическим центром. Первые могилы на этом кладбище были украшены в 1935 году по инициативе народного мастера Стэна Иоана Патраша (1908-1977), который хотел добавить юмористическую нотку к грустным прощаниям. Считается, что он черпал вдохновение в дакийской культуре, в которой принято, что они праздновали жизнь, а не скорбели о смерти [1]. Веселое кладбище было чем-то вроде тайны для внешнего мира до позднего периода, начала 1970-х годов, когда французский журналист обнаружил это место и популяризировал его.

Стэн Иоан Патраш разработал тщательный символизм в своей работе. Зеленый символизировал жизнь, желтый - плодородие, красный - страсть, черный - внезапную смерть. Цвета всегда сочетались с темно-синим, известным как сапантский синий, который, по мнению Патраша, символизировал надежду, свободу. (рис.2) Другие символы — белые голуби - душа, черный дрозд, символизирующий трагическую или подозрительную смерть, — нашли отражение на крестах, как и мрачное чувство юмора Патраша.

Стэн Иоан Патраш и его последователи, также, как и Михай Даскалу, основывались на теме крестьянства, однако Даскалу придавал необычные функции привычным вещам, создавая сказочный мир, в то время как Патраш не наделял привычный мир магией.

Фольклорные мотивы прослеживаются в творчестве известного румынского модерниста Константина Бранкузи (1876-1957). Будучи родом из глухой румынской деревни, на его творчество влияние оказало румынское народное искусство. В скульптуре «Майафра» (рис.3) связь с румынским фольклором заявлена наиболее ярко. Это птица из румынских сказок, которая провела влюбленного через лес к месту заточения принцессы, став воплощением благородного начала, защищающего несчастных. Существо наделяется силой, может являться в различных видах. Бранкузи наделяет ее неизменной формой, но при этом сохраняет в ней потенциал к перевоплощениям. Бранкузи помещает скульптуру на высокий постамент, что роднит ее с традиционным погребальным румынским столбом, увенчанным птицей, — символом души умершего. Так произведение становится воплощением глубоких и длительных раздумий автора о жизни и смерти, а навеяны эти размышления ничем иным как румынской мифологией [2].

Логическим продолжением «Майафра» является «Птица в пространстве» (рис.4). Неслучайно Бранкузи снова возвращается к образу птицы, символу румынских сказаний: это существо объединяет в себе стихию воздуха, мотивы свободы и движения. Минимальными пластическими средствами скульптор-модернист воплощает в бронзе возможность отрываться от земли. В деталях можно проследить, что птица находится в гармонии с пространством. Плавно вырастая из камнеподобного постамента, она пронзает высь отнюдь не острым, а плавным крылом.

Несмотря на разницу творческих подходов наивных и профессиональных авторов: (Бранкузи имел художественное образование, в то время как Иоан Петраш и Михай Даскалу не получали академического художественного образования) можно сделать вывод, что их объединяет лаконичность форм, простота, яркость образов, непосредственность восприятия, столь близкие качества народной румынской культуры. Когда каждый из мастеров основывается на народных мотивах: либо напрямую, либо в авангардном решении. Также их объединяет тема смерти - окрашенная совершенно иными эмоциями и смыслами, нежели в привычной европейской традиции.

Источники и литература

- 1) Цигаль В. Константин Бранкузи // «Творчество». — 1968. — № 8.
- 2) Curseu, P.L. and Pop-Curseu, I., 2011. Alive after Death: an exploratory cultural artifact analysis of the Merry Cemetery of Sapânta. J. Commun. Appl. Soc. Psychol, 21, pp. 371-387.
- 3) Eric Shanes. Constantin Brancusi. — Abbeville Press, 1989. — P. 12. — 128 p. — ISBN 9780896599246

Иллюстрации

Рис. : Рис.1 Михай Даскалу/Mihai Dascalu (1960 г.р) «Болтовня/Vla Vla». 1990-е. Холст, масло. Частная коллекция

Рис. : Рис.2 Стэн Иоан Патраш/Stăn Ioan Pătraș (1908-1977). Крест.1956. Веселое Кладбище, село Сэпынца, Румыния

Рис. : Рис. 3 К. Бранкузи/Constantin Brancusi (1876-1957). Майстра. 1912. Полированная латунь. Музей Пегги Гуггенхайм, Венеция

Рис. : Рис. 4 К. Бранкузи/Constantin Brancusi (1876-1957). Птица в пространстве, 1928. Музей современного искусства, Нью-Йорк