

САПАК Н. В., кандидат
мистецтвознавства, доцент кафедри
дизайну ВП «МФ КНУКіМ»

ШЕВЧЕНКО – УКРАИНСКИЙ РЕМБРАНДТ

В истории мировой культуры немало примеров, когда человек проявляет талант в разных видах искусства. Многогранностью творчества поражают титаны эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль. Великий немецкий поэт И.-В. Гете оставил значительный след как ученый и художник. Известный французский писатель В.Гюго был поэтом и художником. Знаменитый А. Пушкин покрывал поля своих рукописей многочисленными рисунками, а М. Лермонтов оставил несколько сотен живописных и графических работ, которые экспонируются в музеях и помещены в отдельных изданиях. Интересны живописные опыты украинских писателей М. Коцюбинского, И. Нечуй-Левицкого, П. Мирного, Л. Украинки.

В истории мировой культуры Т. Шевченко принадлежит особое место. Природа щедро наделила его не только поэтическим даром, но и талантом художника. Для поэта Шевченко изобразительное искусство стало второй равнозначной стороной творчества. Хотя судьба его художественного и поэтического наследия сложилась по-разному. После выхода в свет в 1840 году «Кобзаря» пришло признание поэтического таланта Шевченко. А вот признание Шевченко, как художника, автора 1200 работ (картин, акварелей, сепий, офортов и рисунков) пришло значительно позже. При жизни поэта ни один современник не имел полного представления о Шевченко художнике. А ведь после окончания Петербургской Академии художеств он участвовал в иллюстрировании авторитетных изданий: «Сто русских литераторов». Спб., 1841, т. 2; «История князя Италийского графа Суворова-Рымникского, генералиссимуса российских войск. Сочинение Н.А. Полевого». Спб., 1843; «Русские полководцы. Жизнеописания составлены Николаем Полевым». Спб., 1845. Об иллюстрациях к последней книге газета «Северная пчела» писала: «Характеристика малороссиян чудесно выражена г. Шевченко ...» [3, 227]

Альбом «Живописная Украина» единственное отдельное прижизненное издание художественных произведений Шевченко. Но это издание не стало при жизни его автора широко известным. В период его десятилетнего пребывания в ссылке на страницах периодической печати не встречаются упоминания о Шевченко – художнике, как и Шевченко – поэте.

В последние годы жизни Шевченко были оценены его заслуги как гравёра. Совет Академии художеств 2 сентября 1960 года присвоил ему звание академика. А через несколько месяцев на его похоронах никто из присутствующих художников не вспомнил о нем, как о художнике.

Недооценка его художественного наследия на протяжении более полувека объясняется рядом причин и, в первую очередь тем, что художник не оставил больших живописных полотен, которые были главным показателем достижений живописца, тем более прошедшего школу К. Брюллова. Художественное наследие Шевченко свидетельствует, что он тяготел к небольшим холстам, вкладывая в сюжет и характеристику персонажей глубокий смысл. Но особенно художник увлекался графическими техниками. И был больше графиком.

Именно наследие Шевченко гравера привлекает своей разносторонностью поисков тем, сюжетов и одновременно последовательностью технических задач.

Фундаментальные исследования творчества Шевченко художника были предприняты спустя полвека после его смерти. Особого внимания заслуживает труд Д.В. Антоновича «Т. Шевченко як маляр», вышедший в 1937 году и переизданный в 2004 году. Антонович – один из первых исследователей специфики единения двух больших дарований Шевченко – поэтического и художественного. Он характеризует творческие достижения художника, сравнивая его деятельность с выдающимися мастерами прошлых эпох, определяя ему одно из ведущих мест в искусстве гравюры второй половины XIX века.

Творческий анализ живописным и графическим произведениям поэта предприняли в разные десятилетия С. Сегеда, Д. Степовик, З. Тарахан-Береза и ряд других исследователей.

Обращение Т. Шевченко к гравюре, которой в Академии художеств уделяли мало внимания, не случайно. Он считал гравюру

самым демократичным видом искусства, благодаря которому можно приблизиться к народу: «Из всех изящных искусств мне теперь более всего нравится гравюра. И не без основания. Быть хорошим гравёром, значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит, быть распространителем света истины. Значит, быть полезным людям и угодным богу. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравёра. Сколько изящных произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца? Божественное призвание гравёра!» [6, 74]. Так высказывался Шевченко на страницах своего «Дневника» в последние годы жизни. Но понимание ее роли пришло к художнику еще в студенческие годы, когда он готовил к книге Коббеля «Гальванография ...» гравюру «Король Лир», особенно он увлекся гравюрой во время работы над альбомом «Живописная Украина».

Альбом «Живописная Украина», включивший шесть гравюр, был издан в 1844 году. Мысль о его создании появилась у художника еще на Украине, но само издание стало возможным в Петербурге. Художник выполнил гравюры в технике офорта. Той технике, в которой работал великий голландский художник Рембрандт ван Рейн, овладевший ею самостоятельно. Именно Рембрандт сделал офорт действительно большим, самостоятельным видом искусства. Шевченко не случайно обратился к графическому наследию великого голландца, изучая его технические приемы, соотношение изобразительных масс, света и тени.

В искусстве середины XIX века авторитет Рембрандта офортиста был непререкаем, а роль гравюры, дающей возможность иллюстрирования произведений изобразительного искусства достаточно велика.

Офорт, вид гравюры на металле, в котором углубленные элементы печатной формы создаются путем травления металла кислотами. Расцвет искусства офорта относится к 17 веку. Искусство Рембрандта во многом предопределило творчество последующих мастеров офорта. Соединяя динамичный штрих, сочные или едва заметные линии «сухой иглы», повторное травление, Рембрандт достигал тончайших, изысканных эффектов светотени, богатства психологических характеристик.

Безусловно, приступая к работе над офортами серии «Живописная Украина» Шевченко был уже знаком с работами

Рембрандта, его графическими приемами. Следуя по стопам великого предшественника, он проявлял самостоятельность, экспериментировал, демонстрировал также композиционные навыки, приобретенные в Академии художеств. Однако, рембрандтовский характер передачи природы прослеживается в пейзажных листах серии «Выдубицкий монастырь» и «В Киеве», которые представляют киевские пейзажи берега Днепра. На первом листе сам собор мало виден из-за зелени, окружающей его. Здесь мастерски размещены градации света и тени. На первом плане сочные пятна освещенных солнцем коров демонстрируют лучшие традиции голландских пейзажей. На второй гравюре внимание привлекает старая роскошная верба над небольшим источником. Чередование пятен света и тени на земле, на ветвях подчеркнуто темным силуэтом пышной кроны дерева, на фоне которой особенно контрастирует ее освещенная сторона.

Так же как и у Рембрандта, листы Шевченко живописны в лучшем смысле этого слова. Главный элемент рембрандтовских офортов – свет, прорывающийся сквозь тучи, скользящий по поверхности предметов, придающий им жизнь и подвижность обретает в листах украинского мастера логическое продолжение.

В знаменитом пейзаже великого голландца «Три дерева» солнечный свет борется с темными тенями удаляющейся грозы, горячий поток света разрывает влажные тучи, стремительно низвергается на землю. Драматическое настроение раскрывается в напряженном контрасте больших масс света и тени.

Рембрандт не подражает живописи, а добивается единого живописного впечатления средствами чисто графическими. Густо положенные перекрестные штрихи дают глубокую тень, плавные чистые линии, очерчивающие белые куски бумаги, передают яркое освещение, а мелкие штрихи – игру света в полутенях. Контрастное сопоставление легких и тонких линий с более грубыми и резкими дает ощущение пространственной глубины, воздуха, смягчающего очертания более отдаленных предметов.

Шевченко также использует приемы противопоставления тонов, а посредством тонких или более глубоких штрихов создает эффект передачи глубины пространства и теней. Исследователь творчества художника Д.В. Антонович утверждает, что светотень у Рембрандта может существовать самостоятельно, она лишена реальности, в то

время как у Шевченко она всегда имеет реальную основу. Исследователь говорит о явном эволюционном процессе в истории европейского искусства, когда художник одного поколения перенимает наследие своего гениального предшественника и, переосмыслив ее, передает следующему.

Особенно был близок Шевченко психологизм сюжетных композиций и портретов Рембрандта, доходящий часто до драматического звучания. Вот почему многие его работы, не только гравюры, схожие с рембрандтовским стилем или напоминающие Рембрандта: это автоиллюстрации к поэмам: «Слепая» (рисунок «Слепая с дочерью» (1842), «Невольник», сепия «Бандурист» (1843), акварель «Крестьянский двор» (1845), акварель «Аскольдова могила» (1846), сепия «Церковь всех святых в Киево-Печерской лавре» (1846), сепия «В Лихвине» (1859), рисунок «Портрет Лукерьи Полусмаковой» (1860) и множество других рисунков.

Талант Шевченко портретиста, мастера офортного портрета раскрылся в последние годы его жизни в Петербурге, когда он создал ряд автопортретов. Всего их насчитывается около шестидесяти. Такой повышенный интерес к собственному образу встречается только у Рембрандта. Особенно привлекает «Автопортрет со свечой», в котором искусно передал эффект освещения — борьбу света с тьмой, вследствие чего произведение приобрело символическое звучание. В этом автопортрете привлекает внимание разнообразие применяемых технических приёмов. Густым плетением разной силы штрихов, подчеркнутых и объединённых слоем акватинты, художник показал, как мрак отступает перед победной силой света. Лицо смоделировано прозрачными перекрёстными штрихами, а наряд изображён сеткой параллельных линий, которые имитируют классическую гравюру, выполненную резцом.

Если каждый из автопортретов Тараса Шевченко раскрывает определённую грань образа художника, передаёт то или иное душевное состояние, то «Автопортрет в шапке и тулупе» последний из этой группы автопортретов, созданный не позднее 4 декабря 1860 года, даёт обобщённый образ Шевченко. Произведение поражает глубиной и целостностью характеристики. Недаром современники поэта считали его самым удачным и наиболее похожим из всех прижизненных изображений. Технически портрет выполнен безупречно. Офортный штрих приобрёл здесь исключительную

експрессию. Штриховкой покрыт не только фон вокруг головы, но и всё изображение: перекликаясь с энергичным штрихом, которым передана шапка и воротник тулупа, она предоставляет портрету своеобразную строгость.

Интересно провести параллель с «Автопортретом» Рембрандта (1648). В то время как у Шевченко при внешнем спокойствии фигуры линии офортного рисунка приобретают, особенно в тенях фона большую динамику, у Рембрандта – черная тьма фона за спиной мягким переходом соединяется с белым пятном окна. Она охватывает фигуру таким образом, чтобы замкнутый силуэт не имел резкой границы, но был достаточно ясен. Разница в технических приемах очевидна, что свидетельствует о сформировавшейся у Шевченко яркой индивидуальной графической манере. Сравнительный анализ двух автопортретов больше выявляет общность психологических задач, которые решали художники.

Наследие Шевченко гравера привлекает своей разносторонностью поисков тем, сюжетов и одновременно последовательностью в решении технических задач. Ответ на них мастер в полной мере нашел у Рембрандта – великого голландца, который показал своим последователям возможности самостоятельного творческого пути в искусстве гравюры.

Список литературы:

1. Благовещенский, А.А. Шевченко в Петербурге (1858-1860) [Текст] / А. А. Благовещенский // Воспоминания о Тарасе Шевченко. – К.: Дніпро, 1988. – С. 337-346, 545-549.
2. Егорова, К.С. Портрет в творчестве Рембрандта [Текст] / К.С. Егорова. – М.: Искусство, 1975. – 234 с.: ил.
3. Прийма, Ф.Я. Шевченко в работе над «Живописной Украиной» [Текст] / Ф.Я. Прийма. - В кн.: Зб. праць чотирнадцятої наук. шевченків. конф. – К., 1966. – С. 277.
4. Рикетс, М. Рембрандт [Текст] / М. Рикетс. – Пер. с англ. А.В.Верди – М.: Айрис-пресс, 2006. – 128 с.: ил.
5. Тарас Шевченко. Живопис, графіка. Альбом. [Текст] / Автор-упорядник Д.В.Степовик. – К, 1986. – 175 с.: ил.
6. Уоллэйс, Р. Мир Рембрандта: 1606-1669 [Текст] / Р. Уоллэйс. – Пер. с англ. Л.Каневского. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2003. – 129 с.: ил.