

УДК 75

И.В. Рафиков

РАБОТА НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ОБРАЗАМИ. ЖЕНСКИЙ ЦИКЛ

“Надо так увидеть то, что ты хочешь изобразить, чтобы наиболее ярко раскрыть значение и смысл твоего замысла, чтобы стала ошутимее, заметнее его красота. Иначе говоря, тебе нужно создать образ – художественное выражение его” [1].

Женский цикл – это серия картин, посвященных образам женщин, матерей как носителей духовной культуры, как источника благородства, мужества и героизма. Через эту тему можно создать портрет своего времени, своей истории, своей Родины. Женщина – это самое святое, искреннее и возвышенное. Ей мы обязаны своим рождением, воспитанием и становлением как Человека.

В этот цикл входят более 30 широкоизвестных по международным, всесоюзным и зональным выставкам, музейным экспозициям и публикациям в печати художественные произведения, а именно: “Народные артистки РТ и РФ Г. Болгарская и М.Рахманкулова”, “Портрет молодой популярной и талантливой оперной певицы Л. Губайдуллиной”, “Групповой портрет Олимпийских чемпионов – В. Никоновой, О. Князевой и Н. Гилязовой”, “Портрет матери”, “Портрет сестры”, “Портрет Сююмбике”; жанровые картины: “В гости”, “Девчата”, “В годы войны”, “Скорбь матери”, “Колыбельная”, “Сююмбике на троне”, “Несгораемая царевна”, “По делам колхоза”, портреты тружеников города и села, российских и иностранных студенток и специалистов, деятелей науки и искусства и т.д.

Изображенные на лоне природы или в интерьере татарского дома, в артистической комнате или в покоях ханского дворца, в мирное время или в эпоху трагических катаклизмов, эти женщины отображены мною как полновластные хозяйки своей судьбы, причастные к решающим событиям своего времени, своего века, своей земли, своего народа.

Женские образы – это богатый неиссякаемый материал как в плане выражения внешней, так и внутренней красоты человека, национальной и профессиональной самобытности, индивидуальности.

Было бы нелепо думать, что я заикнулся на женских образах. Мною создано много признанных широкой общественностью значительных крупномасштабных картин, посвященных мужской доблести и героизму, например, “Джалильцы”, “Капитаны парохода “Волга”, “Рыбаки на Волге”, многочисленные портреты

участников ВОВ, Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, выдающихся писателей, ученых, композиторов, артистов, нефтяников, строителей, ученых, революционеров.

Почему же меня заинтересовали женские образы? Женщина таинственна, загадочна. С самого детства на ней лежит ответственность за воспитание младших братьев и сестер, затем она становится матерью и воспитывает своих детей. Она – средоточие семьи. Не зря женщину олицетворяют с Родиной, землей, со спокойствием и миром на земле.

Цель данной статьи – не философствование на эту тему, хотя “высшая задача художника – своим произведением дать людям понять смысл и цену жизни” [2]. Я хочу ознакомить читателей (студентов и молодых художников) со своим опытом работы над женскими образами, заострить внимание на том, с какими трудностями приходится сталкиваться и как их можно преодолеть.

Итак, что такое образ? Увидеть и отобразить в окружающей жизни наиболее важное и ценное – это еще не все. Надо так увидеть то, что ты хочешь изобразить, чтобы наиболее ярко раскрыть свой замысел. Надо заострить, сделать выпуклее характеры тех, кого ты изобразишь, т.е. тебе нужно создать образ, художественное выражение его. Большую роль в этом процессе играет умение удивляться и воображать. Прежде чем приступить к работе на холсте, художник долго вынашивает создаваемый им образ мысленно. Когда же изображение запечатлено и находится перед нашими глазами, приятно сравнивать действительность с созданием нашего воображения.

Б.М. Кустодиев писал: “Похожий портрет – это такой портрет, который не только внешне, но внутренне похож, который дает представление о душевной сути данного человека. Действительно, если человеку нужно лишь внешнее сходство, он может обратиться к фотографу, а не к живописцу, художнику” [3]. Не удивительно поэтому, что качество художественного произведения определяется по тому, сделал ли художник слепок с натуры или ему удалось создать

художественный образ.

Чтобы не быть голословным, я остановлюсь на кратком анализе наиболее известных моих произведений, снабжая их некой предысторией, чтобы разъяснить, какая ставилась задача и как она была реализована.

Картина “В гости” написана как следствие ностальгии по родине, по национальным традициям после 6-летнего обучения в Академии художеств в Риге. Сюжет картины подчинен замыслу создать образ татарской деревни, когда наступила мирная жизнь и селяне стали строить новые дома, справлять новоселья.

Поиск образного решения возрождающейся деревни проходил долго и целенаправленно. Мной было сделано много деревенских этюдов в разное время года и в разное время дня. Наконец, я остановился на зимнем времени, на часе предвечернего заката солнца, когда вся окружающая среда приобретает необыкновенно красивую цветовую гамму. На этом цветовом фоне выгодно выделились фигуры моих героев – старика и молодящейся женщины. Чтобы подчеркнуть праздничность обстановки, я одел моих персонажей в яркую национальную одежду, в руках женщины поместил большой пирог, завернутый в красную живописную салфетку, так как красное полотно хорошо выделялось на фоне белого снега с длинными голубыми тенями и контрастировало с темно-синей одеждой женщины. Несмотря на то, что женщина намного моложе своего мужа, весь её облик излучает радость бытия. Она идет впереди мужа, быстрая и уверенная, но не сердитая. Чувствуется, что они ладят, легко и радостно воспринимают жизнь, хотя и с некой долей юмора.

Трудность образного решения заключалась в самой композиции: как поместить фигуры, не нарушая гармонию природы и человека, как показать праздничность, теплоту и радость отношений – составляющих основ нашей национальной традиции и характера – не нарушая гармонию содержания всей картины, её замысла. Наиболее приемлемой оказался третий вариант, когда женщина идет не рядом, а впереди, не в автобусе или на лошадях, а на своих ногах, обутых в красивые красные сапожки.

В рецензии на эту картину журнал “Художник” писал: “Картина “В гости” воспринимается как метафора мира на земле, так радостно и спокойно её настроение. В сиянии зимнего вечера, окрашенного последними лучами солнца, крестьянская чета идет по расчищенной между сугробами дорожке. Всё говорит о праздничности события. Чувствуется радостное восприятие жизни. Всё ярко, сочно и выразительно” [4].

Картина “В годы войны” написана под впечатлением поездки в Волгоград, в котором, посетив места боев и исторических сражений, могилы павших солдат, вечные огни, барельефы с бесконечными списками павших в бою за Сталинград, известный курган, я испытал большой стресс. Ночью я не спал:

меня трясло от ужаса. Впечатление было такое, что вся земля плачет по погибшим солдатам!

Я дал слово, что напишу картину. Вспомнил свое детство, которое как раз приходилось на годы Великой Отечественной войны. Заново представил голод и необычайный холод того времени, когда мы вместе с матерью ходили в поле (на расстояние 20 км от города) выкапывать мерзлую картошку, оставшуюся после сбора урожая, как, обессилевший от голода, я упал на землю. А что творилось в жизни вокруг! Люди погибали сотнями. Мысленным взором я видел женщин, обезумевших после получения “похоронок” с фронта. Я настолько остро прочувствовал это горе, что решение оригинальной композиции пришло само собой. Недаром Н. Паганини говорил: “Надо сильно чувствовать, чтобы другие чувствовали” [5]. Мне удалось создать образ матери, стойкой и мужественной женщины. Одной рукой она обнимает дочь, другой держит письмо; чувствует горе даже маленький ребенок, прильнувший к коленям матери. Зрители всесоюзной выставки “Мир отстояли, мир защитим” писали о картине: “Картина не отпускает от себя! Настолько здорово написано, что слезы навертываются на глаза!”

В заключение хочу подчеркнуть, что настоящее художественное произведение должно выражать большую мысль. Эту мысль надо сильно пережить, как говорится, “пропустить через себя”. Часто смешивают рисунок с натуры с окончательным образом. Но человек только тогда становится художником, когда усиливает натуру за счет воображения. Отображение природы не должно быть поверхностным изображением и раскрашиванием, не имеющим образного и осмысленного решения, выражения основной идеи произведения искусства. Сейчас очень много так называемых “модных” течений, как абстракционизм, супрематизм, фовизм и т.п., уводящих искусство от реальных событий, жгучих проблем людей. Однако они себя не оправдали, они ведут искусство к упадку. Нужны картины, возбуждающие мысль, воспитывающие стремление к возвышенному, желание обогатить духовную жизнь.

ЛИТЕРАТУРА

1. Левин С.Д. Беседы с юным художником, выпуск I. – М.: Советский художник, 1988. – С. 160.
2. Ключевский В.О. Умное слово. – М.: Московский рабочий, 1986. – С. 157.
3. Кустодиев Б.М. Школа изобразительного искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1989. – С. 166.
4. Лазарев М. Земля Джалиля. – М.: Художник, 1987. - №7.
5. Паганини Н. Собрание изречений. В мире мудрых мыслей. – М.: Знание, 1982. – С. 252.