

УДК: 5527

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЯЗЫК ГОЛУБКИНОЙ В СКУЛЬПТУРНОМ ПОРТРЕТЕ

Сидорова О. А.

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Россия, Великий Новгород, e-mail:olga_sidorova_2019@bk.ru

Статья посвящена изучению творчества Анны Семёновны Голубкиной. В материале рассматриваются основные этапы становления Голубкиной А. С. как великого скульптора конца 19 – начала 20 века. Был проведён анализ, который позволил более полно выявить направления и стили, в которых работала Голубкина А. С., рассмотреть идеи и темы ее скульптур. Скульптуры совершенны не только с технической стороны. Они наполнены глубоким смыслом, одухотворённостью и привлекают высоким гуманизмом. Исследование жизни и творчества скульптора позволило установить, как менялся почерк мастера на протяжении всего творческого пути. Анна Семёновна оттачивала своё мастерство до совершенства, чтобы свободной и знающей рукой творить настоящие произведения искусства, в которых бы жила мысль, душа и искренность. Более подробно был рассмотрены скульптурные портреты Голубкиной А. С., которые имеют свои отличительные черты. Результаты исследования показали, А.С. Голубкина внесла большой вклад в развитие скульптуры. Без её творчества невозможно представить отечественное искусство первой половины XX века. Наследие А.С. Голубкиной – одна из самых ярких и своеобразных его страниц.

Ключевые слова: искусство, скульптура, портрет, импрессионизм, символическая композиция, пластический язык, творчество.

UDC: 5527

GOLUBKIN'S PLASTIC LANGUAGE IN A SCULPTURAL PORTRAIT

Sidorova O. A.

Novgorod State University Yaroslav the Wise, Veliky Novgorod, Russia, e-mail:
olga_sidorova_2019@bk.ru

The article is devoted to the study of the work of Anna Semyonovna Golubkina. The material discusses the main stages of the formation of A. S. Golubkina as a great sculptor of the late 19th and early 20th centuries. An analysis was carried out, which made it possible to more fully identify the directions and styles in which A. Golubkina worked, to consider the ideas and themes of her sculptures. The sculptures are perfect not only from the technical side. They are filled with deep meaning, spirituality and attract high humanism. A study of the life and work of the sculptor made it possible to establish how the handwriting of the master changed throughout the entire career. Anna Semyonovna honed her skills to perfection in order to create true works of art with her free and knowing hand, in which thought, soul and sincerity would live. Sculptural portraits of A. S. Golubkina, which have their own distinctive features, were examined in more detail. The results of the study showed A.S. Golubkina made a great contribution to the development of sculpture. Without her work, it is impossible to imagine the domestic art of the first half of the twentieth century. Legacy of A.S. Golubkina is one of his most striking and peculiar pages.

Keywords: art, sculpture, portrait, impressionism, symbolic composition, plastic language, creativity.

В конце 19 века была поставлена такая задача, как приобретение скульптурой своего собственного художественного языка. Данную задачу ставили перед собой многие мастера, но особое место в этом ряду принадлежит выдающемуся русскому скульптору Анне Семёновне Голубкиной. За время своей жизни она создала около двухсот скульптурных произведений, которые отличаются исключительно высоким творческим и техническим уровнем, что, несомненно, позволяет поставить А.С. Голубкину на одно из первых мест в истории отечественной скульптуры.

Творчество выдающегося скульптора конца 19 – начала 20 века было оценено ещё при её жизни. Оно **актуально** и для нашего времени, т. к. Голубкина А. С. внесла немалый вклад в развитие художественной педагогики, теории скульптуры. Наследие Анны Семёновны, как и её стремление к постоянному совершенствованию скульптурного образования на самом высоком для своего времени уровне – хорошая школа для молодых художников.

существует не так много источников, в которых было бы предоставлено развернутое описание жизни и искусствоведческие исследования творчества Голубкиной А.С.

Цель исследования: проанализировать и выявить специфику пластического языка Голубкиной А. С. в жанре портрета.

Методы исследования: анализ литературы, синтез, обобщение, описание.

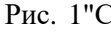
Конец 19 - начало 20 века именуется в истории России как период расцвета русской литературы, музыки, живописи. Так же творческий подъем в этот момент переживала и скульптура. Серебряный век подарил выдающихся скульпторов, к числу которых относится Анна Семеновна Голубкина. В России она смогла стать первой женщиной-скульптором несмотря на то, что женщине в принципе было сложно овладеть любой профессией.

Анна Голубкина была рождена 20 января 1864г. и выросла в г. Зарайск. С самого раннего детства Анна лепила выразительные глиняные фигурки, а 25 лет она решилась на перемены и поехала в Москву, чтобы получить художественное образование, которое через несколько лет продолжит в Париже.

Вскоре она создает первую скульптуру, в которой затрагивается тема пробуждающегося народа- «Железный». К этой же теме относится скульптура «Рабочий» и более поздняя - «Раб». Скульптурные портреты отличаются большой силой выразительности.

Во время второй поездки в Париж Голубкина знакомится с великим французским скульптором Роденом, который согласился ее обучать. «Небольшой период учёбы у Родена явился весьма важным периодом становления в творческой эволюции Голубкиной. Он помог Анне Семёновной не только в профессиональном плане, но и в вопросе обретения веры в себя, ведь до сих пор практически все её учителя говорили ей, что она на ложном пути» [3; 26].

В 1898 году Голубкина создает скульптуру «Старость», которую выставляет в Париже. Там же она предоставляет вниманию публики портрет зоолога Э. Ж. Бальбиани. Это был первый большой, настоящий успех, который позволил Голубкиной почувствовать себя настоящим скульптором. Две вышеперечисленных скульптуры определили генеральные направления в ее творчестве: портретное творчество и искусство символической композиции.

В скульптуре «Старость» (Рис. 1"Старость") Голубкина продемонстрировала парижской публике неведомое для них отношение к человеческому телу не только как к носителю жизни, которое постепенно угасает, но и как к носителю души, которая не уходит в безызначность. Фигура «Старости» скрючена, нагая женщина сидит, поджав колени к груди. Она вызывает сочувствие к немощи и одиночеству женщины. Фигура помещена на пьедестал, который олицетворяет простую землю и символизирует место краткосрочной паузы в этом замкнутом неутолимом круге. Также данная скульптура относит нас к старым мифологическим представлениям о старухе, которая хранит истоки бытия: в ней сходятся все начала и от неё пойдет новая жизнь.

Так Голубкина продемонстрировала уникальную способность, свойственную только русским художникам серебряного века: соединять мифологическое обобщающее мышление с самой новой актуальной техникой. Эта скульптура, как и другие ее ранние работы, выполнены в стиле импрессионизм.

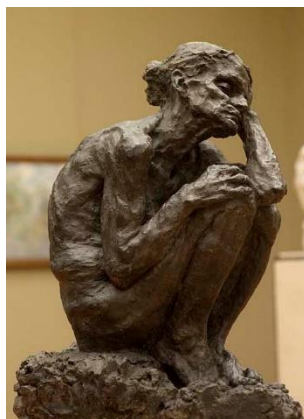

Рис. 1 "Старость"

Для того, чтобы быть признанным академиком, скульптору нужно было создать образ мужчины в полный рост. Голубкина ставит эту задачу перед собой. В 1900 г. она предоставила вниманию зрителей скульптуру под названием «Идущий человек», которая представляет собой портрет нового человека – её современника [5]. Фигура изображенного далека от идеалов мужской красоты: она грубовата, приземиста и тяжеловесна. Уверенная поступь изображенного передает целеустремленную волю к борьбе. Особенность скульптуры в том, что на ней присутствуют неровности. Но они не означают недоделок автора, а являются следами живого прикосновения его рук.

В других работах Анны Семеновны также можно проследить ощущение некой незаконченности, а все потому, что для нее главным содержанием произведения является полностью выраженный пластический мотив. Как только она этого достигает, детали ее не интересуют.

Нельзя не отметить, что Голубкина была мастером портретов с натуры. Её работы точно передают характер и духовный мир человека. Объясняется это тем, что Анна Семёновна перед тем, как приступить к лепке, долго и тщательно изучала натуру и только после этого, наполненная знаниями о человеке, приступала к работе над портретом. Истинными шедеврами скульптурного портрета становятся такие работы Голубкиной, как «Марья», «Иван Непомнящий» [2].

Лицо Ивана Непомнящего (Рис. 2 "Иван Непомнящий") вылеплено с истинным вдохновением. Благодаря мастерскому использованию приёмов, Голубкина достигла эффекта «живой» скульптуры, в которой очеловечено не только лицо. В портрете Ивана Непомнящего зритель видит живую душу. Герой Голубкиной – немолодой и некрасивый

человек; его лицо выглядит усталым, глаза – подслеповатыми и потухшими. Но внутренняя жизнь этого человека не угасла. Ещё теплится в нём сознание, доброта и красота души. Образ Ивана Непомнящего – это образ всего русского народа, пережившего множество страданий, но не потерявшего духовность и чистоту. Лицо Ивана Непомнящего вылеплено с истинным вдохновением. Л.П. Трифонова пишет: «Пластический язык Голубкиной достигает здесь необыкновенной выразительности, гибкости, приобретает широкую гамму оттенков, а пластика лица создаётся то резкими, контрастными сопоставлениями формы, то едва уловимыми переходами, то мелкими дробными мазками, образующими сложную неподвижную массу, скользящую светотень, трепетную вибрацию света» [6; с 22]. Таким образом, этот скульптурный портрет приобретает общечеловеческую ценность.

Рис. 2 "Иван Непомнящий"

Образ Марьи вторит по своему идейному замыслу предыдущему портрету. В нём Голубкина изобразила русскую крестьянку, придав её облику лиричность и теплоту. Рядом с этим образом труженицы по-иному смотрится портрет Л. И. Сидоровой. Эта женщина – непростая труженица, а сложная личность, в чём-то надменная, но очень сильная и умная. Сломить её невозможно. Но несмотря на это, Голубкина подчеркивает и другие оттенки её личности – иронию и пронизательность.

Сила таланта и реализма А.С. Голубкиной проявилась в скульптурных портретах многих выдающихся писателей и поэтов России: М.Ю. Лермонтова (1900), С.Т. Морозова (1902), А. Белого (1907). Эти работы имеют огромное значение для национальной культуры России, помогают лучше понять личности великих людей.

Одна из главных тем в творчестве Голубкиной – время, запечатленное в периодах жизни человека. Чудные детские образы «Ребенок», «Девочка Манька» – начало жизни, и ее конец, воплощенный в бюсте «Старая», а в ее «Спящих» соединились юность, зрелость и старость [4]. Голубкина смогла воплотить даже то, что, казалось бы, по природе своей лишено пластического решения. Таковы ее работы «Даль», «Туман», «Вдали музыка и огни».

Одним из лучших созданий последних лет Голубкиной стал портрет мастера-формовщика Г.А. Савинского. Портрет своего помощника Голубкина создала за 2 часа. Герой Голубкиной отличается от ранних скульптур своей жизнерадостностью. Можно сделать вывод, что Анна Семёновна начала воспринимать человека ясным, гармоничным, оптимистично воспринимающим действительность.

Последние значительные скульптурные работы – «Портрет Л. Н. Толстого» и произведение «Березка» (1927г).

«Березка» - самый романтический из ее образов. Данная скульптура является воплощением хрупкости и одновременно стойкости русской женщины.

В портрете Л.Н. Толстого (Рис. 3 Л. Н. Толстой) Голубкина сумела передать силу русского гения. Композиция портрета решена мощно и широко. Всё это говорит о том, что в Толстом художница видела гения, титана, охваченного целиком и полностью непокорной стихией мысли. в нём явственно ощущаются «могучий талант скульптора, её взволнованная душа, уверенная сильная рука, вызывающие к жизни образ гениального писателя» [6; с. 35].

Рис. 3 Л. Н. Толстой

Завершить портрет великого писателя не удалось, но даже неоконченный он производит на зрителя глубочайшее впечатление. Во время работы над скульптурой обострилась язва. Голубкина вернулась на родину, где состояние ухудшалось. 7 сентября 1927 года выдающийся скульптор XX века А.С. Голубкина умерла, завещав все свои работы государству.

Заключение.

Творческий путь А.С. Голубкиной был труден, но всё же привёл её к успеху. Ее первые работы были выполнены в таких стилях изобразительного искусства, как импрессионизм и символизм. Но в результате своего творческого роста она пришла к реализму. Скульптурные портреты, над которыми работала Голубкина, имеют свои особенности, главная из которых – пластический язык мастера. Её работы имеют ощущение некоторой незаконченности. Это происходит потому, что для Голубкиной главное – содержание произведения, а не работа над деталями. Так же портреты, выполненные Анной Семёновной, точно передают характер, образ и внутренний мир человека. Голубкина А. С.

принадлежала к той небольшой группе русских скульпторов, которые ломали устоявшиеся мёртвые каноны и прокладывали дорогу к большой, настоящей правде в искусстве пластики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голубкина А.С. Письма. Несколько слов о ремесле скульптора. Воспоминания современников/А.С. Голубкина. – М.: Советский художник, 1983. – 424 с.
2. Загорская Е.С. Анна Голубкина – скульптор и человек. – М.: Советская Россия, 1964. – 134 с.
3. Каменский А.А. Анна Голубкина: Личность. Эпоха. Скульптура /А.А. Каменский. – М.: Изобразительное искусство, 1990. – 464 с.
4. Костин В.С. Анна Семёновна Голубкина /В.С. Костин. – М.-Л.: Искусство, 1957. – 243 с.
5. Лукьянов С.И. Жизнь Голубкиной. – М.: Детская литература, 1965. – 112 с.
6. Трифонова Л.П. Анна Семёновна Голубкина /Л.П. Трифонова. – Л.: Художник РСФСР, 1976. – 55 с.