

УДК 75.011.2 https://doi.org/10.36906/KSP-2023/80

Рашитова С.Ф., Дербуш В.А.

Нижневартовский государственный университет г. Нижневартовск, Россия

ОБРАЗ МАСЛЕНИЦЫ В ЖИВОПИСИ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

Аннотация. В статье исследуются особенности изображения праздника масленицы в изобразительном искусстве русских художников. Проанализированы произведения таких художников как Б.М. Кустодиева, К.Е. Маковского, Л.И. Соломаткина, а также некоторых современных художников, таких как Брусилов А.В., Нагорнов В.А. и др. В ходе философско-искусствоведческого анализа были выявлены общие закономерности, наиболее часто встречающиеся символы и мотивы в изображении данного праздника в произведениях искусства.

Ключевые слова: масленица; изобразительное искусство; народное гулянье.

Rashitova S.F., Derbush V.A. Nizhnevartovsk State University Nizhnevartovsk, Russia

THE IMAGE OF MASLENITSA IN THE PAINTINGS OF RUSSIAN ARTISTS

Abstract. The article examines the features of the image of the Maslenitsa holiday in the fine art of Russian artists. The works of such artists as B.M. Kustodiev, K.E. Makovsky, L.I. Solomatkin, as well as some contemporary artists such as A.V. Brusilov, V.A. Nagornov, etc. are analyzed. In the course of the philosophical and art criticism analysis, general patterns, the most common symbols and motifs in the depiction of this holiday in works of art were identified.

Keywords: maslenitsa; fine art; folk festivities.

Масленица является одним из наиболее известных славянских праздников, отмечаемых по сегодняшний день. Она относится к календарным аграрным праздникам, занимает пограничное положение между зимой и летом и символизирует собой переход из одного состояние в другое [1, с. 191]. Масленица празднуется целую неделю и представляет собой сложнейший комплекс обрядов, среди которых и поминальные обряды, и смотры молодоженов, и масленичные развлечения, каждое из которых также имеет свое значение [3, с. 39]. Многие русские художники в своих картинах пытались изобразить этот народный праздник во всем его многообразии, отразить в произведении искусства традиции и обряды наших предков и запечатлеть колорит русского народа.

Наиболее известные картины с изображением масленичных гуляний принадлежат Борису Михайловичу Кустодиеву (1878–1927). В статье «Картины Бориса Михайловича Кустодиева периода 1917–1922 годов: философско-искусствоведческий анализ» Н.М. Лещинская подробно анализирует картину «Масленица» 1919 года. В ходе философско-искусствоведческого анализа автор статьи выявляет несколько «персонажей» на картине, каждый из которых имеет свое символическое значение (рис. 1). Так, например, одним из

персонажей картины считается снег, который обволакивает все предметы и является связующим звеном между двумя мирами — «горним» и «дольним» [4, с. 544-545]. Мир небесный, который символизирует храм, и мир земной, в котором и происходят масленичные гулянья. Автор статьи видит здесь отражение «Земли Обетованной», полной земного изобилия и радости, под покровом небесной, божественной чистоты [4, с. 546].

Рис. 1. Б.М. Кустодиев «Масленица» (1919 г., холст, масло, 71х98 см). Источник изображения: https://clck.ru/38qoiy

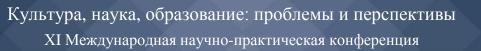
Рис. 2 Б.М. Кустодиев «Масленица» (1920 г., холст, масло, 69×90 см). Источник изображения: https://clck.ru/38qoiy

Рис. 3. Б.М. Кустодиев «Масленица» (1916 г., холст, масло, 61х123 см). Источник изображения: https://clck.ru/38qoiy

Те же философские мотивы присутствуют и в других работах Б.М. Кустодиева на тему масленицы (рис. 2-3). На переднем плане мы видим масленичные гулянья, во всей их красочности и энергичности. На заднем плане – величественные храмы и зимние пейзажи, сдержанность и чистота которых отсылают нас к мыслям о вечности. В картинах наблюдается ярко выраженный контраст: яркие и насыщенные цвета масленицы контрастируют с

белоснежной природой и сдержанными цветами церквей. С одной стороны, здесь можно увидеть противопоставление небесного и земного, с другой стороны, несмотря на контраст, картины выглядят целостными, передний план связывается с задним планом, земное переходит в небесное, создавая картину утопической жизни.

Если в картинах Б.М. Кустодиева прослеживается утопический образ радостной и изобильной жизни, то в картинах Е.К. Маковского и Ф.В. Сычкова мы можем увидеть более реалистичные масленичные гулянья. Художники делают акцент на самом действе – передний план занимает большую часть полотна (рис. 4-5). В картине Е.К. Маковского мы можем видеть городскую ярмарку с большим количеством действующих лиц, связанных между собой различными сюжетами: кто-то покупает билеты на представление в кассе, кто-то торгует пирожками, одни оживленно беседуют о чем-то, другие – молча наблюдают за происходящим. В картине Ф.В. Сычкова – деревенский колорит, девушки в ярких праздничных костюмах танцуют и поют, занимая собой все пространство холста. Все персонажи в обеих картинах сливаются в единое целое, передающее жизненную энергию народа в самых разных ее проявлениях. Автор статьи «Отражение традиций народных праздников в русской живописи» Е.О. Подшивалова также отмечает яркость и жизнерадостность картин русских художников, изображающих масленичные гулянья, а также бережное отношение авторов к традициям русского народа, которое выражается во внимательном отношении авторов к деталям костюмов, окружения и достоверного изображения жизни персонажей [5, с. 96-97].

Рис. 4. К.Е. Маковский «Народное гуляние во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге» (1869 г., холст, масло, 215х321 см). Источник изображения: https://clck.ru/38qpD3

Рис. 5. Ф.В. Сычков «Заигрыш на масленицу» (1914 г., холст, масло, 137х207 см). Источник изображения: https://clck.ru/38qpВt

В картине П.Н. Грузинского «Масленица» большую часть картины также занимает происходящее на переднем плане действие – катание на лошадях, одно из наиболее известных и любимых в народе масленичных развлечений [2, с. 345]. Здесь мы тоже можем видеть контрастную композицию: энергичные, полные красок и жизни тройки лошадей на фоне сдержанного деревенского пейзажа. Большая часть крестьянской жизни связана с тяжелым

трудом, и масленичные гулянья — это время, когда простой народ может забыть о тяготах деревенской жизни и весело провести время. Небо на картине затянуто серым туманом, который рассеивается лишь вокруг храма на заднем плане, который может символизировать надежду на светлое будущее.

Рис. 6. П.Н. Грузинский «Масленица» (1889 г., холст, масло, 193х121 см). Источник изображения: https://clck.ru/38qp4H

Современные русские художники также нередко обращаются к сюжетам русских праздников, среди которых масленичные гулянья занимают особое место. В их картинах мы можем видеть отражение тех же идей и традиций, заложенных художниками XIX–XX вв. В картине А.В. Брусилова изображены масленичные гуляния уже современной России. Люди в разноцветных костюмах осуществляют праздничное шествие по городу, неся с собой масленичное чучело. Это последний день масленицы – прощеное воскресенье, когда народ прощается с масленицей в виде чучела, унося его за окраину города [2, с. 360]. В костюмах людей преобладают красные оттенки, символизирующие жизнь и энергию, приход весны. Окружение снова сдержанное – снежный пейзаж с большим белым храмом на заднем плане.

В картине М.В. Фаюстова «Масленица» в центре композиции находится тройка коней в красной праздничной упряжи. На ближнем плане виден стол с самоваром и угощениями, традиционными для масленичного застолья [6, с. 32]. Большую часть пространства картины занимает снег, объединяя все элементы между собой, подобно снегу на картинах Б.М. Кустодиева. Задний план занимает очень малую часть картины, но также содержит повторяющиеся в произведениях других художников элементы – деревья и церковь.

Рассмотрим еще одну картину современного русского художника, посвященную масленице. Е.В. Дружинин изобразил ярморочные гулянья в Гороховце в последние дни

масленицы, именуемые широкой масленицей. Здесь также прослеживается разделение композиции на две части. Интересно, что задний план, в отличие от работ других художников, по своей яркости не уступает и переднему плану. Церковь не виднеется где-то вдалеке, она даже выходит за рамки холста, сливаясь в единую композицию с ярмаркой на переднем фоне. В середине холста мы можем видеть еще один символ масленицы — солнце, которое, по всей видимости, используется для театрального представления и праздничного шествия. На переднем плане люди веселятся и обмениваются друг с другом блинами, еще одним символом масленицы [1, с. 32].

Рис. 7. А.В. Брусилов «Масленица» (1999 г., холст, масло, 92х114 см)
Источник изображения:
https://clck.ru/38qp6A

Рис. 8. М.В. Фаюстов «Масленица» (2006 г., холст, масло, 115х150 см) Источник изображения: https://clck.ru/38qp5Y

Рис. 9. Е.В. Дружинин «Широкая масленица в Гороховце (2009 г., холст, масло). Источник изображения: https://vshr.jimdo.com/дружинин-е-в

Культура, наука, образование: проблемы и перспективы XI Международная научно-практическая конференция

На примере праздника масленицы мы можем видеть, как в творчестве русских художников формируется определенная традиция изображения народных масленичных гуляний. В большинстве картин прослеживается разделение композиции на две части: передний план, на котором происходят все события, и задний план с природой и храмами. Передний план, как правило, максимально насыщен красками, фигурами людей, животных, и различными сюжетами – от катания на лошадях до кулачных боев. Здесь мы можем видеть жизненную энергию народа, отражение традиций и обрядов. Наиболее распространенными сюжетами в картинах являются ярморочные сюжеты с песнями и плясками, катание на лошадях и праздничные шествия. Стоит отметить, что сюжеты с сожжением чучела масленицы встречаются довольно редко. Задний план может выглядеть по-разному и занимать большую или меньшую часть полотна, однако и здесь мы можем видеть общие закономерности. Как правило, он сдержан в цветах и представляет собой зимний пейзаж с деревьями или заснеженными деревенскими избами. В большинстве картин на заднем фоне присутствует православный храм, который напоминает нам о сакральном значении происходящих на переднем плане событий и отсылает нас к мыслям о вечной жизни в радости и изобилии.

Таким образом, мы можем видеть, как бережно художники относятся к народу и его традициям, от деталей праздничных костюмов до православных храмов — каждый элемент картин имеет свое место и значение. Масленица в картинах русских художников отражает жизнь и философию русского народа, в которой есть место и земным радостям, и вечным ценностям.

Литература

- 1. Александрова А.В. Символика блина как ритуальной пищи в обрядах и обычаях восточных славян // Знание. Понимание. Умение. 2021. № 4. С. 190-201. https://doi.org/10.17805/zpu.2021.4.16; EDN WPSGFD
- 2. Баранова О.Г., Шангина И.И., Зимина Т.А., Мадлевская Е.Л., Островский А.Б. Русский праздник: Праздники и обряды народного земледельческого календаря. СПб.: Искусство-СПБ, 2001. 668 с.
- 3. Васильева Е. А. Этнические традиции духовной жизни русских на территории Марийского края //Бусыгинские чтения. 2019. С. 39-43.
- 4. Лещинская Н.М., Тарасова М.В., Колесник М.А. Картины Бориса Михайловича Кустодиева периода 1917—1922 годов: философско-искусствоведческий анализ // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 16. № 4. С. 536-550. EDN MDDBEH
- 5. Подшивалова Е.О. Отражение традиций народных праздников в русской живописи // Аспирант. Приложение к журналу Вестник Забайкальского государственного университета. 2018. № 1(23). С. 94-98. EDN VNNICO

Культура, наука, образование: проблемы и перспективы XI Международная научно-практическая конференция

6. Романова И.И. Русские праздники в изобразительном искусстве // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2023. № 6. С. 31-35. EDN BBSMXB

© Рашитова С.Ф., Дербуш В.А., 2024

