
Свет и цвет в художественных образах Кичко С. Д.

Марина Александровна Анохина

Marina Aleksandrovna Anokhina

СПбГУ Факультет искусств

Россия, 199004, Санкт-Петербург, 6-я линия Васильевского острова, 15

E-mail: praded_marina@mail.ru

Профессор Академии художеств Санкт-Петербурга — Кичко Сергей Дмитриевич на примере своих работ показывает зрителю силу таких художественных средств живописи как свет и цвет. Используя предметы-символы совместно со светом и цветом, выходит на художественный образ в картинах. Способ передачи света в холсте, колорит работы и цветовая композиция с лёгкой руки профессионала приближают нас к раскрытию и пониманию феномена художественного образа. На первый взгляд простота выбранных тем художником всегда несёт в себе вечное, чистое и светлое, что было бы невозможным без чувства цвета и профессионального опыта длинной в жизнь.

Professor of the Academy of Arts of St. Petersburg — Kichko Sergei Dmitrievich, using the example of his works, shows the viewer the power of such artistic means of painting as light and color. Using symbolic objects together with light and color, he achieves an artistic image in paintings. The method of transmitting light in the canvas, the color of the work and the color composition with the light hand of a professional bring us closer to revealing and understanding the phenomenon of the artistic image. At first glance, the simplicity of those chosen by the artist always carries within itself the eternal, pure and bright, which would be impossible without a sense of color and lifelong professional experience.

Кичко Сергей Дмитриевич, художественный образ в живописи, живописные средства — свет и цвет, предметы-символы: яблоки, керосиновая лампа, пустая рамка, Кичко.

Kichko Sergei Dmitrievich, artistic image in painting, painting means — light and color, symbolic objects: apples, kerosene lamp, empty frame, Kichko.

Феномен художественного образа является предметом изучения в разных направлениях лингвистики, философии и искусствоведения.

Большинство определений этого феномена указывают на две его составляющие: осязаемое физическое и передаваемое автором художественного произведения особое содержание.

Применительно к живописи предлагаю определить художественный образ как реализованный на холсте замысел художника, представляющий собой интегративный сплав существующего реального предмета или явления, творчески преобразованного автором.

Даже академический живописец, постигший все тонкости искусства живописи и став профессором, для создания художественного образа располагает ограниченными средствами. В этом перечне свет и цвет занимают особое место. Отличительной чертой живописи С.Д. Кичко является то, что он овладел особым мастерством передачи света и цвета. Цвет в картине может вызывать разнообразные эмоциональные чувства — радость, печаль, возбуждение и даже агрессию. Колорит работы является составной частью художественного замысла и важным средством раскрытия создаваемого образа. Насыщенность цвета, контраст, тёплый или холодный колориты воздействуют на зрителя определённым образом, чем и пользуется художник.

Свет играет собственную роль в художественном произведении. С помощью света создаётся объём, выделяются предметы на полотне и сам он является частью работы.

Узнаваемость картин Сергея Дмитриевича среди произведений других художников — это маркер зрелости, приверженности особому способу поделить с зрителями своим видением мира, своими переживаниями.

Как и у многих мастеров при создании художественного образа у Сергея Дмитриевича есть перечень предметов-символов переходящих с полотна на полотно.

Известно, что яблоко, как символ, включает широкий диапазон чувств и состояний, от любви до смерти.

Символическое значение пустого места, как пустая рамка, выражает потенциал, бесконечную возможность, воображение, минимализм, потерю, фокус — возможность сосредоточиться на важном. Поняв силу этого предмета, художник может использовать пустые рамы, чтобы передать многое из своих переживаний в картинах.

Ещё одним значимым символом в произведениях живописца является керосиновая лампа. Она же, кстати, была и символом раннего Союза Советских Социалистических Республик — «Красный факел».

Рассмотрим, как автор искусно пользуется этими средствами в своих произведениях.

Большое наследство, которое продолжает готовить нам Кичко С.Д., несомненно, будет изучаться многими исследователями. Я же предлагаю Вам экскурс по незначительной части его работ, которые отражают, как и его творчество в целом минорное отношение к жизни, исключая пессимизм.

Сначала обратим внимание на работу «Последние яблоки», созданную в 1995 г.

Наше внимание привлекает падающее яблоко, как символ скоротечности времени. Тем не менее, мы видим в руках пожилого мужчины (собираТЕЛЬный образ деда, которого Кичко С.Д. «не застал») небольшую часть собранного урожая. Он олицетворяет то немногое, что было дано человеку сделать за его жизнь. Неяркий солнечный свет отделяет этого мужчину от прошлого, которое в образе тумана сглаживает осиротевшее от плодов и листвы дерево. И лишь охристо-золотая листва напоминает о ярких днях. Свет служит только выявлению формы, конкретное освещение не показано, что соответствует классическому решению проблемы света, открытому в эпоху Возрождения. Он (свет) изображается при помощи контраста (светлое-тёмное) без изменения цветового тона. Такая передача света адресует нас к картинам Ренессанса, настраивая рассматривать собираТЕЛЬный образ деда вне времени. Колорит картины классический (гармонизированный), он отражает природу человека в его нормальном, спокойном и здоровом состоянии. Насыщенных цветов немного, они дополняются разбелёнными, зачернёнными и ахроматическими. Такое цветовое решение свидетельствует о «классическом» способе мышления художника, о его стремлении к ясности и логике, к внутренней связанности элементов картины, к высоким эстетическим качествам живописи. Всё это и составляет понятие цветовой культуры, неотделимое от понятия классической гармонизации цвета и классического колорита.

Яблоки, как наиболее совершенный плод, во многих картинах мастера соучаствуют его переживаниям. Например, в картине «Лунная ночь» они занимают своё достойное место в компании невинно мечтающих детей, красуясь в лунно-ламповом свете. Здесь свет становится композиционным средством или «главным героем», он организует пространство картины, выделяет главные фигуры (детей художника) и скрадывает второстепенное, сосредоточивает внимание зрителя на одних деталях (лица детей, их руки, яблоки) и уводит его от других. Кичко С.Д. применил достижения барокко, где главным признаком живописности становится первенство света среди

всех других средств художника. Свет связывает воедино пространство картины и представляет собой не просто «освещение», а средоточие идеи, становится символичным. Холст решён в тёмном колорите, что соответствует детскому пониманию мира, в котором нет ясности, разум детей отступает перед тайной. С другой стороны тёмный колорит создаёт впечатление уюта и покоя. Цвет подчинён свету.

Дома у мастера, в его творческом пространстве в натюрморте «Вечер в мастерской», 2012 г. яблоки среди разной художественной утвари, как верные спутники Сергея Дмитриевича вольготно расположились на переднем плане, участвуя в создании уюта в святом месте творца. Натюрморт выполнен многоцветием — это такая цветовая композиция, в которой доминируют четыре или больше хроматических цветов. Тип колорита натюрморта насыщенный (яркий) или словами Гёте — «пёстрое». Полнота, насыщенность и звонкость почти открытых цветов одновременно изумляют и восхищают. Зрителя завораживает яркость цвета при полной гармонии восприятия всего колорита картины. В натюрморте преобладают синие и зелёные цвета, которые своими массами ещё больше оттеняют жёлто-красно-оранжевые солнечные блики. Кичко С.Д., как художник-реалист, в этом холсте соединяет классический принцип с импрессионистическим: свет изображается посредством бликов и теней (собственных и падающих), но в рефлексах локальный цветовой тон предметов изменяется, тени также воспринимают цвета окружения. Это сочетание принципов передачи света в живописи наилучшим образом передаёт кратковременность заката, сиюминутность впечатления от него.

Напротив, в картине «Неизвестный солдат» за 1995 год почерневшие «от горя» яблоки ещё больше подчеркивают трагизм события. Передача света в холсте выполнена импрессионистическим способом. Колорит картины сдержанный, почти монохромный, зачернённый (тёмный), сама же цветовая композиция полярная, построена на паре дополнительных цветов — красный и зелёный. Всё в картине подчинено холоду розового цвета.

Как было сказано выше, использование пустых рамок излюбленный приём многих художников. В работе «Натюрморт с лампой», 2017 г. живописец специально выпячивает несколько массивных пустых золочёных рамок, которые откровенно, как желторотые птенцы просят наполнения. Практически непосильная задача решить эту проблему. Пустые амфоры намекают нам, что большая часть пути пройдена, только слабый свет керосиновой лампы осторожно внушает хрупкую надежду о реализации задуманного. Минорному тону автора, сквозящему через всё его творчество, противится этот легкий тёплый свет, не допускающий пессимизма. Как и в холсте «Последние яблоки» художник прибегнул к классическому решению проблемы света. Тип колорита зачернённый (тёмный), трёхцветная композиция (крапак, лимонный жёлтый и кобальт зелёный светлый). Можно сказать, что натюрморт решён достаточно плоскостно-орнаментально и это привело к сокращению цветов до триады, которая более сложная, чем пара, но и более простая, чем многоцветие. Однако цвета занимают большую площадь и берут на себя более значительную роль — символическую.

Совсем другие мысли вызывает рамка с известной упомянутой выше работы «Вечер в мастерской». Не вызывает никаких сомнений что золочёная рамка, находясь в окружении художественных принадлежностей, будет обрамлять вдохновенно написанный холст.

Человеку свойственно мечтать. Далеко не всегда мечты реализуются. Обращая взгляд в прошлое, каждый видит, что те возможности, которые были даны, реализованы не в полной мере.

Обратимся к картине «Ожидание», 2011 г. Как символ керосиновая лампа используется художником во многих произведениях. Она может быть не зажжённой, может изменять цвет предметов, конкурируя с естественным светом. В данном случае лампа как свет из прошлого многократно усиленный воображением и специфической находкой мастера напоминает о нереализованных возможностях, вызывая сожаление о несбывшихся мечтах. Однако открытое окно даёт надежду, что ожидание ещё не безосновательное. Кичко С.Д. делает свет «главным героем», цвет подчинён свету, тип колорита тёмный, но здесь мы предполагаем «чёрные» мысли, угасание, старость и предвестие трагических событий в отличие от холста «Лунная ночь».

Менее тревожное настроение вызывает картина «Межсезонье», 2018 года. Лампа погасла, листва опала, уже перезревшие яблоки выкатились из опрокинутого ведра, забытые тюбик краски и кисть художника как бы застыли до будущего творческого сезона. Всё готовится к зимнему сну

с призрачной надеждой на обновление. Кругом царит звенящая тишина. Я допускаю возможность, что картина была написана в наиболее тяжёлый период жизни художника. Умение передать это состояние так мастерски, свидетельствует о высоком профессионализме Сергея Дмитриевича и вызывает переживания и мысли у зрителя о собственных разочарованиях. Как и в натюрморте с лампой мастер обратился к трёхцветной композиции (охра, зелёный Паоло Веронезе и кобальт синий средний), на сей раз холст решён максимально плоскостно-орнаментально, где основные художественные средства — контур (форма, по большей части, через силуэт), композиция и цвет. В холсте настолько ровный свет, что создаётся впечатление «раскрашенного рисунка» и условного отказа в передаче света, творчески переработанное обращение к древней живописи.

Прочувствовав настроение художника на примере семи холстов, которые охватили почти двадцать пять лет творческого пути Кичко С.Д., можно смело констатировать о грамотном и профессиональном применении света и цвета в его живописи, постоянно вызывающей зрителя на мысленный диалог, сопричастность, вовлечённость и к сопереживанию. В современном искусстве можно встретить буквально все варианты решения проблемы света — от полного игнорирования этой проблемы до сложных приёмов сочетания различных функций света. Свет, как и цвет, — могучее средство живописи. Трактровка света только тогда хороша, когда она связана с содержанием картины, её замыслом, композицией и всеми художественными средствами. Используя почти все достижения человечества в решении проблемы света, Кичко С.Д. наполняет им (светом) через своё острое ощущение цвета наши души.