

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 75.05
ББК 85.145/146
Н 73

Е.Г. Новикова,

старший преподаватель Образовательного Центра иностранных языков Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ МИСиС), тел.: +79032204245, e-mail: elena71.07@inbox.ru

ОСОБЕННОСТИ КАНАДСКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА В ЖИВОПИСИ ХХІ В. В КОНТЕКСТЕ ЭТНОКУЛЬТУРЫ

(Рецензирована)

Аннотация. Канадский импрессионизм – явление необычное. В начале ХХІ в. он стал одним из основных направлений современного изобразительного искусства Канады и одновременно одним из объединяющих факторов гражданской нации канадцев в контексте этнокультуры. Однако эта тема, являясь важной чертой канадского мультикультурализма, не освещалась еще в отечественном и зарубежном канадоведении. Канадский импрессионизм сегодня имеет свои особенности в тематике и технике жанровой и пейзажной живописи, отличающие его от европейского импрессионизма начала ХХ в.

Ключевые слова: канадский импрессионизм рубежа ХІХ-ХХ в., мультикультурализм и этнокультура Канады, особенности современного канадского импрессионизма.

E.G. Novikova,

Senior Lecturer of the Educational Center of Foreign Languages of Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “National Research University of Technology “MISiS” (NITU MISiS), ph.: +79032204245, e-mail: elena71.07@inbox.ru

SPECIFIC FEATURES OF THE CANADIAN IMPRESSIONISM IN PAINTING OF THE 21ST CENTURY IN THE CONTEXT OF ETHNOCULTURE

Abstract. The Canadian impressionism is the unusual phenomenon. At the beginning of the 21st century it became one of the main directions of the modern fine arts of Canada and at the same time one of the uniting factors of the civil nation of Canadians in the context of ethnoculture. However this subject, being important line of the Canadian multiculturalism, was not clarified in a domestic and foreign Canada-related studies. The Canadian impressionism today has specific features in subject and technology of genre and landscape painting that distinguish it from the European impressionism of the beginning of the 20th century.

Keywords: Canadian impressionism at a boundary of the 19-20th centuries, multiculturalism and ethnoculture of Canada, specific features of Canadian modern impressionism.

Как известно, европейский импрессионизм определяется как направление в искусстве последней трети XIX – начала XX вв., когда художники стремились передать впечатления от мгновений и движения жизни определенной цветовой и живописной техникой (раздельные мазки, создающие оптическое смещение их при восприятии картины зрителем, цветные тени и рефлексы, благодаря которым получалась светлая и воздушная живопись). Основными темами был городской быт, сельские пейзажи [1; 166, 167].

Из истории канадского импрессионизма. В контексте развития этнокультуры современной Канады, подкрепленной государственной политикой мультикультурализма, обозначенной принятием Сенатом Канады «Акта о мультикультурализме» в 1971 г., и в этой связи регулируемой региональной культурной политикой каждой из 10 провинций Канады, очевидна актуальность понимания, как развиваются не только литература, исполнительские искусства, но и разные направления визуальной культуры, в частности – изобразительного искусства.

В условиях не только иммиграции, но и постоянной миграции канадцев актуальным становится и анализ пристрастий художников (профессиональных и непрофессиональных) к конкретному виду изо-искусства, к жанрам и темам, техникам.

Как показывают авторские исследования, в отечественном и зарубежном канадоведении преобладают публикации о деятельности художников так называемой «группы семи», рассматриваемой наравне с развитием живописи в США [2, 3], хотя копий выставляемых полотен канадских художников в разных галереях Канады довольно много.

Уже со второй половины 70-х гг. XX в. в Канаде постоянно растет количество представителей

творческой интеллигенции из среды азиато-иммигрантов, которые сегодня составляют больше половины всего населения [4].

Поэтому большой интерес представляют традиционные школы живописи:

1) Японии – пейзажи нихонго (дословно: японская картина) и укиё-э (цветная гравюра на темы пейзажей, бытовой жизни японцев, театрального закулисья, портретов японок, актерских работ в театре Кабуки и др.); в канадской живописи распространен японский стиль в дизайне домашнего очага, приусадебных или фермерских территорий, а также в пейзажной авторской живописи и в оформлении книг, особенно для детей;

2) Китая – живописные полотна на темы цветов и птиц, пейзажи, выполненные в основном тушью, которые несут философию буддизма;

3. Африки, представленной анималистическими картинами, пейзажами, колористикой и геометрически замысловатыми, несущими конкретный смысл орнаментами.

Стоит отметить, что африканское искусство, к которому проявляют интерес арабы, китайцы, канадцы европейского происхождения, занимают художников Канады в последние 5-7 лет больше, чем 11 лет назад, если сопоставить с исследованиями И.В. Жуковой [5; 84-159].

Удивляет просвещенного человека и нестареющий интерес к работам импрессионистов, как европейских, так и, особенно, канадских. Можно сказать, что одним из объединяющих всех канадцев направлений именно во втором десятилетии начала XXI в. является импрессионизм, к которому проявляют склонность профессионалы; самоучки, добивающиеся всеканадского, а иногда – и признания профессионалов отдельных стран; художники-канадцы арабского, европейского, южно-азиатского, корейского и др. происхождения.

Феномен канадского импрессионизма рубежа XIX-XXI вв. и его особенностей в сравнении с европейским и, тем более, канадским импрессионизмом в начале XXI в. не разгадан искусствоведами, культурологами и канадоведами как в самой Канаде, так и за ее пределами.

Именно поэтому объектом исследования стало названное направление – канадский импрессионизм, в частности: 1 – его история, 2 – его особенности в начале XX в., 3 – его структурное, техническое и тематическое своеобразие в начале XXI в.

Если говорить о происхождении канадского импрессионизма, то он складывался из разных источников.

1. Так, начав с зарисовок с натуры член неофициального клуба «Лига студентов-художников Торонто», основанного в 1886 г. (The Toronto Art Students' League), Дэвид Томсон (David Thomson) покорила Торонто своими картинами. Он писал рисунки пером и чернилами, акварели на темы водных прогулок на каноэ, сельской жизни канадцев, пейзажей Севера Канады. Эта техника была для канадской живописи новаторской, как и тема Севера («Новый Север» (“The New North”, 1904), его водных просторов. Картины Дэвида Томсона “Algonquin Park” и “Scarboro Bluffs” были новаторскими для Канады [6; 192].

2. Новаторскими были и поиски художников так называемой «группы семи», также творившей на рубеже XIX-XX вв. В нее входили художники из Монреаля М. Куллен и Моррис, а также работающие в Торонто Лоурен Харрис (Lawren Harris), Том Томсон, Джэфферис, Джэксон (Jackson), МакДональд (MacDonald). Но признание у себя в Канаде они обрели не сразу, почти через век [6; 193]. Теперь Куллен, Моррис, Харрис прославлены как канадские импрессионисты, создавшие новые каноны пейзажной

живописи и предложившие образно-колористическое решение темы Севера.

Но каждый из них шел собственным путем, работая на определенные темы. Например, вслед за скандинавскими импрессионистами (как известно, испытавшими влияние японского искусства гравюры) Т. Томсон и Джэфферис начали активно использовать декоративность и свитковую трехмерность композиции [7; 157]. Многие пейзажи Т. Томсона и Джэксона даже представлены на почтовых марках Канады [8; 160-161].

3. По замечанию канадоведа и япониста И.В. Жуковой, в картинах Т. Томсона «можно обнаружить значительное сходство сюжетов и стилистики работ Т. Томсона и японских гравюр (ср. «Водопад» (“The Waterfall”) Томсона и «Водоворот Наруто в провинции Ава» Андо Хиросигэ из серии «Виды более шестидесяти провинций» (1853-1856), а картина Томсона «Водоём» (1915) сопоставима с гравюрой Симмомура Кандзэн «Осенние деревья» (1907) и с полотнами В. Ван Гога «Ирисы» (1889) и «Груша в цвету» (1888). Художественный стиль Т. Томсона в картине «Северная река» (“Northern River”, 1915) соотносим с японским текстильным народным узором «Ирисы» середины XIX века, а также с картиной В. Гога «Ирисы» и его копией гравюры Хиросигэ «Цветущие сливы в храме Камэйдо» [9; 5]. Искусство японской гравюры витало в воздухе, если вспомнить даты жизни японских художников Андо Хиросигэ (1797-1858) и Кацусика Хокусаи (1760-1849). Ведь копии японских гравюр были представлены и в музеях Скандинавии, а в конце XIX в. была организована передвижная выставка экспонатов восточного искусства в Торонто. Об этом и о «японском стиле» в скандинавской живописи и картинах французских импрессионистов писала и художник, японист Н.С. Николаева [10; 271-272].

Л. Харрис по возвращении в Канаду из Европы примерно в 1908 г. стал изображать старые дома в самом бедном квартале Торонто «Теплостанция работает» (1911-1912); «Houses, Richmond Street» (1911). Харрис фактически создал промышленный пейзаж в канадской живописи. И хотя не вполне осознавая, работал в той же технике и цветовой гамме, что и французские импрессионисты. Солнечный свет в его картинах распределен на фасадах домов тонкими мазками яркого красного и зелёного цвета [11; 27]. Хотя и идея бескрайнего арктического Севера была в душе художника, которая воплотилась во множестве воздушных ярких белосине-голубых красках, в готических вертикалях полотен [12]. Но дома в заснеженной стране Харрис писал в ярко-красном праздничном цвете.

Моррис Куллен (Maurice Cullen, 1866-1934) в 1895 г. начал писать зимние пейзажи реки Святого Лаврентия с помощью техники французских импрессионистов. После трехлетнего пребывания в Париже, где Куллен стал известным художником, картины которого приобрела Парижская национальная галерея, художник вернулся в Канаду. И на Родине самым большим полотном стала картина «Logging in Winter», которая построена на контрасте теней и белого снежного покрова, отражающего голубое небо. В этой картине Куллен впервые применил эффект люминесценции, не свойственный французскому импрессионизму и до него и канадской живописи XX в. в целом [13]. «Красными, жёлтыми и зелёными мазками он создавал яркие ореолы вокруг контуров деревьев, контрастирующие с голубоватыми тонами снега» [14; 26-80]. (Куллен был убеждён, что качество света и цвета в Канаде – иные, чем во Франции, и потому нуждаются в ином живописном отображении) [15; 36].

Говоря об истоках и направлениях канадского импрессионизма,

однозначно можно выделить культ Севера и оказавшуюся близкой духу канадцев рубежа XIX-XX вв., начала XX в. скандинавской живописи (а позже – живописи и литературе Канады начала XXI в.), японский стиль цветной гравюры, европейский импрессионизм [16; 322-330].

Однако не стоит забывать, что и канадские художники «группы семи», и многие другие работали и как реалисты. И реалистическое художественное направление в канадском изобразительном искусстве достаточно яркое и сильное. Например, сегодня это реалистические пейзажи современной Канады Роберта Бэйтмана, Даниэль Ришар, Ренато Мучилло и многих других. Хотя многие из импрессионистов писали и реалистические картины и продолжают работать в разных жанрах и стилях, включая гиперреалистические и фантастические сюжеты.

Импрессионизм и постимпрессионизм в азиато-канадской живописи. В канадском изобразительном искусстве начала XXI в. большим вниманием пользуется европейский и канадский импрессионизм. Причем как среди канадцев восточного или арабского происхождения, так и европейского.

Например, художник Андрис Лейманис, родившийся в Риге (Латвия) еще в 1938 г., по сей день живет и работает в канадском городе Монреаль [17].

Другой художник ливанского происхождения Кал Гайум (Kal Gajoum) родился в Триполи в 1968 г. Благодаря друзьям семьи мальчик с ранних лет увлекся живописью маслом. И уже в 1983 г. состоялась его первая выставка. Он долгое время жил в Париже, на Мальте, в Британии, где обучался искусству живописи у выдающихся мастеров современности. Кал Гайум нашел себя в постимпрессионизме, хотя художник экспериментировал со многими стилями живописи и даже писал акварели

на протяжении многих лет. Яркие сцены уличной жизни, наполненные красными зонтиками, дождливый город стали визитной карточкой художника [18].

Многих канадских художников арабского происхождения привлекает техника мастихином. Ряд его картин выполнены именно в этой технике.

Пол Хиларио – современный филиппинский самоучка [19]. Первоначально он был под влиянием картин голландского постимпрессиониста Винсента Ван Гога и модернистской живописи филиппинского художника Висента Манансала, пока однажды случайно не увидел виртуальную художественную школу Марселя Антонио. Так он окунулся в византийскую эпоху (с 330 по 1453 гг.) для того, чтобы узнать о приемах великих мастеров прошлого, а затем вернулся в искусство нашего времени и стал комбинировать в своей живописи стили разных эпох. Его талант нашел отклик в художественных кругах на Филиппинах, а его произведения нашли свой путь к коллекционерам в Австралии, Канаде, Дубаи, Японии, Мексике, Нидерландах, Сингапуре, Великобритании и США.

Экспериментальные работы канадского художника Бэна Тура (Ben Tour) давно заинтересовали любителей живописи [20]. Техника этого автора напоминает граффити, а по содержанию представляет собой философские зарисовки, выполненные в непривычной технике пятен, подтеков и графики. Он живет в Ванкувере и работает как иллюстратор и оформитель в разных журналах и издательствах.

Важно подчеркнуть, что и в конце XX в., и в начале XXI в., т.е. сегодня, его развивают активно этнохудожники, родившиеся в Канаде, но несущие корни своих традиционных культур и, тем не менее, создающие и развивающие канадский импрессионизм, который охватил

своей яркостью и объемом любви к месту, где художники живут, достигают успеха и т.д.

Сегодняшними темами канадского импрессионизма стали городской пейзаж и камерный натюрморт; не иссяк интерес к воде, дождю и снегу, к их зеркальной отражающей способности, яркости и детальной точности воспроизведения предметов или атмосферы, эстетикой которой художник наслаждается.

Канадский импрессионизм сложился на основе скандинавской живописной школы, японского стиля в изобразительном искусстве Канады, который развивался с XX по начало XXI вв., а также на основе европейского импрессионизма.

Колористические сигналы немецкого и французского импрессионизма в оттенках ярко-красного, солнечно-желтого, в бликах на воде и в размытости или насыщенности сине-зеленого цвета самой речной воды сохранились и в современном канадском импрессионизме, что культивируется как важная традиция всеми этнохудожниками канадцами.

Техника канадских импрессионистов сегодня – не всегда кисть, это может быть нож, пальцы, мастихин и др. Необычное сочетание пастельных и ярких красок, техника капельного или точечного разбрызгивания живописных красок на полотне: в рисунке, контурах портрета или силуэта, фоне и т.д.

В условиях политики мультикультурализма в Канаде, принятой Сенатом Канады еще в 1971 г., и целенаправленной программы «АТР-2000» («Pacifc-2000»), стратегически ориентированной на расширение и укрепление финансово-экономических, культурных и иммиграционных отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, как показывает исследование, канадский импрессионизм играет сегодня объединяющую роль канадской гражданской нации.

Примечания:

1. Энциклопедический словарь юного художника / сост. Н.И. Платонов, В.Д. Синюков). М.: Педагогика, 1983. 416 с.
2. URL: canadianweb.org/canadian/seven.
3. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусство_Канады.
4. URL: <http://www.dfait-maeci.ge.ca/canada-magazine/issue25/02-title-en.asp>.
5. Жукова И.В. Художественная культура современной Канады. М.: Прометей, 2006. 248 с.
6. International Journal of Canadian Studies. Spring, 1998. N 17. P. 192.
7. Жукова И.В. Художественная культура современной Канады в контексте мультикультурализма: дис. ... д-ра культурологии. М.: РГГУ, 2005. С. 157.
8. URL: <http://www.google.ru/search?q=tom+thompson+pictures&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=463&tbm=isch&imgil=Mhs4GYC>.
9. Трюдо П. Introduction // Canada with Love. "Land of Land". Toronto, 1982. P. 5.
10. Николаева Н.С. Япония-Европа. Диалоги в искусстве. М.: Изобраз. ис-кус., 1996. 400 с.
11. Naomi Jackson. "Two Jacksons Abroad. 1936." Toronto: Penumbra Press. 2000. 280 p.
12. URL: <http://www.google.ru/search?aq=1&oq=harris+paintings&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=lawren+harris+paintings>.
13. URL: <http://www.google.ru/search?q=maurice+galbraith+cullen+paintings&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&s>.
14. Mellen P. The Group of Seven. Toronto-Montreal: McClelland and Steeward limited, 1970. P. 26-80.
15. Rees R. Land of Earth and Sky. Saskatoon: Landscape Painting of Western Canada, 1984. 168 p.
16. Жукова И.В. Скандинавская школа живописи и культ Севера в искусстве и литературе Канады XIX-XXI вв. // Междисциплинарное изучение культуры США как сферы контактов. М.: Макс-пресс, 2007. С. 322-330.
17. URL: www.kulturologia.ru/blogs/221109/11716.
18. URL: <http://www.kulturologia.ru/blogs/211109/11713>.
19. URL: www.risunoc.com/2013/02/raznye-epohi-paul-hilario.html.
20. URL: <http://www.bugaga.ru/pictures/1146716448-raboty-xudozhnika-benatour.html>.

References:

1. Encyclopedic Dictionary of the young artist. (Comp. by N.I. Platonov, V.D. Sinyukov). M.: Pedagogika, 1983. 416 pp.
2. canadianweb.org/canadian/seven.
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Искусство_Канады.
4. <http://www.dfait-maeci.ge.ca/canada-magazine/issue25/02-title-en.asp>.
5. Zhukova I.V. Art culture of modern Canada. M.: MSPU Prometheus, 2006. 248 pp.
6. International Journal of Canadian Studies. 17, Spring 1998. P. 192.
7. Zhukova I.V. Art culture of modern Canada in the context of multiculturalism (Diss. for the Dr. of Culturology degree). M.: RSHU 2005. P. 157.
8. <http://www.google.ru/search?q=tom+thompson+pictures&newwindow=1&sa=X&biw=1024&bih=463&tbm=isch&imgil=Mhs4GYCeE0qY1M>.
9. Trudeau P. Introduction // Canada with Love. Land of Land. Toronto, 1982. P. 5.
10. Nikolaeva N.S. Japan-Europe. Dialogues in Art. M.: Izobraz. iskusstvo, 1996. – 400 pp.
11. Naomi Jackson. Two Jacksons Abroad. 1936. Toronto: Penumbra Press. 2000 280 pp.

12. <http://www.google.ru/search?aq=1&oq=harris+paintings&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=lawren+harris+paintings>.
13. <http://www.google.ru/search?q=maurice+galbraith+cullen+paintings&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ah>.
14. Mellen Peter. The Group of Seven. Toronto-Montreal: McClelland and Steeward limited, 1970. P. 26-80.
15. Rees Ronald. Land of Earth and Sky. (Landscape Painting of Western Canada). Saskatoon, 1984. 168 pp.
16. Zhukova I.V. Scandinavian school of painting and the cult of the North in the art and literature of Canada of the 19th – 21st centuries // The interdisciplinary study of the USA culture as a sphere of contacts. М.: Max-press. 2007 P. 322-330.
17. www.kulturologia.ru/blogs/221109/11716/ (Color illustration).
18. <http://www.kulturologia.ru/blogs/211109/11713/> (Color illustration).
19. www.risunoc.com/2013/02/raznye-epohi-paul-hilario.html (Color illustration).
20. <http://www.bugaga.ru/pictures/1146716448-raboty-xudozhnika-bena-tour.html> (Color illustration).