

Секция «Искусствоведение»

Черноты Одилон Редона
Павлова Виктория Васильевна

Студент

*Хабаровский государственный институт искусств и культуры, искусств,
социально-культурной и информационной деятельности, Хабаровск, Россия*

E-mail: vikrav2014@yandex.ru

Цвет представляет собой очень сложный природно-культурный, эстетико-коммуникативный и философско-эстетический феномен. Цвет создает для человека иллюзию пространства и формы. Мы воспринимаем формы и пространство через цвет и благодаря цвету. Чувство цвета является одной из самых первичных форм нашего познания внешних признаков предметов.

Согласно аналитической психологии цвета, в качестве предпочтительного черный выражает откровенное отвращение к происходящему. Здесь и оппозиционность, и даже негативизм. Импульсивно-разрушительное поведение. Устремления к агрессии. Конфликтность и четкая позиция протеста. Черный цвет всегда бросает вызов, чтобы человек попытался освободить свою сущность, то есть человек должен пройти через черное, чтобы познать, как много в нем белого.

В эзотерической философии черный цвет символизирует высшую тайну мироздания. Следует отметить, что черный цвет и тьма - понятия различные. Черное ассоциируется с мраком и землей и является подлинной эмблемой всего скрытого, тайного и неизвестного. У многих народов чернота связывается с ночью, а ночь - со злом и колдовством. Ночью человеческая жизнь подвергается наибольшей опасности.

Не во всех культурах черный несет однозначное мрачное значение. В знаменитом черно-белом круге «инь-ян» - черный «инь» символизирует воду и пассивное женское начало. В Японии черный цвет означал благородство и опыт. В понимании китайцев черный цвет – это, в первую очередь, цвет бездонного и мистического ночного неба. В Поднебесной самым типичным воплощением подобной бездонности и мистичности выступает живопись в жанре «горы и воды». Работающие в данном стиле художники используют в картинах всего два цвета – черный и белый. На самом деле, художник пишет черной тушью, которую может размывать, а может положить густо, а белый цвет дает сама бумага.

Кандинский: Черный цвет внутренне звучит, как Ничто без возможностей, как мертвое Ничто после угасания солнца, как вечное безмолвие без будущности и надежды. Черный цвет есть нечто угасшее, вроде выгоревшего костра, нечто неподвижное, как труп, ко всему происходящему безучастный и ничего не приемлющий. Это как бы безмолвие тела после смерти, после прекращения жизни. С внешней стороны черный цвет является наиболее беззвучной краской, на фоне которой всякая другая краска, даже меньше всего звучащая, звучит поэтому и сильнее и точнее.

В «чёрный» период Одилон Редон, увлечённый человеческим подсознательным с его страхами и кошмарами, создавал навязчивые и местами жутковатые рисунки углём и печатную графику. Особую известность получил его рисунок чёрного ворона — посланника смерти, а также изображение огромного волосатого паука с человеческим лицом.

Другой важной темой были огромные глаза, рассматривающие зрителя. Например, рисунок, изображающий один глаз, который является одновременно гондолой воздушного шара, или яйцо с лицом на подставке, символизирующее кошмар клаустрофоба.

Будущего художника с детства охватывали частые приступы тревоги и тоски. В 1865—1870 О. Редон работает, в основном, углем, затем в черно-белой литографии, создавая большие листы, которые называет «черными» или "чернотами". «Черное, - говорил Редон, - рождается в самых потаённых глубинах души». Он стремился найти такую форму художественного выражения, которая могла бы пробудить в зрителе мысль и стремление к самоанализу. Вера в существование магического внутреннего зрения привела его к созданию картин и литографий, полных воображения, чьи фантастические мотивы напоминают отрывки сновидений.

Черный цвет и мыслился художником как адекватное визуальное воплощение сокровенной духовной субстанции в человеке: «Нужно с уважением относиться к черному. Ничто не может его опозлить. Он не радует глаз и не возбуждает чувственность. Он — посланник духа в гораздо большей степени, чем красивые цвета палитры или призмы». Путь Редона к тайнам черного цвета, выхватывающего из небытия формы предметов, тени и светотени, из которых соткано пространство вокруг них и которые, сгущаясь и разрезаясь, заставляют ощутить его пульсацию — этот путь во многом похож на рембрандтовский и в чем-то существенном подсказан им. Редон полагает, что стиль Рембрандта естественно и органично «вытекает из видения мистериального мира теней, и, благодаря этому стилю, таинственный мир "обретает слово»>.

Впечатление от работ Редона усиливается при совмещении в одном образе несовместимого, наделенного в то же время чертами натуральной реальности — словно в ночном кошмаре. Эта особенность в дальнейшем привлекла к творчеству Редона внимание сюрреалистов.

Одна из самых загадочных работ О.Редона «Улыбающийся паук» является олицетворением хаотического начала человеческой души, ее порочной сущности. Образ паука здесь – персонификация бессознательного. Его гигантские размеры подчеркиваются величиной плиток, которыми вымощен пол. Они изображены едва намеченными линиями и служат для подчеркивания гротескности образа. Немаловажную роль для восприятия играет композиционное решение. Паук размещается по диагонали, он словно охватывает пространство. Его мохнатое тело и лапки изображены при помощи очень яркого и насыщенного черного цвета. Тело, точно огромный шар кажется почти невесомым благодаря тонким лапам. Фон в верхней части работы заполнен хаотично наложенными черными штрихами, он довольно разрежен, но позволяет ощутить вибрацию пространства, уловить ритм. Косые штрихи перемежаются с вертикальными и горизонтальными. Цвет фона тем насыщеннее, чем он ближе к телу паука, а это значит, что паук несет за собой тьму и хаос в виде своеобразного шлейфа. Этот шлейф должен покрыть нижнюю часть рисунка, которая практически нетронута черными штрихами. Художник запечатлел тот напряженный миг, когда хаос вот-вот накроет и поглотит все чистое и светлое.

Редон использует все выразительные средства графики. Вкупе с цветом они несут в себе определенную символику. Рассмотрим линию. Здесь мы почти не видим округлых линий. Они представлены в виде резких изломов, что создает общее настроение тревоги, беспокойства, чувства дисгармонии. Что интересно, верхние паучьи лапы выполнены

в виде контуров, не заполненных цветом. Они полупрозрачны. Это может обозначать амбивалентную природу черного цвета: это и хаос как символ смерти, разрушения, и тот хаос, из которого рождается гармония, свет, жизнь.

Таким образом, паук, как темное начало будто бы балансирует на грани выбора между темной и светлой сторонами. Неравномерность распределения штрихов, образующих фон, уравнивает фигуру паука. Его «прозрачные» лапы и чуть высветленная часть лица с улыбкой и поблескивающим глазом словно стремятся к свету. Лапки будто бы порхают в воздухе, пытаясь удержаться в пространстве.

Но другая часть тела паука нашла опору и зрительно оттягивает наш взгляд вниз композиции. Черные толстые лапы изгибаются почти под прямым углом, они достаточно большого размера. На темной половине тела паука мы почти не различаем глаз, а легкие полупрозрачные штрихи, изображающие пушок, сливаются в монохромное черное пятно. Здесь черный цвет выступает во всей полноте смысла, заложенного художником. Редон хотел показать, что в психике человека стихийное бессознательное начало является первородным. Оно становится препятствием для внутренней свободы, сковывает страхом человеческое сознание. В образе паука отразились понятия о мистическом ужасе перед неизведанным, комплексах.

Паук улыбается насмешливо и злобно. Он смеется над человеческим бессилием. Но в символизме понятия субъекта и объекта нерасторжимы, поэтому, можно дать и иную трактовку. Паук - словно зеркало души самого зрителя. В нем он видит самого себя, а значит, смеется и над собой.

Слова благодарности

Выражаю признательность научному руководителю Мизко Оксане Александровне