

УДК 7.045

С.Л. ДМИТРИЕВА

**ХУДОЖНИК В. МОНАСТЫРНЫЙ.
ОБРАЗ И СИМВОЛ В РАБОТАХ XXI ВЕКА**

Дмитриева Светлана Леонидовна, кандидат искусствоведения, доцент Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40 лет Победы, 33), dmitrievasart@gmail.com

---

Аннотация. В статье анализируются работы В. Монастырного, выполненные в XXI веке. Раскрывается значение образов, символов и аллегорий в графических и живописных произведениях художника.
Ключевые слова: творчество В.В. Монастырного; живопись и графика XXI века; символы и аллегории.

UDC 7.045

S.L. DMITRIEVA

**ARTIST V. MONASTYRNYI. IMAGE AND SYMBOL
IN THE WORKS OF THE XXI CENTURY**

Dmitrieva Svetlana Leonidovna, PhD (art), associate professor of Krasnodar state institute of culture (Krasnodar, 40 let Pobedy str., 33), dmitrievasart@gmail.com

---

Abstract. The article analyzes the works of V. Monastyrnyi made in the XXI century. The significance of images, symbols and allegories are revealed in the graphic and pictorial works of the artist.

Keywords: creativity of V. Monastyrnyi; paintings and drawings of the XXI century; symbols and allegories.

О творчестве этого маститого художника в целом, об отдельных его работах написаны статьи в художественных журналах, в буклетах, газетах, его имя обязательно упоминается в альбомах Союза художников России. Из ряда авторов, рассматривавших творчество В.В. Монастырного, необходимо назвать Е.А Некрасову [1], В.М. Сидорова [2], [3], В.В. Рязанова [3], И.И. Ващенко [4]. Автор данной статьи ставит целью провести стилистический анализ работ В.В. Монастырного, созданных в XXI веке, выявить сюжетные линии в его творчестве этих лет, а также значение символов и аллегорий в произведениях на библейскую тематику и иные сюжеты.

Картинщик, как принято говорить у художников, мастер тематической, сюжетной картины, В.В. Монастырный хорошо известен работами на социальную и военную тему. Его творчество 1970-1980-х годов разнопланово. Зрителям известны картины Монастырного, оптимистичные по эмоциональному строю, радующие глаз гармонией и ритмикой цветовых пятен, а также произведения, пронзительные по трагическому накалу и сдержанные по колориту. Именно такими работами, посвященными жизни и быту кубанцев и страницам военной истории, отмечены вехи творческого пути мастера. С 1990 годов этого мыслящего, неоднозначного человека начинают волновать сложные философские, морально-этические темы, и тогда же в серии «Страсти Христовы» он впервые обращается к вечным истинам, к Библии. А с 2000-х размах личности В.В. Монастырного, его внутренние нравственные установки расширяют тематику его творчества.

Тема борьбы добра и зла, силы и слабости, светлого и темного затронута в написанной в 2000 году картине «Моцарт и Сальери». В работе показан эмоциональный диалог двух людей – гения, одаренного от Бога, и посредственного музыканта, по легенде движимого жгучей завистью и отравившего Моцарта. Насыщенность цветового решения, сложные ракурсы тел, диагональные линии, преобладающие в композиционном построении полотна, способствуют раскрытию темы, близкой любому талантливому художнику.

Символом морального падения людей, их нравственного опустошения явилась картина «Железная лихорадка» (2005 г.), в которой человека нет, но есть следы его разрушительной деятельности: посреди дороги, как жесткая констатация факта, зияет темная дыра

канализационного люка, крышку которого украли для сдачи в металлолом. Из люка торчит доска и ветви мертвого дерева. Растрескавшийся асфальт, как треснувшая совесть, и одни лишь птицы – свидетели произошедшего.

Диптих «Свобода выбора» (2006 г.) – это боль души художника о моральном выборе современной молодежи. Кто-то выбирает радовать сердца людей актерским мастерством или клоунадой, а кто-то выбрал стать террористом. Вновь отголосок войны, но войны современной, в которой за масками не разглядишь, кто есть кто в этом мире. Женские фигуры в темных одеждах на светлом фоне, мужские, наоборот, на темном, но и мужская, и женская написаны в свойственной В.В. Монастырному суховатой манере. Плакатность, графичность, статика фигур и жестковатая прямолинейность – приемы, способствующие пластическому выражению главной идеи: противоречивые идеалы общества и страшный выбор шахидки и террориста.

Красной нитью сквозь творчество В.В. Монастырного в 2000-е – 2010-е годы проходит тема неоднозначной одаренной личности. Это и картина «Калиостро», навеянная историей о безусловно загадочном человеке, споры о магических способностях которого не прекращаются по сей день. Это и графическая работа, посвященная подвижникам Кириллу и Мефодию, в которой зритель как будто бы становится свидетелем неторопливого разговора двух старцев-мудрецов в монастырской келье, подкрепленного мерным ритмом их спокойных движений. Как и в более ранних работах, здесь художнику удается достичь эффекта присутствия и перенести зрителя в далекий девятый век, чтобы дать возможность соприкоснуться с историей.

Продолжением этой сюжетной линии (творческая личность в истории) явились несколько работ, навеянных образами великих творцов разных времен. Характерно то, что известные своими талантами герои показаны в этих работах крайне нестандартно, что разрушает привычные рамки представлений об этих известных личностях. В работе «Пигмалион» древнегреческий скульптор изображен одержимым идеей создания своей любимой Галатеи, всю душу отдавший ей, как и любой творец-художник, горящий и живущий своим детищем. А двум титанам итальянского Ренессанса Микеланджело и Леонардо посвящены графические листы (2012 и 2014 гг.). В работе «Леонардо да Винчи. Вечный двигатель» разносторонне одаренный гений показан стоящим на коленях перед огромным колесом, символом неустанного вечного творческого поиска, который является импульсом к жизни и источником созидательной энергии всех талантливых людей. Буонарроти в листе «Утро Микеланджело» изображен как простой ремесленник, вооруженный резцом и молотком перед глыбой мрамора, из которой ему предстоит вырезать живое творение. Эта жажда творчества пронизывает работу, выполненную в размашистой эскизной манере, очень экспрессивно и темпераментно, что было свойственно неутомимому гению Микеланджело.

Написав в 1990-е годы «Страсти Христовы», В.В. Монастырный уже не оставался равнодушным к неисчерпаемой сокровищнице идей и образов, каковыми являются Библия и Евангелие. Темы различны, сюжеты известные, но вновь нестандартная трактовка, ставшая яркой, самобытной чертой этого мастера, отражением его особого мироощущения и художественного видения.

«Падший ангел» (2006 г.) не оставляет равнодушным зрителя, пораженного силой внутреннего переживания и разлада героя с самим собой. Идея о том, что добро и зло живут рядом, выражена здесь в максимально убедительном пластическом решении: сидящий в застывшей позе герой держит голову руками, в глазах застыл ужас, и только широкие крылья слабо укрывают ангела от беды. Цветовой минимализм, отсутствие деталей характеризуют работу и концентрируют внимание зрителя на фигуре ангела, а сам его образ вызывает отчетливые ассоциации с «Демоном» Врубеля. Характеризуя работы художника небольшого размера, Е.А. Некрасова заметила: «В. Монастырный – великолепный композитор, в подобных работах небольшого формата он открывается как драматург «малой сцены», как замечательный импровизатор» [1, с. 10].

В «Изгнании из рая» изображены не привычные нам Адам и Ева, а крылатый ангел, на которого буквально накинута пара других. Не тот ли это падший ангел, который уже сам себя казнил? И вновь сложное противоречие, а сострадание зрителя на стороне непрощенного. Уж слишком агрессивны «праведные» ангелы, очевидно, забывшие одну из истин: «Не судите да не судимы будете».

Работа «Христос и грешница» (2004 г.) – это сознательная пластическая антитеза В.Д. Поленову и Г.И. Семирадскому. Происходит краткий диалог двух героев, рядом с которыми ничего и никого нет. Все сведено к емкому по смыслу моменту общения Учителя с женщиной, после которого она встанет на путь христианской праведницы. Христос в белом, женщина в темном, обе фигуры словно призраки, и тем более явственно значение этой мимолетной, но судьбоносной встречи. Так, минималистичными средствами художник добился эффекта, удивительного по силе звучания.

«Христос в пустыне» тоже вызывает в памяти зрителя одноименную работу И.Н. Крамского и воспринимается как своеобразное ее продолжение. Можно проследить изменение состояния главного героя от глубокой погруженности в себя у Крамского к полному отчаянию от осознания бессмысленности жертвы у В.В. Монастырного.

Графическая серия 2012 года «Учитель и ученик» – это история Иуды, предавшего Христа. В нее входит «Тридцать сребреников», «Поцелуй Иуды», «Бичевание», «Конец Иуды». Единая сюжетная линия истории страшного предательства поддержана и объединяющим все листы экзальтированным началом, выраженным в нервно-рваных штрихах формы, как нельзя лучше соответствующих смыслу и настроению всего произошедшего. Не выдержав мук совести, Иуда повесился. А если совесть проснулась, значит, все же учение дошло до сердца ученика.

В истории русской и западноевропейской живописи сюжет «Распятие Христа» – один из самых популярных. У В.В. Монастырного и этот сюжет получил необычную трактовку. Христос изображен не распятым на кресте, а добровольно подающим руку палачу, который хладнокровно замахивается молотком, чтобы вбить в нее гвоздь. Лица Спасителя мы не видим, он показан спиной к зрителю, нам открыто лишь спокойно-деловитое выражение лица мучителя. Такими средствами художественной выразительности Монастырный раскрывает по-новому старый сюжет, вновь и вновь заставляя зрителя задуматься над происходящим.

Проведенный анализ некоторых работ В.В. Монастырного, выполненных в XXI веке, позволяет сделать следующие выводы. В творчестве художника в эти годы можно выделить такие сюжетные линии, как морально-нравственное падение человека, значение творческой личности, библейско-евангельские темы. Художник как бы вступает в композиционный и идейный диалог с великими русскими мастерами второй половины XIX века, часто прибегает к нестандартным трактовкам привычных сюжетов и образов. Живописно-пластическая и линейно-пластическая манера постепенно эволюционируют от графичности к рвано-эскизной форме. Глубокий смысл сюжетов раскрывается через ряд сложных аллегорий и символов.

Литература

1. Графика. Юг России. XXI век [Альбом]. Ростов н/Д, 2013. 216 с.
2. Союз художников России «Имени Твоему» [Альбом]. М., 2004. 663 с.
3. Изобразительное искусство Российской Федерации. Юг России [Альбом]. М., 295 с.

References

1. Graphics. The South Of Russia. XXI century [The album]. Rostov-on-Don, 2013. 216 p.
2. The Union of artists of Russia “Thy Name” [The album]. Moscow, 2004. 663 p.
3. Fine arts of the Russian Federation. South of Russia [The album]. Moscow, 295 p.