

1

Вопросы Святославу Николаевичу.

1. Картины Николая Константиновича, малого размера, написанные на картоне, например - "Из цикла Гималаи", являются ли они работами непосредственно с натуры или они создавались по памяти, потом, наподобие больших картин?
2. Делал ли Николай Константинович /кроме студенческого периода/ для своих картин подготовительные рисунки, /"картоны"/, делал ли эскизы?
3. Делал ли Николай Константинович в путешествии карандашные наброски, заметки, рисунки? О таких говорят старожилы Алтая, встречавшихся с ним. Сохранились ли такие рисунки и наброски?
4. Пигментами красок какой фирмы пользовался Николай Константинович в последнем периоде творчества? Какими пользуется Святослав Николаевич? /Ле-Франк?/.
5. Какого характера применялась эмульсия темперы? Казеино-масляная или другая? Каков состав эмульсии?
6. Обрабатывались ли сухие пигменты перед замешиванием с эмульсией, перетирались ею или нет?
7. Можно ли реставрировать темперные картины Николая Константиновича, если есть выпадание красочного слоя? Можно ли реставрировать имеющиеся трещины в красочном слое?

8. Так как мы будем писать именно о проблемах формы, особенно цвета в живописи Николая Константиновича и Святослава Николаевича, то хотим уточнить в основных направлениях, правильно ли мы понимаем.

Николай Константинович в своей живописи использует в основном большие цветовые и теплохолодные контрасты, которыми держит картину, в основном подчиняя всю картину одному самому сильному цветовому эффекту, достигая при этом большую простоту и лаконичность, несмотря на то, что большие цветовые контрасты содержат в себе и малые контрасты — дополнительные цвета разнообразных нюансов.

Как у Николая Константиновича, так и у Святослава Николаевича картины очень сильны в тоне /чёрнобелом/. У Николая Константиновича тональная разработка достигает большую глубину.

Святослав Николаевич в живописи очень разнообразен. Большинство портретов в основном написаны на больших декоративных локальных цветовых отношениях. Например: "Портрет д-ра Радхакришнана" х/м 1958 г. — ярко синий фон /холодный/, внизу ампант краснофиолетового кресла с ярко оранжевой — красной подушкой. На холодном ярко синем фоне в портрете теплые, но менее насыщенное коричневатое лицо и белые волосы, белая одежда, которую против синего фона поддерживает в контрасте на плечах жёлтая лента.

Фигуральные композиции у Святослава Николаевича очень разные. Картины 30-40-х годов менее цветны, больше всего написаны на определенную гамму /"Триптих" 1939-1942- "Распятое человечество", "Добрый самаритянин" 1943, "Надежда" 1943, "Вечный зов" 1944 и др.

Картины 50-х годов стали много ярче и много цветнее, они в основе исходят от небольшого числа цветов 2-3-х, например "Весть" 1953 г. - из синего и красного в бесконечных вариациях от самых теплых светлых /лазурный и оранжевый - кобальт зеленоголубой и светлый киноварь/ в небе до темносиних ультрамариновых в тенях и лиловых и также малиновых /в цветах бугенвиллии/ до фиолетового. Вся радуга проходит через эти два цвета - синий и красный, через жёлтый, зелёный до фиолетовых, лиловых. Тут малые контрасты - дополнительные цвета в отдельных больших декоративных пятнах - играют большую роль и цвета переливаются бесконечным радужным перламутровым богатством /"Зов" 1955, "Вечная жизнь" 1954, "Возвращение домой" 1954, "Весна" 50-х годов и др./.

Картины 60-70-х годов очень многоцветны, как будто все цвета палитры объединены в одном холсте, художник пишет ярко, декоративно большими цветовыми контрастами. Тут малые контрасты - дополнительные цвета в отдельных больших декоративных пятнах - играют второстепенную, меньшую роль, а большие контрасты цвета звучат одновременно ярко во всём холсте. Только большому мастеру под силу гармонирование разнозначных по силе ярких цветовых пятен, из которых самыми яркими являются не одно пятно, а многие. / "Священная флейта" 1968, "Весна" 1961, "Молчание" 1964, "Эти краски никогда не должны поблекнуть" 1964 г. и многие другие./ Тут "радуга" малых контрастов использована не везде, но только в отдельных местах, главным образом освещённых солнцем, ярким светом местах, оставляя многие цветовые пятна почти локальными без дополнительных цветов.

Так, например, для передачи солнечного освещения, также как и у французских импрессионистов и постимпрессионистов, на предмете освещённым солнцем можно найти следующие полутона: на теплой, насыщенной в цвете основе рядом ешё теплее и темнее полутон также как и скользящий холодный, на этой основе выделяется много светлее и холоднее блик, который прямо сверкает. Конечно, этот свет всегда должен целиком быть в контрасте с тенью - контрастной по цвету, холодной, богатой с теплыми рефлексами.

Святослав Николаевич в лекции 1960 г. говорил о цветах, которые "выявляет другие" - это имелось в виду контрастные цвета например оранжевому - синий или желтому - фиолетовый и т.д. или о нейтральном насыщенном цветовом пятне рядом с которым яркие и более холодные цвета как на основе прямо звучат?

Характерно, что Святослав Николаевич этими полутонаами - малыми контрастами пользуется так свободно и виртуозно, что иногда полутона кладутся непосредственно рядом как мерцающие радуги, которые кажутся наложенными как бы одной кистью, состоящей из многих кисточек, каждая из которых имеет свой цвет - свой полутон.

Много можно говорить о ритме линий, контуре, об "общенности", динамики, этих ритмов, особенно в картинах на индийскую тематику. Линии, контур помогает, дополняет декоративным большим пятнам цветовых контрастов общей композиции картин. Интересна и своеобразна также трансформация фигур, их условная плоскость в композициях художника. Фигуры изображаются обычно почти без объема с очень мягкой тональной пластикой формы, которая подчеркнута темным контуром /тенью/ и светлым контуром - /светом/.

Художник трактует предметы и фигуры как-будто против света или в виде рельефа освещённого с одной стороны. Равнообразие фактуры тоже имеет очень большое значение в живописи Святослава Николаевича. В каждом холсте, особенно в работах последних лет, можно найти большое разнообразие фактуры, начиная от прозрачных мягких переходов, достигнутых работой по мокрому холсту, до густого слоя цвета в местах света, которые в каждом отдельном месте имеют свою соответствующую фактуру - то наложенных "сухой" кистью разных характера мазками, то мастихином, то шероховатых, то гладких. То мазки скрещиваются, то идут паралельно друг другу, то кладутся прямыми линиями, то овальными, ~~отнеобразными~~, пламенными, но тут уже надо говорить о почерке художника.

Композиция картин Святослава Николаевича свободная, певучая. В композиции используются контрасты и противопоставления различных конфигураций форм или различные размеры одинаковых по характеру форм. Кругообразные формы разных размеров противопоставляются треугольным формам /например "Гадди"/ или конические формы противопоставляются волнообразным /"Часовые"/. Характер конфигураций работает на эмоциональное воздействие картин. Например резкие зигзагообразные линии в картине "Жизнь полна тайн". Противоположные характеры форм используется для подчёркивания особенностей каждой из форм. Принцип композиции - жизненность и впечатление. Нет схематичных, заданных композиций. Огромное значение в композиции придаётся соотношению размеров и площадей разных пятен, их гармоний и контратгом достигается звучание, певучесть композиции. / Это ^{прекрасно} ~~изложено~~ в картине "Священная флейта 1"/.

- 6 -

В композиции Святослав Николаевич использует достижения формальной и абстрактной композиции, но используя её органично и жизненно, в смысле значения сопоставлений различных геометрических форм друг другу У треугольника, круга, прямой линии, души, волнообразной линии и т.д./.

Формы композиционные очень богаты. В них используются богатство линий растительного мира, цветов, облаков, буйство тропического леса. И все же они всегда осознаны и в определенных сопоставлениях составляют симфонию форм. Принцип творчества Святослава Николаевича будто соответствует принципу творчества самой природы в её богатстве и свободе выявления /картины "Весна" 1961 г., "Молчание", "Деревня", "Зов"/. Большое значение в композиции имеет движение. Динамика - одно из основных характерных черт творчества Святослава Николаевича /Вечная жизнь" и др./

X

X

X

Правильно ли это всё мы понимаем?

Можно ли анализировать проблемы формы живописи Николая Константиновича и Святослава Николаевича основываясь на терминологии живописи французского импрессионизма и постимпрессионизма, на живописи средневековья и Ренессанса, на древне индийских фресках и миниатюрах восточных народов?

И. Рудзат-Чемир
Л. Чемир