СТИЛЬ ПРИМИТИВИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ГРУЗИНСКОГО ХУДОЖНИКА НИКО ПИРОСМАНИ

Саакян Вардуи Гайковна, учащаяся 5 класса дополнительной предпрофессиональной программы «Живопись»

Руководитель: преподаватель Высшей квалификационной категории Медведева Людмила Николаевна

МБУДО «Детская школа искусств № 1» г. Сургут, Ханты – Мансийский автономный Округ – Югра, отделение «Изобразительное искусство»

1. Нико Пиросмани (Пирасманашвили) Биография

Нико Пиросмани родился на востоке Кахетии селе Мирзаани. Родители его умерли, когда мальчику было около 8 лет. Нико взяли к себе Калантаровы – владельцы имения, в котором его отец обрабатывал виноградники. Трепетное отношение семейства Калантаровых сыграло в формировании молодого человека двоякую роль: он сохранил чистоту души и доброе отношение к миру, но оказался не приспособлен к тяготам взрослой жизни. Вскоре вместе с одним из сыновей Калантаровых Нико уехал в Тифлис. Пиросмани не получил художественного образования. Единственные его учителя – странствующие художники. Наблюдая, как они расписывают вывески лавок и трактиров, Нико учился рисовать. В основном художник зарабатывал на жизнь, разрисовывая стены трактиров и создавая вывески, а его за это кормили и наливали стакан вина и рюмку водки. Он пытался вернуться в родное село, открыл продуктовую лавку, в которой торговал сыром, молоком, медом. Затея потерпела крах. Нико мог нагрубить выгодному покупателю и дать полную корзину товара в долг бедняку, который неизвестно когда и неведомо с чего долг вернет. В память об этом периоде остались «Белая корова на черном фоне» и «Черная буйволица на белом фоне». Эти картины служили вывеской лавке Нико.

Он умер в Тифлисе в 1918 году — нищий и всеми забытый. Похоронен как бездомный и безродный. Место его могилы до сих пор неизвестно.

1. Стиль примитивизм

Нико Пиросмани был ярким представителем стиля Примитивизма. Примитивизм — это направление в искусстве, которое зародилось в конце XIX — начале XX века. Его последователи вдохновлялись первобытным, средневековым и народным творчеством, а также детскими рисунками. В своих произведениях художники сознательно использовали упрощенные формы, образы и приемы живописи. Художники-примитивисты считали, что нужно стремиться к более простой, духовной и гармоничной жизни. На картинах примитивистов обычно отсутствует линейная перспектива, все детали прорисованы с одинаковой тщательностью, нет теней, световых бликов и объема. Фигуры людей, животных и фантастических существ на таких полотнах часто непропорциональны. Последователи этого направления пытались противопоставить академическому искусству эмоциональную ясность и лаконичность культуры.

1. Описание творческих работ:

Картину «Жираф», как и многое другое в творчестве Пиросмани, открыли братья Илья и Кирилл Зданевичи. Илья был поэтом, Кирилл – художником, и они оба увлекались народным творчеством. Летом 1912 года они в компании своего приятеля художника приехали в Тифлис, на свою родину. В Трактирном заведении «Варяг» они обнаружили картины Пиросмани и были в восторге от них. Зданевичи начали скупать работы Пиросмани, позднее познакомились с ним лично, и стали первыми пропагандистами его творчества. «Жирафа» Пиросмани написал для сына владельца сада Эльдорадо- Титичева, который часто покупал у него картины и кормил художника. За месяц, проведенный в Эльдорадо, Пиросмани создал 13 картин, в том числе диптих «Ортачальские красавицы» и «Черного льва» – тоже для сына Титичева. Многие специалисты отмечают, что у зверей на полотнах Пиросмани человеческие глаза. Жираф кажется существом с другой планеты, его фигура сочетает величие и удивительную чуткость. Он заполняет все пространство картины, отчетливо выделяясь на фоне синего неба и темной, с оливковым оттенком земли. И если многие другие работы Пиросмани бранили за недостаток психологизма, то взгляд жирафа надолго западает в душу.

Композиционно картина построена так, что становится очевидным, что художник не имел профессиональной подготовки. Наиболее значимая часть полотна – голова жирафа сдвинута в левый верхний угол, а большую часть переднего плана занимает пятнистая шкура животного. Жираф вообще кажется исключительно непропорциональным со слишком тонкими ногами, массивным телом и маленькой головой. Но ценность произведений таких самодеятельных художников заключается как раз в непосредственном и оригинальном взгляде на окружающий мир.

« Ортачальские красавицы» Ортачала – это старый район в Тифлисе, где расположены известные серные бани. Титичев, владелец сада, попросил художника нарисовать двух женщин. По его мнению, соблазнительные картины могли привлечь в духан больше посетителей. Пиросманашвили по заказу Титичева написал двух «Красавиц Ортачала» — они лежали в белых одеждах и устремляли свой туманный взгляд в неизвестность. Сейчас это диптих под названием «Ортачальские красавицы». Известно, что это падшие женщины, но Пиросмани жалел их и прощал им их грех: он одевал этих женщин в чистые одежды и рисовал птицы, как символ прощения. На диптихе «Ортачальские красавицы» на двух вытянутых по горизонтали панно видны женщины, изображенные полулежащими. Их тела от пояса покрыты белой простыней. Падшие женщины размещены на черном фоне, но Пиросмани добавил цветы, показывающие любовь к жизни, а на плече у них маленькая птичка желтого цвета. Накрыв девушек белыми простынями, художник как бы прощает им грех. Образы ортачальских красавиц лишены примет порока, они не молоды и не легкомысленны. Эти фигуры выглядят плотными и тяжеловесными, а также сдержанными и серьезными.

«Порт Батуми» Пейзажная картина написана маслом, как обычно на черной клеенке. Пейзаж осветляется на заднем плане, где море сливается с горизонтом, а также на переднем плане. В порту кипит жизнь: на море корабли и лодки, где люди заняты работой. Из тоннеля выбирается поезд с разноцветными вагонами. С обрывистого берега прямо к морю спускаются городские дома. Луны не видно на картине, но от нее пейзаж освещен мягким светом. Все кругом торжественно и величественно, как в натюрмортах художника.

«Тема: Кутежи» Самой любимой темой у Пиросмани было застолье грузин, которые часто заказывали у него картины. На полотнах мастер изображает огромные столы, уставленные всевозможными яствами. Эти застолья предстают перед зрителем как нечто возвышенное и благородное, показывают гостеприимство и национальный колорит грузинского народа с обильными возлияниями и песнями. Внешнюю сторону он считал чисто символической. Художник показывает грузинское застолье с разных сторон как величественную панораму в разных вариантах, создавая объемную композицию этого священнодействия. Многие кутежи Нико Пиросмани демонстрируются на природе. Они выглядят как идеальный мир, где все люди – братья. На картинах белой скатертью накрыт стол или скатерть лежит прямо на траве, а на ней расставлены дары: грузинский хлеб, фрукты, рыба, сосуд с вином. Они лежат нетронутыми, так как выступают у Пиросмани символами даров Бога людям. Иногда руки участников застолья подняты вверх без кубков с вином. Тогда они становятся похожими на святых, символизирующих готовность к причащению с вином. Такие картины изображают братскую любовь и застолья, где традиционно произносят яркие тосты и звучат благодарения Господу.

«Кутеж 3 князей» На переднем плане картины сидят три грузинских князя в национальной одежде и высоких шапках. В руках у них чарки с вином. На белой скатерти, расстеленной прямо на земле, расставлена нехитрая еда: грузинский хлеб, испеченный в виде лодочки, мясо и рыба, фрукты. В отличие от других картин, где много черного цвета, здесь преобладает белый фон. Белые мазки касаются каждого предмета: лица князей высвечиваются белым цветом, пышные кудрявые облака на горизонте – белые, справа протекает белая река. Эти светлым тоном создается белый ритм.

«Маргарита» Картина «Актриса Маргарита» – это портрет той женщины, к ногам которой Нико бросил «миллион роз», выражая страстную любовь. История этого шедевра известна многим. Самая популярная версия гласит, что, едва увидев Маргариту, Пиросмани продал свою молочную лавку, свои картины, краски, дом и имущество, а на вырученные деньги купил «целое море цветов». Немалый вклад в создание этого мифа внес Константин Паустовский. Растроганная Маргарита наградила бедного художника поцелуем и только потом сбежала с богатым любовником. Маргарита изображена на фоне ослепительно голубого неба в белом коротком платье с открытыми плечами. На первый взгляд в своем наряде она выглядит довольно фривольно, как примитивная копия с театральной афиши. Однако, если присмотреться, она предстает чистой и целомудренной, непорочной девой, сияющей в голубом небе. В руке букет, стоит она на фоне пеньков. В голубом небе желтенькие птички. Черные глаза и черные брови Маргариты на ее белом лице поражают своей живостью, натуральностью. Несмотря на странное изображение фигуры с прямыми руками, негнущимися ногами в полосатых чулках, это не кукла, а живая актриса и красивая женщина.

Нико Пиросмани часто рисовал и обычных рабочих людей. Как пример картины Дворник, Грузинка с бубном, Пастух в бурке на красном фоне, Портрет железнодорожника. «Дворник» — это одна из самых знаменитых работ Пиросмани. Так получилось, что Пиросмани запечатлел в этом портрете не просто конкретного человека, но и целый тип общества на рубеже XIX — XX веков. Тифлисские старожилы вспоминали, что дворники тогда выглядели именно так. К дворникам у Пиросмани было особое отношение: они, подобно ему, были нищими и бездомными. В руке дворник держит посох, вместо обычной метлы. Такими были дворники — они могли выгонять, оскорблять, доносить. Но и в то же время они были у всех на виду, с них требовали и взыскали. «Дворник» Пиросмани олицетворяет собой совокупность всех черт и особенностей этой должности «низкого калибра», дворников старого Тифлиса.

«Вывески» Рисовал он жизнь, которую хорошо знал и любил: продавцов, духанщиков, односельчан. Он жил на заработки от рисования. Нико расписывал вывески по заказу для местных питейных заведений – духанов, которых было очень много в старинном Тифлисе. Посетителям нравились вывески Пиросмани с рисунками прозрачных кистей винограда, оранжевой тыквы и хурмы, кудрявых мандариновых садов. Изображения богатых натюрмортов из разных трав, баклажанов, шашлыков, сыра и жареной рыбы призывали посетить заведения. Пиросмани рисовал на вывесках многолюдные пиры на траве, на узких крестьянских скатертях. На них изображались, наряду с пейзажами, люди и животные.

Вывод

Каждый примитивист формируется как художник в некой изоляции, он навсегда остается замкнут в рамках собственных идей и собственного стиля, может всю жизнь работать с похожими темами. Похожие композиции, герои, все то же восприятие действительности, близкое к детскому. Композиции Пиросмани – симметричны, соответственно, устойчивые. Персонажи не двигаются, движений нет вообще. Фон – неопределенный, но хорошо выделяющий силуэты фигур. Сами фигуры расположены ритмично. Цветов – мало. Выделяется ударное сочетание черного с другими цветами.Огромный вклад в зарождение примитивизма вложили: Поль Гоген, Пабло Пикассо, Анри Матисс. Черты примитивного искусства использовали в своем творчестве художники групп «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Русский примитивизм отличался от западноевропейского. Его последователи старались стилизовать направления народного творчества. В памфлете Александра Шевченко был впервые использован термин неопримитивизм. В России он стал доминирующим течением, позже на его основе сформировался супрематизм. Яркими представителями советского примитивизма являются: Аркадий Ачитов, Мария Авксентьевна Примаченко, а во главе авангардного искусства начала XX века, безусловно, стоит творчество Нико Пиросмани (Пирасманашвили)

Список использованных источников:

1. Нико Пиросмани <https://artchive.ru/nikopirosmani>
2. Легенда о Нико Пиросмани

<https://mygeotrip.com/ru/%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8>

1. Работа «Семейная компания» <https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/10871>
2. Нико Пиросманашвили. Сложно организованный примитив

<https://adindex.ru/publication/gallery/2011/11/7/74816.phtml>

1. [Кузнецов Э.Д. Нико Пиросмани](https://www.avito.ru/moskva/knigi_i_zhurnaly/kuznetsov_e.d._niko_pirosmani_3740933890" \o "Кузнецов Э.Д. Нико Пиросмани в Москве" \t "_blank)

Спб. Аврора. 2001г. 164 с. Илл. Энциклопедический формат. Пиросманишвили (Пиросмани) Николай Асланович (1862-1918), известнейший грузинский художник.

1. [Римма Канделаки "Бродил художник по городу"](https://www.avito.ru/moskva/knigi_i_zhurnaly/rimma_kandelaki_brodil_hudozhnik_po_gorodu_3804256936)

Москва : Детская литература, 1979. - 255 с. : фот. ; 16 см.