

И. А. Гольдман²

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД В ТВОРЧЕСТВЕ МАРКА ШАГАЛА

Марк Захарович Шагал — белорусский, российский, французский, еврейский художник, проживший большую часть жизни во Франции, — никогда не забывал о своих исторических корнях, что отразилось на всем его творчестве, являющемся ярким примером воплощения идеи «диалога культур».

В произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства художнику удавалось, соединяя традиционные еврейские мотивы с современными европейскими художественными направлениями и течениями, вести диалог с миром, Родиной, с самим собой и оставить заметный след в истории мировой художественной культуры.

Иногда Шагала представляют художником-самоучкой. Но это явное заблуждение, поскольку мастер получил основательное профессиональное художественное образование. Первым его учителем был воспитанник Павла Чистякова Иегуда (Юдель) Пэн, открывший в Витебске свою художественную школу. В ней Шагал получил первые художественные навыки. Вместе с тем определяющим и знаковым этапом в творческом и личностном становлении художника стал петербургский период.

Первое знакомство с многонациональным городом, куда Марк Шагал приехал учиться, состоялось в 1907–1910 годах: «Юный Шагал проявил изрядную настойчивость и добился необходимого для евреев разрешения на проживание в столице. Зимой 1906/07 года вместе со своим другом Виктором Меклером он переезжает в Петербург. После художественной школы Иегуды Пэна в Витебске Шагал очутился в самом сердце куль-

турной России, где ему предстояло по-настоящему постигнуть искусство живописи...»³

За первые три года обучения в Петербурге Шагалу пришлось столкнуться со многими трудностями. Он успел поработать ретушером, художником-оформителем вывесок. Его художественные умения отшлифовали занятия в нескольких петербургских учебных заведениях. Не сумев поступить в художественное училище им. барона Штиглица, он оказался на III курсе возглавляемой Николаем Константиновичем Рерихом рисовальной школы Общества поощрения художеств. Несколько месяцев он провел в школе живописи и рисования С. М. Зайденберга. Затем учился в школе-студии Елены Званцевой в Академии художеств, где преподавали известные художники объединения «Мир искусства» Мстислав Добужинский и Лев Бакст, которому Шагал помогал создавать декорации к балету «Нарцисс». С еврейской интеллигенцией Петербурга Шагала познакомил меценат Г. А. Гольдберг.

В поисках славы, признания, желая работать по своему и не испытывать притеснений Марк Шагал мечтал о светском Париже, его привлекала французская живопись. Петербург оставил противоречивые впечатления у юного художника: с одной стороны, великолепные художники-педагоги, оказавшие влияние на формирование стиля Шагала, его художественной манеры, а с другой — отсутствие творческой свободы, столь необходимой художнику, чье искусство метафорично.

Уже в ранних картинах Шагала «Семья, или Материнство» (1909), «Русская свадьба» (1909), «Женщина с букетом» (1910), «Рождение» (1910) определяется круг тем, основных мотивов последующих работ художника. Картины художника выполнены под

² Доцент кафедры социально-политических наук Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича, кандидат искусствоведения.

³ Вальтер И. Ф., Метцгер Р. Марк Шагал. 1887–1985. Живопись как поэзия / пер. с англ. Т. Старостиной. М., 2008. С. 8.

влиянием петербургской школы живописи того времени, еврейской старины, прослеживается знание композиционных приемов западноевропейской живописи того времени. Его картины-притчи посвящены сценам деревенской и сельской жизни. Шагал размышлял о человеке как философ, пытаясь осмыслить то, что хранится в памяти человека, вечные ценности жизни, любовь земную и небесную, смысл бытия, мир в целом.

Петербургские произведения — результат рефлексии Марка Шагала как художника мира, пытающегося осмыслить историко-культурный и художественный процесс на рубеже XIX–XX веков, эксперименты в изобразительном искусстве с цветом и композицией. Он находился под впечатлением от произведений импрессионистов, постимпрессионистов, художников объединений «Мир искусства» и «Голубая роза». Словно вступая с ними в культурный диалог, он создавал свои произведения.

Работы Шагала — квинтэссенция разных художественных направлений рубежа XIX–XX веков. Сохраняя интерес к фигуративности, натуре, что для него первично, он тем не менее свободен в работе с цветом. Мы видим это в картине «Маленькая комната» (1908). Отсюда — некоторая противоречивость, двойственное отношение к петербургским работам Шагала. Художник, не боясь ничего нового, стремится остаться самобытным, проявить свою индивидуальность, создавая упрощенные, почти «примитивистские» формы.

Одновременно с примитивистскими произведениями Шагал пишет картины, в которых прослеживаются «академические нотки»: «Марьясенька» (1907), «Автопортрет с кистями» (1908), «Моя невеста в черных перчатках» (1909), смело показывая тем самым свою разносторонность.

В «Автопортрете с кистями» Марк Шагал изобразил себя в образе мастера минувших эпох. Здесь уместно провести параллели с автопортретами художников Ренессанса, Голландии и Фландрии XVII века. Тема любви, которая была сквозной в творчестве Шагала, нашла пронзительное воплощение в портрете Беллы «Моя невеста в черных перчатках». Сразу вспоминаются образы Франсиско Гойи и Эдуарда Мане.

В этих произведениях Шагал отдает дань классическим европейским традициям, о которых всегда будет помнить в своем творчестве.

Близость Шагала к символистским идеям связывает его с театральной культурой начала XX века. Действительно, именно в петербургский период проявилась его страсть к театру, чему мы находим подтверждение в картине 1908 года «Деревенская ярмарка», вероятно, созданной художником под влиянием постановки «Балаганчика» Александра Блока в театре В. Ф. Комиссаржевской. Шагал, показывая условность границ между жизнью и смертью, выстраивает композицию на противопоставлении реального и ирреального. Целостность композиции достигается на основе разобщенности элементов фабулы.

Словно продолжая свои размышления, Шагал обращается к тому, что заложено в человеческой памяти. В работе «Покойник» 1908 года действие происходит в открытом пространстве. На интерьеры художник не обращает внимания, локализуя свое восприятие действительности, что будет характерно и для последующих его произведений.

Одна из важных и заключительных картин-притч художника в петербургский период — «Рождение» 1910 года, где Шагал изобразил сцену, увиденную им. Художник по-своему истолковывает евангельский сюжет Рождества Христова, создавая жанровую картину, в которой обыденное становится вселенским. Шагал не смог остаться в стороне, поскольку для символистов данная тема была очень актуальна. С одной стороны, обыденность и драматизм действия в левой части картины: лицо роженицы, мучающейся от боли, с другой — превозносящаяся над обыденностью благая весть, исходящая от повивальной бабки с младенцем на руках. Корова рядом с мужчинами на правой стороне картины заставляет вспомнить о поклонении волхвов.

Таким образом, за петербургский период Марку Шагалу удалось вырасти до профессионального художника, освоившего академическую школу живописи, определить с основными темами своего художественного творчества, создать собственный художественный стиль. Однако петербургский период в творчестве Шагала по-прежнему недооценен, а ведь в Париж, по мнению Марселя Бриона, Марк Шагал прибыл сформировавшимся художником.

В Петербурге Шагал был еще дважды. Второй раз художник побывал в Петрограде в 1915–1918 годах. Он приехал сюда со своей супругой Беллой Розенфельд. За это время он успел послужить в Военно-промышленном комитете, принять участие в выставке современного русского искусства, пережить революционные события Октября 1917 года, отказаться от должности в Министерстве искусства, познакомиться с Сергеем Есениным, Владимиром Маяковским, Борисом Пастернаком и другими деятелями культуры того времени. В 1973 году Шагал триумфально возвратился в Россию.

В 2012 году в честь 125-летия со дня рождения Марка Шагала Фонд имени Д. С. Лихачева совместно с Государственным Эрмитажем организовали международную конференцию «Марк Шагал и Петербург: жизнь, творчество, наследие», а галерея искусств “Kgallery” — выставку «Петербургские художники в честь Марка Шагала», где были представлены работы известных авторов (Ф. Волосенков, А. Заславский, В. Лукка, В. Яшке, О. Яхнин, А. Зинштейн).

Проведенные юбилейные мероприятия — подтверждение неподдельного интереса специалистов к петербургскому периоду творчества Шагала и признание его важным этапом в формировании профессионального мастерства художника, чье влияние на мировой художественный процесс очевидно.