

§ 8. Искусство Беларуси рубежа XIX—XX веков

В поисках идеалов красоты художники Беларуси на рубеже XIX—XX веков обращались к историческому наследию. Фундаментом для новых идей служило искусство прошлого. Окружающий мир — в его первозданном виде или же преобразованный рукой творца — давал подсказки в определении путей развития художественной культуры.

Архитектура: возрождение исторических традиций. Как и во всей Европе, в архитектуре белорусских земель второй половины XIX века широкое распространение получила **неогóтика**. Наиболее ярко этот стиль воплотился в образах храмов. В первом неоготическом храме, построенном на территории Беларуси, — *церкви Успения Пресвятой Богородицы в деревне Сарья* — зодчий воспеваёт дух готической пластики форм и в образном строе, и в деталях. Остроконечные очертания окон, тонких башенок, зубцов, следующих по кромке крыши, создают впечатление устремлённости ввысь.

Костёл Божьего Провидения в деревне Слобódка Браславского района возведён в традициях **неоромáнской архитектуры**. Его базиликальный объём отличается праздничным нарядом. Массивность неприступных форм,

Архитектор Густав Шахт. Церковь
Успения Пресвятой Богородицы
в д. Сарья, Беларусь (1852—1857 гг.)

Костёл Божьего Провидения
в д. Слободка Браславского района,
Беларусь (1903—1906 гг.)

напоминающих средневековый замок, смягчают полукруглые арки, ниши, аркатурные пояса. Их очертания повторяют своды глубокого портала и лепестки окон-роз на фасадах.

Мастера, увлечённые архитектурными формами прошлого, обращались и к традициям русского зодчества. Так, в образе *Воскресёнского собора в Борисове* воплотились черты московской архитектурной школы XVII—XVIII веков. Своим сказочным убранством храм напоминает дворец. Особую торжественность ему придаёт сочетание красного кирпича стен с выбеленными элементами декора — витыми колонками, полукружиями арок, килевидными кокошниками и аркатурными поясами.

Портал костёла
Божьего Провидения

В примерах, предлагаемых в параграфе и на дополнительной страничке, укажите элементы художественных стилей, к которым обращались мастера белорусских земель на рубеже XIX—XX веков.

Архитектор Пётр Меркулов. Воскресенский собор в Борисове, Беларусь (1871—1874 гг.)

Живопись: красота родной земли. В творчестве белорусских живописцев конца XIX века ярко проявляется влияние русской культуры. Вместе с тем в произведениях изобразительного искусства, даже при отсутствии сюжетной линии, художники воспевают самобытность родного края.

Витольд Бялыницкий-Бируля. Весенние воды
(1903 г.)

Для работ *Витольда Бялыницкого-Бирули*, признанного мастера пейзажа, характерны тонкое чувство цвета, использование удачных сочетаний холодных и тёплых тонов, задушевное лирическое звучание и эмоциональность.

Поэтичный и одухотворённый образ родной природы мы видим в его пейзаже «*Весенние воды*». Художник создал картину пробуждающейся после зимнего сна земли. Жизнь постепенно возвращается в водную гладь, в молодые побеги, в стройные стволы берёз... Мастер отражает переходные моменты в природе, используя широкую цветовую палитру. Особая любовь художника к весенним пейзажам проявляется в картинах мажорным трепетным настроением, ожиданием чуда.

Фердинанд Рузниц. У костёла (1899 г.)

Воспевая красоту белорусской земли и человека, который на ней живёт и трудится, *Фердинанд Рўщиц* наполняет свои работы глубоким смыслом. Природа в его произведениях отражает настроение человека — она грустит, страдает, волнуется. Особой эмоциональностью отличается картина «У костёла». В центре композиции — яркое весеннее небо, наклонившиеся от ветра деревья и огромные белые облака, придающие пейзажу движение. Художник достаточно условно обозначает фигуры людей. Основное внимание он уделяет передаче природного мотива — благодатного весеннего дня.

Историческая тематика стала лейтмотивом произведений *Казиміра Альхимовича*. Мастер воссоздавал значимые эпизоды истории белорусского народа. В работе «Похороны Гедиміна» мы видим длинную вереницу церемониальной процессии. Но ни один из её участников не обращает взор вперёд. Этот приём позволяет ощутить трагизм происходящего. Диагональное построение композиции ещё больше усиливает чувство внутреннего напряжения. Сцена прощания с великим князем Литовским будто затягивается. Да и само шествие, теряясь где-то в глубине лесной гущи, кажется нескончаемым. Средствами композиции и колорита художник показывает душевное состояние героев, их отношение к происходящему.

Казимир Альхимович. Похороны Гедимина (1888 г.)

Рассмотрите внимательно работы белорусских живописцев в параграфе и на компакт-диске. Каким настроением проникнуты произведения? Как вы думаете, с каким художественным стилем можно соотнести эти работы? Почему?

Наполеон Орда.
Витебск. Вид на город
(2-я половина XIX в.)

Наполеон Орда — художник и композитор. *Наполеон Орда* — один из самых разноплановых представителей своей эпохи — проявил себя и как композитор, и как художник, и как учёный.

На музыкальное творчество Орды большое влияние оказал Фридерик Шопен. Композиторы часто устраивали совместные выступления в музыкальных салонах Парижа. Излюбленной шуткой музыкантов было исполнение произведения одного из них без оглашения имени автора. Публика оставалась в недоумении — настолько близки по образному строю были их сочинения. В знаменитом *полонезе «Северная звезда» Ми мажор* Наполеона Орды схожесть музыкального языка двух композиторов проявилась особенно ярко. Музыка полонеза отличается мягким лиризмом — несколько торжественным и вместе с тем лёгким и одухотворённым, что свойственно произведениям именно этого композитора.

Наполеон Орда.
Усадьба Тышкевичей
в Логойске
(1864—1876 гг.)

Такая же лёгкость ощущается в акварелях и графических работах Наполеона Орды, в которых нашли отражение его впечатления после многочисленных путешествий по родному краю. Мастер создал около тысячи зарисовок, с документальной точностью передав в них особенности архитектурных сооружений земель Беларуси — храмов и садово-парковых комплексов, усадеб и дворцов, провинциальных домов и церквушек...

Прослушайте полонез «Северная звезда» Н. Орды в информационных источниках. Сравните его с уже знакомым вам полонезом Ля-бемоль мажор Фридерика Шопена. Охарактеризуйте оба сочинения.

Игнатий Буйницкий и первый белорусский театр. *Игна́тий Буйні́цкий* всю жизнь посвятил возрождению национальной культуры. По профессии он был землемером. Переезжая из деревни в деревню, Буйницкий не только измерял земельные владения, но и записывал народные песни, обычаи, фиксировал особенности белорусских танцев. На своей родине, в имении Поливачи (ныне Витебская область), сначала в домашнем кружке, а затем в организованном им любительском театре демонстрировал представления по мотивам собранного им фольклорного материала. В этих представлениях участвовали сам Буйницкий, его дочери, друзья, местная молодёжь. Молодые люди охотно играли в постановках в первую очередь благодаря личности самого Игнатия Буйницкого — честного, доброго, открытого человека. Актёры труппы уважительно называли его «дядька Игнат».

Во время представлений Буйницкого стихи и песни звучали на белорусском языке, а знаменитые народные танцы — «Лявониха», «Метелица» — исполнялись с таким энтузиазмом, что у зрителей захватывало дух... Да и сам Буйницкий танцевал «з сэрцам», как вспоминали артисты театра. Успех пришёл незамедлительно, и уже через несколько лет, в 1910 году,

Игнатий Буйницкий
с дочерью

Публіка проста адурэла, усе бясконца крычалі: «Брава, біс!» Па 3—4 разы прыйшлося танцаваць адзін танец. Танцоры, хлопцы і дзяўчаты, пад кіраўніцтвам Буйніцкага падабраліся такія, што аж сцэна грывела ад заліхвацкага тупату і ў вачах мільгацела...

Язеп Дыла. Из статьи «Першы прафесійны тэатр»

его любительский коллектив принял участие в Первой белорусской вечеринке в Вильно. После этого выступления и был создан профессиональный театр — *Первая белорусская труппа*.

А когда Буйницкий с дочкой пошёл «Лявониху», а за ним ватага парней с девушками как начали притопывать, подпрыгивать, так вся публика — тысяч восемь человек — как ударила в ладоши, как закричала: «Браво, браво, белорусы!»

*Из воспоминаний одного
из очевидцев представления*

Особенностью театра Игнатия Буйницкого является его синтетический характер: драматические пьесы, в том числе и белорусских авторов, сопровождались народными песнями и танцами. Впервые со сцены красота белорусского народного искусства зазвучала так выразительно и ярко.

Подумайте, что в представлениях Игнатия Буйницкого вызывало такую активную зрительскую реакцию. Что зажигало зрителей энергией и заставляло включаться в действие?

Возьмите на заметку...

Юдель Пэн и первая частная школа живописи

Одним из центров художественной жизни в Беларуси в конце XIX — начале XX века был Витебск. В этом городе много лет жил и работал *Юдель Пэн* — продолжатель реалистической традиции в белорусской живописи.

В 1892 году мастер открыл в Витебске первую на белорусских землях частную художественную студию «Школа рисования и живописи», которая работала до 1918 года. Здесь все желающие за символическую плату обучались основам рисунка и живописи. Многие из учеников Пэна затем поступили в высшие художественные заведения Российской империи и зарубежья и стали профессиональными художниками. Некоторые из них прославились на весь мир.

Среди живописных произведений Юделя Пэна выделяются повествовательные композиции, рассказывающие о жизни ремесленников: сапожников, портных, часовщиков. Художник показывает их

Юдель Пэн.
Старый портной
(1910 г.)

в реальных жизненных ситуациях, правдиво передаёт их тяжёлый труд, рабочую обстановку, раскрывает их духовный мир, надежды и радости. Картины Пэна отличаются глубокой психологической характеристикой персонажей, высоким мастерством живописи, собирательностью образов городских жителей того времени. Так, в картине «Старый портной» перед зрителем предстаёт типичный образ мастера швейного дела начала прошлого века. Мы видим усталого и погружённого в свой внутренний мир старика, на лице которого отражены терпение и сосредоточенность.

Вообще-то в первый раз я узнал о существовании Пэна, когда ехал как-то на трамвае вниз к Соборной площади и мне бросилась в глаза белая на синем фоне надпись: «Школа живописи Пэна». «Ого! — подумал я. — Какой культурный город наш Витебск!»

Марк Шагал. «Моя жизнь»

Что, по вашему мнению, означает понятие «национальный характер искусства»? С помощью каких средств выразительности может быть воплощён национальный характер в художественных произведениях?

В искусстве Беларуси рубежа XIX—XX веков заметно влияние, с одной стороны, русской художественной школы, с другой — западноевропейской культуры. Несмотря на это, белорусское искусство сохранило самобытность и смогло передать национальные традиции и достижения будущим поколениям.

Вопросы и задания

1. Познакомившись с европейской и белорусской архитектурой модерна, подумайте, чем они отличаются. Свои наблюдения запишите в таблицу (в тетради).

Европейская архитектура модерна		Белорусская архитектура модерна	
Основные черты	Художественные произведения	Основные черты	Художественные произведения

2. Основателем классического натюрморта в белорусском искусстве по праву считают *Ивана Хруцкого*. С какими натюрмортами мастера вы знакомы? Подумайте, какие особенности творческого почерка художника делают его произведения узнаваемыми в мировой художественной культуре?

3. Многие исследователи считают, что начало XX века ознаменовано новым этапом в развитии белорусской графики, связанным с поисками идеалов эпохи. Прокомментируйте эту точку зрения, используя материал на дополнительной страничке.

4. Прослушайте в информационных источниках романс «Старая песенка» Наполеона Орды на слова Адама Плуга. Охарактеризуйте это музыкальное сочинение. Какой теме оно посвящено? Какое значение для раскрытия темы имеет соотношение текста и аккомпанемента? Какую особенность в музыкальном повествовании романса вы можете отметить?

Творческая мастерская

5. По акварелям и графическим работам Наполеона Орды сегодня можно изучать историю архитектуры Беларуси. Многие постройки были навсегда разрушены, и их оригинальный вид сохранился только в рисунках художника.

Изучив информационные источники и иллюстрации на компакт-диске, составьте архитектурный портрет вашего населённого пункта, района по работам Н. Орды (форма на выбор). Изображения каких архитектурных сооружений вы использовали? Расскажите, какие из этих памятников архитектуры сохранились, а какие не выдержали испытания временем.