Учёные СФУ раскрыли тайну трёх картин Альфонса Мухи

Исследователи Сибирского федерального университета раскрыли общую художественную идею трёх произведений знаменитого чешского художника Альфонса Мухи, написанных в разные периоды его творческой карьеры. По мнению авторов, работы «Мадонна в лилиях», «Плакат лотереи Союза Юго-Западной Моравии» и «Славянский эпос» последовательно раскрывают темы божественного покровительства Родине, возрождения панславянского мира и готовности человека бороться за благополучие родной земли.

«Альфонс Мария Муха — один из самых ярких представителей «ар-нуво», художественного стиля эпохи модерна. Широко известны его рекламные плакаты, коммерческие и театральные афиши. Однако до сегодняшнего дня мало внимания уделялось серии монументальных картин «Славянская эпопея», хотя художник посвятил ей треть своего творческого пути. Мы провели методический анализ этих работ и выявили в них единую смысловую закономерность. Все три картины — программные для художника. Шаг за шагом он выражал в них идею божественного покровительства Родине и веры в эту помощь со стороны человека. Речь также идёт о надежде, которую не следует терять даже во времена бедствий и разобщенности — надежда спасает, а смерть и разрушения рано или поздно остаются позади. Тем более важна эта идея для современного мира, в котором продолжаются войны, а кризисы охватывают целые народы», — рассказала соавтор исследования, доцент кафедры культурологии и искусствоведения **Юлия Замараева**.

Учёные подчеркивают, что в двадцати монументальных полотнах «Славянской эпопеи» показаны переломные вехи в истории славянских народов. Этой коллекции приписываются идеи панславизма, патриотизма и национальной идентичности. «Славянский» чех Муха фактически сконструировал образ возрождения Чехии начала XX века.

«Интересно, что в период написания «Славянской эпопеи» Альфонс Муха посещал Россию. Некоторые искусствоведы отмечают, что в ряде его картин обнаруживаются сходные черты с картинами В. И. Сурикова: в частности, картина «Отмена крепостного права» перекликается с «Утром стрелецкой казни» своей монументальностью и мастерским использованием многофигурной композиции. Большинство зрителей знают Муху как создателя запоминающихся образов прелестных женщин с причудливо развевающимися волосами, однако он был действительно серьёзным мастером, воплотившим ряд философских идей, в частности, в рассмотренных нами работах», — пояснила доцент кафедры культурологии и искусствоведения **Наталья Середкина**.

По мнению учёных, все три изученных произведения неоднократно перекликаются друг с другом. Во всех на первом плане изображены девочки-подростки, фоном для которых являются божественные силы, будь то Мадонна с Христом или славянский идол. Значит, на уровне каждого отдельного произведения можно говорить о том, что изображено покровительство неких божественных сил, но покровительство это всё же отличается.

«В первой работе «Мадонна в лилиях» мы видим покровительство в исходном моменте, как обещание помощи и защиты. Не зря художник использует композицию Благовещенья, полную традиционных атрибутов («ангельская» фигура справа, россыпь цветов лилии — цветка Девы Марии в пространстве картины). Картина показывает зрителю, что следует верить в покровительство, даже если оно неочевидно. Исполинский венок на коленях рыжей девушки в национальном костюме — он не для человека, и указывает на переходность, переломный момент настоящего исторического этапа для родной земли.

В плакате лотереи божественное покровительство поставлено под сомнение: идол, изображающий божество, оказывается на самом дальнем плане, его оплакивает зрелая женщина. Зато девочка не предаётся отчаянью, она смело смотрит вперёд и становится новой «веточкой» дерева жизни взамен увядшей липе, оставшейся позади, в прошлом.

Последняя картина «Славянский эпос» подтверждает идею о том, что возрождение наступит, а смерть, иссушение, окаменелость — лишь временные явления. Оживает тот самый идол, который оплакивали в плакате лотереи. В руках изваяния появляется меч, готовый обрушиться на тех, кто посмеет обидеть играющую на музыкальном инструменте девушку. Девушка же трактуется как родная земля, материнское начало, исток и «музыкальная гармония» всего существующего», — сообщила доцент кафедры культурологии и искусствоведения **Ксения Резникова**.

Подводя итоги, учёные указали на универсальность главной идеи, объединившей три картины Альфонса Мухи: божественное покровительство Родине неизменно, даже когда кажется, что провидение оставило народ и родные края, когда горе людей неизбежно и неизбывно. Стойкость, бесстрашие и готовность бороться обязательно приведут к расцвету и рассвету. Покровительство и защита остаются с народом, даже когда кажется, что настали темные времена — нужно только продолжать верить, быть бесстрашным и готовым к борьбе в периоды кризисов и неудач.

Пресс-служба СФУ, 7 августа 2020 г.

© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.

Адрес страницы: https://news.sfu-kras.ru/node/23444