

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,
Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

ЖИВОПИСЬ МАРКА ШАГАЛА

Аннотация: У живописи Марка Шагала три краеугольных камня – религия и культура еврейского народа, русские корни художника и его первая любовь, его муза, его Белла.

Ключевые слова: Марк Шагал, живопись, религия и культура еврейского народа, русские корни художника, его первая любовь (муза).

Марк Шагал родился 7 июля 1887 года на западе России, в Витебске (сейчас этот город находится в Беларуси). Из 60 000 человек тогдашнего населения Витебска больше половины составляли евреи. Шагал появился на свет в большой и очень набожной еврейской семье (у него было восемь сестер и один брат). Отец будущего художника ежегодно вставал в шесть утра, чтобы успеть помолиться в синагоге перед работой. Служил он у купца, торговавшего селедкой. К детским годам Шагал всегда относился трепетно, с высокой ностальгией, спасаясь ими в трудную минуту и «подпитывая» ими собственный художественный мир – все его творчество окрашено воспоминаниями о юности, семье, о «грустном и веселом», как говорил он сам, Витебске, который будет вновь и вновь возникать на его полотнах. Иудаизм не признает «изображений», но юному Шагалу неудержимо хотелось рисовать. Это желание вспыхнуло в нем, когда он увидел, как одноклассник копирует помещенную в журнале иллюстрацию. В 1906 году Марк поступил в частную художественную школу Иегуды Пэна, а спустя несколько месяцев отправился в Петербург. В северной столице Шагал учился у разных художников (в том числе у «мирискусников» Бакста и Добужинского), перебиваясь случайными заработками (одно время, например, он писал вывески). Жизнь начинающего художника осложнялась еще и тем, что евреям не разрешалось жить в Петербурге без особого на то разрешения – его приходилось добывать всеми правдами и неправдами. В столице Шагал пробыл до 1910 года, то и дело навещая родной Витебск. В один из этих наездов (в 1909 году) он познакомился с Беллой Розенфельд. Молодые люди полюбили друг друга с первого взгляда. Эта любовь вдохновила художника на создание целого ряда картин. Леон Бакст, у которого Шагал брал уроки, часто выезжал за границу, а с 1909 года жил по преимуществу во Франции, сотрудничая с организатором Русских сезонов Сергеем Дягилевым. Именно Бакст «заразил» Шагала Парижем. В конце 1910 года мечта Шагала побывать в Мекке художников сбылась. Деньгами помог Максим Винавер, депутат Государственной думы и редактор еврейского журнала «Восход». Он предоставил художнику небольшую ежемесячную стипендию. Шагал часто называл Винавера своим вторым отцом. В Париж съезжались молодые художники со всех концов света; Шагал свел дружбу со многими из них. В 1912 году он переехал в комплекс художественных мастерских на Монпарнасе, который назывался «Ульем». Это место пользовалось большой популярностью у приезжих живописцев. К этому времени Шагал начал выставляться. В июне 1914 года у него с успехом прошла первая персональная выставка в берлинской авангардистской галерее «Штурм». Шагал побывал на выставке, а затем решил навестить свои родной Витебск. Время для визита оказалось крайне неудачным, поскольку в августе началась Первая мировая война, – выехать из России в этих условиях Шагал уже не смог. Впрочем, эта задержка помогла ему довести до логического конца свой

роман с Беллой. В июне 1915 года, преодолев сопротивление родителей Беллы (ее отец был богатым ювелиром), они поженились. На следующий год у них родилась дочь Ида. Брак этот оказался на редкость счастливым. Тем временем Шагала призвали на военную службу. На фронт он не попал, сумев устроиться в интендатскую часть. Художник никогда не проявлял большого интереса к политике, однако после революции 1917 года был увлечен вихрем переустройства, гулявшим над российскими просторами. Его назначили комиссаром по делам искусств в родном Витебске. За время своего комиссарства Шагал успел открыть художественную школу и организовать музей. В 1919 году среди преподавателей школы появился Казимир Малевич, автор знаменитого «Черного квадрата». Художники не сошлись во взглядах на преподавание, и в 1920 году Шагал уехал в Москву, где работал декоратором в только что открывшемся Еврейском камерном театре. Затем он преподавал в подмосковных колониях для беспризорников, но мыслями своими давно был в Париже. В 1922 художнику удалось выбраться из России. После недолгого пребывания в Берлине Шагал вернулся во французскую столицу. Известный торговец картинами и владелец галереи Амбруаз Воллар, в свое время поддерживавший Сезанна, Пикассо и Матисса, предложил художнику работу над книжными иллюстрациями. Шагал начал с «Мертвых душ» Гоголя, потом иллюстрировал «Басни» Лафонтена и Библию. Все эти книги были изданы позже: «Мертвые души» – в 1948 году, «Басни» – в 1952 году, а Библия – в 1956 году. Занимаясь иллюстрированием Библии, Шагал – в целях ознакомления с географической «натурой» – посетил Палестину в 1931 году, где в полной мере ощутил себя именно иудеем. В 1935 году он побывал в Вильнюсе, куда его пригласили на открытие Еврейского института. Проезжая Польшу, Шагал столкнулся со многими проявлениями нараставшего антисемитизма – результатом связанных с этим переживаний стало знаменитое «Белое распятие». За год до этого художник получил французское гражданство. После захвата Франции гитлеровской Германией в 1940 году он его лишился. Спасением могло быть только бегство. Шагал переехал на юг, подальше от Парижа, а в 1941 году перебрался в Испанию. 23 июня того же года он был уже в Нью-Йорке. В следующем году Пьер Матисс (сын Анри Матисса) устроил Шагалу выставку в своей нью-йоркской галерее. В 1942 году Шагал стал художником-постановщиком балета «Алеко». Его популярность росла, он был в хорошей творческой форме, много писал. Все было бы замечательно, но в 1944 году Шагала постигло огромное горе – от вирусной инфекции умерла его любимая Белла. На некоторое время он погрузился в беспросветную депрессию, выйти из которой ему помогла его переводчица, молодая англичанка Вирджиния Хаггард (Шагал так и не научился говорить по-английски). Между ними вспыхнул роман; в 1946 году Вирджиния родила сына, Давида. Положение Шагала между тем продолжало укрепляться – особенно после ретроспективных выставок его работ, прошедших в нью-йоркском Музее современного искусства и Институте искусств в Чикаго. И все-таки Америка не стала для художника родным домом. В 1948 году он вернулся во Францию. Поначалу жил под Парижем, а в 1949 году обосновался на Ривьере. В 1952 году Вирджиния ушла от Шагала, и он женился на Валентине Бродской, подруге своей дочери. Второй его брак был тоже счастливым. Последний период жизни художника, растянувшийся на три десятилетия, оказался спокойным и необыкновенно продуктивным. Шагал продолжал писать картины, заниматься гравюрой, работать над декорациями к театральным постановкам. Появились и еще два увлечения – витражи и керамика. Художник продолжал получать награды; заказы следовали один за другим. Еще при жизни его называли великим. Умер Шагал 28 марта 1985 года, в возрасте 97 лет. Вместе с ним ушла в прошлое целая эпоха, ибо он был последним звеном цепи, связавшей современность с авангардной живописью начала XX века, которая неузнаваемо изменила искусство. Таким образом, Марк Шагал сумел создать сотни запоминающихся образов, отражающих глубокое понимание

художником природы человека. По этим образам можно проследить эволюцию шагаловского стиля, полного волшебства и символизма. Стиль Шагала сложился под воздействием сразу нескольких течений современного искусства – это прежде всего кубизм, экспрессионизм и сюрреализм. Однако художник всегда оставался вне каких бы то ни было «измов», предпочитая идти собственным путем. Шагал черпал вдохновение в повседневной жизни, и ведущими в его творчестве всегда оставались вечные темы рождения, любви и смерти. Шагал их решал поэтически, а иногда просто фантастически. В созданном им мире фантазия смешивается с реальностью, а иудейский символизм – с символизмом христианским. Он был удивительно плодотворным художником, и хотя некоторые его работы осуждались за сентиментальность и вторичность, лучшие из них заняли свое место в одном ряду с классикой современного искусства.

Список литературы:

1. Художественная галерея: еженедельное издание / издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". – Москва: Де Агостини, 2014. – №4. – 32 с.
2. Филиппова О.Н. Творчество Л.С. Бакста (1866-1924) – многогранного художника // Молодой вчений. – 2019. – №8 (72). – С. 188-197.
3. ФИЛИППОВА О.Н. Лев Бакст как театральный декоратор: [ФИЛИППОВА О.Н. Лев Бакст як театральный декоратор] // АРТ-платФОРМА: альманах. – Київ: КМАЕЦМ, 2021. – Вип. 1(3). – С. 371-395.
4. Филиппова О.Н. Тема города в творчестве М.В. Добужинского (1875-1957 гг.) / Ольга Николаевна Филиппова // Искусство Евразии [Электронный журнал]. – 2018. – №2 (9). – С. 50-63. – URL: <https://eurasia-art.ru> (Дата обращения: 26.11.2023).
5. Филиппова О.Н. Мстислав Добужинский, как художник города // Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (18 апреля 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 232-235.
6. Филиппова О.Н. Книжная графика в творчестве Анри Матисса (1869-1954 гг.) // Молодой вчений. – 2018. – №8 (60). – С. 260-267.
7. Филиппова О.Н. Собственный стиль в творчестве Поля Сезанна // Перспективные научные исследования: опыт, проблемы и перспективы развития / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (22 сентября 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 135-139.

