

УДК 7.01; 7.02; 75.041; 75.02

Е. Э. Сапогова

БАЛЕТНЫЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ХУДОЖНИКА В. И. БРАТАНЮКА

Искусство танца, и, в частности, волшебное и поистине высокое искусство классического балета всегда привлекало к себе особое внимание художников. Говоря о балете невозможно не вспомнить картины Эдгара Дега¹. Большое место классический балет занимал в творчестве русской художницы Зинаиды Серебряковой². Эту традицию уверенно и последовательно продолжает наш современник — Василий Иванович Братанюк, художник хорошо известный в балетном мире Петербурга. Здесь он не какой-то сторонний наблюдатель, но давний знакомый и заинтересованный свидетель всего, что происходит на сцене, за кулисами и в репетиционных залах Мариинского и Малого оперного театров, а также в классах Академии Русского балета им. Вагановой. Художник стал своим в мире театра, который открылся ему с доверием и вниманием.

Василий Иванович Братанюк родился в 1964 г. в городе Старокопанинское (Украина). Окончил Одесское художественное училище им. М. Б. Грекова, а затем Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Российской Академии художеств. Учился он у выдающихся художников-педагогов, а именно: у академиков Российской Академии художеств Ю. М. Непринцева³ и О. А. Еремеева⁴. В. И. Братанюк является постоянным участником петербургских, российских и международных выставок. В 2000 г. В. Братанюк получил Гран-при за выставку «Балет глазами художника». Персональные выставки художника проводились в 2001 г. в музее им. И. Бродского (Санкт-Петербург) и в разные годы в Англии, США, Египте, Голландии и Великобритании. В 2006 г. его картины выставлялись на всех выставках в рамках проекта «Товарищество передвижных выставок. XXI век». С 2011 г. по настоящее время он является постоянным участником масштабных передвижных-выставочных проектов по городам России, среди которых: «Золотая коллекция», «Достояние России», «Связь времен», «Верность мастерству», «Вековые традиции» и др.

Работы В. Братанюка находятся во многих музеях России, среди которых: Музей Академии художеств, Музей театрального и музыкального искусства, Музей Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, Башкирский художественный музей

¹ Эдгар Дега (1834–1917) — французский живописец, один из оригинальнейших представителей импрессионистского движения.

² Зинаида Евгеньевна Серебрякова (1884–1967) — русская художница, участница объединения «Мир искусства», одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи.

³ Юрий Михайлович Непринцев (1909–1996) — советский живописец, график, педагог, профессор. Академик АХ СССР. Народный художник СССР. Лауреат Сталинской премии первой степени.

⁴ Олег Аркадьевич Еремеев (1922–2016) — российский советский живописец и педагог.

им. М. В. Нестерова, Народный музей Черногории, Ульяновский областной художественный музей и многие другие, а также в частных коллекциях по всему миру.

Работающий в реалистической, но свободной, импрессионистической манере Василий Братанюк конечно же не избежал сравнений с Эдгаром Дега. Его часто называют «русским Дега», однако то, как он понимает и раскрывает тему балета, очень отличается от того, как изображал балет французский мастер. Великого импрессиониста влекла сама возможность передачи пространства и форм в этом пространстве, их пластики, ритма и динамики, наиболее полно ощутимой в танце. Балерин он изображал без прикрас, с некоторым свойственным ему сарказмом, беспристрастно. Василия Братанюка волнует как внешняя, так и внутренняя красота балета, его картинам свойственен совсем иной психологизм. Духовная красота балета, тонкая душевная и физическая красота творческой личности, немислимая без тяжелого и упорного, зачастую рутинного труда и сильных эмоциональных переживаний, воплощенная через красоту линий, пластичность форм и богатство колористических отношений — это то, что показано в произведениях мастера.

Творческие задачи, которые ставит перед собой мастер, опираются на широкий опыт предшественников — мастеров русской реалистической школы. Для него особенно важной была и остается личная связь с классиками русского искусства, ощущаемая как непосредственная передача опыта и живописной культуры от учителя к ученику. Творческий путь В. И. Братанюка является постижением и развитием традиции русского и мирового реалистического искусства.

Несомненно, особое значение для художника имело личное знакомство с артистами, непрестанно возникавший диалог, предметом которого становились исполненные эскизы. Л. Кунакова⁵, Н. Дудинская⁶, а вслед за ними многие другие танцовщицы комментировали их краткими, но емкими замечаниями о том, какие позы и положения «свойственны балету», а какие нет, исподволь обучая художника законам балетного танца. Беседы, возникавшие во время портретирования Г. С. Улановой и М. М. Плисецкой⁷, позволили прикоснуться к их богатому опыту, открыли духовную глубину их творчества. Благодаря всему этому художник понял, что подчас живопись может пренебрегать точностью в передаче законов танца ради адекватного воплощения на холсте сущности искусства балета. Работа с артистами балета требует упорства, долгих наблюдений, множество эскизов; ее результаты почти никогда не бывают спонтанными. Особенно трудно дается

⁵ Любовь Алимпиевна Кунакова (р. 1951) — артистка балета, педагог. Заслуженная артистка РСФСР (1974). Народная артистка РСФСР (1983).

⁶ Наталья Михайловна Дудинская (1912–2003) — советская балерина, педагог. Народная артистка СССР (1957). Лауреат четырех Сталинских премий второй степени (1941, 1947, 1949, 1951).

⁷ Майя Михайловна Плисецкая (1925–2015) — артистка балета, представительница театральной династии Мессерер — Плисецких, прима-балерина Большого театра СССР в 1948–1990 гг. Герой Социалистического Труда (1985), народная артистка СССР (1959). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии Анны Павловой Парижской академии танца (1962), Ленинской премии (1964) и множества других наград и премий, почётный доктор университета Сорбонны, почётный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, почётный гражданин Испании.

портретирование известных балерин, каждая из которых — яркая индивидуальность со сложившимся творческим кредо.

Художник с первых шагов своего профессионального пути выбрал для себя сложную, но в то же время одну из самых красивых тем в живописном искусстве. Балетный мир захватил творчество Василия Братанюка, став главной темой многих его произведений.

В своей дипломной картине «В репетиционном зале Народная артистка Л. О. Кунакова, солистка Ирина Кошелева и ученица Анастасия Шелепанова» (см. ил. 1 на вклейке между с. 36 и 37). Василий Иванович изображает трех талантливых артисток балета. Сознательно располагает он начинающую балерину, ученицу Вагановского училища Настю рядом с уже сложившимися звездами Мариинского театра. Юная ученица после утомительной репетиции погрузилась в раздумья о каждодневной работе и о пути, который ей еще только предстоит пройти, чтобы по праву называться артисткой балета.

В этой картине художник талантливо сочетает свободную, импрессионистическую манеру письма с продуманным композиционным построением и почти монументальной значимостью и глубиной образа. Взгляд зрителя сразу останавливается на фигуре юной Насти; она выделена и цветом, контрастируя с фигурами двух стоящих балерин, и композиционно. Поза ее статична, но в то же время находится на диагонали, по которой строится вся композиция картины, подчеркивая и усиливая эту диагональ. Так композиция приобретает внутреннюю динамику. В ней также сильно ощущение непосредственности фотографического кадра, выхваченного из реальной жизни, и эффекта нашего зрительского присутствия, которого достигал в своих произведениях великий Дега. Фигура Насти изящна и легка, балетная пачка воздушна, но статичность позы и поистине эпическая задумчивость и серьезность придают ее образу некую монументальность и вневременной характер. Но та свобода и порывистость мазков, которыми художник пишет одеяние балерины, сообщает ее образу внутреннее напряжение и олицетворяет горячий творческий порыв артистки, со всей ответственностью посвятившей себя высокому искусству.

Тема юных учениц (моделями были в основном ученицы Академии русского балета им. А. Я. Вагановой), едва вступающих на тернистый, но такой прекрасный путь высокого искусства, становится одной из основных в творчестве Василия Братанюка. Свое развитие она получила в картине 1999 г. «Творческие слезы. Евгения Образцова»⁸ (см. ил. 2 на вклейке между с. 36 и 37). Это одна из самых известных работ художника. Автор выразил в ней свое восхищение каждодневными подвигами, которые изо дня в день совершают совсем еще юные девочки. Огромные физические нагрузки, изнурительные репетиции, постоянно растущая конкуренция закаляют их характер, помогая добиться успехов в будущем.

Эта картина, вернее даже этюд, символичен: у балетного станка фигурка девочки, вытирающей платком то ли пот с лица, то ли слезы. И само построение композиции (пересечение вертикали детской фигурки и «палки» станка) напоминает крест — крест предстоящего тяжелого труда балерины. Все камерное про-

⁸ Евгения Викторовна Образцова (р. 1984) — артистка балета, солистка Мариинского театра с 2002 г., с 2012 г. — прима-балерина Большого театра. Заслуженная артистка России (2016), лауреат премии «Золотая маска» (2007).

странство здесь наполнено светом, нежный пастельный колорит работает на создание светлого, чистого и нежного образа, за хрупкостью которого таится огромная воля и творческая сила.

«Творческие слезы» — это не просто портрет конкретной балерины, но собирательный, символический образ юной артистки на пороге творческой жизни. Однако и «балетные портреты» (излюбленный жанр Василия Братанюка), изображающие начинающих, либо известных исполнительниц, всегда глубоки и психологичны.

Совет Галины Улановой о поиске образа был поистине очень ценным для художника. Основой его «балетного портрета» часто служит случайное выразительное движение танцовщицы. Во всех этих портретах — тонко подмеченное психологическое состояние балерин и, конечно, красота самой живописи. Она — в гармонии тонов и красок, в энергии и легкости смелого мазка [1, с. 33].

Всеми этими качествами обладает и портрет выпускницы Вагановской Академии Кристины Махвиладзе⁹, одной из любимых моделей художника, в роли половчанки, исполняющей половецкие пляски в опере «Князь Игорь» (см. ил. 3 на вклейке между с. 36 и 37).

Кристина изображена перед выходом на сцену на ее выпускной спектакль. Лицо юной балерины уверенно смотрит на зрителя, быть может, в ее глазах улавливается и волнение, но оно радостное и победное, ведь она не просто вступает на сцену, но вступает в новую, взрослую творческую жизнь, выходит на новый этап.

Показательны слова Кристины: «Прекрасный, таинственный, чарующий, блистательный, манящий! Все эти слова о балете! Балетный мир скрыт от обычных людей. Зрители приходят на спектакль в надежде насладиться изяществом и красотой линий, блеском и страстью темпераментного или лирического танца! Мне посчастливилось родиться одной из немногочисленных избранных этого несуществующего мира! И с первых дней моей работы в театре, дыша воздухом сцены, перенимая опыт поколений, я оживляла образы, жившие лишь в воображении. Вот и сейчас каждую новую партию я стараюсь прожить на сцене словно крохотную жизнь, ... в конце которой остаются прочные нити, связывающие нереальное с реальным...» [2, с. 35]. Сколько счастья в этих словах. И это счастье творческой души удастся передать В. Братанюку в портрете.

В другом портрете ученицы Академии «Первый спектакль. Ольга Павлова»¹⁰ (см. ил. 4 на вклейке между с. 36 и 37) главная героиня произведения ассоциировалась у художника с русской артисткой балета Анной Павловой — одной из величайших балерин XX в. Первый спектакль — один из самых волнительных моментов в жизни каждой исполнительницы. Художнику удалось передать трепетное состояние юной Оли, перед первым выходом на сцену, те переживания, которые живут в ее душе, ее вхождение в роль.

Портрет Оли Павловой выполнен в высшей степени импрессионистической манере широкими, но трепетными мазками цвета. Он обладает драгоценным колористическим богатством: горячий алый цвет контрастирует с зелеными и синими

⁹ Кристина Васильевна Махвиладзе (р. 1983) — артистка балета. Михайловский театр.

¹⁰ Ольга Михайловна Павлова (р. 1986) — артистка балета, солистка Краснодарского театра балета Юрия Григоровича.

цветами, которыми написано окружение, находит поддержку в теплом оттенке стен. Тени здесь наполнены цветом, а цвета рефлексировать между собой, наполняя портрет внутренним напряжением и скрытым порывом и страстью, без которой немислима Кармен — героиня юной танцовщицы.

В судьбе юной Оли Павловой художник принял живое участие. «Девочка талантливая, божественно сложена, в ней — особая тонкость, лиричность, чем-то похожа даже на Анну Павлову, — рассказывает художник, — скромная, в работе стремится к идеалу. ... Но что-то не заладилось у нее в училище — отчислили!» [3, с. 34]. Василий Братанюк, желая помочь девочке, возил ее в Москву, в Пермь, пытаясь устроить в театр. Но — не получилось. Помог Григорович. Увидев способности девочки, взял ее в свой театр, и теперь Оля — солистка балета Краснодарского театра оперы и балета.

С первых шагов запечатлен в работах Василия Братанюка этот тернистый путь, который преодолевают еще очень маленькие ребята. «Я буду звездой балета» — с уверенностью говорит художнику юная модель, позируя для картины «Мечта» (см. ил. 5 на вклейке между с. 36 и 37). «Начало пути, четкая постановка цели и в тоже время мечта очаровательной девочки, вдохновили меня на создание этой работы. Идея пришла внезапно. Я много общаюсь не только со сложившимися артистами, но и с теми, кто только начинает свой творческий путь. Это общение бесценно. Множество сюжетов рассыпано для меня, как для художника во всем, что они делают на сцене и в жизни. Я наблюдаю за их каждодневными подвигами и не устаю восхищаться их внутренней силой духа. Для меня балет — один из самых красивых, изысканных видов искусства. Мне выпала большая честь работать и создавать свои произведения рядом с этими звездами!», — делится художник в одном из своих интервью.

Лицо совсем еще маленькой девочки полно детской серьезности и решительности. Ее лицо отражается в зеркале, большие голубые глаза смотрят на зрителя, а, может быть, чуть отрешенно — прямо в собственное будущее, где мечта непременно должна превратиться в реальность. И снова поражает живописное мастерство Василия Ивановича, свобода и легкость его живописной техники. Каждая его картина непременно красива, и красота эта заключена не только в моделях и их пластичных движениях, но и в самом колорите — нежном пастельном, как в данной работе, или контрастном и напряженном, как в работе «Юная Кармен».

Успеха Василий Братанюк достигает не только в живописи маслом, но и в технике пастели («Юная балерина Ася Левкина») (см. ил. 6 на вклейке между с. 36 и 37). Работая пастелью над образами балерин, как когда-то и Дега, Василий Иванович достигает замечательной ясности форм и глубины содержания, снова предстает как замечательный колорист и тонкий психолог. Его пастели проработаны так основательно, так трепетно и так нежно, так воздушны, что мир балерин, изображенный на них, кажется каким-то волшебным ирреальным зазеркальем, оставаясь при этом осязаемым.

Мир балета, показанный Василием Братанюком, очень разнообразен. Художника особенно привлекает тема театрального закулисья, ведь здесь — вся кипучая жизнь театра, все его переживания и отношения. Рассмотренные выше «балетные портреты», выполненные мастером, изображают артистов как в роли, на сцене, так

Приложение к статье

**Е. Э. Сапоговой «Балетные образы в творчестве
петербургского художника В. И. Братанюка»**

Ил. 1. В репетиционном зале Народная артистка Л. О. Кунакова, солистка Ирина Кошелева и ученица Анастасия Шелепанова. В. И. Братанюк. 1997. Холст, масло. 105×164. Собственность художника

Ил. 2. Творческие слезы. Евгения Образцова. В. И. Братанюк. 1999. Холст, масло. 54,5×34. Собственность художника

Ил. 3. Кристина Махвиладзе в роли половчанки. Опера «Князь Игорь». В. И. Братанюк. 2006. Холст, масло. 60×45. Собственность художника

Ил. 4. Первый спектакль. Ольга Павлова. В. И. Братанюк. 2005. Холст, масло. 30×20. Собственность художника

Ил. 5. Мечта.
В. И. Братанюк. 1999.
Холст, масло. 35×21,5.
Частное собрание

Ил. 6. Юная балерина
Ася Левкина. В. И. Братанюк.
2003. Бумага, пастель. 40×30.
Собственность художника

Ил. 7. Народная артистка
России М. М. Плисецкая.
В. И. Братанюк. 1998.
Холст, масло. 50×35.
Собственность художника

Ил. 8. Николай Цискаридзе в роли Синего Бога. Диптих.
В. И. Братанюк. 2015. Холст, масло. 60×65.
Собственность художника

и за кулисами, перед выходом на сцену или в репетиционных залах. В. Братанюку удается с равным мастерством раскрывать перед зрителем переживания совсем еще юных учеников, и блистательные личности уже сложившихся знаменитых артистов.

Интересны и показательны отзывы ведущих артистов балета, изображавшихся художником, о его картинах:

Ирина Перрен — прима-балерина Санкт-Петербургского Михайловского театра, Заслуженная артистка России: «По прошествии лет, театральных сезонов, премьер, спектаклей, образов в трагедиях, комедиях жизни и театра, картина возвращает меня в мир моей героини, мир первых ролей на сцене родного площади Искусств. Строки вечного произведения Гете не меняют букв, но, как и жизнь автора, картина Василия оборачивается новой историей, и те же герои уже иначе танцуют со мной» [2, с. 15].

Яна Серебрякова — успешная балерина, работавшая в Мариинском театре: «Танец — это душа. И чтобы станцевать, нужно иметь богатый внутренний мир. В картинах Василия я вижу и чувствую этот мир» [2, с. 23].

Ульяна Лопаткина — прима-балерина Мариинского театра, Народная артистка России: «Мне нравится потаенность, красота тех картин Василия Братанюка, где балерины находятся в состоянии “внутреннего танца”, который исполняет их душа» [4, с. 10].

И, пожалуй, одно из самых метких высказываний, принадлежит Светлане Захаровой — солистке Мариинского театра в 1996–2003 гг., прима-балерине Московского Большого театра и Миланского театра Ла Скала, Народной артистке России: «Наши искусства всегда рядом, всегда в соприкосновении. Балет не может быть вне живописи, а в живописи всегда присутствует движение души и эмоций» [2, с. 20].

Василий Братанюк — художник, человек высокого искусства, изображающий в своих произведениях мир другого высокого искусства. Его творчество — это еще один блестящий пример синтеза искусств, их прочной связи и единой цели служения красоте.

Как было отмечено ранее, Василию Ивановичу посчастливилось изображать такую легенду балета как М. М. Плисецкая. «Портрет народной артистки России М. М. Плисецкой» (см. ил. 7 на вклейке между с. 36 и 37) был создан им в 1998 г. и «писался в репетиционном зале Мариинского театра, великая балерина сама подсказывала художнику выразительную пластику, делала ценные замечания, удерживала паузу при движении рук. Итог многодневной совместной работы — восемь этюдов, из которых Плисецкая выделила этот: «Вы очень точны, Василий, это действительно мое движение, мои линии, я действительно такова!». И оставила на холсте автограф фломастером: «Василию Братанюку желаю творческих успехов Майя Плисецкая» [5, с. 21].

Очень интересен портрет Николая Цискаридзе¹¹ в роли Синего Бога из одноименного балета (см. ил. 8 на вклейке между с. 36 и 37). Артист изображен в гриме

¹¹ Николай Максимович Цискаридзе (р. 1973) — российский артист балета и педагог, солист балета Большого театра в 1992–2013 гг., Народный артист России (2001), Народный артист Северной Осетии, дважды лауреат Государственной премии России (2001, 2003), трижды лауреат театральной премии «Золотая маска». Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству с 2011 г. Ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой (2013).

и полном сценическом облачении, так, что узнать его становится практически невозможно. Перед нами Синий Бог, олицетворяющий собой таинственную творческую стихию. Непонятно, где именно находится артист — уже на сцене или еще за кулисами. Полностью вжившись в экзотическую роль, он позирует художнику. Артист будто существует вне времени и пространства, сам по себе, как олицетворение божества, воплощающего в себе энергию танца. От всего его облика веет мощью и страстью, таинственностью, а темный колорит, в котором сияют драгоценные одеяния, усиливает это ощущение. По мнению Василия Братанюка, именно художественный образ задает свой стиль в работе. И как бы продолжая мысль художника, Елена Байгузина¹² подметила в статье «Дар синего бога», что «отсюда плотная живописная манера, повышенная декоративность холстов, передающих дурманящие ароматы Востока и пряное великолепие индийской легенды» [2, с. 4].

Сам Николай Цискаридзе так отзывался об этой роли: «При работе над “Синим богом” мною двигало, прежде всего, желание станцевать в костюме по эскизу Льва Бакста, я стал первым танцовщиком после Вацлава Нижинского, примерившим его. Мне близка ретроспективная стилизация «Мира искусства», утонченная и рафинированная, колористический талант Бакста, умевшего, как никто иной, собирать пестрые цвета в гармоничный ансамбль. Роскошный костюм Синего бога шили в мастерских Большого театра в 2005 году из ярких тканей, скрупулёзно воспроизводя все нюансы эскиза, вплоть до мельчайших орнаментов и количества жемчужин» [2, с. 9]. Василию Братанюку удалось с большой точностью передать не только эту утонченную роскошь и драгоценность костюма, но и внутренне содержание этого персонажа, превратив его в образ-символ.

Тема балета, проходящая через все творчество мастера, бесспорно, раскрывает в нем поистине многогранного и необыкновенно талантливого и трепетного художника, тонко чувствующего красоту окружающего его мира и искусства. Художник Василий Братанюк не мыслит себя без этого. Его искусство не исчерпывается только изображением балета, оно очень разнообразно, но всегда это возвышенная и лирическая песня о красоте, о духовности творческого человека и его божественной миссии на этой земле, перенесенная на холст.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вековые традиции: каталог выставки. СПб.: Премиум пресс, 2014. 264 с.
2. Байгузина Е. Н. Дар синего бога. СПб.: Любавич, 2015. 48 с.
3. Достояние России: каталог выставки. СПб.: Премиум пресс, 2012. 148 с.
4. Моисеев В., Балаш А. Василий Братанюк. Живопись. СПб.: Любавич, 2001. 24 с.
5. Связь времен: каталог выставки. СПб.: Премиум пресс, 2013. 225 с.

¹² Елена Николаевна Байгузина — кандидат искусствоведения, доцент АРБ имени А. Я. Вагановой.