

Отшельник с кистью

ОЛЕГ СЕРГЕЕВ

19

Удивительно, насколько способно заворожить море. Практически любому из нас важно хотя бы время от времени его видеть. Море постоянно меняет характер и этим влечет к себе еще больше. Разным море предстает и на картинах художников-маринистов, которые то силой экспрессии, то подкупающим реализмом пытаются передать его настроение. Это нелегкий труд...

The Fog Warning, 1885 г.

Хомера заслуженно считают одним из лучших художников-реалистов США. Он обладал необыкновенным даром превратить в живописное полотно краткие мгновения жизни. И особенно интересно, что долгий путь в искусстве привел этого художника к морю.

Уинслоу Хомер родился в 1836 году в Бостоне (штат Массачусетс). Его отец всю жизнь пытался ухватить за хвост удачу в бизнесе, но так и не преуспел в этом. Мать же была творческой натурой и имела явные художественные способности; именно она привила сыну любовь к живописи и дала ему первые уроки рисования.

В девятнадцать лет Уинслоу начал учиться мастерству гравера, а в 1859 году переехал в Нью-Йорк и стал работать в газетах внештатным иллюстратором.

Во время Гражданской войны в США (1861–1865 гг.) он много ездил по стране, делая зарисовки на местах боевых действий. Правдивые сюжеты его гравюр и картин, показывающие батальные сцены и простых людей, оказавшихся по разные стороны баррикад, сделали ему имя и заставили говорить о нем как о состоявшемся художнике. Хотя, по сути, Уинслоу Хомер, так и не получивший в течение своей жизни академического образования, оставался художником-самоучкой. Но — и это главное — он не переставал совершенствоваться в своем ремесле. Его работоспособности можно только позавидовать. В иллюстративной графике Хомер виртуозно работал с контрастами света и тени, а, переходя от монохромности графики к многоцветному рисунку, много экспериментировал с акварелью. Свои самые знаменитые работы Уинслоу Хомер сделал уже маслом, войдя в историю американского искусства как значительный художник-реалист XIX века.

Море очаровало художника, когда он стал проводить лето на берегу океана в Глостере (Массачусетс). Жизнь практически каждого обитателя этого приморского города целиком и полностью была связана с морем.

Одной из первых заметных картин Хомера как мариниста стала *Breezing Up (A Fair Wind)*, написанная в 1876 году и получившая широкое одобрение публики. Наиболее ярким его произведением считается *The Life Line*, появившаяся на свет после известного кораблекрушения 1873 года, о котором много писали газеты всего мира. Тогда на скалах у берегов Новой Шотландии, в районе Галифакса, во время шторма погибло пассажирское судно «Atlantic». Из 862 человек удалось спасти лишь 316. Когда «Atlantic» развалился на скалах и волны стали перекатываться через разбитое судно, боцман и трое матросов бросились в ледяную воду кипящего прибоя и, выбравшись на берег, закрепили на скале трос, протянутый с судна. Многих из тех, кто пытался переправиться на берег по тросу, смывало в море волнами, и все-таки пятьдесят человек благодаря ему спаслись. Эта катастрофа привела к жарким дебатам о реформе спасательной службы на побережье Северной Америки и совершенствовании технических средств в арсенале спасателей. Впоследствии спасателями был взят на вооружение метод, получивший название *Life line*. Суть его заключалась в том, что на терпящее бедствие судно с берега выстрелом из линемета подавался длинный трос, по которому, закрепив и обтянув его, с помощью скользящей беседки спасатели могли эвакуировать людей.

Несчастливая любовь подтолкнула художника к затворничеству, в конце 1870-х годов он окончательно перебрался в Глостер и даже некоторое время жил на острове, в семье смотрителя маяка. Хомер отлично понимал безграничность моря как источника вдохновения, внимательно наблюдал за лодками, рыбаками, состояниями воды и неба. Концентрируясь на морских картинах, он открывал новые художественные области, позволяющие экспериментировать. Решение сложной задачи выстраивания композиции, где главными составляющими были небо и вода, все больше занимало его. «Я стараюсь рисовать правдиво, то, что я вижу», — говорил художник.

Два года (1881 и 1882) Хомер прожил в английской деревне на берегу моря. Многие из его акварелей, написанные в то время, изображают ее жителей за повседневной работой, в которой оказалось на удивление много героизма, взаимопомощи и простой любви...

Вернувшись в США в ноябре 1882 года, Хомер представил

The Life Line, 1884 г. (вверху)

Центральное место картины *The Life Line* занимают две человеческие фигуры: мужчины-спасателя и женщины с тонущего судна. Интересно, что ранние эскизы картины показывали лицо спасателя, но позже Хомер закрыл его развевающимся шарфом, чтобы акцентировать внимание именно на безжизненном лице жертвы. Красный шарф стал яркой, тревожащей доминантой, которая в то же время вселяла надежду.

Breezing Up (A Fair Wind), 1876 г.

Маленький кэтбот идет с попутным ветром домой. На сланях виден дневной улов, а в кокпите сидят трое мальчишек и взрослый рыбак. Свежий ветер закручивает волну барашками, поэтому весь экипаж откренивает лодку. Но смотрите, сколько покоя в положении их тел: это не испытание, а обычное повседневное дело.

Eight Bells, 1886 г.

свои английские акварели в Нью-Йорке и получил весьма позитивные отклики критиков, которые отметили положительные изменения в его стиле и несомненный рост Хомера как художника.

В США Хомер опять поселился у моря, продолжая работать над своими морскими полотнами. Главным его интересом по-прежнему оставался человек в море. В 1886 году появились две значительные картины: *In Undertow* и *Eight Bells*. Обе отразили драматическое противостояние человека и природы, но какие они разные! На первой изображена сцена спасения двух купальщиц. Похожие на античных героев, спасатели удерживают два бездыханных тела во вздымающейся прибойной волне. Они должны спасти попавших в беду женщин. В XIX веке женщины редко умели плавать, и море воспринималось многими как враждебная среда, а смерть на воде была обычным явлением. Эта картина словно бы оправдывала все эти страхи перед стихией. Но вот на второй картине художник

изобразил людей, для которых жизнь в море является совершенно привычным делом. В штормовом море два моряка уверенно и спокойно работают на палубе с секстантами, определяя местоположение судна. В этот период Уинслоу Хомер много трудился именно в этом направлении, рассматривая многообразные проявления отношений людей и моря.

In Undertow, 1886 г.

The Gulf Stream, 1899 г.

Картина, до краев наполненная символизмом. Мощная фигура чернокожего моряка на палубе. Он выглядит удивительно спокойно несмотря на бушующее море, разбитую лодку, сломанную мачту, стаю голодных акул и грозный смерч на горизонте. Что это: фатализм или вера, надежда или отчаяние? Говорят, что силуэт далекого парусника появился на полотне позднее как некая деталь, дающая хоть какой-то просвет в этом абсолютно трагическом сюжете.

К пятидесяти годам за Хомером закрепилась слава человека со странностями. Его называли «отшельником с кистью» и «американским Робинзоном Крузо», удивляясь желанию Уинслоу жить в самых глухих уголках морского побережья. В то же время, газета *New York Evening Post* писала: «...Это самый оригинальный и один из сильнейших американских художников». Но несмотря на признания критиков, работы Хомера никак не могли достигнуть популярности картин модных художников того времени —

они не принадлежали ни к одному из привычных тогда художественных направлений.

Поездки Хомера во Флориду, на Кубу и Багамские острова вылились в новую серию акварелей, словно бы пронизанных солнцем тропиков. Следствием этих южных путешествий стала и созданная в 1899 году картина под названием «Гольфстрим», очень популярная в последнее время среди пользователей интернета, хотя концентрацией образов она, пожалуй, напоминает лубок или живо обсуждаемый яхтсменами фильм под названием «Не угаснет надежда» (*All Is Lost*, 2013).

Уинслоу Хомер предстает перед зрителем очень разным художником. Можно только удивляться его плодovitости и разнообразию тем и сюжетов. След, оставленный им в мировой маринистике, делает его заметным автором картин именно в этом жанре. Их реализм позволяет нам увидеть многие детали жизни моряков XIX века, лучше представить то время и, быть может, лучше понять его.

After the Hurricane, Bahamas, 1899 г.

