

МЕЧТАВШИЙ О ДОБРЕ И ГАРМОНИИ

К 100-летию со дня рождения М. К. Чюрлёниса

Микалоюс Константинас Чюрлёнис прожил короткую жизнь — неполных тридцать шесть лет. Но его взгляд на мир был таким неожиданно новаторским и индивидуальным, что должно было пройти немало времени, чтобы творчество этого выдающегося сына Литвы, представляющее собой благородный сплав народности, поразительной фантазии и глубокой мысли, стало признанным и любимым широкими массами.

Для литовской буржуазии искусство Чюрлёниса — композитора и художника, признанное поисками высокого идеала, было чуждо и непонятно, а стало быть, не достойно пропаганды. Лишь в 1919 году Временное революционное правительство Литвы, возглавляемое В. Каспикасом, приняло постановление: взять произведения Чюрлёниса под опеку государства с тем, чтобы на их основе создать Художественный музей. Полностью этот замысел был воплощен в годы Советской власти. В Кавнасе для живописных произведений Чюрлёниса построена специальная галерея, в концертных залах звучит его музыка.

Чюрлёнис — автор более 270 музыкальных произведений, он заложил прочную основу для литовской профессиональной музыки, став ее классиком. Им создано около 400 произведений живописи и графики. Ни одно из них не было продано при жизни художника, да и потом (редкий случай в мировой практике!) судьба не разметала их по свету, и почти все они собраны в одном музее.

В своем творчестве Чюрлёнис стремился познать, в какой мере сила фантазии помогает художнику раскрыть и осмыслить реальность, дает возможность поднимать общественно значимые вопросы, вести людей вперед. Слав полифонию и ритмику в произведениях Чюрлёниса Ромэн Роллан назвал совершенно новым континентом искусства, а самого автора — Христофором Колумбом этого континента. Чюрлёниса-художника высоко ценил и великий Горький: «А что же, — говорил он, — романтике и места нет в реализме? Значит, пластика, ритм, музыкальность и тому подобное совсем не нужны реалистической живописи? Мне Чюрлёнис нравится тем, что он меня заставляет задумываться как литератора».

Детство Чюрлёниса прошло в красивых окрестностях Друскининкай, на юге Литвы, в демократической среде. Здесь впервые постигал он чаяния и стремления народа к лучшей

жизни, добру и красоте, воплотившиеся в песнях, сказках и преданиях, которые стали вдохновляющей основой его произведений. Годы учебы Чюрлёниса в Варшавских и Лейпцигской консерваториях, Варшавской художественной школе были временем активного духовного формирования. Он много работает над собой, самостоятельно изучает всеобщую историю и историю искусств, проявляет интерес к психологии, естественным наукам, особенно астрономии и космогонии, к философии и литературе.

Чюрлёнис был образованным, прогрессивным человеком, интернационалистом. Он болезненно переживал поражение революции 1905 года, много сил и энергии отдавал культурной деятельности литовцев в Варшаве, Вильнюсе и Петербурге. Все это помогло ему в противоречивой художественной среде начала века при интесивных поисках новых средств выражения остаться приверженцем реализма, в своих фантастических образах искать не мистику и иррациональность, а смысл бытия, добро и совершенство.

Литовский композитор Ю. Гродис весьма образно заметил, что Чюрлёнис был первым литовцем, заговорившим на европейском музыкальном языке, а первым из ученых музыкантов, почувствовавших красоту старинных литовских народных песен.

Творчество Чюрлёниса — наглядный пример того, что национальные художественные произведения могут стать частью мировой сокровищницы, если они отражают лучшие черты народного искусства, вносят что-то новое, осмысливая самые прогрессивные тенденции времени, опираются на опыт других народов.

В живописи Чюрлёнис — практически самочка, так как в художественной школе занимался всего год. Однако он вознамерился осуществить то, к чему в разное время стремились многие художники, — создать образцы синтеза искусств. Яркий пример этой тенденции Чюрлёниса — его живописные работы, как бы основанные на принципах музыкальных произведений. Это сонаты Солнца, Весны, Звезд, Моря и другие. В них мы видим, как чуткий художник не ограничивается традиционными формами живописи, стремится создать впечатление течения времени и звука, добиться зрительного и слухового воздействия. Надо сказать, что первыми высокую оценку творчеству Чюрлёниса дали русские художники и критики, они организовали и по-

смертную выставку работ мастера в Петербурге.

Немалую часть изобразительного наследия Чюрлёниса, особенно последних лет, составляют картины или целые циклы, построенные на контрастах. В одних («Рех», «Демон», «Прелюд ангела», «Сказка о замке») автор как бы находится далеко за пределами реального человеческого бытия, в других («Дружба», «Сказка», «Сказка королей», «Зима») возвращается в мир желанного добра, сказочные города которого, солнце и другие светила — только конкретные элементы природы. Чюрлёнис отрывается от конкретного, земного бытия лишь затем, чтобы глубже прочувствовать радость возвращения на землю.

Много творческой энергии отдал он, стремясь познать и создать всеобъемлющую художественную концепцию неделимости природы и человека. Универсальность искусства Чюрлёниса, конкретное понимание им мира, осмысленный в философских категориях художественный образ делают его творчество актуальным и для современного человека.

Не каждому понятны язык сложных научных трудов или симфоническая музыка. Многие живописные работы Чюрлёниса также требуют для их постижения определенной подготовки. Однако в Советской стране, где в жизнь прочно вошел принцип «Искусство принадлежит народу», всякое большое искусство находит путь к умам и сердцам широких масс. Об этом свидетельствует и нескончаемый поток посетителей из всех уголков страны приезжающих в галерею Чюрлёниса, и быстро раскупаемые репродукции его произведений. Со всей ответственностью можно сказать, что Чюрлёнису были чужды тенденции эстетства, замкнутости, творчества для элиты. Он признавал общественную функцию искусства, осознавал необходимость диалектической связи: художник — зритель; композитор — исполнитель — слушатель, — связи, в которой видел залог прогресса искусства.

Чюрлёнис — особое явление литовской национальной культуры, личность редкостной чистоты и самоотверженной преданности искусству. Из неискаемых недр его творчества черпали и черпают вдохновение многие литовские художники, композиторы, поэты, мастера культуры других народов нашей страны.

Вместе с новым искусством и сам Чюрлёнис все шире шагает по братским республикам, за рубежами Советского Союза. Его именем названы горы на архипелаге Франца-Иосифа, пик на Памире. Его имя носят улицы, школы, пионерские отряды. Он стал неотъемлемой частью многонациональной советской культуры, потому что воплотил в своих произведениях выношенный им в мечтах мир добра и гармонии, который мы строим своим трудом и творчеством.

Ионас КУЗМИНСКИС.
Народный художник СССР,
председатель правления Союза художников Литовской ССР.