Символизм

против злого рока

Совсем недавно в галерее «Дом Нащокина» была представлена уникальная выставка картин мексиканской художницы фриды Кало. Коллекция лучших произведений в копиях, фотографии из жизни и содержательные комментарии создали образ загадочной, волевой, неординарной женщины. Мистическая сила работ Фриды, их символизм и многозначность, связь с традициями индейцев и христиан выделяет. Кало из общего ряда женщин-художниц. Яркой кометой с пестрым хвостом промелькнула она на небосводе искусства. Всего 44 года отпустила ей судьба...

За яркую внешность Ф. Кало называли «Ацтекской богиней». Все несчастья и страдания, которые она пережила, были отражены в картинах: завораживающих, ужасающе реалистичных и неправдоподобных одновременно. Многие изображенные на полотнах сюжеты можно расшифровать, только зная мексиканский фольклор. «Гремучая смесь» кровей - испанка и индианка по матери, немка и венгерка по отцу - еще до рождения обещала Фриде неординарное будущее. И даже переболев в детстве полиомиелитом, в 18 лет попав в страшную автокатастрофу, навеки искалечившую ее тело, Фрида боролась за жизнь до конца: преодолевая невероятную боль, не расставалась с кистями и красками даже когда была прикована к постели.

Практически все картины художницы - автопортреты: плачущее или смеющееся лицо Фриды, устремленный на зрителя взгляд. Помимо живописи, Кало вела хронику совместной жизни с Диего Риверой - мужчиной всей своей жизни, приверженцем коммунистических идей и талантливым художником. Эту странную пару, известную далежо за пределами Мексики, за глаза называли «слон и голубка».

«Автопортрет» 1940 года. Размах крыльев колибри, запутавшейся в колючей проволоке на груди Фриды, повторяет рисунок разлета сросшихся на переносице бровей художницы. В христианской символике птица отождествляется с крылатой душой, а у Фриды птица мертва. В свои произведения Фрида вкладывает глубокий смысл. Мексиканские колдуны «рекомендовали» мертвых колибри в качестве любовного приворота, а у ацтеков в образе этой мелкой пташки отправлялись в загробный мир души погибших воинов. В 40-м году Фрида искала сближения с мужем после пятилетнего разрыва...

На другом автопортрете на своей шее Кало изобразила деревянный ошейник - христианский символ рабства, несвободы. Он украшен раковинами, обозначающими в ацтекской мифологии связь с загробным миром. В этой же работе Фрида обращается к образу обезьянки. Они часто появляются на полотнах как символ одиночества. Фрида держала обезьянок для общения, а они любили ее, заменяя отчасти детей, которых художница не могла иметь по роковой воле судьбы. Использует Фрида Кало и другие символы плодородия. Фрукты, цветы, растения, а также попугаи и

человеческие зародыши. На картине «Автопортрет с обезьянкой» (1945 г.) обезьянка, собака, идол привязаны к Фриде желтыми лентами, которые тянутся к гвоздю, вбитому в небеса. Явная аллюзия с христовыми муками, ожидающими женщину. В работе «Сон», на которой изображена двухэтажная кровать, лежащая на нижнем ярусе Фрида и на верхнем - скелет из папьемаше, в точности повторяющий её положение, как нельзя более точно передан страх человека перед неизвестностью загробного мира и одновременно - необходимость каждодневной борьбы с жестокой судьбой и ее напастями.

Символична работа «Олененок» - одно из самых ярких произведений мексиканской художницы. Фрида так передает силу кармы, влияющую на человека. Взяв молодое тело оленя, то есть переселив душу, она все равно обречена на муки, ведь и в животного вонзаются стрелы, кровоточат раны... Но оптимизм проскальзывает сквозь черноту полотен Кало. Согласно индейскому поверыю, на могилу усопшего кладется сухая ветка, чтобы помочь ему вступить в рай. Ветка обязательно зацветет, символизируя освобождение от земной боли.

Часто Фрида изображала себя в индейских одеждах и головных уборах. Кстати, этнографически мотивы в костюмах модельеров пошли именно от коллекции Ж.-П. Готье, посвященной Фриде Кало, Фрида обожала всякие безделушки, ее пальцы были украшены множеством колец разной формы. На шее всегда красовались бусы из поделочных камней крупных размеров. Диего с удовольствием дарил жене все новые и новые ожерелья, а Фрида в порыве благожелательности нередко снимала с себя какое-либо украшение, чтобы подарить собеседнику. Как известно, камни обладают немалой магической силой. И «Ацтекская богиня» не могла не любить их.

Картины Фриды Кало заставляют задуматься о том, что как бы и была сурова на испытания судьба, человек не должен черпать веру в себя. Он должен черпать силу в окружающем мире, в природе. Именно так и поступила Фрида Кало. Она была хрупкой маленькой женщиной, но вместе с тем сильной, стойкой личностью, мужественно принявшей и пережившей роковые напасти.

Самая последняя картина художницы «Viva la Vida» была написана за восемь дней до смерти. «Да здравствует жизнь!» - кричит Фрида. Жизнеутверждающее творчество Кало дарит надежду больным и отчаявшимся, заряжает энергией уставших и измученных, учит мудрости и терпению.

ОЛЬГА БРУН.