СОЮЗ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ

Союз русских художников — объе­динение, которое возникло в 1903 г. в Москве. Его ядро составляли Кон­стантин Юон, Абрам Архипов, Игорь Грабарь, Аркадий Рылов. Большую роль в появлении Союза сыграл «Мир искусства», хотя московские мастера во многом стремились про­тивопоставить себя петербуржцам. Они были далеки от символизма и связанных с ним идей. Их стиль со­единял реалистические традиции передвижников и опыт импрессио­низма в передаче воздуха и света. Находясь под некоторым влиянием творчества Константина Корови­на, который нередко участвовал в выставках Союза, эти художники тяготели к пейзажу и жанровой жи­вописи.

Наиболее интересным среди пей­зажистов был Константин Фёдорович Юон (1875—1958). Лучше всего ему удавались лирические зимние пейзажи («Мартовское солнце», 1915 г.; «Зимнее солнце», 1916 г.), в которых он тонко передавал игру света на подтаявшем снеге, нежную голубизну неба. А в видах Троице-Сергиевой лавры (лучший из них написан в 1910 г.) контраст белого снега и ярких по цвету зданий, купо­лов, человеческих фигур приобрета­ет чисто декоративную красоту, сближающую эти работы с искусст­вом модерна.

Любопытными поисками отмече­но творчество Игоря Эммануиловича Грабаря (1871 — 1960). Его мягкий и поэтичный по настроению пейзаж «Февральская лазурь» (1904 г.) сви­детельствует о знакомстве художни­ка не только с импрессионизмом, но и с более поздними течениями во французской живописи. Стволы и ветви берёз, погружённых в сияние холодного зимнего солнца, написа­ны короткими мазками и напомина­ют технику пуантилистов. Та же манера видна и в превосходном на­тюрморте «Неприбранный стол» (1907 г.), в котором благодаря си­стеме рефлексов (цветных бликов)

Константин Юон. Мартовское солнце. 1915 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Игорь Грабарь. Мартовский снег. 1904 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Игорь Грабарь.

Неприбранный стол.

1907 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

все предметы мастерски объедине­ны в колористическое целое.

Очень эмоциональны пейзажи Аркадия Александровича Рылова (1870—1939), ученика А. И. Куинджи. В картине «Зелёный шум» (1904 г.) листва, колышущаяся под порывом ветра, написана сочными размаши­стыми мазками, а уходящая вдаль па­норама кажется такой же яркой, как и передний план, что создаёт ощу­щение декоративности.

Художник Абрам Ефимович Архи­пов (1862—1930) учился у знамени­тых передвижников — В. Г. Перова и В. Д. Поленова. Его жанровым по­лотнам присущи и реалистическое содержание, и острая социальная направленность. Однако привлека­ют они не столько этим, сколько чи­сто живописными достоинствами. Такова картина «Прачки» (конец 90-х гг. XIX в.). Её композиция, включающая только малую часть помещения, построена совсем в ду­хе ранних работ Эдгара Дега на ту же тему. Клубящийся пар растворя­ет контуры фигур и очертания лиц, а колорит, сочетающий приглушён­ные серые, жёлтые, коричневые и сиреневые тона, удивительно богат оттенками.

Творчество мастеров Союза рус­ских художников при всём обаянии и высоком техническом уровне от­личалось довольно сильным консер­ватизмом. Крепкие реалистические корни никогда не позволяли жи­вописцам уйти в область поиска но­вых форм и выразительных средств. Возможно, поэтому многие члены Союза русских художников превос­ходно вписались в картину развития официального искусства советского периода, составив, однако, самую достойную его часть.

«ГОЛУБАЯ РОЗА»

В марте 1907 г. в Москве по инициа­тиве мецената, коллекционера и ху­дожника-любителя Николая Павло­вича Рябушинского (1877—1951) открылась выставка группы живопис­цев под названием «Голубая роза». Её основные участники — Павел Кузне­цов, Сергей Судейкин, Николай Сапу­нов, Мартирос Сарьян и другие — были выпускниками Московского училища живописи, ваяния и зодче­ства. В начале XX в. их объединило глубокое увлечение идеями символизма.-

Абрам Архипов.

Прачки.

Конец 90-х гг. XIX в.

Государственная

Третьяковская галерея,

Москва.

Некоторые из них сотрудни­чали в московских символистских журналах «Весы» и «Золотое руно». Но самым сильным было влияние В. Э. Борисова-Мусатова. Именно от­талкиваясь от его живописного сти­ля, молодые художники-символисты определили главную задачу своего творчества: погружение в мир тон­чайших, неуловимых чувств, затаён­ных и сложных внутренних ощуще­ний, которые невозможно объяснить словами.

В отличие от других художест­венных группировок, для которых первая совместная выставка стано­вилась началом пути, для москов­ских символистов она оказалась итогом: вскоре после этого содру­жество начало распадаться. Однако стиль «Голубой розы» во многом определил дальнейшее творчество каждого из них.

Среди шестнадцати участников выставки особый интерес вызывает, несомненно, Павел Варфоломеевич Кузнецов (1878—1968). До начала 10-х гг. XX в. творчество художника было близко манере его учителя Борисова-Мусатова и французских символистов группы «Наби». Пейза­жи Кузнецова 1904—1905 гг., напри­мер «Фонтан», «Утро», выдержаны в холодных тонах: серо-голубом, блед­но-сиреневом. Очертания предме­тов расплывчаты, изображение про­странства тяготеет к декоративной условности. Огромное внимание ма­стер уделял своеобразной передаче света, сообщающего пейзажу ощу­щение мягкости и одновременно чувство пронзительной грусти. В ра­ботах Кузнецова 10-х гг., особенно в так называемой «Восточной се­рии», уже ясно виден неповторимый творческий почерк зрелого мастера. Картина «Мираж в степи» (1912 г.) на первый взгляд предельно проста по содержанию: степь, одинокие шатры, неспешно идущие или бесе­дующие люди, которые не замечают великолепного сияния, заполнив­шего небо. Картина опять решена в холодных тонах, а яркие пятна (шат­ры, человеческие фигуры) только подчёркивают абсолютное господство серо-голубой гаммы. Нежное свечение миража — главное, что притягивает в картине: именно он кажется подлинной реальностью, а люди и их жилища воспринимают­ся как мираж.

Замечательная страница в ис­тории московского символизма -раннее творчество армянского жи­вописца Мартироса Сергеевича Сарьяна (1880—1972). Он мог пре­красно демонстрировать тонкость ощущений и символистскую недо­говорённость, как, например, в работе «Озеро фей» (1906 г.), кото­рая построена на типичной для «Голубой розы» игре холодных то­нов. Однако подлинная стихия ху­дожника — это мир Востока с его темпераментностью и обжигаю­щей яркостью палитры. В таких картинах, как «Улица. Полдень. Кон­стантинополь» (1910 г.), «Финико­вая пальма» (1911 г.), художник ле­пит форму сочными красками и энергичными мазками.

Павел Кузнецов.

Мираж в степи. 1912 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Мартирос Сарьян.

Улица. Полдень. Константинополь. 1910 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Мартирос Сарьян.

Финиковая пальма. 1911 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

В работах Николая Николаевича Сапунова (1880—1912) перепле­таются элементы символизма и примитивизма. Его полотно «Ка­русель» (1908 г.), казалось бы, ти­пичная примитивистская «ярма­рочная картинка». Однако лёгкие короткие мазки, сложные соеди­нения чистых (т. е. не смешанных на палитре) красок заставляют вспомнить утончённую манеру французских мастеров. И это пре­вращает балаганную сценку в сим­волистское «видение».

Немалое значение для Сапунова имели образы ушедших эпох, что сближает его с петербургскими ма­стерами «Мира искусства». Такова картина «Бал» (1910 г.), воскрешаю­щая в памяти сцену провинциаль­ного бала пушкинских времён.

Гораздо сильнее ностальгические настроения чувствуются в творчестве Сергея Юрьевича Судейкина (1882 —1946). Действие картин художника, в частности работы «В парке» (1907 г.), разворачивается, как правило, в английских парках, среди густой листвы и теряющихся в ней лёгких беседок. Уединяющие­ся в лодках и в аллеях парка влюб­лённые пары словно растворяются в нежной воздушной дымке, их кро­шечные фигурки становятся орга­ничной частью природы. Рассеян­ный сумрачный свет придаёт этим «сценам времён сентиментализма» ощущение мечтательности и острой тоски по несбыточному.

Выставка «Голубая роза» не при­вела к созданию прочного художе­ственного объединения московских символистов. Но её название позд­нее превратилось в метафору, опре­деляющую основные черты их сти­ля: камерность, тягу к отражению тончайших ощущений, богатство и гибкость цветовой палитры, чуткое внимание к передаче света. Жи­вопись этих художников создала

особый мир мечтаний и видений, пронизанный мягкой, но хрупкой радостью, а порой столь же мягкой ностальгической грустью.

КУЗЬМА ПЕТРОВ-ВОДКИН

(1878—1939)

Творческая манера Кузьмы Сергее­вича Петрова-Водкина своеобраз­на и в то же время тесно связана с традициями европейской и русской живописи. В его картинах, одухотво­рённых и полных тонкой изыскан­ности, сложно переплелись впечат­ления от древнерусских икон и

полотен итальянского Возрожде­ния, русского модерна и француз­ского фовизма. Всё это стало мощ­ным средством для утверждения собственных эстетических идеалов мастера.

Петров-Водкин родился на Вол­ге, в городе Хвалынске Саратовской губернии. Основное художественное образование он получил в Москов­ском училище живописи, ваяния и зодчества; одним из его педагогов был Валентин Александрович Серов. Молодой художник много путешест­вовал: побывал во Франции, Италии и Северной Африке. Его первая пер­сональная выставка в 1910 г. вызва­ла бурные споры среди критиков; особенно много разговоров было вокруг картины «Сон», повторяв­шей сюжет полотна Рафаэля «Сон рыцаря» и близкой к традициям французского символизма.

Итогом исканий Петрова-Водкина стал настоящий шедевр — напи­санная в 1912 г. картина «Купание красного коня». Художник работал над ней в деревне на берегу реки Иловли, притока Дона; основой сю­жета стала сцена купания лоша­дей, которую мастер часто видел и здесь, и в местах, где прошло его детство. Однако бытовой мотив Петров-Водкин превратил в символ, в замечательную живописную мета­фору, выражающую романтическую мечту о красоте и гармонии чело­века и окружающего мира. Компо­зиция первого плана — юноша вер­хом на красном коне — во многом близка традициям древнерусской иконописи: та же мягкость линий и ясность цвета. Зелёные и синие тона реки резко контрастируют с пламенеющим красным цветом коня, занимающим почти полови­ну полотна. Пространство переда­но условно, что приводит к тонкой игре между объёмными и плоскост­ными формами. Эта картина своей монументальностью приближает­ся к фреске.

Очень важным для Петрова-Водкина был образ матери. В его твор­честве всегда присутствовала мысль о непреходящей ценности вечно возобновляющейся жизни, о свято­сти материнства

Кузьма Петров-Водкин.

Сон. 1910 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

******

Кузьма Петров-Водкин.

Купание красного коня. 1912 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1915 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Кузьма Петров-Водкин. 1918 год в Петрограде (Петроградская мадонна). 1920 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Одним из самых значительных произведений на эту тему стала картина «1918 год в Пет­рограде» («Петроградская мадонна», 1920 г.). Молодая женщина, при­жавшая к себе ребёнка, изображена на балконе; её окружает городской пейзаж, написанный нежными, яс­ными красками. Приметы трудного времени (например, группы людей, которые стоят в очереди за хлебом) привлекают внимание не сразу — настолько сильны внутренняя про­светлённость, чистота и самоотвер­женность, исходящие от героини. В облике молодой матери сочетают­ся черты портретов итальянского Возрождения и древнерусских икон. Творчество Петрова-Водкина на первый взгляд кажется погружён­ным в атмосферу великих эпох про­шлого, однако он привнёс и нечто новое. Мастер не подражал тради­циям Ренессанса, древнерусской жи­вописи и европейского искусства рубежа веков, а использовал их как выдающийся интерпретатор, выра­жая вечные понятия — красоту, гар­монию, чистоту.

Кузьма Петров-Водкин. Смерть комиссара. 1928 г.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Настроение картины соответствует духу времени, в которое она была написана. Здесь чувствуется характерное для художников начала XX столетия романтическое отношение к революции, желание увидеть в ней путь к духовному преображению.

«БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ»

«Бубновый валет» — это название вы­ставки, состоявшейся в Москве в марте — апреле 1910 г. и давшей начало одноимённому художествен­ному объединению. Ядро экспозиции составляли работы М. Ф. Ларионова, Н. С. Гончаровой, П. П. Кончаловского, И. И. Машкова, А. В. Лентулова, А. В. Куприна, Р. Р. Фалька — мастеров яркого дарования, чьи творческие позиции далеко не во всём совпада­ли друг с другом. Выставка имела шумный и скандальный успех: мно­гое в её организации и характере ра­бот шокировало и возмущало как публику, так и критику. Такая реакция была спровоцирована и самими ма­стерами. По мнению членов «Бубно­вого валета», представление их работ должно было восприниматься как не­кое уличное зрелище, пронизанное балаганным духом. Эта атмосфера «площадного живописного действа» вызывалась общим интересом ху­дожников к народному искусству -изображениям с провинциальных вывесок и старинных лубков, роспи­сям подносов и игрушек.

Название выставки, предложен­ное Михаилом Ларионовым, также взято из уличного жаргона: «бубно­вый валет» означало «мошенник», «плут», «человек, не заслуживающий доверия». Оно вызывало и другие ас­социации: «бубновый туз» — нашив­ка на одежде арестанта-каторжника, «червонный валет» — «вор». Ленту­лов вспоминал: «Слишком много в то время и изощрённо придумыва­ли разные претенциозные назва­ния... Поэтому как протест мы реши­ли, чем хуже, тем лучше, да и на самом деле, что может быть нелепее „Бубнового валета"?».

Впоследствии среди участников начались разногласия, Ларионов и Гончарова в 1912 г. вышли из объ­единения и организовали две само­стоятельные выставки: «Ослиный хвост», а через год — «Мишень». Группа «Бубновый валет» просущест­вовала почти до 1917 г.

Художественный облик «Бубново­го валета» в основном определяли живописцы, считавшие себя после­дователями Поля Сезанна. В карти­нах французского мастера их при­влекала некая глубинная энергия цвета и пространства, чувствующая­ся в каждом предмете, изображён­ном художником. Поэтому цент­ральное место среди произведений членов «Бубнового валета» занимали любимые жанры Сезанна — пейзаж и натюрморт. Помимо этого они ин­тересовались поисками Анри Ма­тисса и его друзей кубистов.

В творчестве Петра Петровича Кончаловского (1876—1956) влия­ние Сезанна сочеталось с примити­визмом, проявившимся сильнее все­го в портретах. В изображении ребёнка («Наташа на стуле», 1910 г.) нарочитая упрощённость рисунка, чуть грубоватое сочетание ярких цветовых пятен делает девочку по­хожей на куклу. Простота, доведён­ная почти до гротеска, — главный художественный приём и в другой работе — «Портрете Г. Б. Якулова» (19Ю г.). Герой, сидящий по-турец­ки на фоне стены, увешанной ору­жием, напоминает восточного фа­кира; в его лице явно преувеличены «экзотические» черты. Во всём обли­ке героя чувствуется нечто игрушеч­ное, ненастоящее.

Пётр Кончаловский.

Портрет Г. Б. Якулова. 1910 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Илья Машков.

Снедь московская.

Хлебы. 1924 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

******

Аристарх Лентулов.

Василий Блаженный. 1913 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Произведения Ильи Ивановича Машкова (1881 — 1944) прекрасно демонстрируют особенности «рус­ского сезаннизма». В натюрморте «Синие сливы>> (1910 г.) художник старался передать как сочную синеву плодов, так и их упругую фор­му. В другой работе — «Снедь москов­ская. Хлебы» (1924 г.) — мастер, изо­бражая аппетитные булки и калачи, стремился привлечь внимание к кра­соте самих красок — густых и очень ярких. Именно их насыщенность и плотность создают ощущение изоби­лия и полноты жизни, приближаю­щее эту картину к знаменитым фла­мандским натюрмортам XVII в.

Совершенно иные задачи решал в своих работах Аристарх Василье­вич Лентулов (1882—1943). Попы­тавшись представить все предметы реального мира как постоянно дви­жущиеся абстрактные формы, ху­дожник показал знаменитые по­стройки Московского Кремля и Красной площади («Василий Бла­женный», 1913 г.; «Звон», 1915 г.) в таком виде, что кажется, будто все части зданий, сдвинувшись со своих мест, кружатся в стремительном тан­це на глазах у зрителя. Краски поло­жены мелкими, часто точечными мазками, делая масляную живопись

похожей на мозаику. Лентулов ста­рался украсить свои картины как только возможно: он наклеивал на них золочёную гофрированную бу­магу, золотые и серебряные звёзды. Несмотря на то что знаменитые храмы легко узнать, картины вос­принимаются не как архитектур­ные пейзажи, а как калейдоскопы сверкающих и переливающихся кра­сочных пятен.

В области пейзажа очень инте­ресны работы Роберта Рафаиловича Фалька (1886—1958), также близкие по стилю Сезанну. В композиции «Старая Руза» (1913 г.) он пытался, подобно французскому живописцу,

Роберт Фальк.

Старая Руза. 1913 г. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Александр Куприн.

Натюрморт с синим подносом. 1914 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

сделать все элементы картины — дома, землю, небо — предельно близкими друг другу по фактуре, словно все они созданы из одной материи. Как и Машков, Фальк тяго­тел к густым краскам, которые у него приобретали особенно терпкий от­тенок. Однако тональность полотна

не столь яркая; даже рыжие и жел­тые цвета мастер делал приглушён­ными, соединяя их с густыми круп­ными тенями. Это придаёт всему пейзажу ощущение камерности и глубокого внутреннего лиризма.