

К юбилею Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897) в Государственном художественном музее Алтайского края открылась выставка «Капризная муза дома Юшкова. Преподаватели и ученики Московского училища живописи, ваяния и зодчества»

Прославленному русскому пейзажисту Алексею Кондратьевичу Саврасову 190 лет в этом году. В 14 лет будущий художник всерьез занялся живописью, в 19 лет к нему пришла известность, критики стали называть его «надеждой русского искусства», в 24 года он получает звание академика. Художник жил и работал

в Москве, преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, с 1857 года руководил пейзажным классом; среди его учеников были знаменитые в будущем мастера: Исаак Левитан, Константин Коровин, Михаил Нестеров и другие русские художники, составившие славу русского искусства.

Однако путь художника не был устлан розами. Саврасов, очень любивший бывать на Волге, в 1870 году переезжает с семьей в Ярославль. Здесь он создает лучшие свои работы. Павел Третьяков за большую по тем временам сумму в 600 рублей покупает шедевр «Грачи прилетели». Но период творческого подъема у мастера вскоре сменяется тяжелым кризисом. В Ярославле у него умерла новорожденная дочка, тяжело заболела жена, это надолго подкосило творческие и жизненные силы художника. Горе художника вылилось в картину «Могила на Волге. Окрестности Ярославля» (1874), более пятидесяти лет хранящуюся в собрании художественного музея Алтайского края.

По воспоминаниям очевидцев, Левитан при первой встрече с картиной плакал возле нее. Когда случайные свидетели этой встречи спросили у художника: «Почему вы плачете?», тот ответил: «Я хотел бы быть Саврасовым!» Работая над картиной, художник уделил огромное внимание небу. «...Здесь туча, как горе, тепло и свет, как радость и надежда», — отмечали современники. Позже Исаак Ильич назовет своего учителя «одним из самых глубоких русских живописцев, умевшим отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу...» Левитан создаст и свой шедевр, самую русскую в русском искусстве картину «Над вечным покоем».

Алексей Саврасов. *Могила над Волгой*. 1874.
Холст, масло. 81,3х65

Василий Поленов. **Вечер на Оке.**
Холст, масло. 27х37,5

Исаак Левитан. **Облака. Этюд к картине «Озеро».** 1899.
Холст, картон, масло. 21х31,5

Константин Коровин. **Дама с лампой.** 1910.
Холст, масло. 53,5х65

Саврасов, несмотря на все старания и помощь друзей, так и не сумеет преодолеть выпавшие ему тяжкие житейские испытания. Измученный и почти слепой, он умирает в больнице для бедных на Хитровке. А через три года после кончины учителя, немного не дожив до своего сорокалетия, скончается и Левитан. На его мольберте останется недописанное полотно «Озеро. Русь» — «лебединая песня мастера». Антон Павлович Чехов высоко оценил достоинства картины, сказав о ней: «До такой изумительной простоты и ясности мотива, до которых дошел в последнее время Левитан, никто не доходил до него, да не знаю, дойдет ли кто и после». На выставке в ГХМАК можно увидеть этюд облачного неба к этой великой картине (Облака. Этюд к картине «Озеро»).

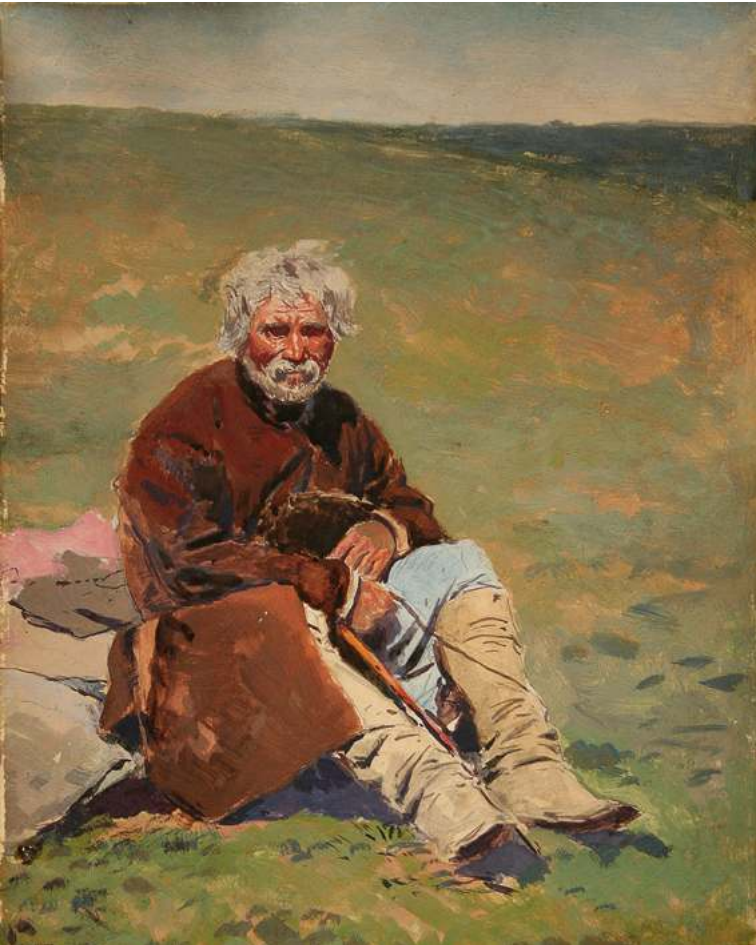
Саврасов как художник и педагог оставил значительный след в истории Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Рядом с ним трудились блистательные педагоги, воспитавшие не менее блистательных учеников. МУЖВЗ — это живая традиция. Лучшие выпускники становились преподавателями и, в свою очередь, воспитывали следующее поколение художников и преподавателей.

Так и Левитан. Когда в 1898 году ему было присвоено звание академика пейзажной живописи, он начал преподавать в училище. Левитан наставлял молодых художников: «Пишите по-русски, как видите. Зачем подражать чужому, пишите свое... Многие в поисках новых тем едут далеко и ничего не находят. Ищите около себя, но внимательно, и вы обязательно найдете и новое, и интересное». Один из его учеников впоследствии вспоминал: «Влияние Левитана на нас, учеников, было очень велико. Это обуславливалось не только его авторитетом как художника, но и тем, что Левитан был разносторонне образованным человеком... Левитан умел к каждому из нас подойти творчески, как художник; под его корректурой этюд, картины оживали, каждый раз по-новому, как оживали на выставках в его собственных картинах уголки родной природы, до него никем не замеченные, не открытые».

В разное время преподавателями и учениками училища были художники: Владимир Маковский, Василий Поленов, Николай Касаткин, Алексей Корин,

Михаил Несторов. **Этнод. Сараци.** 1910.
Холст, картон, масло. 21,5x30

Владимир Маковский. **Крестьянин с кнутом.** 1895.
Картон, темпера. 34,5x23,5

из разных уголков и закоулков Москвы, но, можно сказать без преувеличений, со всех концов великой и разноплеменной России. И откуда только у нас не было учеников!.. Были они из далекой и холодной Сибири, из теплого Крыма и Астрахани, из Польши, с Дона, даже с Соловецких островов и Афона, а в заключение были и из Константинополя. Конкурс был очень строгий, но и поступившим трудным было удержаться, так как необходимость оплачивать учебу и свое проживание заставляла уходить из училища на «отхожий промысел». Иногда в училище засиживались по пятнадцать, двадцать лет».

Не окончив петербургскую гимназию, приехал учиться в Московское училище живописи, ваяния и зодчества Александр Петрович Соколов (1829–1913), автор картины «Наедине» (1897. Холст, масло. 49x62,5) из собрания ГХМАК. Будучи младшим сыном академика акварельной живописи Петра Фёдоровича Соколова, он подобно двум своим старшим братьям с детства имел склонности к художественному творчеству. Поступив в училище в 1847 году, он проработал в нем недолго. После двух лет занятий начинающий художник вернется в Петербург и станет вольноприходящим учеником Императорской Академии художеств. По окончании академического курса Соколов получит звание свободного художника и в дальнейшем посвятит себя акварельной, преимущественно портретной живописи. В этом виде изобразительного искусства он добьется впечатляющих результатов. То недолгое время, которое Соколов провел в Москве, те идеалы и предпочтения, которые он впитал в себя в юности, позволили ему оставаться верным реалистической школе. В 1881 году он примкнет к передвижникам и будет выставлять свои работы на передвижных выставках, которые с 1872 года проводились в Москве в здании училища.

Как раз в 1872 году членом Товарищества передвижных художественных выставок становится Владимир Маковский. Владимир Егорович — сын видного деятеля искусств Егора Ивановича Маковского, одного из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В детские годы он брал уроки живописи у Василия Андреевича Тропинина. В 1861 году написал свою первую жанровую картину «Мальчик, продающий

Леонид Пастернак, Исаак Левитан, Константин Коровин, Сергей Коровин, Павел Трубецкой и многие другие, кто представлен в экспозиции ГХМАК.

Судьба каждого из художников овеяна славой. Однако муза художников всегда капризна. Признание не приходит вдруг.

Путь в искусство для многих из этих мастеров начался с порога дома Юшкова. С 1844 года именно в этом старинном московском

доме, построенном архитектором Василием Баженовым, и размещалось училище живописи и ваяния. Хозяин Пётр Иванович Юшков продал учебному заведению свой дом за 35 тысяч рублей серебром. С 1865 года в училище стали преподавать и зодчество. Учиться в училище для художников было настоящим счастьем. Василий Григорьевич Перов вспоминал о годах учебы: «Все мы сходились, съезжались почти в один день не только

квас». Он поступил в училище в 15 лет. В 1882 году он, один из наиболее деятельных членов товарищества, участник почти всех выставок, становится преподавателем. Двенадцать лет Владимир Егорович учит искусству молодых художников. На выставке в художественном музее Алтайского края зритель может увидеть его работу «Крестьянин с кнутом».

В один год с Маковским приступил к преподаванию в Московском училище живописи другой прославленный передвижник, автор известнейших камерных пейзажей «Московский дворик» (1978) и «Бабушкин сад» (1889) Василий Дмитриевич Поленов. После ухода Алексея Кондратьевича Саврасова он возглавил пейзажный класс. Константин Коровин вспоминает, как они с Левитаном с нетерпением ожидали, когда в школе появится Поленов. «Он пришел. В лице его и манерах, во всем облике было что-то общее с Тургеневым». Поленов стал любимым педагогом молодых художников. По верному замечанию художника Ильи Остроухова, именно Поленов открыл своим ученикам тайну красочной силы и пробудил в них смелость такого обращения с краской, о которой они ранее и не помышляли. Именно от Поленова студенты впервые услышали о французских импрессионистах. Ученики увидели на фотографиях картины современных зарубежных мастеров. По рекомендации учителя они имели возможность познакомиться с собраниями западноевропейского искусства у известных коллекционеров и меценатов Сергея Михайловича Третьякова и Михаила Петровича Боткина.

Для своих учеников Поленов стал устраивать в собственном доме воскресные рисовальные вечера, где молодые художники делали наброски и этюды с позировавших натурщиков или рисовали друг друга, общались и обсуждали замыслы будущих картин. В экспозиции выставки представлена одна из самых поэтичных работ Поленова «Вечер на Оке».

В доме Юшкова литературная и театральная Москва часто проводила свои собрания. Здесь можно было встретить известных историков Сергея Соловьёва и Тимофея Грановского, поэта и художника Тараса Григорьевича Шевченко, актеров знаменитого Малого театра Павла Мочалова и Михаила

Щепкина, драматурга Александра Островского, писателей Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова, собирателя русского искусства Павла Михайловича Третьякова.

В 1894 году Леонид Осипович Пастернак, передвижник, а позже член группы «Мир искусства», получил приглашение преподавать в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Семья Пастернака жила в служебной квартире при училище. Сын художника поэт Борис Пастернак впоследствии вспоминал: «Весной в залах училища открывались выставки передвижников. Выставку привозили зимой из Петербурга. Картины в ящиках ставили в сараи, которые линией тянулись за нашим домом, против наших окон. Перед Пасхой ящики выносили во двор и распаковывали под открытым небом перед дверьми сараев. Служащие училища вскрывали ящики, отвинчивали картины в тяжелых рамах от ящичных низов и крышек и по двое на руках проносили через двор на выставку. Примостясь на подоконниках, мы жадно за ними следили. Так прошли перед нашими глазами знаменитейшие полотна Репина, Мясоедова, Маковского, Сурикова и Поленова, добрая половина картинных запасов нынешних галерей и государственных хранилищ. <...> В конце девяностых годов в Москву из Италии приехал скульптор Павел Трубецкой. Ему предоставили новую мастерскую с верхним светом, пристроив ее снаружи к стене нашего дома и захватив пристройкою окно нашей кухни. Прежде окно смотрело во двор, а теперь стало выходить в скульптурную мастерскую Трубецкого. Из кухни мы наблюдали его лепку и работу его формовщика Робекки, а также его модели,

от позировавших ему маленьких детей и балерин до парных карет и казаков верхами, свободно въезжавших в широкие двери высокой мастерской».

На выставке в музее Алтайского края представлены работы и Павла Петровича Трубецкого — «Портрет Л.Н. Толстого», и Леонида Осиповича Пастернака — «Портрет З.Н. Окуньковской» (1908. Холст, темпера. 126,7x84,4).

После 1917 года на основе училища живописи, ваяния и зодчества организовали Первые Государственные художественные мастерские. В конце 1920 года они превратились в Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС). При ВХУТЕМАС был организован клуб имени Поля Сезанна, в котором шли дискуссии, выступали с докладами политические деятели и поэты, в том числе Велимир Хлебников и Сергей Есенин. После 1917 года в зданиях училища жили не только Леонид Осипович Пастернак, но и Владимир Андреевич Фаворский, Роберт Рафаилович Фальк, Лев Александрович Бруни и многие другие известные мастера. В 1926 году ВХУТЕМАС стал ВХУТЕИНОм, а в 1930 году ВХУТЕИН разделился на несколько институтов: архитектурный (МАрХИ), художественный (Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова), полиграфический и текстильный.

Ныне в доме Юшкова находится Российская академия живописи, ваяния и зодчества. Ее основал в 1989 году Илья Сергеевич Глазунов. Согласно Уставу, академия возрождает традиции бывшего здесь училища живописи, ваяния и зодчества. Круг замкнулся. «Капризная муза» улыбается новым студентам. ■

Павел Трубецкой.
Портрет Л.Н. Толстого. 1899.
Гипс, тонировка.
29,3x31,2x36,5