

Степь и небо. Поэзия и мечты

Павел Басманов. На озере. 1937.
Бумага, акварель, тушь, гуашь. 19,5x21,7.
Собственность ГХМАК

текст **Оксана СИДОРОВА**

В Государственном художественном музее Алтайского края состоялась выставка «Павел Басманов: художник и коллекционер». Экспозиция посвящена 115-летию со дня рождения мастера

Павел Иванович Басманов — прекрасный книжный график, акварелист, чье имя известно далеко за пределами России. Большую часть жизни он прожил в Ленинграде, но родина художника — Алтай. Павел Басманов родился в селе Баталово Шипуновского района в 1906 году. Здесь прошли его детские годы.

Юность Павла связана с Барнаулом. После окончания сельской приходской школы он несколько лет учился в Барнаульской мужской гимназии. А после, мечтая стать художником, поступил в Алтайские губернские художественные мастерские. Его первыми учителями были Михаил Иванович Курзин, горячий пропагандист русского авангарда, и Андрей Осипович Никулин, один из первых

профессиональных художников Алтая. Именно он посоветовал Басманову продолжить образование в Академии художеств.

В 16 лет (1922 год) Павел Басманов поступил в Петроградский художественно-промышленный техникум. Уже на первом курсе он получил первую премию за графическую композицию «Горный Алтай» и первый приз от Петроградского губернского совета профсоюзов за лучшую профсоюзную марку. В 1928 году, после окончания техникума, он знакомится с Владимиром Лебедевым, возглавлявшим тогда художественный отдел издательства детской литературы

(Детгиз). Дружеское и профессиональное общение с Лебедевым продолжалось вплоть до середины 1960 годов.

Здесь же, в Ленинграде, Павел Басманов встречается своего будущего учителя Владимира Стерлигова, одного из самых ярких представителей второй волны русского авангарда.

Почти сразу определилась и основная тема творчества Павла Басманова. Живя в одном из самых красивых городов мира, где каждый камень хранит историю, Павел Басманов посвящает свое творчество Алтаю. Памятные с детства образы в акварелях художника обретают статус символа, знака. Таковыми стали не имеющая зримой границы алтайская степь с низкой линией горизонта; огромное высокое небо; женские фигуры, ассоциативные с образами родины и матери; ребенок, в котором, быть может, Павел Иванович видел себя. Фигура человека в акварелях Басманова композиционно служит вертикалью, соединяющей две бесконечности — величественную степь и небо. Жизнь людская вершится на оси миров.

Там, где небо касается земли, часто есть узкая полоска неокрашенной бумаги. Автор создает художественный образ,

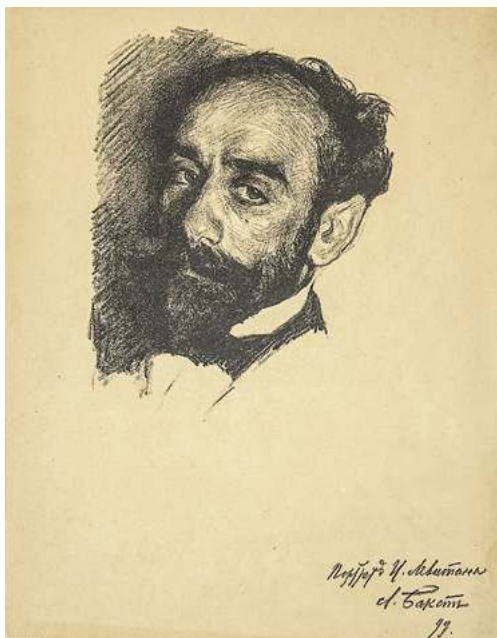

Павел Басманов.

Алтайский пейзаж. 1925.

Бумага, акварель, тушь, гуашь. 18x14,8.

Собственность ГХМАК

Лев Бакст. Портрет И.И. Левитана. 1899.

Бумага, литография. 34,3x27,1.

Из собрания Павла Басманова. Собственность ГХМАК

используя прозрачность акварели и светосилу белого листа. В акварелях нет видимого источника света. Сами краски, сложно собранные по цвету, излучают свет.

Графика Басманова существует вне времени. Мир, созданный художником, — неизменный, вечный. Поэзия природы, неспешность жизни, напевность, мелодичность акварелей — все это дарит нам, сегодняшним, живущим в круговерти, ощущение гармонии и тишины, покоя.

Работая над графическими сериями «Прогулка» и «Старая Сибирь» (самые известные циклы Павла Басманова, созданные в 1930 годы), художник обращается к поэтике утраченного русского мира. Мир ушедшей России в видениях алтайского детства утверждается художником как образ прошлого и прообраз будущего, как идеальная модель мира, построенного по вечным законам природы. Этот совершенный мир противопоставлялся автором хаосу реальности: коллективизации, голоду, репрессиям 1930 годов.

Работы Басманова, создававшиеся в трудные годы становления молодой Страны Советов, когда идеологическое содержание во всех сферах жизнедеятельности выдвигалось на первый план, не отвечали задачам официально признанного искусства. В 1934 году художник был арестован по делу «группы пластического реализма», в которую входили Вера Ермолаева и Владимир Стерлигов. Три месяца Павел Басманов находился под следствием, был освобожден 1 апреля 1935 года. Работа и творчество продолжались. В 1940 году в Малом зале Ленинградского отделения Союза советских художников

Елена Поленова. Альбом эскизов вышивок. Лист 6

Бумага, акварель, перо, тушь, бронзовая краска. 26,7x35.

Из собрания Павла Басманова. Собственность ГХМАК

состоялся принятый в то время «самоотчет»: выставка акварелей Басманова.

Потом был 1941-й, Великая Отечественная война. Павел Иванович ушел добровольцем на фронт. Был награжден орденом Красной Звезды. Дошел до Берлина. В сентябре 1945 года был демобилизован по болезни, вернулся к семье в Ленинград, снова стал рисовать.

Работы Басманова 1950 годов («Девушка», «Подруги в саду») из собрания художественного музея Алтайского края отличаются от графики 1930 годов большей подробностью. Мы видим лица героинь крупным планом, можем читать их чувства.

В настоящее время работы нашего земляка, посвященные Алтаю, хранятся в крупнейших музеях России: Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и многих других.

Примечательно, что художественный музей Алтайского края начал комплектовать собрание работ Басманова одним из первых. Сегодня в фондах музея более тридцати работ нашего земляка. Но Павел Басманов был не только художником, он обладал также тонким чутьем коллекционера и владел великолепным собранием русской и советской графики. В 1979 году искусствовед Лариса Иосифовна Снитко привезла из Ленинграда на рассмотрение фондово-закупочной комиссии Алтайского музея изобразительных искусств акварели из коллекции Павла Ивановича Басманова, и фонды музея стали пополняться графическими работами из собрания мастера.

В коллекции Басманова много блестящих имен — Константин Рудаков, Владимир Конашевич, Алексей Пахомов, Георгий Верейский, Леонид Хижинский, Юрий Васнецов, Борис Ермолаев. Собрание, представленное произведениями ведущих художников-графиков, знакомит со школой ленинградского эстампа, с мастерами, стоявшими у истоков легендарной Ленинградской экспериментальной литографской мастерской.

Значительная часть работ в музейной коллекции Басманова, вероятно, была подарена мастеру самими авторами. Ведь многие из художников были не просто современниками, а также, как Николай Тырса, соратниками, коллегами Басманова по книжной графике. В разные годы они сотрудничали с Детгизом под началом Владимира Васильевича Лебедева, который в двадцатые-тридцатые годы прошлого столетия создал собственную «лебедевскую школу» книгоиздания. С некоторыми из коллег у Павла Басманова сложились приятельские отношения. Павел Иванович был дружен с Алексеем Пахомовым и гравером Леонидом Хижинским. Он много общался с Дмитрием Митрохиным, организовывал в библиотеке Ленинградского отделения Союза художников его персональную выставку.

В музейной коллекции Павла Басманова представлена графика конца XIX — начала XX века. На выставке можно увидеть работы Елены Поленовой, родной сестры известного русского художника Василия Поленова. Елена Дмитриевна входила в Абрамцевский кружок, ставивший задачей возрождение традиционных русских ремесел. Поленова вместе с Елизаветой Мамонтовой ездила в этнографические экспедиции по Ярославской, Владимирской и Ростовской губерниям за образцами резьбы, вышивки, и создавала авторские орнаментальные формы. В творчестве Поленовой формировался тот русский стиль, который стал основой национального стиля «модерн».

По воспоминаниям современников художница обладала цветным слухом. Звуки музыки она переводила в зрительные образы. В художественном музее хранится альбом эскизов Елены Поленовой к вышивкам. Растительные орнаменты с таинственно мерцающей позолотой, изящные

асимметричные формы с естественными или причудливыми изгибами узорчатых линий завораживают. Они действительно воспринимаются на уровне и зрения, и слуха. Это то, что получило развитие в журнальной и книжной графике художников «Мира искусства» на рубеже веков.

Одна из самых ярких работ рубежа XIX–XX веков, попавших в собрание музея из коллекции Павла Басманова, — литография Льва Бакста «Портрет И.И. Левитана», датируемая 1899 годом. Этот портрет считается одним из лучших в творчестве Бакста. Впервые литография была опубликована в приложении к журналу «Мир искусства», следовавшего традиции украшать печатное издание оригинальными гравированными оттисками.

Бакст рисовал Левитана за год до его смерти, когда тот прибыл в 1899 году в Петербург на открытие первой выставки «Мира искусства». Рисунок был исполнен в редакции журнала «Мир искусства» с натуры на литографской бумаге (корнпапире) и затем переведен на камень. Бакст старался передать страстную чувствительную натуру Левитана. Для этого он усилил светлотеневые контрасты, сделал силуэт беспокойным. Линия Бакста напряженная, эмоциональная. В портрете есть тот нерв, что был присущ модели.

Литография печаталась в мастерской Ивана Кадушина, которая славилась среди петербургских печатных заведений качеством работы. О высоком уровне печати дает представление такой факт: типографией Кадушина была выпущена литографская репродукция картины Ильи Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Отпечатана она была в формате почтовой открытки при помощи 28 литографских камней.

Отдельного разговора заслуживает искусство силуэта Елизаветы Кругликовой, пленяющее нас своей загадочной недоговоренностью и тонкой грацией. Невольно вспоминается, что в Древнем Китае такие работы называли искусством тени.

Твердость рисунка, соблюдение перспектив и пропорций, эмоциональная наполненность и вместе с тем математический лаконизм,

Елизавета Кругликова. Танцующая пара. 1906. Бумаса, тушь. 14,5х9,1. Из собрания Павла Басманова. Собственность ГХМАК

Юрий Васнецов. **Кот, петух и лиса.** 1938.
Бумага, цветная автолитография. 43,2х35.
Из собрания Павла Басманова. Собственность ГХМАК

изошренная наблюдательность и зоркость, внимание к деталям и умение обобщать, символизировать пространство и предметность бытия — все это мы находим в силуэтах автора, где плоскость и линия, ее замыкающая, обретают исключительное значение.

Одна из работ Елизаветы Кругликовой — «Танцующая пара» — это рукотворная почтовая открытка, на обороте которой надпись: «СarjePosjabePari — 1906. Дорогие, папа и мама, Поздравляю Васъ съ наступающимъ святымъ праздникомъ и крепко целую. Всемъ сердцемъ любящая васъ дочь Лиза. Москва Арбат маг. Николо-Псковский пер. Его превосходительству Сергею Николаевичу Кругликову. Russia Moscou. Бумага, тушь 14,5х9,1».

На лицевой стороне листа — мужской и женский силуэты. Они танцуют, их руки, сомкнутые над головой, образуют абрис сердца. Произведение было приобретено музеем у Павла Ивановича Басманова в 1987 году.

В том же 1987 году в музее появилась цветная автолитография Юрия Васнецова «Кот, петух и лиса» (1938). Юрий Алексеевич Васнецов, которого большинство из нас помнит как великолепного мастера детской книги, стоял у истоков целого направления в эстампе — красочной настенной картинке для детей. Юрий Васнецов уверенно использовал технику автолитографии для оформления книжных страниц, а в конце 1930 годов ему хотелось попробовать больший размер — насколько позволит литографский камень.

Работа из собрания музея сделана в экспериментальной литографской мастерской при Ленинградском отделении Союза советских художников, которая в 1938 году начала выпуск цветных эстампов. За три года мастер выполнил десять сюжетов в технике многокрасочной литографии.

Первый из них был создан по мотивам русской народной сказки «Кот, петух и лиса». Опираясь на ранее сделанные иллюстрации, Юрий Васнецов сумел в одном эстампе уместить всю сказку.

Уникальное явление в советском искусстве — гравюры Дмитрия Митрохина. Размеры работ этого художника невелики, не больше книжной страницы. Мастер говорит со зрителем тихо и немногословно. У него живой и ясный изобразительный язык, одухотворенная линия. Штрих Митрохина настолько точен и ясен, что сообщает его рисункам особое изящество, нарядность. Цвет в работах художника играет второстепенную роль. Основой образа является рисунок. Тонко, полупрозрачно введенный цвет наполняет работу светом, придает листам почти звенящую хрустальность.

Особое внимание к материалу отличает литографии Владимира Конашевича, наделенного особым тонким чувством цвета. Вместе с тем литографский карандаш в руках художника сохраняет живую пластику натурального рисунка. В литографиях 1932 года из альбома «Ленинград. Новые пейзажи. 1917-1932» Конашевич изобразил не многократно прославленные панорамы, не «державное течение» и «береговой гранит», не величавые памятники старинной архитектуры, а отдельные, новые черты, появившиеся в Ленинграде за годы после пролетарской революции, запечатлел уникальные памятники ранней советской архитектуры. Работы интересны не только как образец высокого искусства, но и как исторический материал.

У каждого из авторов в коллекции Басманова свой творческий метод, свой образно-пластический язык. Так, основу творческой философии Бориса Ермолаева составила сознательная установка на поэтизацию увиденного и поиск знаков-символов, способных максимально просто и лаконично отобразить идею. Свое творческое кредо Ермолаев формулировал предельно ясно: «Беда наша в том, что в нашем искусстве слишком много природы. Много сходства с ней. И очень мало поэзии, мечты... Я не хочу никого обманывать, вводить в заблуждение, создавая краской иллюзию природы, человека, вещей. Я стараюсь выявить краску, показывать в сочетании ее цветовую силу, ее материальную прелесть».

Борис Ермолаев создал собственную оригинальную декоративно-пластическую систему работы в цветной литографии. Художник настолько виртуозно справлялся с задачей показать в графике красочное многоцветие мира посредством двух-трех цветов, что его литографии некоторые специалисты называли живописью. На выставке мастер представлен листами серии 1949 года, посвященной Пушкинским заповедным местам в селе Михайловском. Это начало расцвета в творчестве художника, который с конца 1940-х по 1970-е создал свои лучшие работы.

Выставка «Павел Басманов: художник и коллекционер» — счастливая возможность прикоснуться к высокому искусству. В экспозицию вошли работы мастеров, формировавших высокий профессиональный уровень отечественной графики. Если вы не успели посетить выставку, у вас есть возможность сделать это, прослушав онлайн-экскурсию на сайте художественного музея. ❀