

«Пора перестать ездить за модами в Париж»

текст **Нина ГОНЧАРИК, Наталья ЦАРЁВА**

С 1 июня по 1 июля 2023 года в Государственном художественном музее Алтайского края работала выставка «Пора иметь свое лицо...», посвященная 120-летию Союза русских художников, творческого объединения начала XX века

Константин Сомов. **Пейзаж с двориком.**
Картон, пастель, 23,5х23

Пётр Петровичев. *Зима в лесу*. 1915.
Картон, масло. 13х32

Эпиграфом выставки послужили слова русского живописца, члена Союза русских художников Станислава Жуковского, призывающего художников к поиску собственной, индивидуальной манеры в искусстве. «Пора перестать ездить за модами в Париж, пора стряхнуть с себя вековую рабскую зависимость, пора иметь свое лицо... Пора бросить раскрашивать русскую поэтическую, скромную природу в синьку и медянку, а русского человека в мулату с острова Таити... Нам это не идет, как не идет цилиндр Маяковскому и золотой лорнет Бурлюку!»

Союз русских художников стал одним из самых национально ориентированных художественных объединений России начала XX века. Необходимость создания такого художественного объединения вызрела к середине 1880 годов. Художники-демократы к этому времени утратили свою монолитность. Как отмечали современники, выставки 1890 годов Товарищества передвижников были слабыми в художественном отношении. На выставках товарищества появляются молодые участники, чьи работы с каждым годом все больше говорили о стремлении решать в искусстве новые задачи, о появлении в живописи свежей живой струи. В 1903 году выпускниками Московского училища живописи, ваяния и зодчества и большинством бывших участников выставок «Мир искусства» из Санкт-Петербурга был создан Союз русских художников.

На выставке в ГХМАК были представлены 18 произведений живописи девяти авторов из фондов музея. Основа экспозиции — мастера московской школы, составляющие ядро Союза русских художников.

В экспозиции хорошо знакомые зрителям Алтайского края две работы Константина Коровина (1861–1939) — полная элегического звучания «Дама с лампой» (1910) и пронизанная солнечным светом и радостью бытия «Две дамы на террасе» (1911). Различные по настроению, они близки по технике исполнения, это энергичная фактурная живопись со сложными светотеневыми и цветовыми контрастами, тональной разработкой, богатыми рефlekсами. В них — здоровое жизнеутверждающее начало,

блестящее мастерство этюда, за которым художник утвердил достоинство самостоятельного произведения живописи. Коровин был центральной фигурой Союза русских художников, главой русского импрессионизма. В его произведениях «Дама с лампой» и «Две дамы на террасе», написанных в период кульминации импрессионистической техники в творчестве художника и являющих собой прекрасные «куски природы», отразилось характерное для того времени стремление к синтезу жанров для более емкого образного содержания и интерес к «усадебной» теме.

В русле исканий Константина Коровина написан пейзаж Сергея Виноградова (1868–1938) «Красная дача» (1917). Подчеркнутой фрагментарностью композиции, темпераментностью и яркой декоративностью живописи он близок крымским пейзажам Коровина.

Большой популярностью на выставках союза пользовались произведения очень близких друг другу мастеров Туржанского и Петровичева, учеников Серова и Левитана, в которых отобразилось «выражение любви к нашей русской земле без всяких прикрас». В экспозиции небольшие по размеру работы, великолепные этюды. Но по своей законченности и образному содержанию они перерастают значение этюда. Художники изменяют отношение к композиции, ищут ее в самой натуре, «дорисовывают» в процессе создания пейзажа.

Пейзажи Леонарда Туржанского (1874–1945) «Солнце весеннее» (1910) и «Окраина провинциального городка» (1914) написаны на уральской земле. Уроженец Екатеринбургa, художник после окончания Московского училища живописи связывает свою дальнейшую творческую жизнь с природой Урала. В них получили своеобразное развитие принципы «крестьянского жанра» Валентина Серова. Скромны и правдивы деревенские мотивы Туржанского, неярки краски, и очень трогательно изображены в его работах домашние животные — неказистые

лошадки, взлохмаченные куры. Не прошли бесследно для Туржанского и уроки Коровина, благодаря которым он освоил широкую и смелую манеру письма, научился брать цвет наиболее многозвучно. Константин Коровин называл Туржанского среди лучших своих учеников и часто привлекал его в качестве помощника к театрально-декорационным работам. Он восклицал: «...Туржанский. Я завидую ему — какое у него чувство поэзии, какой интересный колорит! Приглядывайтесь к Туржанскому, учитесь у него». «Солнце весеннее» — пейзаж с излюбленным для художника мотивом весеннего пробуждения природы, одна из ранних работ, одна из многих, в которых у художника силен жанровый элемент, хотя изображение человека встречается редко.

Пётр Петровичев (1874–1947) был любимым учеником Исаака Левитана (1860–1900). Хотя в начале обучения он получал замечания от учителя за модные увлечения, которые были у Петровичева после просмотра французской выставки. Петровичев вспоминал: «Он (Левитан) ... мне сказал: «Вы знаете, мы с вами русские художники, давайте писать по-русски». И он меня начал учить по-настоящему писать. Сначала у меня все были фиолетовые краски и лиловые, а прошло месяца три, и Левитан начал меня показывать как пример другим ученикам: «Вот смотрите, как надо писать, как это просто, непосредственно, это сама природа, вот что нужно в живописи». До конца дней в творчестве Петровичева оставались мотивы ранней весны, сумерек, осенней непогоды, любимые и его учителем. Пейзаж «Сумерки в деревне» (1900) — характерный образ скромной русской природы и русского зодчества, наполнен тишиной, таинственностью темной ночи. В центре картины по диагонали слева направо видим силуэты темных коричневатых, охристо-серых,

зеленоватых от лунного освещения домов, соединенных изгородью, за которой виднеется церковь с куполом, белокаменная колокольня. Так же элегичен по образному звучанию великолепный этюд мастера «Ранняя весна» (1906). Здесь возвышенное авторское настроение передается зрителю через тончайшую серовато-охристую цветовую гамму весеннего леса, оживленную нежными розоватыми и желтоватыми рефлексамии гаснущего заката. Характерно, что Петровичев часто обращался к теме «березовых рощ», привлекавших в свое время Левитана и Куинджи. В работе «Зима в лесу» (1915) ощущение пространственной глубины достигается благодаря противопоставлению изображенных крупным планом стволов берез с тщательной проработкой их форм в рисунке в левой части холста маленьким размерам удаленных к линии горизонта деревьев, решенных обобщенно. Создается впечатление монументальности, несмотря на малые размеры картона.

Украшением выставки являются представленные в отдельной витрине небольшие, мастерски написанные живописные этюды Михаила Нестерова, Сергея Малютина и Леонарда Туржанского, отличающиеся непосредственностью передачи настроения, состояния природы.

Огромную ценность представляют показанные на выставке интерьерные женские портреты Валентина Серова и Леонида Пастернака, в которых атрибуты быта, деятельности, пейзаж за окном усиливают образное и эмоциональное начало, а также детский портрет в исполнении Сергея Малютина.

«Портрет жены» Валентина Серова (1865–1911) не закончен. Но в нем достаточно ясно

*Леонард Туржанский. Солнце весеннее. 1910.
Холст, масло. 40,5х74*

прослеживаются все особенности индивидуальности мастера, творчество которого является вершиной реалистического портрета в русской дореволюционной живописи. Портрет отличается жизненной убедительностью. В нем нет той остроты характеристики, подчас не лишённой иронии, свойственной заказным работам Серова. «Хрупкая, светящаяся какою-то внутренней нежностью, всегда озабоченная... Ольга Фёдоровна». В едва обозначенном интерьере свободными беглыми штрихами художник изображает молодую женщину, задумчиво стоящую на фоне окна, за которым видны слегка намеченные зелень и деревья. Выразительные линии безупречного рисунка, лаконичен и красив колорит с использованием белой, коричнево-черной и светло-зеленой краски на охристом негрунтованном картоне. «Портрет жены» являет пример увлечения художника темперной техникой, дающей чистый, звучный тон при матовой фактуре, он лишен блеска масляной краски, который стал казаться Серову слишком грубым. Портрет Ольги Серовой отличается женственной мягкостью и вместе с тем благородством и строгостью образа.

Также в темперной технике выполнен парадный заказной портрет З.Н. Окуньковой (1908) работы Леонида Пастернака (1862–1945). На портрете изображена Зинаида Николаевна Окунькова, потомственная дворянка и первая русская женщина-врач, известный профессор-гинеколог, получившая степень доктора медицины в Париже. Портрет был приобретен музеем у дочери Окуньковой, художницы Екатерины Гольдингер в 1973 году. В портрете проявились характерные для русского искусства начала XX века декоративные искания. Отсюда внимание к деталям костюма и украшений портретируемой, фигурке свернувшейся у ног модели черной собаки, предметам мебели в интерьере, использование эффекта двойного освещения, заполнения бликами света все изображение на поверхности холста. Портрет Зинаиды Окуньковой экспонировался в России и на международной выставке в Риме в 1911 году.

Сергей Малютин (1850–1937) в 1921 году, когда уже деятельность Союза русских художников клонилась к закату, написал прекрасный детский портрет Гали Сахаровой (1913–1977), дочери Василия Сахарова (1884–1938), председателя Профсоюза «Всекохудожник», одного из основателей знаменитого поселка художников «Сокол» в Москве. Семья Сахаровых была очень дружна с Малютиным, который подолгу жил у них и написал портреты всех членов семьи. У Василия Фёдоровича было трое детей: две дочери — Галина и Татьяна, и сын Юрий.

Единственным представителем Санкт-Петербурга на выставке является Константин Сомов (1869–1939), выпускник Императорской академии художеств, член Союза русских художников с 1903 по 1910 год, блистательный живописец и график, сын известного историка искусства и коллекционера Андрея Сомова (1830–1909). Пейзаж с двориком Сомова — небольшой этюд квадратного формата, выполненный в технике пастели, солнечный, воздушный и декоративный.

Сергей Малютин. *Портрет Гали Сахаровой*. 1921.
Бумага, пастель. 68,5x51

Экспозиция «Пора иметь свое лицо...», посвященная 120-летию Союза русских художников, небольшая, но представляющая известных художников передового творческого объединения начала XX века, характерные для того времени работы, отражающие существенные особенности русского искусства с его стремлением к красоте и любовью ко всему русскому. Преобладание пейзажного жанра в Союзе русских художников является отражением общих изменений, происходивших в русской живописи с 1890 годов. На пороге революции, в предчувствии великих перемен, художники видели в образах родной природы потенциальные силы русского народа, залог его будущего.

Традиции Союза русских художников развивались в советский период. Актуальными оказались они во время Великой Отечественной войны. В годы оттепели увлечение союзовской живописью своеобразно преломилось в творчестве московских и ленинградских, владимирских и уфимских художников. Актуальным является сохранение и развитие живописных традиций русской национальной художественной школы и в настоящее время. ■