

УДК 75.03

САРАТОВСКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ В РАБОТАХ ХУДОЖНИКОВ-СИМВОЛИСТОВ XX ВЕКА

Е. В. Куприянова, К. П. Козлова

Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)

Представлены результаты исследования художественного направления эпохи символизма, получившее название согласно географическому положению возникновения самобытной живописной традиции «саратовская школа». В статье затронуты мировоззренческие позиции основателей и современных представителей сообщества, исследованы ключевые ценности, из которых динамично произрастает причинно-следственная связь разделенных временем поколений: саратовских художников начала прошлого века и их сегодняшних воспреемников.

Ключевые слова: «саратовская школа», саратовские художники, художники-символисты, изобразительное искусство.

SARATOV SCHOOL OF PAINTING IN THE WORKS OF THE XX CENTURY SYMBOLIST ARTISTS

E. V. Kupriyanova, K. P. Kozlova

Don State Technical University (Rostov-on-Don, Russian Federation)

The results of the art direction study of the symbolism era, which was named according to the geographical location of the traditional paintings' origin "Saratov school», are presented. The article discusses the worldviews of the founders and modern representatives of the community; investigated the key values from which the cause-and-effect relationship of generations separated by time dynamically grows: Saratov artists of the beginning of the last century and their current followers.

Keywords: Saratov school, Saratov artists, symbolist artists, visual arts.

Введение. Одним из крупнейших направлений в искусстве на рубеже XIX–XX веков, зародившихся во Франции и в дальнейшем получивших широкое распространение во всем мире, является символизм (в переводе с греческого *symbolon* — символ, знак). Символизм — одно из самых распространенных и плодотворных направлений в искусстве того времени, так как его признаки отмечены в поэзии, прозе, театре, музыке, изобразительном искусстве. Искусствоведы А. К. Якимович, В. И. Мильдон представляют символизм как художественную культуру советского периода, соединившую в себе архаику, модернизм и авангард, А. А. Сидоров, Е. В. Водонос рассматривают данный стиль как реакцию против натурализма, в дальнейшем оказавший значительное влияние на тематику произведений искусства. Возникший на рубеже веков символизм выступал как новое направление в искусстве в противопоставлении к реализму и импрессионизму, демонстрировал свой протест и негативное отношение к буржуазной морали и ценностям, выражал душевное волнение художника и его желание обрести духовную свободу. Авторы полотен тонко чувствовали грядущие перемены и всем своим творчеством предвосхищали грядущие социальные и исторические потрясения, которые были неминуемы как для каждого отдельного человека, так и для всего общества в целом. В России самым знаковым в этом направлении считается творчество М. Врубеля, а также есть основание утверждать, что символизм оказал особое влияние на М. Шагала. Творчество их последователей в настоящее время мало изучено, как и то, какое развитие данное направление получило сегодня.

Предмет исследования. Обратившись к исследованиям искусствоведов, мы обнаружили некоторые разрозненные описания такого явления, как «саратовская школа»: одна книга, несколько статей и пресс-релизы выставок сообщества. В учебных изданиях по истории искусств XX века об этом сообществе и его представителях не упоминается. Из доступных источников нам удалось получить важную информацию, систематизировать ее, подвергнув анализу и обобщению, выдвинуть предположение о том, что представители данной школы способствовали расцвету русского символизма и у них есть последователи.

Методы. В процессе изучения предмета исследования использованы следующие методы:

- проблемно-хронологический, определяющий последовательность значимых для исследования событий;
- аналитико-синтетический, основанный на принципе историзма, формирующий логику исследования;
- синхронический, способствующий определению взаимосвязей между явлениями и процессами во временном континууме;
- теоретико-индуктивный, помогающий сделать выводы путем обобщения отдельных фактов и выявить закономерности.

Символизм как явление в области творческого мировоззрения был предтечей авангарда. Именно символизм акцентировал смыслы изобразительного творчества на содержательности композиционной организации произведения, что способствовало безудержным формальным исканиям авангарда. И более того, невозможно переоценить значимость достижений художников-символистов в период становления и развития соцреализма, с его оптимистичными жизнеутверждающими устремлениями [1]. Приверженцы символизма искали смысл земного существования в своих чувствах, в глубинах своего сознания. Там, где реалисты пытались изобразить окружающий их мир фотографически точным, символисты были увлечены сутью реальности, глубинными смыслами происходящего. Художники-символисты, нарушая чистоту холста, выстраивали образ, символизирующий собственное видение реальности. Стоит заметить, что услышать «голос саратовской школы» так же, как и любое сложное явление культуры, достаточно трудно. Только внешнего знакомства недостаточно. Нужно пытаться найти некий способ индивидуального погружения в это художественное пространство, постараться его почувствовать, пережить. Помочь это сделать может практический опыт других, уже проделавших подобный путь. Виктор Борисов-Мусатов, Павел Кузнецов, Петр Уткин, Александр Савинов, Алексей Карев, скульптор Александр Матвеев и уроженец Хвалынска Кузьма Петров-Водкин — главные саратовские художники, которые стали основателями саратовской школы живописи [2]. Название очень условное. Это не учебное заведение, не общая стилистическая платформа, а некая творческая общность, вербально трудноопределимая, но вполне ощутимая визуально по результатам творческих поисков. М. Врубель всецело отдавался мистическому переживанию и наполнял свои произведения мифологическим смыслом. У художников мусатовской плеяды в произведениях ясно выражено стремление отойти от эзотерики, мифологии, а также от формальных пленэрно-импрессионистических исканий и перейти к символике и эстетике модерна и в некоторых случаях к сдержанно-авангардным поискам. Такое определение помогает увидеть этих мастеров объединенными в некое сообщество, но, тем не менее, с узнаваемой персональной стилистикой [3].

Их общность держится не только на землячестве, но и на стремлении к высокой живописно-пластической культуре. Именно ими была впервые обозначена проблема пластики в изобразительном искусстве, когда главной задачей произведения становится организация плоскости как единого пластического организма, а не сюжетно-повествовательная история.

Особенностью этой группы мастеров, отмечаемой исследователями, является и то, что по духу все они вовсе не провинциальны. Они в числе обновителей всего отечественного искусства — сыновья и гордость всей страны, как описал их в сборнике критик Алексей Сидоров: «Не саратовские художники, а европейского уровня мастера родом из Саратовского края» [4].

Уже в ранних пленэрных этюдах-картинах Виктора Борисова-Мусатова живет ощущение волнующей, неизъяснимой тайны («Окно», 1886, Третьяковская галерея). Главным мотивом, сквозь который для художника открывается иной мир, скрытый под маревом красок, становятся дворянские поместья, цветущие старинные загадочные усадьбы. Плавные, мелодичные ритмы картин вновь и вновь воспроизводят излюбленные темы Борисова-Мусатова: это уголки парка и женские фигуры (сестра и жена художника), которые кажутся образами человеческих душ, блуждающих в потустороннем царстве сна. В большинстве своих работ мастер предпочитает маслу акварель, темпера или пастель, добиваясь особой, «таящей» легкости мазка. Он тяготеет к большому, монументальному стилю настенной живописи, но все замыслы такого рода (например, цикл эскизов на тему времен года, 1904–1905, все — Третьяковская галерея) так и не удается осуществить в архитектуре. Мечтательный темперамент художника («Живу в мире грез и фантазий среди березовых рощ, задремавших в глубоком сне осенних туманов», — пишет он А. Н. Бенуа в 1905 году из Тарусы) не лишает его произведения реальной историчности. Ранняя смерть мастера усилила восприятие его образов как лирического реквиема, посвященного России уходящей. Борисов-Мусатов явился непосредственным предшественником и вдохновителем художников «Голубой розы», которых объединяло, в частности, глубокое уважение к его наследию [2].

Заслуги Петра Саввича Уткина перед саратовским искусством исследователи считают самыми значимыми: с 1918 по 1930 год он преподавал, и его ученики — то наиболее тонкое и убедительное, что продолжает учителя. В саратовской студии Общества любителей изящных искусств, а затем в Боголюбовской рисовальной школе (в дальнейшем — училище) он начал свое художественное образование. При этом ни одной персональной выставки в центральных музеях. И только недавно появился почти полный каталог его произведений с сопровождающим текстом и довольно значительным числом репродукций, где явно преобладают произведения, отданные автором в фонд музея (особенно в разделе графики).

И Карев с Савиновым, безусловно, заслужили большую известность. Истинное возвращение утраченной культуры можно лишь через возвращение памяти о ней. Так, состоялась выставка «Памяти саратовской школы» по итогам поездок пленэрных художественных групп в 2016 году. И в этом же году появляется статья В. Мошников «Продолжая традиции саратовской школы», ставшая манифестом творческого объединения художников [5]. В ней в качестве сущности метода мастеров саратовской школы рассматривается идея двойного преображения, выражающая важность пластической организации художественного произведения, создания в нем особого поэтического мира, построенного по законам гармонии и пластической целостности.

Результаты исследования. Изучение творчества художников саратовской группы, личные контакты с их сегодняшним руководителем помогли нам сформулировать подтвержденные в результате исследования факты. Сегодня В. Мошников возглавляет творческое объединение «Продолжая традиции саратовской школы», чьи коллективные выставки вышли на всероссийский уровень, в частности, в декабре 2019 года их арт-проект был представлен в Москве и отмечен искусствоведами как особо значимое событие в истории отечественной станковой живописи. Профессиональное сообщество считает, что четкое, ясное определение понятия «саратовская школа» в искусствоведческой литературе формируется на наших глазах. Оно притягивает молодых исследователей, мало изученное явление художественной жизни Саратова перестает

быть провинциальным, а рассматривается как художественный процесс, значимый для современного изобразительного искусства. С самого начала своего возникновения этот термин определяет важное место одного из значительных явлений русского искусства начала XX века. В сферу притяжения школы входили многие московские художники: участники исторических выставок — «Алой и Голубой Розы». В экспозиции знаменитой выставки «Голубая роза» (1907, Москва) достойное место заняли произведения П. Кузнецова, П. Уткина и А. Матвеева, ярко выразившие символистские искания русских художников. Сегодня достойное место в экспозиции выставки этого объединения занимают работы В. Медведкиной, Е. Яли, творческая манера которых уже более реалистична. Н. Шанаева и Р. Салямов через авторские поиски пришли к более абстрактной интерпретации цвета в изобразительном пространстве, но символизм в их произведениях сохранил первостепенное значение. Ю. Пашкин и Т. Хаханова через долгие эксперименты и поиски пришли к символизму в живописно-экспрессионистической манере исполнения. Судьба саратовской школы уже стала частью истории современности русского искусства, достойно выдержавшего грозные обвинения в формализме, в протаскивании в советское искусство чуждой идеологии, она получила заслуженное признание современников, хотя и сегодня споры вокруг понятия «саратовская школа» не утихают [6]. Появилось и стало укрепляться мнение о том, что, вероятно, более точно определение «саратовской школы» как явления постимпрессионизма, имеющего русский дух и произрастающего из романтизма серебряного века [7].

Заключение. Со временем творческие принципы и установки мастеров саратовской школы претерпели некоторые метаморфозы, но их искусство стало фундаментальной мировоззренческой основой и дало импульс к развитию самобытной художественной традиции, делающей провинцию одним из важнейших культурных центров России [3]. Сегодня группа преемников традиций художественного объединения под руководством заслуженного художника Владимира Мошникова ставит новые для себя задачи пластического формообразования и организации изобразительного пространства, демонстрирует на полотнах в экспозициях выставок результат важных для художника глубинных преобразований. Их значимость для формирования юных талантов в изобразительном искусстве невозможно переоценить. Нежный цветок алой розы, выросший в Саратове, не забыт, он дал новые ростки, и сейчас мы прослеживаем не только связь времен, но и видим формально-стилистическую близость произведений художников разных поколений и то, как личные открытия художников начала XX века преобразованы и актуализированы их воспреемниками нового времени.

Библиографический список

1. Певак, Е. А. Символизм как художественное направление: взгляд из XXI века / Е. А. Певак // Вестник Московского университета. Серия 9 : Филология. — 2013. — №. 6. — С. 216–219
2. Мошников, В. А. Живописный символизм. Услышать голос саратовской школы / В. А. Мошников. — Саратов : Саратовский филиал Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», 2018. — 324 с.
3. Дорогина, Е. А. Связь времен. Саратовская школа живописи XIX–XXI веков / Е. А. Дорогина [Электронный ресурс] / Новости музеев. — Режим доступа: <http://www.museum.ru/N57345> (дата обращения: 23.03. 2020).
4. Сидоров, А. А. Рисунок русских мастеров (вторая половина XIX в.) / А. А. Сидоров. — Москва : Изд.-во Акад. Наук СССР, 1960. — 560 с.

5. Сидоров, А. А. О мастерах зарубежного, русского и советского искусства : мастера европ. искусства XV-XX вв. Мастера рус. и сов. графики. Избр. тр. / А. А. Сидоров. — Москва : Советский художник, 1985. — 240 с.

6. Ищенко, Е. Ефим Водонос: «В Саратове традиция не сохранилась» / Е. Ищенко [Электронный ресурс] / Colta. — Режим доступа: <https://www.colta.ru/articles/art/5744-efim-vodonos-v-saratove-traditsiya-ne-sohranilas> (дата обращения: 23.03. 2020).

7. Дорогина, Е. А. Связь времен. Саратовская школа живописи XIX–XXI веков / Е. А. Дорогина, Г. А. Беляева [Электронный ресурс] / Новости Радищевского музея. — Режим доступа: <http://radmuseumart.ru/news/announcements/4538/> (дата обращения: 23.03.2020).

Об авторах:

Куприянова Елена Владимировна, доцент кафедры «Дизайн» и «Изобразительное искусство» Донского государственного технического университета (344022, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162), ep@mail.ru

Козлова Ксения Павловна, студентка кафедры «Дизайн» Донского государственного технического университета (344022, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 162), ksenia.ufo@gmail.com

Authors:

Kupriyanova, Elena V., associate Professor, Department of Design and Fine art, Don State Technical University (162,Sotsialisticheskaya str., Rostov-on-Don, 344022, RF), ep@mail.ru

Kozlova, Kseniya P., student, Department of Design and Fine art, Don State Technical University (162,Sotsialisticheskaya str., Rostov-on-Don, 344022, RF), ksenia.ufo@gmail.com