

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра истории России и археологии

**Натюрморт художников-авангардистов
1910-х – 1930-х годов в собрании Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 3 курса 381 группы
направления 50.04.03 «История искусств»
профиль «История культуры и искусства»
Института истории и международных отношений
Дорошенко Ирины Александровны

Научный руководитель (руководитель)

к.и.н., доцент
должность, уч.степень, уч.звание

_____
подпись, дата

А.С. Майорова
инициалы, фамилия

Зав. кафедрой

д.и.н., профессор
должность, уч.степень, уч.звание

_____
подпись, дата

С.А. Мезин
инициалы, фамилия

Саратов 2020.

Введение

Художественная жизнь 1900 – 1917 годов отличалась накалом страстей, борьбой художественных стилей и направлений. В это время пришли в искусство А.В.Лентулов, П.П.Кончаловский, И.И.Машков, А.В.Куприн, Р.Р.Фальк, Н.С.Гончарова. В их творчестве выразилась потребность коренных перемен в искусстве, желание выработать свой собственный живописный метод. Об объединившихся в группу, носящую название «Бубновый валет», молодых художниках сразу, часто даже с возмущением заговорили критики и публика. Непривычно яркая и вызывающая живопись отображала, по словам тогдашних критиков, клочья и обломки вещей, сорвавшихся со своих вековых устоев, цветистую роспись форм, распавшихся на кубы и цилиндры, завитки и полукружия.¹

Золотым фондом Пензенской картинной галереи им. К.А.Савицкого (ПКГ) являются произведения художников русского авангарда. Музей располагает третьей по величине и значению в России коллекцией произведений А.В. Лентулова, превосходным собранием произведений Р.Р. Фалька.

К сожалению, о том, как начала формироваться коллекция, известно мало. Русский авангард попадает в провинцию в начале 1920-х годов, когда в Москве был открыт Музей живописной культуры. С 1918 по 1920 год специальной комиссией по закупкам Государственного музейного фонда было приобретено 1926 работ у 415 авторов, из которых 1211 распределены по 30 музеям.²

---

¹ Цит. по: Сазонов, В.П., Иванчикова, О.А. Пензенская областная картинная галерея имени К.А.Савицкого: Живопись и графика второй половины XVIII – XX веков. –М., ГТГ,2002. –С. 27-28

² Цит. по : Валукина, Н.Д., Сазонов, В.П. Художественные музеи СССР: Пензенская областная картинная галерея имени К.А. Савицкого. – М., Изобразительное искусство, 1979. – С. 14-16

Возможно, подобным образом и в пензенском собрании оказались некоторые произведения. Начиная с 1927 года появляются отметки о поступлении работ из Государственного музейного фонда, небольшое количество произведений представляют собой дар коллекционеров. Основная часть работ была приобретена за последние 40 лет.³

Одной из ярких частей коллекции ПКГ являются натюрморты художников-авангардистов. Именно характеристике произведений этого жанра изобразительного искусства, созданных мастерами начала XX века, которые хранятся в ПКГ, посвящена данная работа.

Рассмотрение исследований показывает, что этот раздел собрания ПКГ остается пока не изученным. Настоящая квалификационная работа посвящена произведениям художников - авангардистов из собрания ПКГ им. К.А. Савицкого в жанре натюрморт. Это первое исследование музейной коллекции авангарда.

Настоящая работа имеет своей целью исследовать произведения художников авангардистов из собрания ПКГ им. К.А. Савицкого, в жанре натюрморт.

Задачи исследования:

- изучить и описать этапы истории становления и развития ПКГ и проследить процесс формирования коллекции музея;
- изучить коллекцию произведений художников русского авангарда в собрании Пензенской картинной галереи, дать анализ работам художников творческого объединения «Бубновый валет», выполненных в жанре натюрморта;
- изучить и дать анализ произведениям, созданными художниками-авангардистами под влиянием мастеров «Бубнового валета», выполненных в жанре натюрморта;

---

³ Там же. – 18 с.

Структура работы определяется ее основной целью и задачами. Она состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и исследований, а также иллюстраций.

Основное содержание работы

Пензенская картинная галерея – одна из старейших в России. Её основатель — генерал-лейтенант Н.Д. Селиверстов.

Николай Дмитриевич Селиверстов родился в 1830 году, в Симбирской губернии, воспитывался в столичной школе гвардейских подпрапорщиков, позднее реорганизованной в Николаевское кавалерийское училище⁴. Начав службу корнетом лейб-гвардии Гусарского полка, он успешно двигался по служебной лестнице. В звании полковника был назначен «для особых поручений» к шефу жандармов, а затем получил должность при министре внутренних дел. В 1867 году Селиверстов был произведен генерал-майоры и назначен губернатором в Пензу.⁵

С юных лет он интересовался литературой и искусством, потому в его доме появилась прекрасная библиотека и коллекция картин, где были представлены французские, голландские, русские мастера». ⁶

Следует заметить, что в собирании картин у него был наставник, руководитель, большой знаток западноевропейской живописи путешественник и сенатор П.П. Семенов-Тянь-Шанский.⁷

В марте 1872 года Николай Дмитриевич был освобожден по высочайшему указу от должности губернатора. Последующая служба проходила в Министерстве внутренних дел. В частности, он принимал участие в рассле-

---

⁴ Вишневецкий, В.В. Пензенская энциклопедия. Пенза: 2001. – с. 546.

⁵ Памятная книжка Пензенской губернии за 1865, 1866 и 1867 годы с прибавлением адрес-календаря лиц, состоящих на службе в Пензенской губернии к 1 января 1869 года. Пенза: 1869. –С. 10.

⁶ Сазонов, В.П. Пензенская областная картинная галерея им. К.А.Савицкого. Пенза: 2012. – С. 8-9

⁷ Савин, О.М. Пензенское художественное. Пенза: 2005. – С. 32-33

довании деятельности тайной организации «Народная воля», члены которой убили в 1881 году Александра II. В конце 1890 года генерал-лейтенант Селиверстов, откомандированный в Париж, пал от руки народника-террориста.⁸

Незадолго до гибели Николай Дмитриевич оставил завещание, в котором значилось: «В память моей бытности пензенским губернатором завещаю в город Пензу 300 тысяч рублей и всю мою коллекцию книг и картин на предмет покупки дома и учреждение в нем рисовальной школы. Сия школа должна называться школой Николая Дмитриевича Селиверстова. Буде за выполнением всех денежных распределений окажется остаток сумм, то половину оных завещаю в пользу школы».⁹

2 июля 1894 года произошла торжественная закладка здания. Проект, составленный петербургским гражданским инженером А.П.Максимовым. Пока велись проектные работы и возводилось здание, коллекция Селиверстова разместились в ремесленной школе Ф.Е. Швецова.¹⁰

Когда строительство большого трехэтажного здания Рисовальной школы подходило к концу, в Пензу приехал известный художник – передвижник К.А.Савицкий (1844-1905), утвержденный советом Академии художеств на пост ее директора.

К.А.Савицкий в качестве преподавателей пригласил своих коллег по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества: живописцев Н.К.Грандковского, П.И.Коровина, скульптора К.А.Клодта, прикладника К.М.Жукова и О.М.Кайзера. Общеобразовательные дисциплины вели учителя местной гимназии.¹¹

2 (14) февраля 1898 года состоялась торжественная церемония открытия училища и музея.

---

⁸ Цит.по: Козлов, Ю.В. Завещание генерала Селиверстова // Памятники Отечества. Века над Венцом. 1998. № 42.

⁹ Цит. по: Козлов, Ю.В. Указ. соч. – С. 103-106

¹⁰ Сазонов, В.П. Указ. соч. - С. 14-16.

¹¹ Савин, О.М. Указ. соч. - С.52-54.

Благодаря Савицкому в Пензу были направлены выставки Товарищества передвижников XXVI в 1898 году и XXIX в 1901 году, позволившие пензенцам познакомиться с творениями виднейших русских живописцев и графиков.¹²

В первом отчете за 1898 год в Академию художеств Савицкий, наряду со сведениями об училище, дал подробную характеристику музею. Он указывал, что собрание состоит из 224 художественных произведений (картин, гравюр, акварелей и рисунков).¹³

К 1917 году коллекция музея насчитывала около тысячи художественных произведений.¹⁴

Рост собрания продолжался и после Великой Октябрьской социалистической революции, когда из национализированных дворянских и купеческих усадеб поступали картины, скульптуры, изделия из фарфора, стекла, бронзы, созданные русскими и зарубежными мастерами XIX века.¹⁵

В 1927 году галерею отделяют от училища и присоединяют к краеведческому музею, где в качестве художественного отдела она и просуществовала десять лет. Судя по документам, то было наименее благоприятное для нее время, когда был утрачен целый ряд значительных экспонатов.¹⁶

Учитывая сложившееся положение, Управление по делам искусства в 1937 году приняло решение о создании Пензенской картинной галереи, получившей два года спустя после образования Пензенской области, в 1939 году, статус областной.¹⁷

Коллекция картинной галереи постоянно растет. По состоянию на 2019 год число экспонатов превышает 14 тысяч. Особое внимание при фор-

---

¹² Левенфиш, Е. Г. Указ соч. – 58 с.

¹³ Цит. по: Савин, О.М. Указ. соч. - С.63-65

¹⁴ Отчет о деятельности Пенз.худ.училища и Музея имени Н.Д.Селиверстова за 1907-1908 учебный год. Пенза.- С. 30-31.

¹⁵ Сазонов, В.П. Указ. соч. – 32 с.

¹⁶ Савин, О.М. Указ. соч. - С.83-85

¹⁷ Молчанов, Б.Н. Указ. соч. - 39 с.

мировании коллекции постоянно уделяется работам мастеров, связанных с Пензой.¹⁸

И за эти годы из небольшого музея при художественном училище выросла Областная картинная галерея — подлинный центр художественной жизни Пензы.

Гордостью Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого является собрание работ художников русского авангарда, в котором находится третья по значению в России коллекция произведений Аристарха Лентулова - 38 работ, и крупная коллекция произведений живописи и графики Роберта Фалька.¹⁹

Всего в фондах музея около 100 картин мастеров русского искусства XX века. Из них сравнительно небольшую часть составляют работы, выполненные в жанре натюрморта.

В собрании ПКГ находятся уникальные полотна из разных стран, разных эпох и авторов. Обладая интересной коллекцией произведений западноевропейских мастеров XVII-XIX и богатой коллекцией российских художников XVIII—XXI вв., музей хранит в своих фондах работы крупнейших представителей пензенской художественной школы, отдельное место в которой принадлежит натюрморту.

Начало XX века ознаменовалось расцветом русской натюрмортной живописи, впервые обретшей равноправие среди прочих жанров. Стремление художников расширить возможности изобразительного языка сопровождалось активными поисками в области цвета, формы, композиции. Все это особенно ярко проявилось в натюрморте.²⁰ Особый вклад в развитие этого жанра внесли мастера объединения «Бубновый валет». В 1910 году ряд молодых художников – П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, А. Куп-

---

¹⁸ Отчет о деятельности музея за 2018 и 2019 гг. Пенза.- С. 19-22.

¹⁹ Там же - 42 с.

²⁰ Поспелов, Г.Г. Бубновый валет. — М., Советский художник, 1990, - 272 с.

рин и др. объединились в организацию «Бубновый валет», фактически существовавшую до 1917 года.

Около двух лет преподавал в Пензенском училище Генрих (Андрей) Матвеевич Блюменфельд (1893-1920), приехавший в Пензу из Петрограда по приглашению Е.В. Равдиля (художник и скульптор, заведующий Подотделом по делам музеев и охраны памятников искусства и старины при Отделе народного образования), уполномоченного Наркомпроса.

К сожалению, имя этого незаурядного мастера было открыто для искусствоведов и любителей искусства только в 1987 году. Ученик И.Машкова, он имел большое влияние в художественном плане на окружающих его товарищей, в том числе и на учителя, несмотря, на юный возраст он успел проявить себя и как теоретик.²¹

Художник участвовал в выставке творческого объединения «Бубновый валет».²²

«Натюрморт» Блюменфельда, написанный в 1917 году, из пензенского собрания практически не известен широкой публике. В своей работе он создал свой синтетический язык живописи и ставящий его имя в один ряд с корифеями русского авангарда

Излюбленными жанрами Роберта Рафаиловича Фалька (1886-1958) всегда были портрет, пейзаж и натюрморт. В собрании Пензенской картинной галереи хранится один из интереснейших примеров его творчества конца 1910-х годов – «Натюрморт. Печь» 1918-го года. В работе «Натюрморт. Печь» мы видим попытку Фалька соединения стилевой системы Сезанна с традициями «бубновалетовского» периода его творчества и с кубистическими опытами деформации природы.

---

²¹ Сазонов, В.П. Пензенская областная картинная галерея им. К.А.Савицкого. Пенза: 2012. - С.256-257.

²² Яблонская, М.Н., Евстафьева, Н.А. Генрих (Андрей) Блюменфельд // Панорама искусств, – М., 1990, - С.94-102.

Лео Симанович Свемп — латвийский художник и педагог, Народный художник СССР. В начале прошлого столетия Лео Свемп был одним из немногих молодых латышских художников, обладавших яркой творческой индивидуальностью. С января 1921 года Лео Свемп — постоянный участник выставок Рижской группы, и в это же время определяется основная область, в которой трудится художник — это натюрморт.

Работы Свемпа этого времени, написаны в приглушенных тонах земляными красками, строгие и насыщены композиционно.²³ В 1924 году Свемп впервые едет в Париж, и живопись его несколько меняется. Можно сделать предположение, что «Натюрморт с фикусом» был написан после возвращения художника на родину в 1924 году. В своем «Натюрморте с фикусом» Лео Свемп показал плодотворные традиции Сезанна, усвоенные через призму творчества своего учителя — Ильи Машкова.

ПКГ обладает интересным собранием произведений Аристарха Васильевича Лентулова. Аристарх Васильевич родился в селе Черная Пятиня Пензенской губернии и начал обучаться искусству в Пензенском художественном училище.

Лентулов явно отдавал предпочтение пейзажу, а не натюрморту — ведущему жанру у других «валетов». В фондах ПКГ находится около 40 произведений мастера, как живописных, так и графических, среди них — масштабное полотно (86,7x96,4) «Натюрморт с чугуном» (1935 г.).²⁴

Работы представленных выше художников чрезвычайно типичны для 1910-30-х годов. Каждый из них, безусловно, творчески индивидуален, анализируя их произведения можно проследить эволюцию натюрмортов начала XX века. В их исканиях были и настоящие творческие открытия, давшие им точку опоры в стремлении к новым формам живописи.

---

²³ Болотина, Е.И., Иванов, М.Л. Лео Свемп. – М., Советский художник, 1968. - 136 с.

²⁴ Сазонов, В.П. Указ. соч. - С. 256-257.

В фондах Пензенской картинной галереи хранится несколько произведений малоизвестных широкой публике художников-авангардистов, в их работах мы легко можем проследить влияние художественных традиций творческого объединения «Бубновый валет». Однако нет ни каких сведений об их участие в совместных выставках объединения. Анализ произведений я бы также хотела изложить в хронологическом порядке.

В Пензенской галерее хранится «Натюрморт» А.А. Баранова (Илл.12), вероятно, начала 1910-х годов. К сожалению, личность художника остается для нас загадкой. Также нам малоизвестно о судьбе художника М.Н. Яковлева (1880-1942), в собрании Пензенской картинной галереи находятся два натюрморта Яковлева: «Белые лилии» 1913 года и «Натюрморт с куклой» 1915 года. Еще один яркий представитель русского искусства XX века - Анатолий Андрианович Лебедев-Шуйский (1896-1978) – заслуженный деятель искусств РСФСР, в собрании нашего музея находится его натюрморт с самоваром 1921 года.²⁵

Следует отметить, что творческие искания художников-«бубнововалетовцев» нашли отражение в творчестве многих мастеров, не входивших в объединение. Рассмотренные выше работы художников из собрания Пензенского музея свидетельствуют о том, что влияние столичных авангардистов было повсеместным. Натюрморт начала XX века развивался необычайно стремительно, обогащенный новыми темами, образами и художественными приемами, смог найти свой путь, как в творчестве столичных художественных школ, так и периферийных.²⁶ Натюрморты художников авангардистов из фондов Пензенской картинной галереи свидетельствуют о напряженных поисках мастеров в области данного жанра. Именно это определяет значимость достигнутых ими результатов.

---

²⁵ Сокольников, М. Поэзия русского леса. – Московский художник, 1971, №44. - 2 с.

²⁶ Черлинка, Г.К. Натюрморт в советской живописи. – М., Знание, 1988. - 56 с.

Заключение

Начало XX века – время расцвета русского искусства. Основные течения европейского искусства: фовизм, кубизм, футуризм и другие получили в России блестящее развитие. Почти все они пришли на российскую почву с некоторым опозданием, поэтому художники сочетали черты разных стилей, создавая собственные, совершенно новые и уникальные варианты. Поиски новых образов привели к более глубокому изучению национальных корней и традиций. Художники-примитивисты включили в сферу искусства сложный и парадоксальный мир городского фольклора, обратились к народной и бытовой культуре – лубку, вывескам и афишам. Все эти тенденции, так или иначе, повлияли и на местные школы, в том числе и на Пензенское художественное училище, с которым связаны имена таких выдающихся мастеров авангарда как А.В. Лентулов, В.Е. Татлин, Г.М. Блюменфельд и др.

Натюрморты художников-авангардистов, хранящиеся в фондах Пензенской картинной галереи, демонстрируют разнообразие творческих приемов их авторов.

Следует отметить, что творческие искания художников - «бубнововалетовцев» нашли отражение в творчестве многих мастеров, не входивших в объединение. Рассмотренные выше работы художников из собрания Пензенского музея свидетельствуют о том, что влияние столичных авангардистов было повсеместным. Натюрморт начала XX века развивался необычайно стремительно, обогащенный новыми темами, образами и художественными приемами, смог найти свое место, как в творчестве столичных художественных школ, так и периферийных. За полтора десятилетия он прошел сложный путь от импрессионизма до абстрактного формотворчества, играя большую роль в становлении искусства XX века.

Русский авангард и по сей день вызывает интерес у искусствоведов, любителей и знатоков искусства. Многогранный и пестрый феномен, объединивший крупнейших мастеров русского искусства XX века, — одна из актуальнейших тем современной истории искусства. .

Пензенская картинная галерея обладает уникальной коллекцией работ художников крупнейшего явления XX века. Однако собрание русского авангарда из фондов Пензенского музея уже на протяжении многих лет остается неизученным, этот период времени в истории изобразительного искусства не рассматривался специалистами музея, как тема научно-исследовательской работы.

В фондах Пензенской картинной галереи более 14 тысяч единиц хранения, но хотелось бы отметить, что большая часть коллекции музея так и остается неизученной. Главные причины — подмена хранительской функции музея развлекательной, недостаточное вложение средств в музейную научно-исследовательскую работу и острая нехватка квалифицированных кадров.

Из-за отсутствия достаточных экспозиционных площадей, в зале русского искусства XX века представлено только 19 произведений художников-авангардистов, но, тем не менее, экспозиционный ряд, представляющий авангард, всегда вызывает удивление и восхищение у посетителей музея.