

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

Кафедра истории России и археологии

**Товарищество передвижных художественных выставок как явление
культурной и общественной жизни**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 4 курса 412 группы очной формы обучения
направления 46.03.01 «История»
Института истории и международных отношений
Казанковой Полины Александровны

Научный руководитель
Доцент, кандидат исторических наук

А. С. Майорова

Зав. Кафедрой
Профессор, доктор исторических наук

С. А. Мезин

Введение. Товарищество передвижных художественных выставок — творческое объединение, являвшееся символом русского искусства XIX века. Деятельность художников-передвижников стала важным явлением культурной и общественной жизни российского общества. Принципы этого творческого объединения надолго определили облик реалистического направления отечественного изобразительного искусства, настаивавшего на прямой и непосредственной связи картины и повседневной жизни. Эти принципы находили конкретное воплощение в живописи передвижников, в их выборе изобразительных средств.

Во второй половине XIX в. возникновение крупных частных коллекций произведений искусства и создание общедоступных художественных музеев позволило художникам работать в расчете на возможных покупателей. Таким образом, появились условия, при которых авторы произведений искусства могли влиять на формирование художественных вкусов довольно широкой аудитории. Данное обстоятельство определило успех передвижников.

История Товарищества передвижных художественных выставок (ТПВХ) продолжает оставаться актуальной, поскольку она связана с изучением возникновения коллекций, которые легли в основу картинных галерей в русской провинции. Среди этих собраний первое место принадлежит Саратовскому художественному музею им. А. Н. Радищева. В коллекциях саратовского музея следует выделить произведения И. Е. Репина и В. Д. Поленова, которые, по сравнению с другими передвижниками, внесли наибольший вклад в формирование фондов музея.

Цель работы заключается в попытке рассмотрения Товарищества передвижных художественных выставок как явления культурной и общественной жизни России, которое способствовало формированию коллекций, послуживших основой художественных музеев в провинциальных городах.

Задачи работы состоят в следующем

— рассмотреть в обобщенном виде процесс возникновения ТПВХ

— уделить внимание творчеству и И.Е. Репина и В.Д. Поленова – художников, произведения которых занимают видное место в собрании Саратовского художественного музея им. А. Н. Радищева.

-рассмотреть историю создания работ Поленова и Репина, которые поступили в экспозицию Радищевского музея.

Изучение деятельности Товарищества художников-передвижников потребовало привлечения широкого круга источников. Основу работы составили источники личного происхождения (дневники, мемуары¹, письма) и официальные документы Товарищества передвижных художественных выставок. Документы Товарищества дают представление об устройстве выставок, о чередовании периодов спада и подъема творческих сил объединения, позволяют уловить сущность разногласий между отдельными членами Товарищества передвижников. Среди материалов Товарищества I группу составляют официальные документы. Сюда включены проекты устава², Уставы Товарищества передвижных художественных выставок³, указатели художественных выставок, каталоги выставок Товарищества⁴, различного рода заявления и другие документы. К следующей группе источников можно отнести опубликованную переписку, официальную и личную⁵.

¹ Боголюбов, А.П. Записки моряка-художника. Самара, Агни.-2014.[электронный ресурс]:[сайт].–URL:
http://www.smr.ru/centre/win/books/bogolub_zap/1870-1874.htm (дата обращения: 17.04.2021). – Загл. с экрана.

² Проект устава Товарищества передвижных художественных выставок // Товарищество передвижных художественных выставок. 1869-1890 : письма, документы / сост. В. В. Андреева [и др.] ; под ред. С. Н. Гольдштейна. Москва : Искусство. - 1987... С. 55.

³ Устав Товарищества передвижных художественных выставок // Товарищество передвижных... С. 57-58

⁴ Протокол общего собрания членов Товарищества передвижных художественных выставок (27 мая 1878 года. Москва). // Товарищество передвижных художественный выставок. 1869-1890: Письма, Документы / сост. В. В. Андреева [и др.]; под ред. С. Н. Гольдштейна. М.. - 1987. С. 164.

⁵ Мясоедов, Г.Г. Письма. Документы. Воспоминания./ Г.Г. Мясоедов. Вступ. ст. Л.М. Тарасова.- М.: Изобразительное искусство, 1972. [электронный ресурс] : [сайт] URL:-

Для моей работы интересна была информация о художниках Репине и Поленове и об их работах, находящихся в собрании Радищевского музея. Данная информация содержится в материалах Каталога Радищевского музея⁶.

При подготовке бакалаврской работы был использован широкий круг специальной литературы, прежде всего отечественной. Среди них публицистические статьи В. В. Стасова,⁷ монография Новицкого А. П., которая считается первой, затронувшей вопрос творчества передвижников. Среди советских авторов это Ф. С. Рогинская,⁸ Гомберг-Вержбинская Э. П.⁹. Из современных исследований это работа Шабанова А. Е.¹⁰ и Нестеровой Е.В.¹¹

Другая сторона работ о передвижниках представляет собой очерки и исследования о жизни и творчестве отдельных членов товарищества, где

<http://tphv-history.ru/books/myasoedov-pisma-dokumenty-vozpominaniya.html> (дата обращения: 05.06.2020). Загл. с экрана

Сахарова, Е. В. Василий Дмитриевич Поленов: Письма, дневники, воспоминания / Сост.: Е. В. Сахарова; Ред. и вступ. статья А. Леонова. – М.;Л: Искусство, 1950. - 536 с.

Репин, И.Е. Избранные письма. В 2-х т., М., 1969. Т. 1. Письма 1867-1892. М. : 1969. [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: http://az.lib.ru/r/repin_i_e/text_1892_pisma.shtml (дата обращения: 20.03.2021). – Загл. с экрана.

⁶ Водонос, Е. И, Кормакулина, Г. М, Пашкова, Л. В, Федорова, Г. Е. Русская живопись XVIII—начала XX века. Каталог. Том 1./ Е. И. Водонос и др. М.: Трилистник, 2004. 559 с.

⁷ Стасов, В.В. Избранные сочинения: в 3 т. Т. 3. Живопись, скульптура, музыка / Стасов В. В. - М.: Искусство, 1952. [Электронный ресурс] : [сайт] - URL:

http://az.lib.ru/s/stasow_w_w/text_1892_dvadtzatiletie_peredvizhnikov.shtml (дата обращения: 07.05.2021). Загл. с экрана.

⁸ Рогинская, Ф. С. Товарищество передвижных художественных выставок: исторические очерки / Ф. С. Рогинская. - М.: Искусство, 1989. – [электронный ресурс] : [сайт].- URL:- <http://tphv-history.ru/books/roginskaya-tphv.html> (дата обращения: 13.04.2021). Загл. с экрана

⁹ Гомберг-Вержбинская, Э.П. Передвижники. Л.: Искусство, 1970. [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL:-<http://tphv-history.ru/books/gomberg-verzhbinskaya-peredvizhnik3.htm> (дата обращения: 22.05.2020). Загл. с экрана.

¹⁰ Шабанов, А.Е. Передвижники: между коммерческим товариществом и художественным движением / А. Е. Шабанов. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. – 336 с.

¹¹ Нестерова, Е. В. Товарищество передвижников. Демократический реализм / Е. В. Нестерова. - М.: Кучково поле, 2018. – 176 с.

авторы сосредотачивают свое внимание на индивидуальных исканиях мастеров¹²¹³¹⁴.

Также было привлечено исследование, касавшееся истории создания Художественного музея им. А. Н. Радищева¹⁵.

В соответствии с поставленной задачей целью и задачей квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы.

Основное содержание работы. В первой главе «Возникновение Товарищества передвижных выставок», рассматривается история создания Товарищества передвижных художественных выставок, уделяется внимание «бунту 14-ти», и возникновению Артели художников. Уделяется внимание роли Г. Г. Мясоедова в образовании ТПХВ.

К середине XIX столетия идеалы, которыми жила петербургская Академия художеств, стали подвергаться сомнению. Во многом это объяснялось тем, что сменился социальный состав учащихся. После упразднения в 1840 году Воспитательного училища все ученики Академии становятся вольноприходящими. К 1860-м годам новой активной силой русского общества стали разночинцы, именно они, жадные до знаний, лидировали в студенческой среде.

Со временем академическое искусство стало восприниматься значительной частью творческой молодежи как «искусство карьер, теплых мест, казенных квартир, одним словом, служилое искусство». В 1859 г. в Академии художеств был введен новый устав. По новому уставу большое

¹² Стернин, Г. Ю. Кириллина, Е. В. Репин. - М., 2014. [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: <http://w.tphv-history.ru/books/sternin-kirillina-ilya-repin.html> (дата обращения: 17.04.2021).- Загл. с экрана

¹³ Лясковская, О. А. Поленов / О. А. Лясковская. – М.: ГТГ, 1946. -120 с.

¹⁴ Пастон, Э. В. Поленов / Э. В. Пастон. Л., Художник РСФСР, 1991. 192 с.

¹⁵ Саратовский Радищевский музей : Факты. События. Люди: 1885-2010 / И. А. Жукова, Е. К. Савельева, Т. В. Гродскова, Ю. С. Рогожникова, О. Н. Червякова . – Саратов : Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева, 2010. – 343 с.

внимание было уделено таким предметам как история искусства, словесность. Совет Академии начал поощрять живопись бытовых сцен.

9 ноября 1863 г., в день официального объявления конкурса, четырнадцать выпускников Академии, претендующих на золотую медаль, отправились в Совет Академии. Выпускникам было объявлено, что для историков предлагается один сюжет «Пир в Валгалле». Для жанристов – «Освобождение крестьян». Художники были не согласны с такими требованиями и вскоре покинули Академию.

Покинув Академию, художники пошли на серьезную жертву. Они не только теряли свои шансы на золотую медаль и все связанные с ней блага, но и лишались всякой поддержки Академии. Позже Живописцы объединились, образовав Артель художников. Недостаток Артели заключался в том, что художники, занятые выполнением заказов, не ставили перед собой более масштабных целей. Особенно после ухода Крамского, лидера и идеолога объединения, Артель постепенно стала терять своё значение и вскоре распалась.

Идея о создании новой формы содружества художников, когда выставки картин находились бы в их руках, возникла у Григория Григорьевича Мясоедова. Новое объединение художников отличалось тем, что решило показывать картины не только в Петербурге или Москве, а перевозить их из одного города в другой, представляя возможность, зрителям знакомиться с лучшими достижениями русского изобразительного искусства. Это было осознанное приближение искусства к зрителю. А их на выставках, как показало время, бывало немало посетителей.

Художники обретали признательную публику, что помогало им, в частности, решать вопрос реализации произведений. В то же время сборы от входных билетов, распространения каталогов, репродукций и другой сопутствующей продукции, а также проценты от закупки произведений, экспонирующихся на выставке, шли в доход Товарищества. То была реальная

материальная поддержка художников, позволявшая им кормить семьи и продолжать творческую работу.

Во второй главе «Репин и В. Д. Поленов — участники Товарищества передвижных художественных выставок» анализируется деятельность двух художников в составе товарищества, уделяется внимание влиянию идей товарищества на деятельность двух художников.

Членами Товарищества художники были избраны в 1878 году с разницей в несколько месяцев. Работы Репина были острыми по своему сюжету, необычными по исполнению. Он воплощает идеи Товарищества — вместо легендарных и мифологических сюжетов искусство должно показывать окружающую действительность. И Илья Ефимович как представитель Товарищества не мог обойти стороной ту тему, которую часто поднимали передвижники, тему тирании противостоящего ей революционного движения и, в какой-то степени, тему духовного состояния народа.

Репин с годами разочаровывался в революционных идеях и в товариществе. У него возникает недовольство политикой Товарищества. Считал, что со временем Товарищество начинает «костенеть» и не пускать в свои ряды молодых художников. В 1887 году Репин выбывает из ТПХВ на год. Выйдя из состава членов Товарищества, Репин продолжал участвовать в передвижных выставках в качестве экспонента. Более длительным был выход в 1891 году — Репин вернулся в объединение только шесть лет спустя, в 1897.

Василий Дмитриевич Поленов впервые учувствовал на VI передвижной выставке в 1878 году. На этой выставке была показана его картина «Московский дворик». Первые выступления Поленова на выставках Товарищества передвижников принесли ему широкую известность. Они воспринимались передвижниками «своими» — покоряли внутренней глубиной, человечностью, тем вниманием к миру души человека и той поэтической правдой, которые явились основой для блестящего расцвета передвижнического портрета. Новое поколение передвижников, пришедшее

в Товарищество во второй половине 70-х годов принесло, в искусство свое миропонимание, свою поэтику и взгляды на задачи живописи, набирало силу. А работы Поленова открывали новый эстетический мир. В творческом самоопределении многих художников младшего поколения они имели решающее значение.

Следует отметить, что критический и даже оппозиционный пафос передвижников Поленов не разделял. Известно, что изначально передвижничество было нацелено на изображение жизни такой, какая она есть. Передвижники не прибегали к «украшательствам», они не боялись серых будней, не боялись показывать острые социальные моменты. Поленов на этом фоне сильно выделялся, можно сказать, что он был «другим передвижником».

В третьей главе «Работы Поленова и Репина в экспозиции Радищевского музея» затрагивается вопрос создания Радищевского музея А. П. Боголюбовым, уделяется внимание его знакомству с Поленовым и Репиным. Дается краткая история создания работ двух художников и попадания их в коллекцию Радищевского музея.

В 1870-х годах XIX в. Алексей Петрович Боголюбов жил в Париже, где опекал выпускников Императорской Академии художеств, в числе которых были В.Д. Поленов и И.Е. Репин. Художник принимал самое деятельное участие в жизни выпускников-пенсионеров. Алексей Петрович помогал советом, устраивал показы и продажи картин молодых художников. Его мастерская на бульваре Батиньоль, которую еще называли Русским Парижем, являлась неким художественным центром, где встречались русские художники. И.Е. Репин и В.Д. Поленов уважали профессиональные качества Боголюбова. Репин с самого первого знакомства с художником считал его знатоком живописи, а Поленов в письме своей матери писал, что «Боголюбов очень обязательный господин, любит покровительствовать молодежи».

Во время пенсионерской поездки Боголюбов обратил внимание на то, что в России сосредоточением произведений искусства являются только крупные

города, а в провинции «почти нет ничего, способствующего развитию вкуса и артистических познаний в обществе и народе». Датой основания музея считается 1886 год. Коллекция музея включала в себя картинную галерею, коллекцию монет, фарфоровые и стеклянные изделия и др. Весомый вклад был сделан основателем музея А.П. Боголюбовым. Особую значимость имела часть боголюбовской коллекции по разным родам живописи

Добрым знакомством с одними и тесной дружбой с другими обусловлено наличие в собрании Боголюбова работ художников – соотечественников: профессоров Императорской Академии художеств, товарищей по Академии художеств и пенсионерству в Европе, среди которых работы И.Е. Репина и В.Д. Поленова.

В работе уделено внимание следующим работам Репина, представленным в собрании Радищевского музея: «Портрет Нади Репиной», два портрета А. П. Боголюбова, «Портрет П. А. Столыпина», «Лошадь для сбора камней на Веле», «Мальчик у стены. Монмартр». Последние два этюда были созданы Репиным во время пенсионерской поездки. Уделено внимание таким работам Поленова: «Венецианский дож», «Русская деревня», «Мечты», «Вифлеем», «Кастальское ущелье», «Дорога в Дельфы», «Ока летом».

Стоит отметить, Боголюбов активно участвовал в деятельности Товарищества передвижных выставок с 1871 года, являясь одним из самых деятельных, влиятельных членов его правления. И хотя в творчестве художника нет присущей передвижникам социальной направленности, Боголюбова и Товарищество роднит идея обращения искусства к людям. Эти идеи особенно проявились в деле создания А.П. Боголюбовым в 1885 году первого в России общедоступного художественного музея в Саратове.

Заключение. Возникшее в 1870-х г. Товарищество передвижных художественных выставок объединило представителей предшествующих обществ, взяв за основу идеи распавшейся к тому времени Санкт-Петербургской артели художников, противопоставив себя официальному искусству в лице Императорской Академии художеств. Вместе с тем,

передвижники предпочли легальные методы противостояния, официально зарегистрировав устав Товарищества.

Товарищество вошло в историю не только тем, что в составе него были одни из самых знаменитых живописцев того времени, но и тем, что оно активно противопоставляло себя сложившемуся в ту пору официальному академизму, который, по мнению художников, стал скучен и замкнулся сам в себе. Организуя передвижные выставки, художники тем самым показывали, что искусство принадлежит народу, а в музеях и на выставках обычные люди его просто не видят. Можно сказать, что это была первая просветительская деятельность по популяризации русской живописи.

Вторую половину XIX в. можно считать началом нового этапа развития изобразительного искусства в России. Связан этот этап, прежде всего, с деятельностью художников-передвижников, которые в своем творчестве более всего обращаются к темам народной жизни. В это время были написаны картины, отражающие не только действительность, но и место человека в ней, особенности национального своеобразия России. Темы, которые поднимали в своем творчестве художники-передвижники, затрагивали важные проблемы общественной жизни второй половины XIX столетия.

Передвижники не просто писали картины на волнующие общество темы, но и активно пропагандировали свое искусство в народе, достигая тем самым одну из главных своих целей.

В. Д. Поленов и И.Е. Репин относятся к наиболее известным представителям Товарищества передвижных художественных выставок. Членами Товарищества художники были избраны в 1878 году с разницей в несколько месяцев. Стоит отметить, что на тот момент Товарищество передвижных художественных выставок являлось самым передовым выставочным сообществом. Участие двух художников в деятельности Товарищества давало возможность не только распространять свои картины, но и влиять на вкусы зрителя

Деятельность Товарищества передвижных художественных выставок тесно связана с историей возникновения коллекций провинциальных картинных галерей, среди которых первое место занимает Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева. Активная деятельность Боголюбова А. П. в жизни Товарищества, регулярное участие его в выставках передвижников в будущем повлияло на создание музея в Саратове и на формирование его коллекций.

Произведения Поленова и Репина, которые принадлежали изначально музейному собранию Боголюбова, а также поступившие в фонды музея из его личной коллекции, свидетельствуют о глубоком влиянии творчества этих мастеров на современников и на дальнейшее развитие изобразительного искусства. Важно то, что и в 20-30-е гг. XX в., и позднее работы этих мастеров продолжали поступать в Радищевский музей. Каждое из этих произведений по-своему расширяет наши представления о значении Товарищества передвижных художественных выставок для русского искусства и русской культуры, а также и для формирования коллекция в провинциальных музеях.