

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

Кафедра истории России и археологии

**Живописные произведения мастеров «сурового стиля» в собрании
СГХМ им. А. Н. Радищева и в постоянной экспозиции Энгельсской
картинной галереи**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

студента (ки) 3 курса 381 группы
направления (специальности) 50.04.03 «История искусств»
профиль «История культуры и искусства»
Института истории и международных отношений
Горбачевой Екатерины Борисовны

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

Введение

Актуальность исследования: Русское и советское изобразительное искусство XX века поражает своим разнообразием. В это время зарождаются различные стили и направления, среди которых ведущее место в период 1950-1960 годов занимает «суровый стиль».

Актуальность темы квалификационной работы заключается в том, что сегодня «суровый стиль» вновь находится в сфере общественного внимания. Немалый интерес в отношении искусства «сурового стиля» проявляют известные аукционные дома, частные коллекционеры, владельцы частных музеев. Произведения художников экспонируются в составе выставок отечественного искусства в России и за рубежом. При изучении этих произведений необходимо учитывать тот факт, что значительная часть их хранится не только в крупнейших музеях, но и в частных коллекциях, а также в собраниях некоторых региональных музеев.

Отдельного внимания, безусловно, заслуживают частные коллекции. Зачастую они не доступны широкому кругу зрителей, а ведь хранящиеся в них работы вызывают интерес искусствоведов и представляют немалую ценность.

Цель магистерской работы: определить характерные особенности пластического языка, композиционных приемов, колорита и сюжетных линий, в которых воплотилась содержательная и изобразительная стилистика мастеров «сурового стиля», на примере портретных и пейзажных работ, находящихся в составе постоянной экспозиции Энгельсской картинной галереи, а также в фондах СГХМ им. А. Н. Радищева.

Задачи магистерской работы: 1. Познакомиться с историей создания Музея им. А. Н. Радищева и Энгельсской картинной галереи и с коллекцией художественных произведений русского искусства XX века из собрания музея 2. Рассмотреть основные этапы формирования изобразительного искусства в России XX века, обратив особое внимание на историю развития «сурового стиля». 3. Провести художественный анализ картин «сурового стиля», и выявить присущие им характерные особенности.

4. Проанализировать картины художников «сурового стиля» из экспозиции Энгельсской картинной галереи и фондов Радищевского музея, относящиеся к пейзажному и портретному жанру.

Научная новизна магистерской работы: В исследованиях отечественной культуры XX столетия творчество художников «сурового стиля» является недостаточно изученным. Существуют противоречивые взгляды в его оценке. Специальных исследований, посвященных произведениям художников «сурового стиля» из собрания СГХМ им. А. Н. Радищева, к настоящему времени не имеется.

Полученные выводы могут быть использованы для дальнейшего научного изучения данной проблематики и при разработке специальных курсов и семинаров по истории советской живописи.

Материалы исследования: Работа построена на основании анализа обширного научно-теоретического и методологического материала: научных статей, монографий, диссертационных исследований, учебно-методической литературы. База источников представлена подлинными картинами художников «сурового стиля», каталогами выставок XX века, статьями современников, визуальными источниками из фондов российских архивов, музеев, личных коллекций.

Методологической основой исследования явились современные культурологические подходы на основе комплексности и междисциплинарности. Также были использованы следующие методы: исторический, типологический, иконографический, сопоставление, описание, стилистический и сравнительный анализ.

Структура работы: введение, четыре главы, восемь разделов в первых двух главах, заключение, список использованных источников и литературы, приложения.

Основное содержание магистерской работы

Во **Введении** обосновывается актуальность темы исследования, ее научная новизна, определяются хронологические рамки работы,

характеризуются степень изученности проблемы, круг привлекаемых источников цели и задачи исследования.

Первая глава «Саратовский Государственный художественный музей имени А. Н. Радищева и его филиал в городе Энгельсе» состоит из четырех разделов и рассматривает историю создания Радищевского музея, формирование его коллекции, а также, историю создания и развития его филиала в г. Энгельсе.

Первый раздел «А. П. Боголюбов и создание Радищевского музея в Саратове» посвящен биографии и творчеству основателя СГХМ им. А. Н. Радищева, известного художника – мариниста Алексея Петровича Боголюбова. Смысл и значение замечательного культурного начинания А. П. Боголюбова, которому он, «отдал все, что имел» время, силы, средства, - заключались в том, что его усилиями в русской провинции был создан первый общедоступный художественный музей.

Второй раздел «Коллекция Музея и его филиалы» знакомит нас с историей формирования коллекции предметов искусства СГХМ им. А.Н. Радищева. Благодаря своей богатой коллекции, которая в настоящее время насчитывает более 30 тысяч экспонатов, Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. Радищева сегодня является центром художественной и культурной жизни российской провинции и принадлежит, наряду с Эрмитажем и Третьяковской галереей, к числу особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации.

Третий раздел «История открытия Энгельсской картинной галереи» рассказывает о создании одного из самых молодых отделов Радищевского музея - Энгельсской картинной галереи. Она была официально открыта в 2016 году. Здание Энгельсской картинной галереи располагается в центре города. Это здание является частью архитектурного ансамбля городской усадьбы рубежа XIX - XX в. Здание было построено примерно в конце XIX века и до 1918 года принадлежало деду известного советского художника Андрея Андреевича Мыльникова Николаю Алексеевичу Ухину.

Академик, лауреат государственных премий, профессор института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Андрей Андреевич Мыльников в июне 1985 года принял участие в юбилейных торжествах, посвященных 100-летию Радищевского музея. Тогда же впервые он увидел родовое гнездо и у него возникла идея поспособствовать передаче дома, принадлежавшего ранее его деду Н. А. Ухину для создания в нем картинной галереи. Полный процесс трансформации здания в галерею занял более двадцати лет. Знаменательное событие передачи здания для картинной галереи состоялось в 1997 году, который был юбилейным для города.

Четвертый раздел «Энгельсская картинная галерея в культурной жизни города» посвящен деятельности Энгельсской картинной галереи. С 1998 года галерея находилась в составе муниципального учреждения культуры «Энгельсский краеведческий музей». В 2002 году ЭКГ вошла в состав СГХМ им. А. Н. Радищева на правах филиала. С лета 2003 года в галерее начали проводиться различные мероприятия: однодневные художественные выставки, акции, встречи, в которых принимали участие художники, творческая интеллигенция, жители городов Энгельса и Саратова. За годы плодотворной работы у галереи появился свой зритель, и она стала необходимой и значимой частью культурной жизни города.

Вторая глава «Развитие изобразительного искусства в Советской России» состоит из четырех разделов.

В первом разделе «Искусство России первых десятилетий XX века» говорится о формировании русского и советского искусства первых десятилетий XX века.

Во втором разделе «Художественная жизнь Советской России в 20-е годы» говорится о роли изобразительного искусства в жизни страны в первые годы после революции.

Третий раздел «Искусство 30—х годов, военных и послевоенных лет» знакомит нас с одним из наиболее сложных периодов в истории

изобразительного искусства Советской России, отражающим противоречия самой действительности.

В четвертом разделе «Формирование «сурового стиля» и его особенности» Речь идет о зарождении нового направления в советском изобразительном искусстве 60-х годов под названием «суровый стиль».

Конец 1950-х – начало 1960-х годов стал переломным этапом в социальной жизни общества. Данный исторический период был отмечен заметной активизацией художественной жизни. Искусство нового этапа искало и находило язык, способный адекватно выразить атмосферу своего времени: правдивый анализ жизни, ее наполненность, гражданственность и т.п. В работах художников наметились общие черты образной интерпретации действительности: бескомпромиссность, суровая нелицеприятность, подчеркнутый драматизм в подходе к жизненным явлениям, т.е., черты, названные позднее в искусствоведении «суровым стилем». «Суровый стиль» в советском искусстве возник в контексте исторических, социальных и политических перемен, происходивших в эпоху «оттепели», а его концепция ознаменовала разрыв с нормативностью сталинского периода и выход к новым творческим рубежам.

Одна из основных особенностей искусства «сурового стиля» заключается в его многоликости и стилевой многогранности. Искусство «сурового стиля» вобрало в себя богатый и разнообразный опыт мирового художественного наследия. В своем творчестве живописцы синтезировали традиции разных эпох. Именно в их творчестве наиболее последовательно отражается смысл перемен, произошедших в этот период в живописи. Сюжеты работ «сурового стиля», как правило, брались из трудовой жизни простых людей. Герои полотен художников «Сурового стиля» это преимущественно, люди в возрасте, ответственные, прожившие уже большую часть своей жизни, накопившие немало опыта, прошедшие вместе со всей страной через многие тяжелые испытания, честно трудившиеся, знающие, что такое счастье и

страдания, и выработавшие в себе не только мужество и суровую сдержанность, но и доброту, отзывчивость и гуманность.

Главная тема «сурового стиля» – это труд, который понимается как призвание, даже как подвижничество. На полотнах «суровых» перед зрителем предстают строители, геологи и нефтяники, герои тайги, гор и морей, плотин и буровых вышек. Художники предпочитают суровые краски и крупные, обобщенные формы. Они стремятся говорить правду, только правду, решительно отвергая всякую фальшь, приукрашивание, подслащивание жизни. Именно эта искренность и «правда жизни», свежий, но в то же время реалистический, подход к изобразительному искусству привлекают внимание к «суровому стилю» и сегодня.

Третья глава «Произведения «сурового стиля» в портрете» знакомит нас с художественными произведениями портретной живописи мастеров «сурового стиля» из собрания СГХМ им. А.Н. Радищева и постоянной экспозиции ЭЖГ.

В собрании СГХМ им. А. Н. Радищева искусство 60-х годов представлено художниками, очень ярко себя проявившими на официальных выставках советского искусства. Это такие известные имена как В. Иванов, В. Попков, П. Оссовский, Н. Андронов, Д. Жилинский. Стиль их живописи получил название «суровый» и стал альтернативой ликующему стилю соцреализма в его послевоенном варианте.

Произведения портретной живописи этих художников представлены в постоянной экспозиции ЭЖГ/

Четвертая глава «Пейзажи мастеров “сурового стиля”» знакомит нас с произведениями пейзажного жанра художников «сурового стиля» из собрания СГХМ им. А. Н. Радищева и постоянной экспозиции ЭЖГ.

Заключение

События, происходившие в различных областях жизни советской России, нашли отражение в искусстве, и главным образом в живописи. Однако, среди многочисленных стилей и направлений в изобразительном искусстве XX века наиболее правдиво и достоверно эти события были переданы на полотнах художников «сурового стиля».

Одной из ведущих тем в произведениях художников «сурового стиля» являлась тема мирной жизни и мирного труда, традиционная еще для советской живописи, но переосмысленная «суровыми». Еще одна важная тема, представленная в творчестве «суровых» — тема Октябрьской революции (1917) и Гражданской войны (1917-1922). Обе темы являлись актуальными для временного периода, в котором происходило зарождение и развитие сурового стиля, а также для связанных с этим периодом политических и исторических событий. В своем творчестве живописцы «сурового стиля» начинают оправдывать само название направления, их искусство становится по сути социально-направленным с элементами критического подхода. Естественно, последнее больше характерно для сюжетной картины, несмотря на это, среди представителей «суровых» не было ни одного художника, который бы в своем творчестве не обратился к жанру пейзажа. Среди многочисленных произведений «суровых» довольно много пейзажей, как городских, так и изображающих бескрайние деревенские просторы.

Как показал анализ пейзажных работ «сурового стиля» художников прежде всего, интересуют то национальное своеобразие, которое выражается в пейзаже. Пейзаж воспринимается ими не как конкретное место действия, они не ставят перед собой на передний план задачу отображения данного ландшафта, а скорее природа интересует их как целый мир, как обобщенный образ, но этот образ никогда не становится каким-то абстрактным, отвлеченным понятием, а всегда неразрывно связан с конкретикой узнаваемости пейзажа родной земли. В работах пейзажистов —

шестидесятников возросла доверительность общения с миром. Природа рассматривалась как собеседник, а не как нечто постороннее.

В работах портретного жанра мастеров «сурового стиля», художники стремились воспроизвести образы героев по тем же принципам, что и в произведениях советской живописи. Они тоже простые люди, честные и бескорыстные, готовые в любой момент пожертвовать жизнью ради счастливого будущего всего человечества. Однако, в отличие от сталинских героев-стахановцев, чьи имена знала вся страна, это были самые обыкновенные люди, делающие привычную будничную работу честно и самоотверженно, искренне веря, что скромный вклад каждого в общее дело абсолютно значим и необходим.

Время зарождения «сурового стиля» четко обозначено появлением знаковых работ художников – шестидесятников. А вот «верхняя» историческая граница этого направления достаточно размыта. Отдельные работы «суровых» можно встретить и в конце 1970-х и в конце 1980-х годов. В этот период «суровый стиль» продолжал развиваться в искусстве уже не на правах единого «большого стиля», а как одна из возможных творческих методологий.

Художники, вошедшие в русское искусство в середине 50-х годов, в это непростое для страны и для искусства время, — были разные. Разные по творческой манере, по намечавшемуся у каждого своему кругу образов. Сближала их ищущая большого пути одаренность, свежесть молодых творческих сил. Сближало стремление показать красоту простых людей, простых человеческих дел, разглядеть в повседневности лицо времени. Они – сложившиеся художники, и время показало: молодые сумели принять те заветы правды и мастерства, который диктовал опыт предыдущих поколений. Продолжалась традиция, утвержденная всем развитием нашего искусства. Продолжалась большая преемственность опыта советского искусства, преемственность взгляда на жизнь, осознания в жизни себя – художника.

