

Е.П. Шевченко

***Методические указания
по изучению дисциплины***

«Саратовская школа живописи»

Саратовский государственный университет имени Г. Чернышевского

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
им. Н.Г.Чернышевского

Е.П. Шевченко

***Методические указания
по изучению дисциплины***

«Саратовская школа живописи»

*Методические указания
для студентов
факультета искусств и художественного образования*

2011

Е.П. Шевченко

ШЗ7 Методические указания по изучению дисциплины «Саратовская школа живописи»: Методические указания для студентов факультета искусств и художественного образования. – Саратов, 2011. – 13 с.

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Саратовская школа живописи» включают информационные сведения о предмете, методические указания по подготовке к зачету и экзамену, порядок выполнения межсессионных заданий, теоретические вопросы к экзамену, виды самостоятельной работы, глоссарий

Предназначены студентам очного отделения специальности 035400 «Искусствоведение».

Рекомендуют к печати:

Кафедра теории, истории и педагогики искусства
Пединститута СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Работа издана в авторской редакции

© Шевченко Е.П. 2011.

Информационные материалы

1. Индекс и название дисциплины учебного плана	ОПД.В.3.1. «Саратовская школа живописи» Продолжительность курса — 5,6 семестры 3 курса
2. Трудоемкость, отчетность	Общая трудоемкость дисциплины составляет: 118 час. Аудиторные занятия – 64 час, из них: лекции – 32 час, практические занятия – 32 час. Самостоятельная работа – 54 час. Отчетность – зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр).
3. Содержание курса	<p>Тема 1. Художественная жизнь провинциального города Саратова середины XIX века</p> <p>Саратов в середине XIX века. Развитие промышленности. Роль купечества. Умственная и художественная жизнь города. Художники - любители и художники - профессионалы (Ж.Б.Савэн, Ф.А.Васильев, А.С.Годин, А.П.Шеве, М.П.Жукова, Ф.А.Кондопуло, М.И.Доливо-Добровольский). Первые художественные выставки. Ф.С.Журавлев и Л.С.Игорев – первые саратовцы, получившие известность на российском уровне.</p> <p>Предложение А.П.Боголюбова о передаче в Саратов художественной коллекции с условием создать музей и рисовальную школу. Отношение городской общественности к идее А.П.Боголюбова. История строительства здания. Открытие музея 29 июня 1885 года. Первоначальный состав коллекции и облик экспозиции музея.</p> <p>Рисовальная школа И.Ф.Ананьева. Создание в 1899 году по инициативе саратовской интеллигенции Общества любителей изящных искусств (ОЛИИ) и студии живописи при нем. Роль Г.П.Баракки и В.В.Коновалова в профессиональном обучении студийцев. Выставки ОЛИИ и их значение для развития интереса горожан к изобразительному искусству.</p> <p>Открытие в 1897 году Боголюбовского рисовального училища. Учебные программы, педагоги и учащиеся.</p> <p>Тема 2. Открытие художественного музея в г.Саратове</p> <p>А.П. Боголюбов по матери внук А.Н. Радищева. В 1841 г. окончил Морской кадетский корпус и служил на флоте, побывал во многих странах. С 1849 г. посещал классы Петербургской Академии Художеств, учился у М.Н. Воробьева и Б.П. Виллевалде. Однако наибольшее влияние</p>

оказал на него И.К. Айвазовский. В 1853 г. Боголюбов выходит из стен Академии Художеств с большой золотой медалью и аттестатом 1-й степени на звание классного художника. Одновременно он добивается отставки от службы и назначается художником Главного морского штаба.

Предложение А.П. Боголюбова о передаче в Саратов художественной коллекции с условием создания музея и рисовальной школы. Отношение городской общественности к идее А.П. Боголюбова. История строительства здания. Открытие музея 29 июня 1885 года. Первоначальный состав коллекции и облик экспозиции музея.

Тема 3. Открытие Боголюбовского рисовального училища в г.Саратове

Рисовальная школа И.Ф. Ананьева. Открытие в 1897 году Боголюбовского рисовального училища. Учебные программы, педагоги и учащиеся.

Тема 4. Роль Общества любителей изящных искусств (ОЛИИ) в художественной жизни г.Саратова

Создание в 1899 году по инициативе саратовской интеллигенции Общества любителей изящных искусств (ОЛИИ) и студии живописи при нем. Роль Г.П. Баракки и В.В. Коновалова в профессиональном обучении студийцев. Выставки ОЛИИ и их значение для развития интереса горожан к изобразительному искусству.

Тема 5. Художественная жизнь Саратова рубежа XIX-начала XX века. В.Э. Борисов-Мусатов. П.В. Кузнецов. П.С. Уткин. К.С. Петров-Водкин

Художественное образование в Саратове. В.Э.Борисов-Мусатов: детские и юношеские годы, уроки изобразительного искусства у И.Ф.Ананьева, Г.П.Баракки, В.В.Коновалова, отъезд в Москву. П.В.Кузнецов и П.С.Уткин: детские и юношеские годы, пребывание в БРУ, отъезд в Москву.

Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов - «художник печальной мечты и цветных грез». Характеристика основных этапов творчества. Саратовские впечатления, отразившиеся в произведениях художника. Роль В.Э.Борисова-Мусатова для русского изобразительного искусства. Влияние на художников-саратовцев младшего поколения.

Павел Кузнецов и Петр Уткин - авторы росписей Казанской церкви и организаторы выставки «Алая роза» (1904) в Саратове. Объединение «Голубая роза» и проблемы

живописного символизма.

Объединение «Голубая роза» и проблемы живописного символизма. (Павел Кузнецов, Петр Уткин, Владимир Половинкин, Мартирос Сарьян, Михаил Кузнецов и др.). Участие П.В. Кузнецова и его друзей в оформлении символистских спектаклей, сотрудничество в символистских журналах. Мечтательность и музыкальность были свойственны полотнам "голуборозовцев".

Творчество П.В. Кузнецова, П.С.Уткина, А.Т.Матвеева. П.В.Кузнецов и П.С.Уткин: детские и юношеские годы, пребывание в БРУ, отъезд в Москву. Разностилье скульптурных работ А.Т. Матвеева. Совместная работа в Крымском имении Кучук-Кой. Влияние на художников-саратовцев младшего поколения.

Творчество К.С.Петрова-Водкина. Детские годы в Хвалынске. Становление художника. Петербург, Москва, Европа. Советский период. Влияние на художников-саратовцев младшего поколения. Мемуарные повести художника.

Тема 6. Современные саратовские художники

С.В. Кондратьев, Б. Глубоков, Н.В. Моисеева, А.Казаков-Клинцовский, И.Л. Шин, В. Лемина, Г.М. Панферов, В. Орлов, П. Тимофеев. В.А. Апин, В.М. Медведкина, Т.М. Хаханова, Л. Маханькова, В. Цай, Р. Кирин, В.М. Маркушина, С.А. Маринкин, А.Г. Патрикеев, А.А. Кураев, В.М.Юстицкий, Д.Б.Даран, Н.М.Гущин.

Династия Чечневых-Вальковых.

4.Основные учебники и пособия	1. История Саратовского края с древнейших времен до наших дней : учеб. пособие. - Саратов: Приволж. изд-во, 2008. - 304 с. 2. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М.,1990. 3. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX - начала XX века. М.,1991.
5.Межсессионное задание	Подготовка презентаций по: 1. творчеству одного из художников СШЖ, 2. Саратовскому государственному художественному музею им. А.Н. Радищева.
6.Форма аттестации	Зачет по: • докладу с презентацией (межсессионное задание); Экзамен по: • теоретическим вопросам.

Методические указания по подготовке межсессионных заданий

Содержание практических занятий по дисциплине «Саратовская школа живописи» предусматривает непосредственное знакомство и изучение художественного наследия представителей СШЖ. В процессе работы студентам необходимо подготовить доклад с презентацией, где представлен собранный ими теоретический и художественный материал по выбранной теме:

- Живопись в Саратовском крае во второй половине XIX - начале XX веков.
 - Боголюбовское рисовальное училище в городе Саратове.
 - В.Э. Борисов-Мусатов; жизнь и творчество.
 - Усадьба В.Э. Борисова-Мусатова в городе Саратове.
 - К.С. Петров-Водкин; жизнь и творчество.
 - Усадьба К.С. Петрова–Водкина в городе Хвалынске.
 - П.В. Кузнецов; жизнь и творчество.
 - Усадьба П.В. Кузнецова в городе Саратове.
 - «Голубая роза». П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, П.С. Уткин.
 - Усадьба Новый Кучук-Кой в Крыму – творение саратовских символистов.
 - Плеяда саратовских художников - А.И. Савинов, А.Е. Карев, А.И. Кравченко.
 - Современные саратовские художники
- и обязательной для всех - Художественный музей им. А.Н. Радищева.

В программе «PowerPoint» создается презентация 3 способами:

- С помощью мастера автосодержания.
- С помощью шаблонов.
- Собственными силами.

1. Создать слайд.
2. Добавить текст.
3. Добавить графические материалы.
4. Оптимизировать рисунки, картинки и изменить размеры файлов.
5. Добавить звукозапись в презентацию.
6. Добавить таблицы, диаграммы.
7. Украсить презентацию анимацией.
8. Настроить показ презентации в непрерывном цикле с помощью средств просмотра.
9. Записать при необходимости речевое сопровождение.

К зачету студенты готовят отчет о проделанной на практических занятиях работе. На зачетном уроке заслушиваются выступления студентов с докладами-презентациями (в Power Point) по творчеству одного из художников СШЖ и Саратовскому государственному художественному музею им. А.Н. Радищева.

Виды самостоятельной работы

1. Разработка специальных занятий и уроков, посвященных художникам-саратовцам.
2. Разработка экскурсий в экспозиции Саратовского государственного художественного музея им. Александра Николаевича Радищева, музея-усадьбы В.Э. Борисова-Мусатова, дома П.В. Кузнецова, дома-музея К.С. Петрова-Воткина.
3. Разработка экскурсий на выставках и в мастерских современных саратовских художников.

Вопросы к экзамену

1. Общая характеристика художественной жизни города Саратова середины XIX века. История создания Радищевского музея.
2. Художественное образование в городе Саратове. Общество любителей изящных искусств и Боголюбовское рисовальное училище.
3. В.Э. Борисов-Мусатов. Основные этапы жизни и творчества. Саратовские впечатления в творчестве.
4. П.В. Кузнецов, П.С. Уткин. От «Алой розы» к «Голубой розе». Становление русского живописного символизма.
5. П.В. Кузнецов, П.С. Уткин, А.Т. Матвеев. Совместная работа. Саратовские впечатления и мотивы в творчестве.
6. Радищевский музей и Боголюбовское рисовальное училище. Художественная жизнь города Саратова конца XIX - начала XX века.
7. Художественная жизнь города Саратова 1920-х годов. Традиции и авангард.
8. Свободные художественные мастерские. Система обучения. Педагогическая и творческая деятельность А.И. Савинова и П.С. Уткина.
9. Художественная жизнь города Саратова 1930-х годов. Участие художников-саратовцев на столичных выставках.
10. Участие саратовцев в группе «13». В.М. Юстицкий, Д.Б. Даран.
11. Художественная жизнь города Саратова 1940-1960-х годов. Официальная и неофициальная линии развития изобразительного искусства.
12. Н.М. Гуцин. Жизнь и творчество. Влияние на художественную ситуацию в городе Саратове.
13. Н.М. Гуцин и его последователи.
14. Художественная жизнь города Саратова 1970-1990-х годов.
15. Термин «саратовская школа» в трактовке искусствоведов Саратова, Москвы и Санкт-Петербурга.

Глоссарий

Боголюбов Алексей Петрович (1824-1896гг.)

А.П. Боголюбов - "моряк-художник", как он сам себя назвал, - был интересным пейзажистом. Всю жизнь он совершенствовал свое мастерство, целеустремленно и вдумчиво работал, не позволяя себе ни на минуту расслабиться, - и оставил очень интересное художественное наследие. Кроме того, много сил и все свое весьма значительное состояние отдал делу развития русской художественной школы. В среде русских художников пользовался глубочайшим уважением.

Родился Боголюбов в семье ветерана Отечественной войны 1812 г., по матери он - внук А.Н. Радищева. В 1841 г. окончил Морской кадетский корпус и служил на флоте, побывал во многих странах. С 1849 г. посещал классы Петербургской Академии Художеств, учился у М.Н. Воробьева и Б.П. Виллевалде. Однако наибольшее влияние оказал на него И.К. Айвазовский.

В 1853 г. Боголюбов выходит из стен АХ с большой золотой медалью и аттестатом 1-й степени на звание классного художника. Одновременно он добивается отставки от службы и назначается художником Главного морского штаба.

В 1854-60 гг. ездит по Европе, упорно и много работает с натуры, не упускает случая вновь поучиться у значительных художников. В Риме знакомится с А.А. Ивановым, который хвалит его работы, отмечает живописную одаренность и советует больше внимания обратить на рисунок. В Дюссельдорфе Боголюбов берет уроки у А. Ахенбаха. В Париже восхищается барбизонцами и одновременно критикует их. Французские художники, в свою очередь, оценили оригинальность Боголюбова, его преданность натуре, нежелание заниматься сочинительством в пейзаже. В мастерской Боголюбова любил бывать К. Коро. Ш.-Ф. Добиньи обменивался с русским художником этюдами.

Возвратившись в 1860 г. в Россию с огромным количеством картин и этюдов (среди которых были "Ярмарка в Амстердаме", ок. 1859; "Рыбный рынок в Схевенингене", 1859, и др.), Боголюбов показал свои работы на выставке в Академии Художеств и получил от изумленного академического Совета звание профессора и особую благодарность. Некоторое время он преподавал в Академии Художеств.

В 1860-х гг. совершил три поездки по Волге. Великая русская река поразила Боголюбова ширью необъятной и красотой мест. Именно тогда из произведений Боголюбова окончательно исчезает романтический налет в духе Айвазовского и остается красота самой действительности, появляется другая нота - эпическая. Он пишет пейзажи с широким охватом пространства, передает определенное освещение, состояние дня ("Ипатьевский монастырь под Костромой", 1861; "Крестный ход в Ярославле", 1863; этюд "Астрахань. Адмиралтейство" и др.).

По заказу Главного морского штаба Боголюбов в 1850-70-х гг. выполняет серии картин, посвященных морским баталиям Крымской и русско-турецкой войн, а также историческим битвам XVIII в. ("Синопское сражение 18 ноября 1757 года", 1857-59; "Сражение русского флота со шведским в 1790 году вблизи Кронштадта при Красной горке", 1866; "Бой у озера Эзель 24 мая 1719 года", 1866-72; "Взрыв турецкого монитора", 1877, и др.). Условия заказа диктовали точность в изображении всех деталей корабельной оснастки и передаче исторических подробностей. Отсюда - известная сухость этих произведений.

Борисов-Мусатов Виктор Эльпидифорович (1870-1905гг.)

Выходец из семьи железнодорожника, учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1890-91, 1893-95), в петербургской Академии художеств у П.П. Чистякова (1891-93), а также в студии Ф. Кормона (1895-98) в Париже. С 1898 жил главным образом в Саратове, с 1903 — в Подольске и Тарусе.

Испытав влияние Пьера Пюви де Шаванна и отчасти мастеров импрессионизма, соединил тончайшее чувство природной световоздушной среды с поэтической фантазией, преображающей эту среду в поле миражей и ностальгических грез.

Уже в ранних пленэрных этюдах-картинах 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 гнезда», ветшающие старинные усадьбы (обычно он работал в имениях Слепцовка и Зубриловка в Саратовской губернии). Плавные, «музыкальные» 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, «тающей» легкости мазка. От картины к картине («Гобелен», 1901; «Водоем», 1902; «Призраки», 1903) чувство «мира иного» нарастает; в «Реквиеме» (1905), написанном в память умершей сестры, мы видим уже целое многофигурное таинство, где умершую сопровождают ее «астральные двойники». Параллельно мастер создает и чистые, безлюдные пейзажи, полные тончайшего лиризма («Куст орешника», «Осенняя песнь», оба — 1905).

Он тяготеет к большому, монументальному стилю настенной живописи, но все замыслы такого рода (например, цикл эскизов на тему времен года, 1904-05, 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 из Тарусы) не лишает его произведения чувства историчности.

Поэтика усадебной жизни наполнена у него (так же, как в литературе того времени — в произведениях А.П. Чехова, И.А. Бунина, А. Белого и др.) предчувствием приближающихся роковых, катастрофических рубежей. Ранняя смерть мастера усилила восприятие его образов как лирического реквиема, посвященного старой России. Борисов-Мусатов явился непосредственным предшественником художников «Голубой розы», которых объединяло, в частности, глубокое уважение к его наследию.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич (1878-1939гг.)

Творческая судьба К.С. Петрова-Водкина складывалась счастливо. Превращение сына сапожника в знаменитого живописца, его стремительное перемещение из волжского захолустья в центры европейской культуры (Петербург, Москва, Мюнхен, Рим, Париж), его соседство с крупнейшими деятелями русского искусства в рафинированных столичных кругах - все это кажется фантастичным.

В искусстве Петрова-Водкина цельно отобразился парадоксальный строй его личности: провинциально-цепкое, хозяйски-бережливое отношение к материалу духовной деятельности, с одной стороны, и космический размах гипотез, проектов, удивительная свобода мышления, интеллектуальное бескорыстие - с другой.

Первые робкие опыты привели пятнадцатилетнего юношу в Классы живописи и рисования Ф.Е. Бурова (Самара). В 1895 г. с помощью меценатов он отправился в Петербург и поступил в ЦУТР. Однако спустя два года, осознавая свое живописное призвание, Петров-Водкин перешел в Московское училище живописи ваяния и зодчества, которое окончил в 1904 г. Здесь ему посчастливилось работать в мастерской В.А. Серова. Кроме того, в 1901 г. он был в Мюнхене, где посещал художественную школу А. Ашбе.

Годы пребывания в Московском училище отмечены литературными занятиями (проза и драматургия), подчас столь интенсивными, что художник даже колебался в выборе между живописью и литературой. Путешествие в Италию, длительное пребывание во Франции, учеба в парижских студиях, знакомство с современным европейским искусством расширили художественный горизонт Петрова-Водкина, окончательно определив выбор пути. Поездка в Северную Африку послужила основой работ, показанных в парижском Салоне (1908), а затем и на родине.

В 1909 г. в редакции журнала "Аполлон" состоялась первая персональная выставка Петрова-Водкина. На следующий год художник стал членом объединения "Мир искусства", с которым был связан до его роспуска (1924). Уже в ранний период творчество Петрова-Водкина отмечено символистской ориентацией ("Элегия", 1906; "Берег", 1908; "Сон", 1910); здесь, безусловно, сказалось влияние старших современников - М.А.

Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова, П. Пюви де Шаванна; в области литературы - М. Метерлинка.

Общественный резонанс первых выступлений художника носил противоречивый характер. Картина "Сон" вызвала бурную полемику и принесла молодому живописцу широкую известность, поскольку лагерь критики возглавил сам И.Е. Репин, а защиту - А.Н. Бенуа. Одни видели в Петрове-Водкине "новейшего декадента", у других с его творчеством связывались "аполлонические" ожидания, утверждение неоклассической тенденции. Сам же художник не мог судить о себе столь определенно: называя себя "трудным художником", он не лукавил.

Дальнейшая эволюция показывает, что символизм художественного языка коренился в самой натуре живописца, равно как и в иконописной традиции, новое открытие которой состоял ось именно в это время. "Играющие мальчики" (1911) и особенно "Купание красного коня" (1912) знаменуют принципиально важный рубеж в творчестве Петрова-Водкина. Хотя пластическая проработка объемов вступает в известное противоречие с условностью цвета и уплощением пространства, здесь ясно прочитывается стремление к синтезу восточной и западной живописных традиций, оказавшемуся столь плодотворным.

Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878-1968гг.)

Природа наделила П.В. Кузнецова блестящим живописным даром и неиссякаемой энергией души. Чувство восторга перед жизнью не покидало художника до глубокой старости. Искусство было для него формой существования.

К изобразительному ремеслу Кузнецов мог приобщиться еще в детстве, в мастерской своего отца-иконописца. Когда художественные наклонности мальчика ясно определились, он поступил в Студию живописи и рисования при Саратовском обществе любителей изящных искусств, где занимался в течение нескольких лет (1891-96) под руководством В.В. Коновалова и Г.П. Сальвини-Баракки.

Исключительно важным событием в его жизни стала встреча с В.Э. Борисовым-Мусатовым, оказавшим сильное и благотворное влияние на саратовскую художественную молодежь.

В 1897 г. Кузнецов блестяще выдержал экзамены в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Учился он прекрасно, выделяясь не только яркостью таланта, но и подлинной страстью к работе. В эти годы Кузнецов находился под обаянием живописного артистизма К.А. Коровина; не менее глубоким было дисциплинирующее воздействие В.А. Серова.

В то же время вокруг Кузнецова сплотилась группа студентов, ставших впоследствии членами известного творческого содружества "Голубая роза". От импрессионизма к символизму - такова основная тенденция, определившая поиски Кузнецова в ранний период творчества. Отдав должное пленэрной живописи, молодой художник стремился обрести язык, который

мог бы отобразить не столько впечатления зримого мира, сколько состояние души.

На этом пути живопись вплотную сближалась с поэзией и музыкой, как бы испытывая пределы изобразительных возможностей. Среди важных сопутствующих обстоятельств - участие Кузнецова и его друзей в оформлении символистских спектаклей, сотрудничество в символистских журналах.

В 1902 г. Кузнецов с двумя товарищами - К.С. Петровым-Водкиным и П.С. Уткиным - предпринял опыт росписи в саратовской церкви Казанской Божьей Матери. Молодые художники не стеснялись себя соблюдением канонов, дав полную волю фантазии. Рискованный эксперимент вызвал бурю общественного негодования, обвинения в кощунстве, - росписи были уничтожены, но для самих художников этот опыт стал важным шагом в поисках новой живописной выразительности.

Ко времени окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1904) символистская ориентация Кузнецова вполне определилась. Особенное значение приобрели живописные открытия Борисова-Мусатова. Однако равновесие отвлеченного и конкретного, которым отмечены лучшие мусатовские вещи, не свойственно символизму Кузнецова. Плоть зримого мира тает в его картинах, его живописные видения почти ирреальны, сотканы из образов-теней, обозначающих едва уловимые движения души. Излюбленный кузнецовский мотив - фонтан; зрелищем круговорота воды художник был заморожен еще в детстве, и теперь воспоминания об этом воскресают на холстах, варьирующих тему вечного круговорота жизни.

Как и Мусатов, Кузнецов отдает предпочтение темпераменту, но использует ее декоративные возможности весьма своеобразно, как бы с оглядкой на приемы импрессионизма. Разбеленные оттенки цвета словно стремятся к слиянию в одно целое: едва окрашенный свет - и картина представляется окутанной цветным туманом ("Утро", "Голубой фонтан", обе 1905; "Рождение", 1906, и др.).

Кузнецов рано приобрел известность. Художнику еще не было и тридцати, когда его работы вошли в знаменитую экспозицию русского искусства, устроенную С. П. Дягилевым в Париже (1906). Явный успех повлек за собой избрание Кузнецова членом Осеннего Салона (такой чести удостоились не многие русские художники).

Одним из важнейших событий русской художественной жизни начала века стала выставка "Голубая роза", открытая в Москве весной 1907 г. Будучи одним из инициаторов этой акции, Кузнецов выступил и как художественный лидер всего движения, которое с той поры именуют "голуборозовским". В конце 1900-х гг. художник пережил творческий кризис. Странность его работ подчас становилась болезненной; казалось, он исчерпал себя и не способен оправдать возлагаемых на него надежд. Тем более впечатляющим было возрождение Кузнецова, обратившегося к Востоку.

Уткин Петр Саввич (1877-1934гг.)

П.С. Уткин родился в семье железнодорожника. В саратовской студии Общества любителей изящных искусств, а затем в Боголюбовской рисовальной школе (в дальнейшем - училище) он начал свое художественное образование.

В 1897 г. поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где учился до 1907 г. у И.И. Левитана, В.А. Серова, К.А. Коровина. Вместе со своим другом, земляком и товарищем по училищу П.В. Кузнецовым Уткин был не только участником, но и организатором выставок "Алая роза" (1904, Саратов) и "Голубая роза" (1907, Москва). Эти экспозиции стали важным этапом в истории русского символизма.

Мечтательность и музыкальность живописи "голуборозовцев" были свойственны и полотнам Уткина с их характерными названиями "Сон", "Мираж" и т. п. Его фантастические пейзажи, нередко выдержанные в излюбленных символистами сине-лиловых тонах, причудливая живопись, напоминающая морозные узоры на стекле ("Мимоза", 1900-е), создали художнику репутацию самого последовательного символиста.

Декоративная графика Уткина украшала страницы журнала "Золотое руно", он занимался книжной иллюстрацией, - в частности, оформил книгу А. Белого "Серебряный голубь" (1910). Именно Уткина, вместе с П.В. Кузнецовым и скульптором А. Т. Матвеевым, пригласил Я. Е. Жуковский для оформления своей усадьбы в Крыму. Уткин провел в Новом Кучук-Кое 1909-14 гг., работая над росписями виллы и романтическими пейзажами Крыма. В 1918 г. художник поселился в Саратове, преподавал в Рисовальном училище им. А.П. Боголюбова, в студии Пролеткульта, занимался оформительскими работами и писал пейзажи. Осенью 1931 г. он переехал в Ленинград, где, по приглашению руководства Академии Художеств, стал профессором живописного отделения Института живописи, скульптуры и архитектуры.