Д.Н. ПОЛЕНКОВА
Преподаватель Академии искусств «Строгановские традиции», соискатель ученой степени кандидата искусствоведения
e-mail: polenkova@ro.ru

D.N. POLENKOVA
Teacher of Arts Academy at the «Stroganov Traditions», applicant for the degree of candidate of art history
e-mail: polenkova@ro.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2021_4_1_375_385

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ ИМПЕРАТОРСКОГО СТРОГАНОВСКОГО УЧИЛИЩА 1901–1903 ГГ.: У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ «СОЮЗА РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ»

ART EXHIBITIONS OF THE IMPERIAL STROGANOV SCHOOL OF 1901–1903: AT THE ORIGINS OF THE CREATION OF THE «UNION OF RUSSIAN PAINTERS»

Начало XX столетия было ознаменовано зарождением идеи обращения художественного искусства к русским национальным истокам. Заинтересованность возрождением русского стиля в картинах московских выставок исходила больше от власти для активного воздействия на население художественным воспитанием, а не от творческой среды [1, с. 317]. Интерес к русской старине в период с 1901 по 1903 год дает почву для развития художественного искусства посредством работ, представленных на выставках Императорского Строгановского училища, отстаивающего национальные традиции в живописи [15, с. 107]. Большой интерес к строгановским выставкам, участниками которых были члены объединения «36 художников», породил потребность в создании нового общества свободных художников, который в 1903 году был назван «Союз русских художников».

At the beginning of the twentieth century, the idea of turning art to the national origins of Russia was relevant, which no longer came from the

creative environment, but from the authorities to actively influence the population with painter education. Interest in Russian antiquity in the period from 1901 to 1903 gives rise to the development of art through the works presented at the exhibitions of the Imperial Stroganov School, which upholds national traditions in painting. The great interest in the Stroganov exhibitions, which were attended by members of the association of «36 painters», gave rise to the need to create a new society of free painters, which in 1903 was named the «Union of Russian painters».

Ключевые слова: Императорское Строгановское училище, русское искусство начала XX века, русские традиции, живопись, союз 36 художников, Союз русских художников, выставка.
Keywords: the Imperial Stroganov School, Russian art of the early XX century, Russian traditions, painting, the union of 36 painters, the Union of Russian painters, an exhibition.

На рубеже XIX–XX столетий, в рамках которого наблюдалась постепенная трансформация художественно-исторического жанра, ретроспективный быт стал основной тематикой изображения. В частности, это касается периода расцвета национальной самобытности [10, с. 98–112].

Истинное значение древнерусской живописи того времени способствовало появлению в Строгановском дворце «одной из первых в России коллекций иконописи и целого раздела древностей, имеющих впоследствии музейное значение» [11, с. 215–210]. Одной из главных задач при создании Строгановской художественной школы была попытка поиска национального стиля в художественном искусстве и возрождение старинной иконы [5].

В истории Императорского Строгановского училища в 1901–1903 годы фундаментальную роль сыграла Княгиня Елизавета Федоровна, ставшая в 1901 году его попечительницей [5, с. 121]. На рисунке 1 изображена Великая княгиня Елизавета Федоровна на занятиях живописью в Строгановском Училище.

Рис. 1. Великая княгиня Елизавета Федоровна на занятиях живописью в Строгановском училище 1880-х гг. [6, с. 28]

В статье К.Н. Гаврилина подробно рассматривается деятельность Елизаветы Федоровны, также отмечена ее «внимательность к развитию учебного заведения. Княгиня прикладывала значительные усилия для проведения художественных выставок. По ее поручению была организована материальная поддержка талантливой молодежи. Музей постоянно пополнялся экспонатами, расширялся библиотечный фонд. Студентам оказывалась помощь в получении общественных заказов» [6, с. 28–29]. «Елизавета Федоровна уверенно придерживалась традиций, заложенных в училище самим Сергеем Григорьевичем Строгановым. Созидательная деятельность княгини оказала существенное влияние на новый этап развития учебного заведения в начале XX столетия» [5, с. 122].

Период с 1901 по 1903 год ознаменовался активным развитием экспозиционной деятельности в стенах Строгановского училища. При помощи тематических выставок проводилась демонстрация профессиональных навыков студентов. Таким образом, создавались предпосылки для зарождения и развития новых художественных идей. Наличие большого количества художественных объединений свидетельствовало о противоречивости эстетических платформ [5, с. 123]. Широкая вариативность творческих интересов стала отправной точкой для образования различных коллективов художественных талантов. Данного рода объединения взяли на себя функцию проводников идейно-эстетических форм. Деятельность специализированных художественных образований была часто связана с учебно-образовательной, просветительской деятельностью. Они принимали активное участие в благотворительности, проведении клубных мероприятий. На практике при помощи многих художественных объединений организовывались коммерческие выставки [5, с. 124].

Отличительной особенностью московской художественной жизни того времени была резонансность. В частности, это касалось вернисажей, организованных группой «36 художников». Объединение было основано в начале зимы 1901 года. Инициаторами данного проекта стали Виктор Васнецов, Василий Переплетчиков, Николай Досекин [11, с. 106]. Именно проведение выставок «Мир искусства» в Петербурге становится предпосылкой образования данного объединения. Это привело к появлению широких слоев московской публики, начавшей проявлять интерес к работам молодых московских мастеров. В это общество входили многие передвижники, а также большинство участников выставок «Мир искусства» [12, с. 74].

Особая ценность объединения заключалась в комплексной защите прав молодых художников. Организация позволяла участвовать в передвижных выставках. При этом не было предусмотрено оценок жюри. Художественное творчество того периода основывалось на принципе самоопределения. Данный подход существенно отличался от классических, действовавших как среди передвижников, так и среди представителей «Мира искусства» [7, с. 113].

Без сомнения, в начале XX столетия Строгановское училище на Мясницкой считалось главным образовательным центром Москвы. Работа учреждения за период 1901–1918 гг. была основана на принципе демократичности. Суть его заключалась в приеме на учебу всех желающих [19, с. 40].

В 1901 году состоялась первая московская выставка под эгидой объединения «36 художников». Данное событие было отображено в журнале «Мир искусства» за сентябрь [15]. Их главная цель заключалась в сохранении идентичности «по существу» с представителями из Петербурга. Особое внимание уделялось выбору названия знаменательного события. В результате острых дискуссий было принято решение — выставка «36 художников». Символичное количество объединяло всех представителей художественного сообщества. По мнению специалистов, статистическое название искусно маскировало реальные намерения художников города Москвы [17, с. 187].

Отдельного внимания заслуживают рассуждения Сергея Арсеньевича Виноградова, который много лет преподавал в Строгановском училище. По его мнению, «организация выставок дала новый толчок, готовность к действиям. Он в тандеме с К. Коровиным и В. Переплетчиком проделал большую работу в данном направлении. В результате за короткий промежуток времени была организована престижная группа художников. Состав объединения быстро пополнили истинные творцы искусства: Архипов, Браз, Бакст, Бенуа, Аладжалов, Иванов, Васнецов, Виноградов, Нестеров, Коровин Константин, Коровин Сергей, Лансере, Малютин, Малявин, Мамонтов, Врубель, Серов, Сомов, Степанов, Остроухов, Клодт, Пастернак, Переплетчиков, Досекин, Боткин (из Парижа), Рылов, Дурнов, Щербов, Первухин, Рябушкин, Ционглинский, Головин, Рерих, Остроумова, князь Паоло Трубецкой, Якунчикова» [3, с. 197]. Финансирование группы осуществлялось с распоряжения непосредственно Е.Ф. Романовой.

Так, 26 декабря 1901 года в стенах Строгановского училища была успешно проведена первая выставка. Данное событие вызвало настоящий восторг среди московской публики [3, с. 196–198]. В рамках показа было представлено более 160 произведений живописи. Особой популярностью пользовалась графика, оригинальные скульптуры и элементы прикладного искусства. Посетители могли насладиться декорационными предметами театрального направления.

В журнале «Мир искусства» за декабрь 1901 года подробно расписана I выставка «36 художников». В ее рамках жителям Москвы были представлены различные картины, этюды и даже скульптуры. Произведения искусства располагались в залах Строгановского училища [15]. Специалисты сходятся во мнении, что Строгановская школа рисования изначально была основана в качестве образовательного общества. Основная задача объединения на тот период заключалась в обновлении российского художественного искусства. Для этого потребовалось подробное изучение широкого спектра проблем.

Рис. 2. Работы художников, которые были представлены в I выпуске журнала «Мира искусства» в 1901 году: а) С.А. Коровин. «Богомольцы»; б) К.А. Коровин. «Поморы»; в) А.Я. Головин. «Псковитянка»; г) А.Я. Головин. «Торговая площадь во Пскове»

Работы С. Коровина и А. Головина, представленные на выставке (рис. 2), особенно ярко подчеркивали традиционный дух русского народа. Художники придерживались традиционного стиля в рамках сформированной строгановской идеологии. Московские живописцы делали акцент непосредственно на национальные колориты. В данном случае уместно привести рассуждения Ф. Шаляпина о музыке и провести параллель с художественным искусством. По его мнению, «петербургские композиторы тонко чувствовали душу России, однако им не хватало почвенности, черноземности. Московские же представители искусства в совершенстве владели этим даром» [5, с. 126].

Рис. 3. Плакат Михаила Врубеля II выставки «36 художников» 1902 г.

В 1902 году состоялась II выставка «36 художников». Данное событие также было отображено в журнале «Мир искусства». По оценке специалистов, творческое мероприятие выделялось особым уровнем художественности [15]. При этом для выставки были характерны самостоятельность и независимость. В выставке приняли участие 29 мастеров. Общее количество посетителей превысило 8 тыс. человек [8, с. 145–150]. Широкой популярностью пользовался креативный плакат, созданный Михаилом Врубелем. С его помощью был выполнен эффектный анонс выставки. На постере были написаны фамилии всех причастных к выставке художников.

В течение короткого периода времени выставки «36 художников» получили широкую популярность среди московской публики. Особое внимание уделялось живописным работам в стиле пейзаж. Не меньший интерес проявлялся к этюдам и портретам Архипова, Врубеля, Пастернака и Малявина, работы, которых представлены на рисунке 4.

Вторая выставка окончательно закрепила успех объединения «36 художников» в Москве. Художественный триумф проведенных в стенах Императорского Строгановского училища двух выставок необратимо привел к расширению группы и ее отделению от «Мира искусства». Так, в течение 1903 года было проведено большое количество собраний. На одном из них подняли вопрос о смене названия организации [10, с. 216–218]. Михаил Врубель предложил новый вариант — «Союз русских

художников». Изменения были внесены в официальный Устав [16]. Вскоре, 26 декабря 1903 года, состоялась очередная выставка в залах Строгановского училища, объединившая еще большее количество талантливых художников. В последующем количество художественных произведений на выставках только увеличивалось. При этом наблюдался стабильный рост посетителей (более 45 тыс. человек).

Рис. 4. Художественные произведения, которые были напечатаны в I выпуске журнала «Мир искусства» (II выставка в стенах Строгановского училища) [15]: а) А.Е. Архипов. «Этюд»; б) М.А. Врубель. «Царевна Лебедь»; в) Л.О. Пастернак. «Жозефина»; г) Ф.А. Малявин. «Этюд»

Начиная с 1903 года, «Союз русских художников» увеличивает количество выставок. Теперь они проводятся не только в Москве, но и в Петербурге, а также в регионах России. Главная задача такого формата заключалась в создании благоприятных условий для развития национального искусства. Объединение пользовалось весомым авторитетом среди населения. К числу ведущих художников того времени относились Василий Васнецов, Михаил Врубель, Сергей Коровин, Александр Бенуа, Виктор Борисов-Мусатов и другие. Мастера усердно работали над приобщением широкой публики к искусству. Они задавали серьезный вектор развития художественного искусства среди населения России и характер русских традиций в представленных на выставках работах в рамках объединения «Союза русских художников» [2, с. 112–115].

Отдельного внимания заслуживают художники «Союза», которые на протяжении многих лет принимали активное участие в выставках, но оставались в тени от основной группы. Для мастеров была характерна демократическая форма проявления искусства. В качестве наглядного примера можно привести творческую деятельность Иосифа

Бродского, Николая Крымова, Филиппа Малявина, Василия Масютина, Леонида Пастернака, Аркадия Рылова, Константина Юона. К сожалению, данные мастера не в полной мере отображали в своих произведениях фундаментальное устремление творческой группы. В свою очередь, живописная школа постоянно находилась в поиске национальной истины с твердым характером [4].

Эксперты сходятся во мнении, что «Союз русских художников» постоянно следил за событиями того времени. Ведущие мастера неоднократно выступали с публичными заявлениями по различным вопросам. Таким образом, выражалось мнение всего творческого коллектива. В течение 1903 года проводились выставки разной тематики, стилистического направления. Художественные произведения объединили художников из Москвы, Петербурга [13, с. 42–43]. Практика показала, что московские живописцы стремились отображать лирические пейзажи на пленэре. Особенностью таких произведений выступали широта и свобода письма. Данного рода принципы были фундаментальными в разрезе импрессионистической живописи [11, с. 130–139].

В данный исторический период живопись осваивала новые жанры. Формировались новые техники, в результате соединения различных мотивов. Московские художники отдавали предпочтение изображению старых усадьб, домов, природы. Также это касалось сельских колоритов, лошадей, птиц. Данные образы символизировали лирическое переживание человека за судьбу своей семьи, Родины. Большая часть представителей «Союза русских художников» тяготела к природным переменам. Художники больше предпочитали весенние и осенние мотивы, чем летние. Именно по этой причине картины создавались в виде этюдного строя.

Отдельного внимания заслуживает крестьянская тематика, которая пользовалась особой популярностью среди художников-передвижников. Со временем данное направление получило совершенно иную форму звучания. Как правило, передвижники обращали внимание только на социальные беды России. Негативное отображение одной стороны бытия повлияло на становление альтернативного подхода. Новое поколение рассмотрело в народе самобытность, силу, красоту и поэзию [18, с. 62]. В качестве наглядного примера можно привести крестьянскую тематику, которая была реализована в художественных произведениях Ф. Малявина (см. рис. 5, 6).

Следует отметить, что некоторые мастера «Союза» придерживались идей импрессионизма при изображении пейзажей, натюрмортов. Данный подход нашел отражение в работах многих московских художников начала XX века, входивших в «Союз русских художников». Представители новой школы являлись классиками русской живописи непосредственно в направлении импрессионизма [7, с. 109–111].

Рис. 5. Крестьянская тематика Ф.А. Малявина, 1901 г. [15]: а) «Девушка», 1901 г.; б) «Крестьянка в красном», 1901 г.

В процессе написания данной статьи было изучено большое количество отчетов, каталогов по экспозициям Императорского Строгановского училища. Это позволило подробно изучить особенности становления художественного искусства в условиях промышленной модернизации XX столетия. В результате была сформирована эффективная система художественного образования. При этом учитывались особенности русской стилистики.

Рис. 6. Крестьянская тематика Ф.А. Малявина, 1903 г. [15]: а) «Баба в желтом», 1903 г.; б) «Девка», 1903 г.

Краткий исторический обзор наглядно показывает весомый вклад Императорского Строгановского училища в становление русской культуры в начале XX столетия. Отдельная заслуга отводится «Союзу русских художников». Творческое объединение оказало существенное влияние на развитие национального искусства непосредственно в дореволюционный период.

Список литературы:

1. *Аристова С.Л.* Высшая художественно-иконописная мастерская Императорского Строгановского училища (страницы истории попечительства в русской иконописи) // Академик Императорской Академии Художеств Николай Васильевич Глоба и Строгановское училище. — Москва: Индрик, 2012. — С. 317–328.

2. *Борисова Е.А., Поспелова Г.Г. , Стернина Г.Ю.* Из истории русского искусства второй половины XIX — начала XX века. — Москва, 1979. — 326 с.

3. *Виноградов С.А.* «Прежняя Москва». Воспоминания. — Рига: MultiCentrs, 2001. — С. 196–198.

4. *Виолле ле Дюк.* Русское искусство, его источники, его составляющие элементы, его высшее развитие, его будущность / перевод с французского Н. Султанова. — М., 1879 / [Электронный ресурс]. — URL: http://tehne.com/library/violle-le-dyuk-e-russkoe-iskusstvo-mos-kva-1879 (дата обращения: 10.11.2021).

5. *Гаврилин К.Н., Корина Н.Д.* «Поздние Передвижники» в истории Строгановского училища конца XIX — начала XX века // (Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2019. — № 4 (1). — С. 119–131.

6. *Гаврилин К.Н.* Великая княгиня Елизавета Федоровна — попечительница императорского Строгановского училища // Материалы международной научной конференции «Пространство, Движение, Свет в искусстве христианского мира от античности до современности. изобразительное и монументально-декоративное искусство, архитектура и предметно-пространственная среда». — Москва, 2019. — С. 26–34.

7. *Дмитриева Н.А.* Передвижники и импрессионисты. Из истории русского искусства XIX — нач. XX века. Сборник исследований и публикаций. — Москва, 1987. — 228 с.

8. *Зильберштейн И.С., Самков В.А.* «Константин Коровин вспоминает...» (воспоминания из жизни Коровина). — Москва, 1990. — 174с.

9. *Исаев П.Н.* Строгановка. 1825–1918. Биографический словарь. Том 1. — Москва: Лабиринт, 2004. — 218 с.

10. *Лапшин В.П.* Союз русских художников. — Ленинград: Художник РСФСР, 1974. — С. 215–301.

11. *Лобанов В.М.* Художественные группировки за последние 25 лет / В.М. Лобанов. — Москва: Худ. изд-е АО АХР, 1930. Мосполиграф. — 263с.

12. *Стернин Г.Ю.* Художественная жизнь России на рубеже XIX–XX веков,— Москва, 1970. — 274 с.

13. Строгановы. Меценаты и коллекционеры. Каталог выставки. — Санкт-Петербург: АО Славия, 2003. — С. 42–43.

14. *Супрун Л.Я.* Художественно–промышленные школы Москвы и Петербурга и народное искусство начала XX веков // НИИХП. Сборник трудов. Выпуск 6. — Москва, 1972. — С. 107–136.

15. Указатель выставки художественных произведений старины в Императорском Строгановском училище. — Москва, 1901, 1902. Типолитография Н.И. Гросманъ и Г.А. Вендельштейнъ, Маросейка, д. Хвощинского. — 66 с.

16. Устав Императорского Строгановского центрального художественно-промышленного училища в Москве. — Москва, 1914.

17. *Шульгина Е.Н., Пронина И.А.* История Строгановского училища / 1825–1918. — Москва: Русское слово, 2002. — С. 187–243.

18. *Щербатов С.А.* Художник в ушедшей России. — Москва: XXI век — Согласие, 2000. — С. 62.

19. *Зиновеева М.М., Трощинская А.В.* Музей Императорского Строгановского училища и художественно-промышленное образование в России // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — 2020. — № 1–1. — С. 38–46.