Д.Н. ПОЛЕНКОВА
Соискатель ученой степени кандидата искусствоведения
e-mail: polenkova@ro.ru

D.N. POLENKOVA
Applicant for the degree of candidate of art history
e-mail: polenkova@ro.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_1_1_162_170

ОБРАЗЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ С.А. ВИНОГРАДОВА

IMAGES OF NATIONAL HISTORY OF THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES IN THE WORK OF S.A. VINOGRADOV

Тяготы крупных социально-политических потрясений отечественной истории конца XIX — начала XX столетия были воплощены в картинах художников того времени.
С.А. Виноградов, изображая религиозный крестьянский бытовой уклад жизни параллельно с эстетическим усадебным сюжетом, долгое время не допускал в свое творчество трагичные образы отечественной истории. Но политическая машина нагло проникла в сюжеты картин Виноградова и его товарищей, через которые мы можем ощутить тягость происходящего и соотнести образы отечественной истории в картинах художников с современными событиями в попытке найти успокоение.

The hardships of major socio-political upheavals in Russian history in the late XIX and early XX century were embodied in the paintings of the artists of that time. The turning point era through the brushes of the creators was tragically portrayed by the symbols of a lost historical culture.
S.A. Vinogradov, depicting the religious peasant everyday way of life in parallel with the aesthetic plot of the estate, for a long time did not let tragic images of national history into his work. But the political machine brazenly penetrated the plots of the paintings of

Vinogradov and his comrades, through which we can feel the burden of what is happening and correlate the images of national history in the paintings of artists with contemporary events in an attempt to find peace.

Ключевые слова: русское искусство XIX–XX веков, отечественная история, революция, национальная культура, «Союз русских художников».
Keywords: Russian art of the XIX–XX centuries, national history, revolution, national culture, Union of Russian Artists.

Сергей Арсеньевич Виноградов родился, рос и развивался как творческая личность на рубеже XIX–XX столетий. Это период значительных перемен в отечественной истории и, как неизбежное следствие, обновления русского изобразительного искусства по демократическим принципам. Родившись в провинциальном посаде Большие Соли Костромской губернии, будучи седьмым сыном священника, Сергей Арсеньевич с детства был знаком с крестьянской жизнью и нелегким трудом [1, с. 34]. Он высоко ценил красоту простых людей, и это нашло яркое отражение в раннем его творчестве, где уделялось особое внимание жанровым сценам из деревенской жизни. На фоне таких исторических событий, как отмена подушной подати в 1885 году и борьбы с крестьянским малоземельем в 1893 году, крестьянские образы в работах Виноградова приобретали еще большую актуальность (см. рисунки 1–4) [2].

Сергей Арсеньевич формировался как художник в стенах Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1880и1889 гг.) под на-

Рис. 1. Переселенцы. 1889 г.

Рис. 2. Путники. 1893 г.

чалом И.М. Прянишникова, В.Е. Маковского, В.Д. Поленова. Учителя активно поощряли свободу творчества ученика и помогли принять участие в выставках передвижников. Позже юноша поступил в Петербургскую Академию художеств (1889 г.), обучаясь у Б.П. Виллевальде и К.Б. Венига. По возвращению в Москву Виноградов стал преподавать в Строгановском училище, где сблизился с Константином Коровиным [3, с. 50, 61, 74–78].

Глубокий кризис, связанный с нестабильностью событий отечественной истории, который на рубеже веков коснулся русского академизма и передвижничества, заставил многих художников искать новые пути. Сергей Виноградов при поддержке Коровина и других единомышленников, проведя в Москве «Выставку работ 36 художников», основал «Союз русских художников», куда вошли живописцы, которым нравилось создавать произведения национально-самобытного характера. В 43 года он стал академиком Академии художеств, а в 47 лет — ее действительным членом [4, с. 44–50]. Именно с того времени основным направлением в творчестве художника и становится импрессионизм, а центральной темой — дворянская усадьба, которая представляла спокойный уклад жизни, отличный от ужасов назревающей революции.

Рис. 3. Крестьянка с граблями. Поденщица. 1891 г.
Рис. 4. Гнат и Антон. 1890 г.

Десять лет подряд он гостил в имении, принадлежащем Всеволоду Мамонтову. Здесь были написаны его лучшие жанровые картины, пейзажи и интерьеры, насквозь пропитанные лиризмом и воспевающие уклад жизни, безвозвратно уходящий в прошлое. Часто на картинах художника изображена Софья Мамонтова, младшая дочь владельцев поместья Головинка [5, с. 73]. Девочка с косичками была любимой моделью художника: ее он писал за фортепиано, за столом, у окна, на террасе (см. рис. 5).

Рис. 5. Играет [2]

Безмятежность летних уютных дней резко контрастирует с судьбами самих героев, попавших под гнет событий отечественной истории. Софье Мамонтовой суждено было пройти через ссылки и лагеря; аналогичная судьба ждала и ее мужа, писателя Олега Волкова. Виноградову также выпала очень непростая судьба жить и творить на рубеже XIX–XX веков [6, с. 109]. Для тонкой натуры мастера революционные события в России стали потрясением. На его глазах рушилось то, что он любил. Однако в картинах этого периода мало что выдает взволнованность художника: цель автора — сохранить культурное наследие усадеб как неутраченного художественного феномена. Художник преображал видимую действительность в оригинальный живописный мир.

С 1916 по 1917 годы два раза в месяц в Санкт-Петербурге выходил иллюстрированный светский журнал «Столица и усадьба». Этот журнал издавался литератором и журналистом Владимиром Крымовым, среди прочего рассказывал о самых знаменитых усадьбах России и их владельцах, печатал обзоры культурных событий, в том числе художественных выставок. Как правило, обложка журнала оформлялась репродукцией картины известного автора [7]. Тематика журнала была близка личному кредо Сергея Виноградова, его стремлению изображать только прекрасное, поэтому он участвовал в работе журнала, на обложке которого появлялись репродукции его картин.

Рис. 6. Светские журналы «Столица и усадьба» [7]

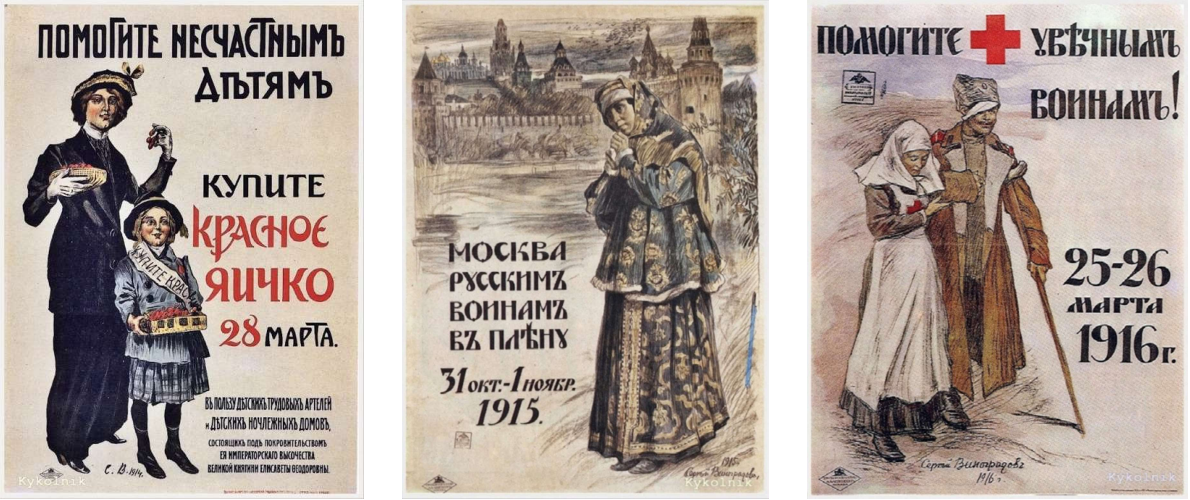

Рис. 7. Агитационные плакаты 1915–1917 гг. [2]

В 1915 году Виноградов путешествовал по Крыму со своей ученицей Ириной Войцеховской, которая вскоре станет его женой. После 1917 года усадебные картины оказались ненужными, даже враждебными и чуждыми новому советскому строю. А революционной тематике и авангардной эстетике Виноградов был чужд. Некогда популярный кумир оказался не у дел. Конечно, он продолжал руководить «Союзом русских художников», но и сам «Союз» становился другим, ему чуждым и неподвластным, хотя Сергей Арсеньевич благополучно продолжал дружить с новой властью. Неслучайно его попросили руководить организацией выставок картин русских художников за границей — в Европе, Америке, Канаде [8, с. 3, 5, 7–11].

После революции 1917-го года, события которой поначалу воодушевили Сергея Виноградова, художник даже попытался вжиться в новую действительность, приняв участие в оформлении московского Кремля к первой годовщине революции [9, с. 31]. В этот период его произведения не утратили жизнеутверждающей силы. Подобно многим русским художникам, он пишет для агитационных плакатов (см. серию рисунков 7). Выполненные мягким свинцовым карандашом с легкой подцветкой, они больше похожи на иллюстрации. В них нет ощущения трагизма, порицания ужасов войны.

Один из плакатов Виноградова «На помощь жертвам войны» представляет собой жанровую зарисовку, подсмотренную в жизни, — раненый солдат сидит на завалинке у деревенского дома в окружении кре-

Рис. 8. Военные байки. 1914 г. [7]

стьян и что-то рассказывает им. Сюжет больше подходил для станкового произведения, чем для плаката. И через год художник написал картину «Рассказ раненого», в которой в точности повторил ту самую сцену (см. серию рисунков 8). В 1924 г. картина была включена в состав американской выставки и приобретена там частным лицом [10, с. 92].

С 1917 года С.А. Виноградов входил в состав Комиссии по оформлению Московского Кремля. Известна его картина этого периода «Вид на Московский кремль» — гимн импрессионизму [11, с. 128].

В 1918 году художник входит в Комиссию по убранству Кремля к празднованию первой годовщины Октябрьской революции. В том же году он пишет Невский проспект в Петрограде.

Подчеркнуто легкие и радостные сюжеты картин Сергея Виноградова идут вразрез с драматическими событиями того времени, будто

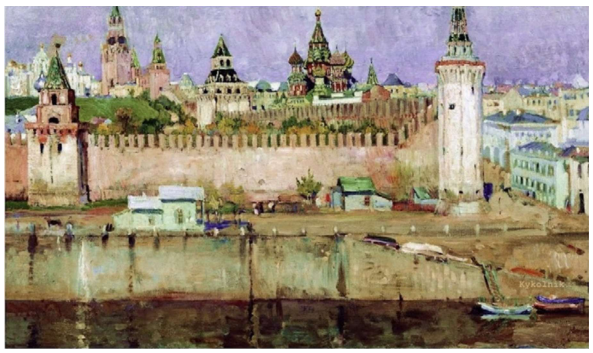

Рис. 9. Вид на Московский кремль. 1917 г. [2]

Рис. 10. Демонстрация на Невском. 1918 г. [2]

бы художник рисует другую жизнь — отчасти выдуманную, желанную, отчасти реальную (см. рисунок 12). Во времена революции мастер старательно избегает любого намека на меняющиеся обстоятельства. Он поэтизирует быт и смотрит на все со стороны: пейзажи полны красок, московские улочки освещены солнцем, яркие и чистые цвета скрывают приметы бедности окружающего мира [12, с. 81].

Рис. 11. Вид на Кремль из Замоскворечья. 1918 г. [2]

Но совсем скоро энтузиазм сменился разочарованием. И некоторые картины приобрели оттенки скорби, безвыходности и отчаяния (см. рисунки 13, 14) [2].

Светлому творчеству многих друзей Виноградова и ему самому в те годы не нашлось места в советской действительности. И, чтобы помочь бедствующим художникам, Виноградов взялся за организацию масштабной выставки-продажи русского современного искусства в США. Два года ушло на то, чтобы в декабре 1923 года работы почти ста художников отправились за океан. Среди сопровождавших ценный груз были Архипов, Грабарь, Кустодиев, Григорьев, Серебрякова, Юон и сам Виноградов. Выставка хотя и вызвала фурор в американском обществе, но продать удалось лишь десятую ее часть. Для многих участников выставки именно тогда открылись возможности для эмиграции [13, с. 70–73].

Так и Виноградов назад в СССР уже не вернулся. Осенью 1924 года он с женой поселился в Риге. Здесь известный русский живописец и провел последние тринадцать лет своей жизни. Виноградов открыл собственную школу и стал писать пейзажи, на которые его вдохновляла живописная природа Латвии и ее окрестностей [14, с. 21]. Часами работал на пленэре, причем писал без предварительных этюдов, сразу наносил краски на холст и все переживал, что мало успевает. «Хотелось бы иметь две пары рук и два сердца, чтобы успеть запечатлеть все, что волнует» [15, с. 16]. Здесь, в Латвии, художник быстро добился признания и уважения. Им были соз-

Рис. 12. Солдаты идут. 1917 г.

Рис. 13. Сестра милосердия. 1917 г.

даны сотни работ, нашедших место, как в различных музеях мира, так и в частных коллекциях. Так, через образы работ С.А. Виноградова можно проследить ход отечественной истории: поначалу приукрашенный, затем трагичный, а потом и вовсе из-за границы. Сергей Арсеньевич, находясь в Латвии, никогда не забывал родины, обучал своих латвийских учеников с российской академичной старательностью, с российской теплотой простого русского человека, при этом, давая юным художникам свободу выбора способа передачи усвоенного материала [14, с. 30].

Параллельно с живописью он печатал воспоминания о встречах с деятелями российской культуры: от Толстого и Шаляпина до Поленова и Левитана. Проводил выставки своих учеников и персональные выставки [14, с. 30–33]. В местной прессе писали: «…Виноградов поразительный художник, к чему бы он ни прикоснулся, все вдруг начинает трепетать и светиться. По этим холстам разлита ласковая и восхитительная радость, в этом мире хочется жить» [16, с. 11].

Невзирая на трагедии отечественной истории в период становления и рассвета творческого таланта С.А. Виноградова, судьба художника сложилась удачнее, чем у многих других русских художников рубежа XIX и XX веков. Он прожил счастливую плодотворную жизнь, получил признание, много путешествовал по миру, оставил после себя много благодарных учеников и наследие в виде сотен великолепных картин. В России после смерти С.А. Виноградов был практически забыт. Советские искус-

ствоведы о Виноградове вспоминали редко. Интерес к таланту художника возродился в перестроечные годы, когда его картины стали появляться на русских торгах Christie's и Sotheby's [2].

Список литературы:

1. *Пильский П.* Памяти академика С.А. Виноградова // Сегодня. — 1939. — № 36.

2. Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь, 1869–1938: издание к выставке, 8 сентября 2020 — 10 января 2021 г. — Москва, 2020.

3. *Лапидус Н.И.* Сергей Виноградов / Русские художники XX века. — Санкт-Петербург: Золотой век, 2010. — 311 с.

4. *Лапшин В.* Союз русских художников. — Москва, 1986. — 328 с.

5. Выставка картин Союза русских художников: Каталог. — Москва: Издательство Товарищества «Образование», 1912.

6. *Бенуа А.Н.* История русской живописи в XIX веке. Часть 2. — Санкт-Петербург: Знание, 1902. — 136.

7. Русские Латвии. — URL: http://www.russkije.lv/ (дата обращения: 03.10.2022).

8. *Генин М.* Беседы о великих людях: Н.П. Богданов-Бельский, С.А. Виноградов, Ф.Б. Гец о своих встречах с Серовым, Левитаном, Толстым, Соловьевым и др. // Сегодня вечером. — 1927. — № 48.

9. *Федоров-Давыдов А.А.* Русский пейзаж конца XIX — начала XX века. Очерки. — Москва, 1974. — 311 с.

10. *Стернин Г.Ю.* Художественная жизнь России на рубеже XIX–XX веков / Г.Ю. Стернин. — Ленинград: Искусство, 1970. — 296 с.

11. *Дьяконицын Л.Ф.* Идейные противоречия в эстетике русской живописи конца XIX — начала XX века. — Пермь, 1966. — 261 с.

12. *Станкевич Н.* Сергей Виноградов / Н. Станкевич. — Искусство, Ленинград: 1971. — 157 с.

13. Виноградов С.А. в Риге: О русской художественной выставке в Америке (Беседа «Сегодня») // Сегодня вечером. — 1925. — № 6.

14. Выставка последних картин С.А. Виноградова и его школы // Сегодня. — 1938. — № 65.

15. *Вен П.* Умер С.А. Виноградов // Для Вас. — 1938. — № 7. — 48 с.

16. *Витлин Л.* На выставке студии академика Виноградова // Сегодня вечером. — 1931. — № 109.