К.Н. ГАВРИЛИН

Кандидат искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой «История искусств и гуманитарные науки» РГХПУ им. С.Г. Строганова. Член-корреспондент Российской академии художеств
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

А.Б. НЕФЕДОВА

Старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея, хранитель фондов «Графика», «ДПИ», «Живопись» и «Скульптура»
e-mail: NefedovaAB@culture.mos.ru

K.N. GAVRILIN

Candidate of Art History, Professor, Head of the Department of Art History and Humanities of the Stroganov Russian State University of Design and Applied Arts. Corresponding member of the Russian Academy of Arts
e-mail: gavrilin_strog@mail.ru

A.B. NEFEDOVA

Senior Research Fellow of the State Darwin Museum (Moscow), curator of the «Graphics», «Arts and Crafts», «Painting" and «Sculpture» funds
e-mail: NefedovaAB@culture.mos.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_2_1_118_126

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В.А. ВАТАГИНА В МУЗЕЙНЫХ СОБРАНИЯХ: ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДАРВИНОВСКОГО МУЗЕЯ

WORKS BY V.A. VATAGIN IN MUSEUM COLLECTIONS: FEATURES OF THE COLLECTION OF THE STATE DARWIN MUSEUM

Статья посвящена обзору основных музейных коллекций России, в которых находятся произведения В.А. Ватагина. Проведя краткий анализ собраний художественных и естественнонаучных музеев, можно уверенно утверждать, что коллекция Государственного Дарвиновского музея (ГДМ) является ключевой для понимания мировоззренческого кредо и творческого пути мастера. Именно в этом собрании находятся уникальные произведения и архивные материалы, позволяющие раскрыть всю полноту творчества Ватагина и его мировоззренческое кредо, включающее интерес к антропософии и увлечение восточными религиозными практиками.

The article is devoted to an overview of the main museum collections in Russia, which contain the works of V.A. Vatagin. After a brief analysis of the collections of art and natural science museums, we can confidently assert that the collection of the State Darwin Museum (SDM) is the key to understanding the worldview credo and creative path of the master. It is in this collection that there are unique works and archival materials that allow revealing the fullness of Vatagin's work and his worldview credo, which includes an interest in anthroposophy and passion for Eastern religious practices.

Ключевые слова: В.А. Ватагин, А.Ф. Котс, Дарвиновский музей, антропософия, скульптура, живопись, графика.
Keywords: V.A. Vatagin, A.F. Coates, Darwin Museum, anthroposophy, sculpture, painting, graphics.

Произведения Василия Алексеевича Ватагина (1884–1969) в настоящее время украшают коллекции множества музеев, как художественных, так и естественнонаучных. Обратившись к художественным собраниям, следует отметить, как наиболее значительную и ценную для понимания творчества В.А. Ватагина, коллекцию Государственной Третьяковской галереи. Именно эта коллекция содержит, пожалуй, самые ценные скульптуры мастера, выполненные в дереве: от одного из ранних произведений Ватагина — рельефа «Сидящий кондор» (1908) до скульптуры «Печальная обезьяна» (1964), за которую в 1968 году автору была присуждена Государственная премия РСФСР имени И.Е. Репина. Образцами превосходного владения другими материалами можно назвать скульптуры из тарусского мрамора «Краб» (1909) и «Удав» (1911). Сам Ватагин

говорил: «Камень лишен живой теплоты дерева, к его гладкой холодной поверхности неприятно прикасаться. В нем не может быть воссоздана теплая поверхность млекопитающих. Но гладкая и холодная кожа змей или земноводных очень хорошо выражается в камне» [2, с. 142]. Под влиянием впечатлений от путешествия в Индию и на Цейлон и индийского искусства были выполнены скульптуры «Слон» (1917) и «Бычок» (1920-е гг) [4].

Подлинным украшением коллекции являются работы Василия Ватагина, выполненные им в период его увлечения «искусством движения» — поиском выразительных форм, способных зафиксировать танец или балет, — таковы его деревянные скульптуры «Танец» (1919) и «Балерина» (1920-е). Здесь же находятся произведения мастера, созданные им под впечатлением от участия в экспедициях Центрального музея народоведения под руководством археолога и этнографа Бориса Алексеевича Куфтина (1892–1953) — «Монголка» (1929) и «Женщина народности нивхи» (1930).

Коллекция Государственного Русского музея несколько меньше по объему, ее можно было бы назвать «исключительно анималистической», если бы не скульптура «Мальчик в халате» (1921) из лаврового дерева, которая в 1925 году была экспонирована на XI Международной биеннале в Венеции. По словам самого художника: «”Мальчик в халате“ появился из качества материала – цилиндрического, без проемов. А главное — и форма, и композиция, и даже узор на халате (восточный стиль) — естественная игра слоев и многочисленных срезанных сучков (лавры выращивали штамбами)» [1, с. 187].

В собрании Тарусской картинной галереи находятся такие замечательные работы В.А. Ватагина, как «Красный слон» (1915), «Обезьяна» (1923) и «Голова львицы». Помимо деревянной анималистической скульптуры, музей владеет двумя самыми ранними в творчестве скульптора женскими фигурами, вырезанными из дерева: «Обнаженная» (1922) и «Ольга» (1922). Здесь же находится деревянный «Портрет В.Д. Поленова» (1925), гипсовый вариант которого — в Государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике В.Д. Поленова. Можно утверждать, что коллекция Тарусской картинной галереи имеет мемориальный характер — она отражает все основные вехи жизни мастера в городе Тарусе.

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина обладает значительным собранием графики В.А. Ватагина — это, преимущественно, его многочисленные литографии. Некоторые из них поступили в фонды вместе с собранием Павла Давыдовича Эттингера (1866–1948) сразу после смерти собирателя, не имеющего наследников. П.Д. Эттингер — художественный критик и коллекционер, был лично знаком с В.А. Ватагиным. Его обширная графическая коллекция, насчитывающая около 12 тысяч наименований, была сформирована на основе приобретений с выставок Московского товарищества художников и подарков авторов. Свои самые первые литографии Василий Ватагин прислал в 1910 году из Берлина именно Эттингеру, сопроводив их таким письмом: «Ваш отзыв прибавляет мне градусы к моей работе. Посылая литографии, я боялся, как встретите Вы их. Я вижу указанные Вами недостатки и много других» [11]. Позже П.Д. Эттингер приобрел у Ватагина несколько рисунков и гуашей из индийской серии 1913–1914 годов. Интересно, что в коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина и в архиве Дарвиновского музея содержаться практически идентичные рисунки Ватагина, с изображением овец. Очевидно, художник отправлял их в качестве открыток из своего путешествия в Индию своим близким друзьям — П.Д. Эттингеру и супругам Котс.

Альбомы В.А. Ватагина, в которые он всю жизнь зарисовывал изображения животных разных исторических эпох и народов, были переданы согласно его завещанию в Музей Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова. Частично эти рисунки вошли в качестве иллюстраций в книгу В.А. Ватагина «Изображение животного» [2], а впоследствии, в 2004 году — полностью опубликованы в альбоме «Образ животного в искусстве» [3]. В фондах Музея РГХПУ им. С.Г. Строганова также находятся две керамические скульптуры Ватагина — «Фигура рыбки» (1940-е гг.) и «Фигура сидящего зайца» (1960-е гг). Кроме того, здесь же хранится редкая «Головка обезьяны», выполненная в качестве экспериментального образца для Каслинского завода архитектурно-художественного литья.

В коллекции Всероссийского музея декоративного искусства находятся образцы деревянных игрушек, выполненных мастерами по рисункам В.А. Ватагина для Кустарного музея, который тогда возглавлял Николай Дмитриевич Бартрам (1873–1931), сумевший привлечь к работе множество профессиональных художников. Сохранились даже скульптуры «Пингвины», принимавшие участие в выставке «Как делаются игрушки» [10, с. 331] в 1910 году в Кустарном музее.

Этнографические зарисовки и этюды, выполненные Василием Ватагиным во время его участия в экспедициях, организованных Центральным музеем народоведения, в настоящее время находятся в Российском этнографическом музее. Однако, некоторая часть рисунков, выполненных во время путешествия Ватагина на Дальний Восток, украшает коллекции Дарвиновского музея, а также Дальневосточного художественного музея (г. Хабаровск).

Среди естественнонаучных музеев, оформленных Ватагиным, помимо Дарвиновского музея, он выполнил живописное панно для экспозиции Зоомузея МГУ, его сотрудничество с этим музеем продолжалось с 1931 по 1958 годы. Интересно, что в 1930 году на заседании методической комиссии сектора науки Наркомпроса М.М. Завадовский высказал идею о слиянии Зоомузея МГУ с Дарвиновским музеем [8, с. 87]. Против этого решительно выступил основатель ГДМ — Александр Федорович Котс (1880–1964), поскольку это полностью бы уничтожило специфику созданного им Дарвиновского музея.

Так или иначе, в 1931 году Зоомузей был передан из МГУ в подчинение музейно-краеведческому отделу Наркомпроса и открыт для посещения широкой публики, а не только студентов МГУ. Соответственно, было принято решение, что раз это музей — значит, важнейшее в нем — экспозиция. Тогда же был расширен штат и финансовые возможности музея, а также принято решение украсить экспозицию картинами-панно по примеру Дарвиновского музея. Работа эта была поручена Василию Алексеевичу, по его воспоминаниям: «Котс был против, считая (справедливо), что я, соглашаясь на работу в зоомузее, отнимаю время от работы в Дарвиновском музее. Но я соглашаюсь, привлеченный возможностью писать большие картины и стенные панно, словно я их мало писал и для Дарвиновского музея; правда, в Дарвиновском они имели иной характер, проникнутые идеями эволюционного учения, а здесь непосредственно изображение зверей и птиц, пресмыкающихся, рыб и беспозвоночных в обстановке их жизни...» [1, с. 240]. Первой серией работ стали восемь картин-панно, оформившие вестибюль музея. Темой этих композиций стали характерные пейзажи СССР с типичными представителями фауны: на торцевых стенах — «Группа мамонтов» в Арктике и «Стадо сайгаков в приаральских степях»; в боковых пролетах — «Кавказ» (с зубрами), «Тянь-Шань» (с архарами), «Уссурийская тайга» (с тигром), «Камчатка» (с медведем), «Сибирская тайга» (с маралами) и «Новая Земля» (с белыми медве-

дями) [1, с. 243]. Для зала сравнительной анатомии В.А. Ватагин выполнил 10 больших панно на темы истории развития жизни на Земле, составляющие верхний фриз. В 1958 году Василий Алексеевич написал директору Зоомузея МГУ заявление об увольнении, в котором говорил о том, что был взят в музей с целевой задачей — украсить живописными панно стены музея, и теперь эта задача выполнена, т.к. «все стены заполнены и для других картин места нет» [8, с. 503].

В настоящее время в коллекции Зоомузея МГУ хранится 2178 графических анималистических произведений В.А. Ватагина, большинство из них он сам передал в музей 1966 году. Единичные листы поступили вместе с частными архивами бывших сотрудников Зоомузея и зоологов. Коллекция живописи насчитывает 181 живописную работу художника, из них 144 выставлены в постоянной экспозиции музея и в публичном пространстве, в том числе 22 тематических настенных панно в Зале сравнительной анатомии, Нижнем зале и вестибюле музея. Также в фондах музея есть пять скульптур В.А. Ватагина, которые в настоящее время не выставлены в постоянной экспозиции. Можно смело утверждать, что собрание Зоомузея МГУ обладает весьма представительной коллекцией анималистического рисунка, а также зоологической иллюстрации. Многочисленные зарисовки, выполненные Ватагиным с натуры в зоопарках мира, в настоящее время хранятся в этом музее. Таким образом, коллекция представляет собой научный - иллюстритивный и дидактический характер, в отличии от собраний Третьяковской галереи и Русского музея, где главным критерием был уровень высокой художественности произведений.

В собрании Музея Землеведения и Экоцентра МГУ находятся две деревянные скульптуры В.А. Ватагина: «Мамонты» (1955) и «Шерстистые носороги» (1955). В постоянной экспозиции Научно-исследовательского института антропологии в зале «Ранние этапы антропогенеза» находится скульптурная реконструкция В.А. Ватагина «Питекантроп». Эту работу биолог А.Ф. Котс полагал весьма неудачной, и отзывался о ней следующим образом: «...о фигуре, слепленной — увы! — нашим Ватагиным для одного Московского музея-выставки, фигуре, созданной по механическому принципу “средней арифметической” животного и человека и своим фальшивым реализмом только повторяющей грубейшую и неизбежную ошибку, вытекающую из неразрешимой по себе задачи: на основе ультра-фрагментарных данных, недостаточных для уловления “типа” реставрируемого существа, придать ему реально-индивидуальные черты!» [7, с. 47].

В.А. Ватагин сотрудничал в качестве художника-анималиста также с Московским зоопарком, делал анималистические зарисовки с натуры по заданию заместителя директора по научной работе Петра Александровича Мантейфеля (1882–1960), а также рисовал плакаты и писал маслом большие декоративные панно [1, с. 237]. В 1931–1932 годах оформлял вход на новую территорию со стороны Садовой-Кудринской улицы: выполнил рельефы из подкрашенного цемента «Антилопы» и «Северные олени», а также создал скульптуру «Медведь», располагавшуюся в центре площадки перед воротами. Чуть позже, в 1936–1937 годах оформил ворота главного входа: выполнил группу львов: лежащих львиц и стоящего льва (вдоль фасада ворот), а также фриз из плоскостно-силуэтных фигур по фасаду. В настоящее время, к большому сожалению, все эти работы утрачены. В фондах Музейно-исторического отдела Московского государственного зоологического парка хранится 19 графических работ В.А. Ватагина — в основном это печатная графика.

Государственный биологический музей имени К.А. Тимирязева располагает небольшой, но интересной коллекцией из 59 произведений В.А. Ватагина. Большую часть ее составляет печатная графика, но есть также два живописных произведения — «Мамонты» (1967) и «Оранг» (1967). Наибольший интерес представляет коллекция анималистической скульптуры, выполненной в различных материалах — дереве, керамике, бронзе — всего семь предметов.

Подводя итог краткому обзору музейных коллекций, содержащих работы В.А. Ватагина, нужно отметить, что именно в собрании Государственного Дарвиновского музея наиболее полно представлены его графические, живописные и скульптурные произведения, выполненные в разных жанрах — анималистическом, портретном и аллегорическом. Василий Ватагин по праву считается одним из сооснователей музея, его работа здесь продолжалось 45 лет — с 1908 по 1953 годы. В настоящее время коллекция Государственного Дарвиновского музея насчитывает 158 скульптурных, 372 живописных и 1136 графических работ В.А. Ватагина. Следует отметить, что в этой коллекции, к сожалению, нет ни одной деревянной скульптуры Ватагина - это было осознанным решением главного заказчика — А.Ф. Котса. По воспоминаниям самого художника: «<…> Котс говорил: “Рисуйте для Дарвиновского музея, только сделанное для музея создаст вам Имя, а не эти “деревяшки”, на которые вы напрасно тратите время…”» [1, с. 114].

Между тем, именно в коллекции ГДМ находится множество уникальных экспонатов, проливающих свет на ранние этапы творчества автора. Так, именно в стенах музея Ватагин впервые занялся лепкой, выполнив по заказу А.Ф. Котса для важнейшего раздела музея, повествующего о происхождении человека, ряд скульптур человекообразных обезьян в натуральную величину, за которыми последовали статуи, изображающие первобытных людей. По инициативе А.Ф. Котса возникла также скульптурная портретная галерея выдающихся учёных, созданная В.А. Ватагиным. Возможно, мысль о создании картин и скульптур, посвященных истории науки, а также выдающимся ученым-биологам, была подсказана ленинским Планом монументальной пропаганды. Эта теория косвенно подтверждается тем, что именно в стенах ГДМ в 1918 году Ватагиным был исполнен по заказу отдела ИЗО Наркомпроса памятник первому русскому художнику — Андрею Рублеву. Как и большинство памятников Плана монументальной пропаганды, выполненных из временных материалов, он считался полностью утраченным. Но, согласно новым публикациям [9, с. 104], нами было установлено, что в фондах Дарвиновского музея сохранился гипсовый барельеф — голова ватагинского «Андрея Рублева» — свидетельство о большом интересе искусства первых лет революции к древнерусской художественной культуре [4].

Таким образом, в Дарвиновском музее находятся абсолютно уникальные произведения и редчайшие архивные источники, позволяющие раскрыть всю полноту творчества мастера, его мировоззренческое кредо, включающее интерес к антропософии и увлечение восточными религиозными практиками [5; 6]. Поэтому изучение и публикация данных по собранию ГДМ, позволяет совершенно по-новому взглянуть на все творческое наследие мастера.

Список литературы:

1. *Ватагин В.А.* Воспоминания. Материалы к биографии художника. — Москва: Красный пароход, 2017. — 352 с.

2. *Ватагин В.А.* Изображение животного. Записки анималиста. — М.: Искусство, 1957. — 172 с.

3. *Ватагин В.А.* Образ животного в искусстве. — М.: ЗАО «СВАРОГ и К», 2004. — 304 с.

4. *Гаврилин К.Н.* П. А. Флоренский и художественная культура начала 1920-х гг.. // Pavel Florenskij tra Icona e Avanguardia. Atti del convegno internazionale. Venezia, Terra Ferma. 2015.— P. 57–68.

5. *Гаврилин К.Н.* Шаманизм, индуизм, теософия и художественное творчество В.А. Ватагина // Дух символизма. Русское и западноевропейское искусство в контексте эпохи конца XIX – начала XX века: коллект. моногр. — М.: Прогресс-Традиция, 2012. — С. 641–663.

6. *Гаврилин К.Н., Нефёдова А. Б.* Московский Гетеанум: идейно-художественный замысел экспозиции Дарвиновского музея // Научно-аналитический журнал по вопросам искусствоведения «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ». — РГХПУ, 2022. — № 4.

7. Государственный Дарвиновский музей. Страницы истории. Основатели музея. — Можайск, 1993. — 144 с.

8. *Любарский Г.Ю.* История Зоологического музея МГУ: Идеи, люди, структуры. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2009. — 744 с.

9. *Нефедова А.Б.* Образы великих ученых в скульптуре В.А. Ватагина из коллекции Государственного Дарвиновского музея / Дом Бурганова. Пространство культуры. — 2018. — №2. — С. 101–113

10. *Савельев А.И.* Как делают игрушки // Искры. — 1910. — № 42. — С. 331.

11. *Чудецкая А.* Рыцарь графического образа // Наше наследие. — 2005. — № 73. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://nasledie-rus.ru/podshivka/7314.php (дата обращения 12.04.2023).

Е.В. ЖЕРДЕВ

Доктор искусствоведения, профессор, профессор кафедры «Промышленный дизайн» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: zerdev-design@yandex.ru

ЛЮ БИНЬ

Аспирант РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: 438206625@qq.com

E.V. ZHERDEV

Doctor of Art History, Professor, Professor of the Departament of «Industrial Design». Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: zerdev-design@yandex.ru

LIU BIN

Postgraduate student. Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: 438206625@qq.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_2_1_127_137

РЕЛИГИОЗНЫЕ И ФИЛОСОФСКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КИТАЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ

RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL-AESTHETIC IDEALS IN WORKS OF CHINESE ARTISTS

В статье рассматриваются религиозные и философско-эстетические идеалы в творчестве китайских художников. Основное внимание уделяется буддизму, конфуцианству и даосизму, которые сопровождают творчество китайских художников на протяжении всей истории и являются актуальными в настоящее время.

The article examines religious and philosophical-aesthetic ideals in the work of Chinese artists. The main focus is on Byddhism, Confucianism and Taoism, which have accompanied Chinese artists throughout history and relevant at the present time.