

Шедевры русского классического авангарда

Картины Михаила Ларионова в экспозиции Музея изобразительного искусства XX–XXI веков

К 100-летию поступления произведений искусства из отдела ИЗО Наркомпроса

Музей изобразительного искусства XX–XXI вв.
Экспозиция произведений художников русского авангарда

Михаил Федорович Ларионов (1881–1964) – русский живописец, график, сценограф, один из основоположников русского авангарда. В 1898–1910 годах учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у В. Серова, И. Левитана, К. Коровина. Там же познакомился с Натальей Гончаровой, ставшей его спутницей жизни. В 1900-х годах Ларионов активно участвовал в выставках в России и Европе. В 1910 году совместно с И. Машковым, А. Лентуловым, П. Кончаловским, Н. Гончаровой организовал выставку, затем творческое объединение «Бубновый валет», через год – объединение художников «Ослиный хвост». Создатель «лучизма» – одного из первых примеров абстрактного искусства.

С 1915 года жил во Франции, вместе с Н. Гончаровой создавал эскизы костюмов и декорации к постановкам «Русских балетов» С. Дягилева. В живописи вернулся к фигуративной манере. Произведения художника представлены в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, российских и зарубежных музеях, частных коллекциях.

Эта история произошла 100 лет назад, когда из Москвы в Симбирск незадолго до случившегося 25 июля открытия Пролетарского художественного музея прибыл ценный груз из отдела ИЗО Наркомпроса. Можно сказать, что это был ответ на запрос симбирской художественной комиссии о передаче «картин и скульптуры из числа экспонатов, приобретенных отделом на Государственных выставках».

Так сложилось, что в российских музеях, в том числе и ульяновском, картины, поступившие из отдела ИЗО Наркомпроса, стали самой серьезной и целостной частью коллекции искусства авангарда. Это были тщательно отобранные произведения, каждое из которых значительно само по себе. В музейном бюро отдела ИЗО Наркомпроса, утвержденном в 1918 году, активно работали К. Малевич, В. Кандинский, М. Шагал, А. Родченко, В. Татлин, Д. Штеренберг. В 30 го-

родов России было направлено около 2000 произведений современных художников. К этому времени авангард уже имел свою историю, которая отличалась, при общей монолитности и слаженности в борьбе за утверждение «нового» искусства, многоплановостью и разнообразием концепций.

В системе распределения учитывались различные факторы: расположение города и его удаленность от столицы, наличие музеев и студий, подходящих помещений, художественная активность города, в частности выставочная деятельность. Симбирск соответствовал этим факторам и был готов к организации новаторского музея. Выставочная жизнь города в те годы была активной, часто экспонировались произведения местных художников.

В газете «Заря» от 20 июля 1921 года напечатана статья И. Переселенкова «Революция и искусство», посвященная привезенной из центра выставке современных художников,

в том числе М. Шагала и М. Ларионова. Автор пишет: «Для широкой публики, не могущей еще оценить завоеваний грандиозной революции в живописи, происходящей на Западе и продолжаемой в России, органически подготовленной к ней древнерусской иконописью, бытовой интерес представляют, к сожалению, немного однообразные этюды с Волги...».

В музее горожане могли познакомиться с современным искусством, имеющим большой авторитет в мировой культуре. Но уже через десять лет все изменилось: авангард стал запретным. И Симбирск, недавно открывший это искусство, был вынужден, как и все, подчиниться новой политической и идеологической доктрине. Произведения на долгие годы были убраны в запасники, они пережили времена гонений, неоднократных угроз уничтожения. Только в 1970-е годы картины стали «выпускать» на выставки, в основном за рубежом. На карте «География искусства» отмечены страны мира, в музеях которых картины мастеров авангарда были экспонентами престижных выставок.

С 1992 года раритеты авангарда находятся в постоянной экспозиции Музея изобразительного искусства XX–XXI веков, филиала Ульяновского областного художественного музея.

География искусства. Мировое путешествие шедевров авангарда

Здесь представлены почти все творческие направления начала XX века: произведения художников «Мира искусства» и «Союза русских художников», «Бубнового валета» и супрематизма, «Голубой розы» и АХРРа, других объединений этого времени. На страницах журнала «Мономах» ранее были представлены картины Натальи Гончаровой, Ольги Розановой – признанных при жизни в мире художников.

Михаил Ларионов, как и Наталья Гончарова, был одним из основателей творческих объединений «Бубновый валет» и «Ослиный хвост».

«Бунтарский» художественный нерв яростного организатора, на первый взгляд, сознательно эпатазирующего вкусы буржуазного потребителя искусства, был впервые направлен на творческое переосмысление русского фольклора, наивного искусства, рекламной вывески, детского рисунка. За «бунтарством» виделось представление о новых возможностях творчества в век наступающего художественного прогресса. А уже буквально через год Ларионов создает одну из форм абстрактного искусства – лучизм.

Открытие Музея изобразительного искусства XX–XXI вв. после ремонта. 22 мая 2015

М.Ф. Ларионов. Павлин. 1910. УОХМ

М.Ф. Ларионов. Проходящая женщина. 1909. УОХМ

Картины «Павлин» и «Проходящая женщина» выступают поистине программными времени создания творческого объединения «Бубновый валет». Для русских художников очень важным было освоение искусства Поля Гогена, с посмертной выставкой которого они ознакомились в Париже.

В работах Ларионова наиболее ощутимы реминисценции живописи Гогена. Так, картины «Павлин» и «Проходящая женщина» экспонировались на большой Международной выставке 1995 года «Поль Гоген и русский авангард» в Италии (музей города Феррары).

В экспозиции были представлены произведения из пяти российских музеев: Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Ульяновского областного художественного музея.

«Проходящая женщина» написана в 1909 году, когда в творчестве Ларионова последовательно и одновременно дерзко утверждался неопрIMITИВИЗМ с главенствованием стилистики гротеска. Так художник использует жанровый мотив, но решает его отнюдь не в духе привычной бытовой картины. Вызывающе угловатая, заостренная, при этом словно освободившаяся от опеки традиций линия, броскость, на первый взгляд, упрощенного цветового решения, иное предъявление самой стихии живописной фактуры для Ларионова – декларирование нового отношения к самой реальности. В то же время за истинно новаторским пристрастием к художественному «задору» виден чуть запрятанный утонченный изыск мотива. Благодаря обретению этих приемов Ларионов представляет мощную и одновременно наивную, в то же время философски глубокую, данную именно XX веком, новую возможность мировосприятия.

В картине «Павлин» 1910 года также ощущается присутствие понятия «русский Восток» – имманентное соединение, казалось бы, полярных представлений: опoэтизированной орнаментики и упрощенного огрубленного рисунка. Русские фольклорные мотивы и познание восточного мира – явная мощная основа. Бла-

годаря примитивистской заостренности Ларионов добивается передачи художественной информации не только о настоящем или прошлом (древнем), но и будущем. Подобная двойственность заложена в творчестве художника этого периода изначально.

Михаил Ларионов, вероятно, не предполагал, что к его исканиям и находкам, то есть им созданной системе художественных кодов, будет вновь и вновь обращаться мировое искусство XX–XXI веков.

Недавно картины вернулись после завершения грандиозной выставки «Михаил Ларионов» в Государственной Третьяковской галерее (выставка работала с 27 августа 2018 года по 8 февраля 2019 года). Для Ульяновска участие в таких престижных экспозициях – признание уникальности собрания областного художественного музея.

Елена Сергеева,
заведующая
Музеем изобразительного
искусства XX–XXI веков