

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ХУДОЖНИКА КОНСТАНТИНА ГОРБАТОВА И ЕГО ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ ИСКУССТВА

THE CREATIVE PATH OF THE ARTIST KONSTANTIN GORBATOV AND HIS RETURN TO THE MODERN CONTEXT OF ART

БЫКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

BYKOV SERGEY VLADIMIROVICH

профессор, доктор психологических наук, академик Российской академии естествознания, кафедра «Живопись и художественное образование» Тольяттинского государственного университета

doctor of psychology, department of painting and art education, Togliatti state university

Ключевые слова: художник-импрессионист Константин Горбатов, выставка «ПРОВИНЦИЯ», Чувство Родины, Музей Актуального Реализма, краеведение, Тольятти.

Keywords: impressionist artist Konstantin Gorbатов, the exhibition «PROVINCE», A Sense of Homeland, the Museum of Contemporary Realism, local history, Togliatti.

Аннотация. Русский художник Константин Иванович Горбатов привлекает особое внимание ценителей живописи. Долгие годы забвения постепенно заменяет интерес к его творческому наследию. Для Тольятти Горбатов является единственной фигурой европейского масштаба в искусстве живописи.

Annotation. The Russian artist Konstantin Ivanovich Gorbatova attracts special attention of connoisseurs of painting. For many years of oblivion, interest in his creative heritage is gradually replacing it. For Togliatti Gorbatov is the only figure of a European scale in the art of painting.

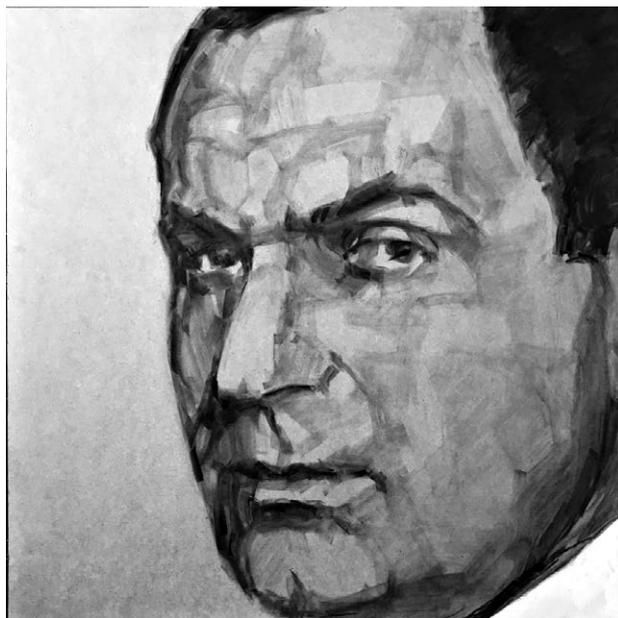
© Быков С. В., 2021

Пришло время «собирать камни» истории искусств средневожского краеведения. Сейчас возрождается интерес к фольклору, мифам и легендам, которыми наполнена наша земля. Легенды Жигулей будоражат воображение любителей истории края и местной старины. Тольятти, как говорят, трижды рожденный и ушедший под воду, ищет свои исторические корни, очнувшись от великих строек социализма, с человеческим и без него, лицом.

Сегодня мы поговорим о творческом пути ставропольского художника Константина Горбатова. Произведения нашего земляка-художника все чаще появляются на музейных выставках, в антикварных салонах. С 19 июня по 5 декабря 2021 года в подмосковном музее «Новый Иерусалим» работает выставка «Приближая красоту», приуроченная к 145-летию мастера русского импрессионизма Константина Ивановича Горбатова (1876–1945). Экспозиция не только впервые подробно показывает творчество художника, на многие десятилетия вычеркнутое из истории русского искусства, но и дополняет картину художественной жизни России 1910-х годов [1].

По-разному сложилась жизнь и творчество художников русского зарубежья. Художники Анненков, Бенуа, Добужинский, Малявин, Фешин и многие другие для зрительской аудитории стали теперь уже широко известными именами. В этом ряду художников-эмигрантов жизнь практически неизвестного на родине русского художника Константина Горбатова привлекает особенное внимание ценителей живописи. Для Тольятти, Горбатов является единственной фигурой европейского масштаба в искусстве живописи, мимо которой в новом российском контексте пройти уже нельзя. Его имя в стране, даже в Самарской губернии, мало кому известно. Вопросы современной культуры повседневности, ментальности территории, культурной идентичности, формирования чувства Родины, которыми задаются сейчас власти на различных уровнях, можно «увидеть» и проследить в творческом пути художника Константина Горбатова.

4 августа сего года в Музее Актуального Реализма в Тольятти открылась выставка «ПРОВИНЦИЯ», посвященная 145-летию со дня рождения художника. Константина Горбатова —

*Портрет Константина Горбатова.
Худ. Н. Кузнецов*

мастера пейзажа нередко называли «певцом русской провинции». Основным мотивом его живописи, писал ли он русский или итальянский пейзаж, всегда оставалась природа, органично соединенная с архитектурной средой. Расцвет его творчества пришелся на начало века, когда в России происходили значительные изменения в образе жизни, социальной и духовной сферах. На рубеже веков, когда расцветает стиль модерн, активизировался и диалог между «столичным» и «провинциальным», при этом провинция оказалась более стабильной формой существования традиционных моделей культуры. В бурную эпоху стилевых новаций и экспериментов Горбатов сделал выбор в пользу более умеренного пути и остался приверженцем реалистической школы, освоив в то же время основные принципы импрессионизма. Тольяттинский художник Николай Иванович Кузнецов написал к выставке в память о нем, интересный графический портрет, представив его как один из символов истории культуры поволжского края.

Горбатов родился в 1876 году в городке Ставрополе Самарской губернии. Здесь было такое природное раздолье, что нельзя было не влюбиться в русскую провинцию. Главное — была Волга и жизнь на реке, которую позже он воспел в целом цикле картин. Школу художника он стал проходить

в начале 1890-х годов в Самаре у местных художников Ф. Бурова и А. Егорова, которые обучали рисованию детей из бедных семей. Его товарищем по учению был не кто иной, как К. С. Петров-Водкин. В 1903 году Горбатов приезжает в Петербург учиться в знаменитом училище технического рисования барона Штиглица. Затем продолжает учебу в императорской Академии Художеств, сначала на архитектурном, затем на живописном отделении. В 1911 году Горбатов получил звание художника и был направлен на стажировку в Италию. Тридцатипятилетний художник едет в Рим. Сначала работает в вечном городе, а потом по приглашению Максима Горького переезжает на Капри. Там вокруг писателя сформировалось общество молодых художников из России: Исаак Бродский, Вадим Фалилеев, Гавриил Горелов и другие. Знаменитый писатель выделяет земляка-волжанина. Вместе они обходят мастерские молодых художников. По совету Горького в 1913 году Горбатов решил проиллюстрировать живописью одну из самых загадочных легенд русской старины, о Китеж-граде [2]. Согласно народному поверью город скрылся в воде озера Светлояр во время нашествия Батюга. По преданию, на берегу озера в тихую погоду можно слышать звон колоколов и видеть в прозрачной воде здания утонувшего города. Взгляд Горбатова на легендарный Китеж сродни детской фантазии: на огромной ладье компактно разместились домики и церкви, а сам корабль уплывает по большой воде в будущее (см. Приложение на цветной вкладке). По-видимому, — в Тольятти. Мотивы Китеж-града присутствовали в творчестве художника и в последующие годы. Тема Китежа была использована Аркадием Стругацким в сценарии кинофильма «Чародеи». Стругацкий знал об этой легенде, мог ее слышать в Ставрополе, обучаясь в школе военных переводчиков во время войны. Известный поэт и краевед Сергей Сумин считает, что это поселение называется «Муромский городок», в «один час» исчезнувшее под ударами монголов.

После Италии, объездив всю Европу, Горбатов живет в России и неустанно пишет ее природу, виды северных городов и самой Волги с любимыми силуэтами кривых берез на переднем плане картин. В пейзажах «Зима», «Торжок» остро чувствуется незамысловатость и привычность ти-

хих уголков русской провинции. Маленькие храмы начинают казаться воплощением представлений о Родине. Впечатления усиливают деревенские избы, вязанки дров во дворе, сарай, покосившиеся деревянные мостики. Особое внимание уделяет художник изображению просторов Матушки-Волги. Эта тема была продолжена в изображении Новгорода на Волхве и Пскова. Так, картина «Жизнь на реке Пскова» создает в душе зрителя праздничное настроение, а также впечатление затаенной грусти. Эта двойственность настроения побуждает много раз любоваться картиной. Его сотоварищи-художники отмечали рабочий настрой Горбатова, его «речное» сердце. С детства на Волге, он привык к стоящим на приколе стареньким рыбацким лодкам с залатанными парусами, к тяжело груженным баржам, к запаху илистой воды и свежей рыбы, к расплавленному солнцу, беспощадно льющему свои лучи на зеленые, красные крыши прибрежных домов. Горбатов неделями пропадал на берегах рек, прислушивался, присматривался, писал этюды. А еще больше он любил задворки провинциальных северных городов к концу зимы, когда снег становился серым, ноздрястым, когда появлялись первые лужи и начинали оживать березки.

В Петербурге К. И. Горбатов не влился в модные течения и кружки. Сообразно своему мировоззрению, он стал членом общества им. А. И. Куинджи, участвовал в поздних Передвижных выставках, как бы осознанно отставая от набирающего скорость локомотива нового русского искусства начала XX века. Некоторая старомодность картин, добротный стиль создали художнику популярность в средних слоях населения и его картины хорошо раскупались. Революция 1917 года не изменила характера творчества Горбатова. Он оказался далек от идеалов коммунизма. Единственная картина, выполненная для Музея революции, называлась «Красные корабли». Лодки с парусами приобрели в этой картине красный, пролетарский цвет. Революция совпала по времени с расцветом творчества художника. Замечателен, например, «Портрет жены художника, отдыхающей на веранде». Картина выполнена ярким светом, богатством цветов окружающего мира, четкостью форм предметов [3].

После революции доходы художника сошли на нет и в 1922 году он с женой выехал из России. «Окаянные дни» заключали в себе слишком много разрушительного и страшного, чтобы он мог смириться с гибелью той России, которую он воспевал. Вместе с советскими художниками, имея на руках советский паспорт, участвовал в зарубежных выставках русского искусства и плодотворно работал. Сначала Горбатовы жили в Италии. В традиционную русскую тематику художник смело вводит виды солнечных уголков Капри, Венеции. Эти разноцветные города у него теперь пламенеют на фоне красочного моря. Итальянцы тепло приняли художника. О нем писали как о прирожденном артисте, мощном колористе, оживляющем своим даром современное искусство. В Италии художник обрел идеальную эстетическую среду. Настроение картин вполне совпадает с определением Горбатовым искусства как «праздника». Ценители творчества встречали в картинах художника уголки Капри, Флоренции, Неаполя, Венеции, Амальфи, Равеллы. Побег виноградной лозы, ветки апельсина, террасы под солнцем создавали эффект сопереживания, впечатление о том, что реальность художника — есть реальность итальянца. Наряду с итальянскими пейзажами, Горбатов продолжал писать виды старых русских городов. Русская тематика прошла через все творчество художника. Сохранять фактическую точность помогала, видимо, не только память, но и вывезенные с собой за границу небольшие этюды с русскими мотивами. «Зимний пейзаж с церковью» (1925) несет в себе свежесть воспоминаний о русской провинции. Заснеженный косогор, розовая церковь на вершине косогора, дома по склону, заиндевевшие березы на переднем плане. В блеске голубого и белого цветов и тени чувствуется вибрация воздуха, непосредственное «дыхание» морозного солнечного дня. В 1926 году Горбатовы переехали в Берлин, где художник органично вошел в группу тамошних русских эмигрантов-живописцев, среди которых выделялись Леонид Пастернак и Вадим Фалилеев. Немецкая публика и коллекционеры тепло приняли его живопись. На фоне общей жизни российской эмиграции он выглядел преуспевающим, снимал хорошую квартиру, обставленную ампирической мебелью. Формально являясь жителями Берлина, художник и его супруга Ольга Горбато-

ва, фактически вели жизнь скитальцев. Они совершали ежегодные поездки в Италию, подолгу жили на Капри, в Венеции. В 1928 году едут в Финляндию, где Горбатов посещает И. Е. Репина в Куоккале. Впечатления от этой и других встреч с художником сохранились в документальном архиве Горбатова «Воспоминания о Репине». В середине 1930-х годов Горбатовы путешествуют по Палестине, едут в Лондон и везде мастер писал полусказочные лирические пейзажи. Он старался не замечать противоречий западного общества, видел ее спокойной и размеренной, по-своему мудрой, неторопливой и необычайно яркой. В Мюнхене даже выходили цветные открытки с репродукциями этих картин. Первой половиной 1930-х годов датируются картины, написанные маслом и гуашью, с видами русской провинции. «Голубые русские зимы», избы, церкви с колокольнями на высоких холмах, березки — вновь Горбатов изображает то, что было так дорого ему в России и что не забывалось под теплым итальянским солнцем [3]. Но в «русских» картинах этого периода утрачивается былая непосредственность. В настроении картин с их обращением к прошлому, как и в стилистике, проявляются черты, близкие «мирикусничеству», модерну. Декоративность локального цвета, почти кулисное построение пространства, выверенная ритмичность линий создают обобщенный образ, символ ушедшей России. Одна картина и несколько этюдов этого периода творчества художника представлены в экспозиции выставки «ПРОВИНЦИЯ» в Музее Актуального Реализма в Тольятти. Во второй половине 1930-х годов в искусстве Германии возобладал стиль Третьего рейха. Такой стиль сделал тему русской провинции невозможной. Семья Горбатовых лишается права выезда из страны. Жизнь этих лет, была непроста во всех отношениях. Несмотря на сложное и опасное время, из-под его кисти рождаются натюрморты с цветами, созданы с особой любовью пейзажи русских городов и просторов. Символическое звучание получает еще одна тема, проходившая через все творчество Горбатова, — изображение вымышленного, ушедшего под воду града Китежа. Безусловно, в призрачном граде Китеже воплотился для Горбатова образ былой, исчезнувшей России. Работая над темой России, Горбатов совершал настоящий подвиг.

*Зимний пейзаж.
Холст, масло.
21,7х35,5 см. 1922 г.*

*Провинциальный город.
Картон на холсте, масло.
48х64 см. 1918 г.*

*Зимний пейзаж с церковью.
Холст, масло. 91х121 см. 1925 г.*

*Град Китеж.
Холст, масло.
94х116 см. 1913 г.*

Провинция.
Холст, картон,
масло. 49х60 см.
1934 г.

Корабль-город.
Холст на картоне, масло.
24,4х31,4 см. 1913 г.

На Волге.
Фанера, масло. 21,5х29 см.
1920-1922 гг.

В случае доноса его ждала бы неминуемая гибель. В 1943 году он написал полотно «Ростов Великий. На озере Неро». Картина полна поэтического чувства. Здесь снова прозвучала тема града Китежа, образ которого на протяжении всей жизни волновал художника [4].

Семья Горбатовых ушла из жизни почти одновременно — в мае-июне 1945 года. В бумагах художника нашли завещание, в котором он просил свои картины отправить в Академию художеств в Ленинград. Частично воля художника была выполнена. Архив и оставшиеся работы были переданы из ГДР в 1960-х годах и поступили на хранение в Московский областной художественный музей в Новом Иерусалиме. Артистизм художника и его романтическое импрессионистическое отношение к искусству, создали ему европейское имя «певца русской старины» и художника «Красоты». Творчество К. И. Горбатова достойно того, чтобы прочно войти в историю русского искусства. С ним связана линия, слабо развитая в русской живописи. Воспаряя к высотам духа, ставя перед собой сверхзадачи по переустройству мира, русское искусство пренебрегало часто «красотой во имя правды». «Стремление к искусству как к красивой житейской среде», утверждение буржуазной респектабельности ставились в упрек художникам, но именно они вели к укоренению жизни стабильной, «без потрясений и революций». Добротные картины Горбатова, написанные для хорошо обставленных интерьеров, в них есть особая «жажда жизни» и повседневной красоты, к которым всегда стремился художник.

В наши дни, несмотря на прошедшие сто лет, дихотомия «столица — провинция» сохраняется, и концентрация в столице всех форм политической, социальной и культурной активности по-прежнему является проблемной областью для России. Но каждая эпоха вносит новое в понимание вещей, пересматриваются многие аксиомы и взгляды. Провинциальный город в начале XX века и сегодня имеет разные дефиниции, разные ландшафты и образы территорий. И это не может не сказываться на изобразительном искусстве. Выставка «ПРОВИНЦИЯ» в той или иной мере отражает взгляды современных художников на содержание и характер образа провинциального города. Этот образ они воспроизводят в произведениях

живописи, графики, фотографии. Авторы делают акцент на разных его составляющих — это городская среда и архитектура, история и памятные места, природные ландшафты, образ жизни, быт и нравы людей, сама атмосфера провинциального города или поселка. Многие произведения окрашены ностальгическими настроениями, другие — традиционным восхищением природными красотами родных мест. Во всех случаях художники стремятся создать портрет города, в котором лирика сливается с правдой жизни, ностальгический взгляд, соседствует с критическим, мифология создает бренды. В экспозиции провинция представлена как локус пространственных образов, в создании которых каждый художник разрабатывает собственный мотив, тему и технику как в рамках традиционных способов художественного освоения мира, так и в соответствии с тенденциями актуального реализма. Выставка представляет собой хорошо разработанную модель экспозиции историко-архитектурно-культурного облика городов поволжского края, включая картины и эскизы Константина Горбатова, для задач эстетического и нравственного воспитания молодого поколения.

Список литературы:

1. Денисова Л. Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим»: каталог. — М.: Белый город, 2005. — 63 с.
2. Дуванова Е. Горбатов: альбом. — М.: Белый город, 2008. — 47 с.
3. Константин Горбатов. Альбом живописи и графики. — М.: Музей-галерея «Новый Эрмитаж — один», 2003. — 208 с.
4. Шестимиров А. А. Забытые имена. Русская живопись XIX века. — М.: Белый город, 2004. — 479 с.

