

М. И. Чегодаева

ЖИВОПИСНЫЕ И ГРАФИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А. САМОХВАЛОВА

Работа представлена кафедрой русского искусства Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.

Научный руководитель – кандидат искусствоведения, доцент К. К. Сазонова

А. Самохвалов – признанный мастер, вошедший в историю русского изобразительного искусства XX в. Определяющим в его творчестве был портретный жанр. Широко известны произведения 1920–1930 гг. В настоящее время портретное творчество художника недостаточно изучено.

A. Samokhvalov is the acknowledged master who has gone down in history of the Russian fine arts of the 20th century. The portrait genre was determinative in his creative work. The works of 1920–1930 are widely known. Nowadays the artist's portrait works are insufficiently studied.

Художник Александр Николаевич Самохвалов (1894–1971), вошедший в историю русского изобразительного искусства

XX в., известен многим исследователям. Но неравноценное внимание к изучению его портретного творчества большинства спе-

циалистов, которые либо касаются этой темы поверхностно, либо посвящают свои публикации отдельным произведениям, а также отсутствие полного анализа произведений этого жанра стали причиной неадекватного представления об особенностях его портретного искусства. В настоящее время широко известны ранние работы художника 1920–1930-х гг. Но стоит заметить, что Самохвалов прожил сравнительно долгую творческую жизнь, в течение которой он создавал портреты современников. В данной статье проводится краткий обзор литературных данных, касающихся портретного творчества художника, а также рассматриваются известные и некоторые неизвестные живописные и графические портреты, хранящиеся в музеях, частных коллекциях и в семье художника, в хронологической последовательности их создания. В основу работы положены исследования за период с 1999 по 2006 г. Результаты исследования могли бы внести дополнения в творческую биографию художника, а также в историю портретного искусства.

Одной из первых публикаций была статья Н. Стругацкого, который знакомит читателей с биографией Самохвалова и отмечает, что художник нашел в своем творчестве собственный неповторимый живописно-пластический стиль¹. После десяти лет молчания Э. Голлербах в своей статье раскрывает умение художника создавать обобщенный, типизированный образ современника². Затем спустя десятилетия выходит в свет монография И. Н. Баршевой и К. К. Сазоновой, в которой авторы подчеркивают многогранность и неординарность таланта живописца, знакомят читателя с произведениями: дипломной работой «Головомойка» (1923), автопортретом «Человек с шарфом» (1928) и портретами современников – народной артистки СССР Е. П. Корчагиной-Александровой (1943), народного артиста РСФСР К. В. Скоробогатова (1943), гримера М. Г. Филипповой (1942)³.

О. М. Бескин дает положительную оценку умению художника Самохвалова поставить свои эстетические принципы на службу реалистического решения современной темы, но без характеристики его портретной живописи⁴. Г. Гор отмечает, что, преодолевая будничность повседневного, соединяя мимолетное с долговечным, показывая непреходящее значение труда, художник в своих женских портретах видит женщину-строителя, творца⁵, от своего учителя К. Петрова-Водкина он усвоил глубокий интерес к культурному наследию как итальянского Возрождения, так и древнерусской живописи и зодчества, и считает, что картины Самохвалова – это «сгусток самого времени, выраженного через образы современников»⁶.

И. Н. Баршева и К. К. Сазонова отмечают одаренность художника во всем к чему бы он ни обращался, умение разглядеть и понять «тайну времени», претворив ее в художественные образы⁷.

К. К. Сазонова в статье «Думы о времени» рассматривает серию интересных по остроте и силе характеристики графических портретов, написанных Самохваловым в 1923 г.⁸

Наибольшее внимание творчеству художника уделял Леонид Зингер. В книге «Александр Самохвалов» он рассматривает историю создания портретов «Спартак» (1928), «Молодая работница» (1928), «Работница с напильником» (1929), а также типизированного портрета «Девушка в футболке» (1932), получившего после своего появления в залах Русского музея неофициальное название «Советская Джоконда»⁹. Зингер называет новаторскими произведениями портреты членов коммуны «Ленинский путь», органично соединившие в себе станковую основу с чертами монументализма¹⁰.

О. Шихирева считает, что годы, когда Самохвалов входил в общество «Круг художников», стали решающими в становлении его творческой манеры¹¹. В. А. Леняшин, рассматривая творчество отдельных

художников, стоявших у истоков советского искусства, отмечая их талант и значительность в изобразительном искусстве, называет среди них Самохвалова, в творчестве которого, как и многих других отражена действительность. «Нельзя переоценить тот факт, что у истоков современного этапа советской живописи стояли такие выдающиеся мастера, как А. Пластов и А. Дейнека, Б. Йогансон и С. Герасимов, А. Самохвалов и Ю. Пименов, П. Корин и С. Чуйков, поддерживавшие прямую связь с лучшими традициями прошлого, бывшие их живыми носителями»¹². По мнению М. С. Лебедеванского, стремление к созданию идеальных образов, воплотивших лучшие качества советских женщин, присущие «Делегатке» и «Председательнице» Г. Ряжского и «Девушке у окна» К. Петрова-Водкина, «Молодой работнице» и «Девушке в футболке» А. Самохвалова, в создании которых художники-портретисты проявили подлинное новаторство и высокое мастерство, связанное с лучшими традициями русской и мировой культуры¹³. В. Биберин замечает, что значительная часть наследия художника малоизвестна, особенно произведения раннего и позднего периодов. Необходимо по-новому взглянуть на творчество мастеров давно уже известных, признанных, так как долгие годы наследие и судьбы многих из них преподносились в искаженном виде. К художникам, чье творчество нуждается в новом прочтении, принадлежит и Александр Николаевич Самохвалов¹⁴.

Без сомнения, хорошим подспорьем в изучении творчества художника являются воспоминания самого художника, опубликованные в книгах «Мой творческий путь», «Моя Самаркандия», «В годы беспокойного солнца». Он не только признанный мастер портрета, но и мастер слова. В своих книгах художник делится с читателем своими замыслами, творческими поисками, удачами и неудачами. Из них следует, что еще в раннем детстве он, очарованный разноцветной радугой, всю свою жизнь посвя-

тил искусству, в портретном творчестве всегда искал индивидуальную цветовую гамму, подсказанную ему задачей раскрытия выразительной характеристики образа. Александр Самохвалов искренне верил в то, что сила воздействия искусства громадна; если он напишет человека, совершавшего ежедневно подвиг честного труда во имя общего блага, он должен зажечь в душе зрителя отзвук – хорошо быть таким, хорошо быть участником изображенных событий, хорошо жить в эпоху творения новой жизни. Портреты, созданные им на протяжении всей творческой жизни, отражают события, изменения, происходящие как в общественной жизни, так и в жизни самого художника, в его семье, в нем самом, в его творчестве. Со временем изменяется видение художника, меняются приемы образного и пространственного построения произведений.

Во время учебы на архитектурном факультете Высшего художественного училища при Академии художеств в Петербурге Самохвалов много времени проводил в залах Русского музея, изучая работы древнерусских мастеров. Увлекаясь техникой старинной иконной живописи, первые свои работы он писал темперой – «Автопортрет» (1916–?) и «Человек с шарфом» («Автопортрет») (1928). Автопортреты Самохвалова в основном графические, свидетельствующие не только о природной одаренности художника-рисовальщика, но и о его высоком графическом мастерстве. Обучаясь в мастерской К. Петрова-Водкина, система художественного образования которой отличалась от других, Самохвалов приобретал навыки собственного творческого выражения. Дипломная работа «Головоймойка» (1923) является ярким примером произведения, созданного под влиянием живописного метода учителя.

В начале XX в. в стране происходило формирование многих творческих объединений, общим стремлением которых было идти в ногу с современностью и бороться за высокое мастерство. Находясь в обще-

стве «Круг художников» (1926), Самохвалов много работал в портретном жанре и создал наиболее значительные ранние работы: «Щебенщики» (1926), «Семья рыбака» (1926), «После бани» (1927), «Кондукторша» (1928), «Спартаковка» (1928), «Молодая работница» (1928), «Дуся» (1928), портрет «Девочка с яблоком» (1928), о котором сам художник говорил, что это новая концепция его живописного произведения. В портрете он стремился передать образ человека труда, особенно женщины-труженицы. Самохвалов часто обращается к типизированному образу работницы. Художественная простота, художественная краткость были неотъемлемой чертой стиля. Исходным фактором для его поисков монументальности в живописи послужили впечатления, полученные на «Печатном дворе», где он встретил женщин, активно включившихся в общий труд. В это время художником написаны портреты работниц: «Работница с напильником» (1929), «Работница, засучивающая рукава» (1929) и др. Художник отмечал, что в атмосфере труда среди огромных печатных литографических и ротационных машин женщина выглядит иначе. Ритмика ее труда, ее движений, пластических, эмоционально содержательных призывала к монументальному выражению в живописи¹⁵.

В 1930 г. Самохвалов был направлен Изогизом в Иваново-Вознесенск, где он написал серию акварельных этюдов: «Шпульница» (1930), «В яслях» (1930), «Ясли. Внимание к ребенку» (1930) и др.

В этом же году он вступает в художественное объединение «Октябрь». В осуществлении своих замыслов этого периода художник находил новые пластические мотивы, выделяя тему материнства: «На страже Родины» (1930), «Материнство» (1930), «Портрет Е. П. Самохваловой» (1930), «Материнство (Е. П. Самохвалова с дочерью)» (1932).

Большое место в творчестве Самохвалова занимают работы, созданные в коммуне «Ленинский путь», – серия портретов

передовых работников, написанных на холстах примерно одинакового размера. В основе творческого замысла этих портретов было не фотографическое копирование, а стремление к типически обобщенно-реалистическому изображению. Художник мечтал о фреске, в которой он мог бы воспеть труд нового общества. Известная приподнятость тона в трактовке образов выражена средствами колорита – яркого, свежего, сочного. Самохвалов в этих портретах «стремился с большей ясностью определить цветовое задание, выбирая тот или иной цветовой максимум, определявший трактуемый образ»¹⁶. Наиболее полно и ярко, по мнению многих исследователей, талант художника проявился в портрете «Девушка в футболке» (1932), который был признан типическим образом передовой советской женщины тридцатых годов. В 1937 г. портрет был включен в экспозицию Международной выставки в Париже и получил Золотую медаль. Много публикаций было по результатам исследований данного произведения. О портрете «Девушка в футболке» сам художник писал: «Самое странное и для меня самого непостижимое в ней то, что ни повторить, ни развить этой вещи в какой-либо другой работе мне так и не удалось»¹⁷. Годом позже художник создает портрет, который не получил широкой известности, – «Комиссар» (1933), не опубликован, долгие годы хранился в семье художника.

Вместе с А. Дейнекой и А. Пахомовым А. Самохвалов принимал участие в выполнении монументального ансамбля зала Советского павильона Международной выставки в Париже (1937) – это было важным событием в жизни страны. Его темой была физкультура, которая в дальнейшей творческой жизни художника будет иметь большое значение. Он создал портреты спортсменов, физкультурниц: «Девушка с ядром» (1933), «Девушка с мячом» (1933), «После кросса» (1935), «Физкультурница» (1935), «На стадионе» (1935), «На теннисной площадке» (1935) и др. В его произведениях отсутствует излишняя иллюстратив-

ность, детализация, отмечается лаконизм, сдержанность цветовой гаммы. Его живописный мир – это мир человека красивого, сильного, спортивного, в многообразии его пластических возможностей, мир человеческих эмоций – открытых, ярких, сконцентрированных в порыве энтузиазма. Новое время требовало новых подходов в изобразительном искусстве. Смелость ракурсов, скульптурная лепка объемов – все это он позаимствовал у великого Микеланджело, восхищаясь созданными им фресками. Он сам мечтал об огромной фреске, где он мог бы воспеть труд нового строящегося общества.

Большая работа по освоению образа нового человека, которую Самохвалов задумал как большую картину, – это серия из десяти акварелей, посвященная девушкам Московского метростроя, которая представляла бы собой групповой портрет. Этот портрет складывался не только из наблюдений над внутренним и внешним обликом каждой из будущих героинь, но и из четко продуманной композиционной динамики, воплощающей живое развитие пластического действия, энергичного взаимодействия героинь с окружающей средой. У художника было желание создать образ в обстановке, а то и в самом процессе труда, поэтому необходимо было найти технику осуществления, быструю и четкую по своему живописному языку. Для своих произведений Самохвалов избрал белый лист бумаги, акварель. Некоторые из портретов метростроевок художник написал на холсте маслом: «Метростроевка со сверлом» (1937), «Метростроевка у бетоньерки» (1937).

В строительстве Московского метрополитена принимали участие молодые люди, юноши, среди которых были и поэты. Многие были даже влюблены в девушек-метростроевок. Один из участников метростроя вспоминал: «Я сделал удивительное открытие: оказывается, девчата гораздо выносливее и крепче нас... В брезентовых спецовках выглядят довольно квадратно, но из душевой они выходят фарфоровые, розо-

вые, словно у них внутри вставлена матовая лампа в сто свечей. Светятся, честное слово»¹⁸.

В портретной живописи наблюдалась тенденция отражать активное начало представителей науки и искусства. Самохвалов, как и многие другие художники, писал портреты студентов, делегатов, артистов, музыкантов, а также дорогих и близких для него людей: «Вузовка» (1937), «Портрет дочери Аллы» (1938), «Делегатки» (1939), «Делегатка (Портрет Лукьяновой)» (1939), «Портрет Е. П. Самохваловой, жены художника» (1940), «Портрет дочери Марии» (1940), «Портрет Б. Н. Самохвалова, брата художника» (1940), «Портрет Е. А. Мравинского». Этюд (1950), «Портрет гримера М. Г. Филипповой» (1942). Работа над портретом Мравинского художнику доставляла удовольствие, потому что всегда сопровождалась беседами о музыке.

В послевоенные годы Самохвалов создал произведения, которые, по сути, являются групповыми портретами: «Встреча друзей» (1945), «Сталинградцы. Город не сдается» (1947), «Бойцы вспоминают». Для картины «Встреча друзей» он пишет несколько этюдов: «Портрет военного», портрет «Офицера с погонами».

С 1948 по 1951 г. Самохвалов преподавал на факультете монументальной живописи в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище, работал в графике, иллюстрируя книги разных авторов в Госиздате. В дальнейшем он решает проблемы психологической характеристики в портретной живописи: «Старик с бородой», «Старик в очках». Создает образы молодых людей: «Портрет молодого человека с вихрастой головой», «Портрет мужчины в галстуке» и др.

В пятидесятые-шестидесятые годы художник находит новые пластические решения. Самохвалов так объясняет: «Изменения, которые произошли в структуре моей изобразительной концепции, в данном случае можно было бы определить как прева-лирование элементов специфических стан-

ковых, как усложненность объемно-пространственной трактовки изображаемого, большую детальность в рисунке»¹⁹. Трудно воспроизвести подлинную красоту человеческих фигур, лиц и движений, не впадая в красоту. Для художника тема красоты, понимание сущности портретного жанра, пластичность, недосказанность, очарование получают каждый раз новое воплощение в его живописных женских портретах, которые удивляют способностью художника передать душевное состояние такого загадочного создания, как женщина.

«До рубежа XX века, преобладающей формой, путем приводившим к наиболее высоким ценностям, был так называемый «портрет-лицо», в котором подавляющей доминантой в системе холста оказалось лицо модели»²⁰. Такими портретами можно назвать некоторые неизвестные работы художника: «Портрет девушки в васильковом венке», «Портрет женщины с опущенной головой» и др. Женские портреты, созданные художником в 1957–1958 гг., представляют собой образы, в которых легко угадываются черты лица жены художника Марии Алексеевны.

Портреты «Девушка с цветком» (1970), «Теннис» (1968), в которых художник посредством выразительности рисунка показывает красоту, пластичность девичьих фигур. В этих работах отсутствуют прямые приметы времени, но весь их образный строй рожден ощущением нового времени. Одним из произведений, навеянным воспоминаниями о времени, наполненном революционной стихией, является портрет «Александр Блок в рабочем пикете» (1964), который Самохвалов написал по памяти.

Работая над этюдами разных образов, у художника возник замысел создать большую картину, которая бы собрала воедино все образы, созданные им в течение всей жизни, – картина «Аппассионата» (1967), синтез всего найденного и приобретенного за долгий путь творческих поисков. Он достигает этого пластическими средствами:

рисунком, цветом, монументальной лепкой форм. Кажется, что художнику удалось соединить в одно целое музыку, цвет, линию и телесно-скульптурное начало. Оно производит впечатление своего рода живописных «мемуаров», прощальной встречи стареющего художника со своими любимыми героями²¹.

Самохвалов всегда добивался жизненной выразительности живописными средствами, не впадая в литературность и иллюстративность. Его последние работы, так же как и ранние, исполнены гармонии и вечной свежести мира. Трудными и противоречивыми поисками стиля отмечен весь последний период творчества художника. Самохвалов как в своих ранних работах, так и в поздних достигал живописной выразительности моделированием цветом, цвет усложняется благодаря большому вниманию к объему и пространству, но при этом не терял локальности более ранних работ. Наряду с четким выделением цветовых зон художник все более подчиняет цветовую палитру внутреннему состоянию образа. Живопись позднего периода творчества приобретает большую сдержанность в цветовом решении полотен, в ней появляется больше холодных тонов, в колористическом строе художник использует принцип контрастов, выбирая для усиления живописных эффектов соответствующие цвета. Композиция неразрывно связана с творческим мышлением художника. Созданные им образы – это слепок с самой действительности, красота человеческих фигур и лиц раскрывается по-другому, он стремится освободиться от объемно-скульптурных решений, статичности. Линия рисунка в его поздних работах становится телесно-пластичной, облекая и выделяя живость и красоту девичьих фигур, передавая всю энергию и динамику.

Следует отметить, что Самохвалов, как человек всесторонне одаренный, проявил себя не только в изобразительном искусстве: он великолепно писал в прозе, сочинял стихи, играл на скрипке, работал в теат-

рально-декорационном, декоративно-прикладном искусстве, в скульптуре, графике и в книжной иллюстрации, и, наконец, он был интересным собеседником и рассказчиком. Он восхищался талантом Анны Ахматовой, но написать ее портрет так и не смог, но навсегда ее образ, стройный и величественный, остался в его памяти. «Это был воплотившийся в живую жизнь ритм ранней готики. Среди гипсовых богов и героев, довольно непринужденно сбрасывающих одежды, одетая с головы до ног в темное, она казалась одной из жен-мироносиц, сошедших к людям с Голгофы. Она приобрела то движение и ритм неподвижности, которые принадлежат статуе готики, расписанной темными таинственными тонами соборов. И шаль ее обрисовывала ее тонкий стан величавыми складками древних одеяний. И стихи ее, исходившие из сердца, женственные и человеческие, ис-

ходя, колебали ее лик. И она казалась свечой. И пламя этой свечи, светя искрами глаз, колебалось»²². Вот так, поэтично и реалистично художник написал словесный портрет великой поэтессы. Безусловно, создавая прекрасные, драматические и значительные мгновения жизни, живописец приближается к действительности.

Разумеется, в рамках данной статьи сложно раскрыть в полной мере талант художника-портретиста. В результате проведенного краткого обзора литературы можно сделать вывод, что действительно широко известны его ранние работы, а наличие неизвестных живописных и графических портретов, созданных художником, позволят внести дополнения в его творческую биографию.

«Художнику трудно судить о своей работе. Лучший судья – время. Оно и рассудит»²³.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Стругацкий Н. Александр Самохвалов (Мастера современной живописи). М.; Л.: ОГИЗ ИЗОГИЗ, 1933.

² Голлербах Э. О творчестве Самохвалова. Л., 1941.

³ Баршева И. Н., Сазонова К. К. А. Н. Самохвалов. Л.: Художник РСФСР, 1963.

⁴ Бескин О. М. Искатель. По материалам выставки работ художника А. Н. Самохвалова // Творчество. 1964. № 8.

⁵ Гор Г. Живопись Самохвалова // Нева. 1966. № 3.

⁶ Гор Г. Своеобразие искусства Самохвалова // Нева. 1971. № 10.

⁷ Баршева И. Н., Сазонова К. К. Жить интересами времени // Художник. 1969. № 10.

⁸ Сазонова К. К. Думы о времени (Графические портреты А. Н. Самохвалова 1920-х годов) К истории русского изобразительного искусства XVII–XX вв. СПб., 1993.

⁹ Зингер Л. Александр Самохвалов. М.: Советский художник, 1982.

¹⁰ Зингер Л. Очерки теории и истории портрета. М.: Изобр. искусство, 1986.

¹¹ Шихирева О. Н. К истории общества «Круг художников» // Сов. искусствознание. 82. Т. 1. М.: Советский художник, 1983.

¹² Леняшин В. А. Художников друг и советник. Л.: Художник РСФСР, 1985.

¹³ Лебедевский М. С. Живопись, рожденная Октябрем. М.: Искусство, 1986.

¹⁴ Александр Николаевич Самохвалов. 1894–1971. Живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Каталог выставки. Тверь: Приз, 1994.

¹⁵ Самохвалов А. Н. Мой творческий путь. Л.: Художник РСФСР, 1977.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Зингер Л. Александр Самохвалов. М. : Советский художник, 1982.

¹⁸ Долматовский Е. Было. Записки поэта. М.: Советский писатель, 1983.

¹⁹ Зингер Л. Александр Самохвалов. М.: Советский художник, 1982.

²⁰ Леняшин В. А. Указ. соч.

²¹ Зингер Л. Александр Самохвалов. М. : Советский художник, 1982.

²² Самохвалов А. Н. В годы беспокойного солнца. СПб.: Всемирное слово, 1996.

²³ Там же.