

*Елена Васильевна Ильина
Заместитель директора по научной работе
Лариса Леонидовна Смирных
Главный хранитель
Нижнетагильский музей изобразительных искусств*

РУССКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ ГРАФИКА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА В КОЛЛЕКЦИИ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ.

Одна из главных тенденций современного общества - создание широких возможностей для получения доступа к культурным ценностям. В связи с этим музей как вместилище человеческих ценностей - памятников естественной истории, материальной и духовной культуры обретает неопределимое значение. Но только очень малая часть хранящихся в музеях экспонатов постоянно доступна зрителю. Больше же их число находится в запасниках, которые закрыты для посетителей и считаются «таинственными и загадочными кладовыми», которые никогда не станут доступными для просмотра.

Чаще в музеях изобразительных искусств демонстрирую живопись, скульптуру, декоративное искусство, реже графику в силу ряда причин. Графика создается на бумаге «хрупкими» материалами, которые боятся света, влажности..., поэтому показывать ее можно не более трех месяцев. К тому же графические произведения редко оцениваются зрителями понятием «шедевр» - непревзойденное творение... И это не случайно. Дело в особенностях того или иного вида изобразительного искусства, материале, технике. Именно графика, имеющая свои специфические средства художественной выразительности, не поражает воображение, например размером, цветом, неожиданным эффектом, что так нравится зрителям... В ней впечатление пространства, как правило, абстрактно, и символично, основными средствами создания образа являются линия и пятно, часто в графическом листе – мир черно-белый, да и сам по себе рисунок условен - он абстрагирует видимость до контура, которого нет в реальном мире, или силуэта, тем самым превращает изображаемое в иносказание, уподобление, по-сути в знак... Но для всех видов искусства музей сегодня стремится создавать «равные возможности», демонстрируя все свои коллекции в полной мере.

Одной из форм предъявления коллекции публике является публикация каталогов. За 70-летнюю историю Нижнетагильского музея изобразительных искусств было издано три каталога – в 1948 и в 1972 гг., включающих в себя сведения о произведениях из коллекций живописи, графики, скульптуры, представляющих на тот момент собрание музея. (позволяющих регистрировать состояние фондов на тот момент) Отметим, что до середины 1980-х гг. в коллекции насчитывалось около 3500 произведений (1). За прошедшие 30 лет собрание музея выросло до 10000 тысяч единиц хранения (2). Один из самых больших фондов музея – собрание оригинальной и печатной графики, насчитывающее 4988 предметов. В рамках издания Генерального каталога с 1999 года музеем было издано несколько каталогов по разным коллекциям.(3) Последний, выпущенный в серии «Графика XVIII- начала XIX вв.» - «Русская оригинальная графика XVIII - первой половины XX вв.», был издан в 2015 году и включает в себя сведения, охватывающие исторический период с конца XVIII до конца 1950-х годов.

Любое издание музея есть повод для проведения целого исследовательских спектра работ. Это и технические мероприятия от обмеров, уточнения основы и техники исполнения произведения, надписей, источников поступления, до атрибуционных - установление изображенных лиц, событий, датирование работы, порой установление авторства... И, как правило, исследователей ждут многие интереснейшие открытия.

Немного статистики: всего в коллекции музея насчитывается почти 5000 произведений графики, в ряду которых оригинальная графика XVIII – первой половины XX века представлена чуть менее, чем семистами работами. Начало формирования собрания графики относится к 1944 году - году основания музея. Пополнение собрания осуществлялось достаточно неравномерно. В первый период - за 45 лет (1940 - начало 1990-х) в собрание музея вошло 216 предметов, которые в основном поступали из государственных источников по распределению свыше. Во второй период – за 25 лет (1991 г. и по настоящее время) поступило более 470 произведений. Основной причиной такого роста можно считать то, что с 1990-х годов музей получил право на участие в отборе (а иногда на самостоятельный отбор) работ из фондов Министерства культуры Российской Федерации, а также на формирование коллекции путем самостоятельных закупок на средства музея. Кроме того, наблюдается резкий рост пополнения коллекции за счет передачи работ в дар от авторов и наследников.

Произведений оригинальной графики конца XVIII-XIX веков в коллекции музея немного - всего 28. Первыми поступившими в 1944 году оригинальными работами стали три листа - **Дм. Вележева** и **А. Соколова**, переданные из Свердловского областного отдела по делам искусств и морской пейзаж **Ф. Лагорио** из Третьяковской галереи. В 1946 году из Управления по делам искусств при СНК РСФСР и Комитета по делам искусств при СМ СССР было передано 9 уникальных произведений великих русских мастеров - **И. Репина, И. Крамского, И. Шишкина, А. Боголюбова**, известных художников **Е. Волкова, А. Богданова-Бельского**. Среди этих работ привлекает внимание небольшая акварель «Лакей» московского живописца **В. Маковского**, выполненная в преддверии создания художником картины «Посещение бедных» (1874). Не просто наблюдатель, но тонкий психолог Маковский вошел в историю искусства как художника, который говорил о социальных проблемах общества, обращаясь к конкретному жизненному материалу.

В 1967 году из фондов МК РСФСР поступила самая ранняя работа - редкая акварель на батальную тему польского художника работающего в России **А. Орловского** 1797 года создания. Из художественного отдела Нижнетагильского краеведческого музея в 1951 и 1956 гг. в составе большой партии живописных и графических произведений были переданы пять работ оригинальной графики - **П.Федотова, И. Шишкина, Аль.Бенуа, Л. Каменева** и **В. Боброва**. Следующее поступление произведений данного периода состоялось лишь в 2003 году, что было связано с активизацией работы сотрудников музея с наследниками - тогда **М.М. Шемякиным**, сыном известного русского художника **М.Ф. Шемякина**, среди большого количества набросков первой трети 20 века, выполненных его отцом, было передано и 8 рисунков конца XIX века. Одним интереснейших работ стала «Итальянская комедия», выполненная **Ал. Бенуа** в 1919 году. Признанный театральный художник он успешно оформлял постановки в Париже, Милане и Лондоне, Нью-Йорке и Вене, и даже самой Дягилевской антрепризы. Увлечшись Комедией дель арте, Бенуа создал целый ряд прекрасных композиций, посвященных итальянской комедии. Традиционная система оформления веселого спектакля отражена художником в его работах - от присутствия в листах персонажей классического любовного треугольника - **Арлекина, Пьеро** и **Коломбины**, до наличия порталного занавеса и многоплановой сцены с кулисными декорациями.

Раздел оригинальной графики первой половины XX века также начал формироваться с самого открытия музея. В первое десятилетие из Комитетов по делам искусств при Совете Народных Комиссаров – Совете Министров как СССР, так и РСФСР поступило 81 произведение (25 и 56 соответственно). В основном это были работы, созданные 1930-1940-е годы. Сегодня можно говорить о двух основных группах работ, представляющий данный период – графики первых двух десятилетий XX века и графики военного времени.

Интересным является подбор произведений дореволюционного времени известных художников **К. Богаевского, К. Коровина, Б. Кустодиева, К. Крыжицкого, З.**

Серебряковой, М. Шемякина, Ф. Рерберга, которые характерно представляют то яркое время с его разностилевыми высказываниями. Стремление Б. Кустодиева показать праздничную сторону русской провинции, хранящей старые традиции, нашло воплощение в гуаши «Масленица», 1920, изображающие народные гуляния «звенящей бубенцами» матушки Руси, написанная уже прикованным к постели художником. В ней все ярко, празднично, декоративно. Масленичные деревенские сани, запряженные резвыми конями, вспыхивают радугой красок на залитом солнцем розовом снегу.

В работе выходца из крестьянской семьи **Абрама Архипова**, который часто обращался в своем творчестве к сюжетам из быта простого народа, темпераментно и красочно представлена крестьянская молодая женщина. Эскизная, во многом импрессионистическая манера исполнения, позволили автору передать остро схваченное первое впечатление от природы. С проникновенной чуткостью и немалой долей любования художнику удалось передать самый дух русской женщины, сочетающей в себе мягкость и живость характера с глубокой внутренней силой и достоинством. Романтический вид с руинами **Константина Богаевского**, безраздельно влюбленного в отчий край, посвящены восточному побережью Крыма, но являются скорее впечатлениями от архаических видов Италии и Греции. Таинственно-безлюдный фантастический пейзаж хранит память о минувших веках и прошлых цивилизациях.

Работ оригинальной графики, созданных в 1930-е годы, в коллекции немного - это иллюстрации к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя творческого союза **Кукрыниксов**, Памирский и кочкарский циклы **П. Староносова**, ныробские работы **Е. Кацмана**. Кукрыниксы, иллюстрировавшие 3-х томное собрание сочинений Н.В. Гоголя, создают образы сатирические и гротескные. Художники сосредоточились на сатирически-заостренных портретных характеристиках действующих лиц. Среди них один из лучших - образ Манилова, приторно-сладкого, улыбающегося эгоиста, никого и ничего не любящего кроме своей персоны, с безошибочно найденными жестом, выражением лица, костюмом, изогнутой позой, характеризующей его речь - он обожает витиевато изъясняться. Ныробский цикл Е. Кацман был создан в 1940 году вместе с художниками студии им. М.Б. Грекова в творческой экспедиции на Северный Урал в поселок Ныроб – в место ссылки в 1913-1914 годах политического и военного деятеля СССР Климента Ворошилова. Первые работы художник зарисовывает в пастели - виды избы-музея, портреты А.И. Пономаревой и П.О. Елыкомова, помогавших Ворошилову в ссылке. Работы из собрания музея выполнены в 1943 году, когда художник повторил их в технике угля.

Важными в коллекции графики являются произведения, созданные в период Великой Отечественной войны художниками **В. Челинцевой, П. Судаковым, С. Боймом, П. Васильевым** в эвакуации на Урале, эстонскими художниками **П. Колломом** и **П. Лукатсом** в эвакуации в Ярославле, **К. Дороховым** и **Л. Елисеевниной** на передовой, **В. Соколовым** и **И. Соколовым**. Все они являются своеобразным рассказом об этом тяжелом времени. Известный в будущем пейзажист **Георгий Нисский** в годы войны Нисский много работал в «Окнах ТАСС» и создавал различные композиции, часто выезжая на боевые действия. «Подготовка народного ополчения» (1942) - типичная натурная сценка, во многом еще неумелая, но точно передающая внутреннюю собранность народа в первые годы войны. Возвышающаяся над новобранцами парковая скульптура «Дискобол» олицетворяет устремленность и волю к победе. Важными для коллекции являются и безмятежные внешне лирические пейзажи Ильи Соколова и Владимира Соколова, изображающие архитектурные мотивы Троице-Сергиевой лавры. В работах видно мастерство передачи световоздушной среды, тонкость колорита. Главная идея этих работ в том, что наследие - незыблемости исторических и культурных памятников, есть основа и залог будущего существования.

Поступления оригинальной графики в первое десятилетие существования музея из других источников были единичными. Так из Государственной Третьяковской галереи в

1944 году поступило 7 листов - высокого художественного достоинства акварели **В. Соколова и П. Староносова**; из Молотовской (Пермской) художественной галереи в 1945 году – 6 листов жившего на Урале в эвакуации в годы войны **В. Таубера**. Разовыми были и поступления из Свердловского областного отдела по делам искусств – так за 10 лет было передано 20 работ оригинальной графики уральских художников, в т.ч. репрессированных художников **А. Матера и М. Дистергефта, А. Узких, В. Зинова, В. Крюкова**. Акварель **Екатерины Гилевой** «Не обижай маленьких» - типичная для искусства пятидесятых годов: подробный рассказ о житейской сценке, реалистически точный рисунок, выверенная композиция, воспитательный и чисто занимательный сюжет. Гилева мастерски владеет сложной техникой акварели оживляя монохромную в своей основе цветовую гамму включением теплых охристых и зеленых оттенков.

Важными стали для формирования облика коллекции данного периода и переданные из Нижнетагильского краеведческого музея 6 работ, среди которых произведения **Б. Кустодиева, Ал. Бенуа, Н. Лансере, Е. Саймойленко-Машковцевой**, украинского художника-передвижника П. Левченко, в пейзаже которого можно усмотреть безупречность наблюдения и неожиданную остроту композиции. Одним из первых самостоятельных приобретений музея стала серия акварелей ленинградского художника С. Невельштейна. Источник поступления двенадцати работ **Ф. Лемберского и В. Бояринцева** не установлен.

Во второй половине 1950-х-начале 1990-х годов пополнение коллекции оригинальной графики первой половины XX века шло из двух источников: из фондов Министерства культуры РСФСР - 46 вещей и Свердловского областного управления культуры - 10 работ. Среди работ, переданных из Фондов Министерства культуры РСФСР, выделяются произведения **М. Врубеля, Б. Кустодиева и Е. Лансере**, связанные с традициями мирискусников и серебряного века; тридцатые годы представлены лишь двумя работами **Н. Голощапова и Н. Трошина**; сороковые – рисунками **А. Яр-Кравченко и Б. Неменского**, серией рисунков «освободительные походы Руси» **Б. Заказнава**, а пятидесятые годы – именами впоследствии известных московских художников **Л. Сойфертиса, В. Минаева, В. Серова, Д. Дубинского, Н. Жукова, Ю. Рейнера** и свердловского театрального художника **А. Кузьмина**. Небезынтересными являются листы сатирической графики художников **Э. Гельмса, П. Григорьева и К. Губайдуллина**, поступившие из МК РСФСР в 1959 году и дополненные тогда же рисунками вышеназванных мастеров из Художественного фонда Татарского отделения.

Небольшое, близкое к миниатюре произведение исполнено **Михаилом Врубелем**, создавшим его в один из моментов душевного просветления. Призрачный облик героини печален, от него веет зыбкостью и неустойчивостью, неразгаданностью, что раскрывает философию русского искусства начала XX века. По мнению специалистов одним из лучших в творчестве Е.Лансере стало произведение «Площадь в Гатчине перед дворцом», 1923 года, запечатлевшее один из уголков этого овеянного славой города. В эту акварель, отличающуюся повышенным вниманием к нюансировке цвета и решением чисто пластических задач, художник вложил определенный смысл, противопоставив царящую над пустынной площадью фигуру императора Павла I и группу рабочих с красным флагом.

Портрет летчика С. Демидова – один из портретов героев Великой Отечественной войны, созданный прекрасным рисовальщиком А.Яр-Кравченко, органично вошел в коллекцию рисунков музея. Для художника помимо сходства была важна передача самого настроения героя, внутренней сдержанности, общей суровости и готовности к испытаниям. Мало кто улыбался той первой военной зимой... «Лениниана» Николая Жукова считается одним из выдающихся явлений в искусстве советской графики. Точно и мастерски, буквально в несколько движений, автор создает узнаваемый внешне образ вождя революции, исполненного мудростью, доброжелательностью и человечностью, которому безгранично веришь.

Из Свердловского областного управления культуры в коллекцию музея в период между 1950-ми и 1980-ми гг. поступило всего 10 работ уральских мастеров **Е. Гилевой, А. Вязникова, В. Зинова** и театрального художника **Н. Ситникова** (4). Отметим, что эти работы не дают представления о многообразии искусства первой половины XX века, а лишь иллюстрируют отдельные его страницы и эпизоды.

В конце 1970-х гг. музей получил право часть заработанных средств направлять на приобретение произведений в коллекцию музея. Создание экспертной фондово-закупочной комиссии в музее в 1979 году позволило сотрудникам начать планомерную работу по пополнению собрания. В 1988 году музей впервые начал работать с наследниками крупных русских художников. Тогда научный сотрудник Марина Агеева, побывав в Москве в гостях у дочери З.Е. Серебряковой **Т.Б. Серебряковой**, привезла 8 листов оригинальной графики, ставших частью музейной коллекции. Позднее были закуплены и первые листы у наследников живописца **Н.М. Чернышева**.

Второй период пополнения коллекции оригинальной графики первой половины XX века связан собственно с активной деятельностью музея по формированию коллекции и берет свой отсчет с начала 1990-х годов по настоящее время. В условиях невозможности формирования коллекции из государственных источников, фондово-закупочная комиссия выстраивает стратегию комплектования фондов, избрав генеральной линией - создание монографических коллекций.

С начала 1990-х годов музей получил возможность работать в фондах Министерства культуры РФ, отбирая произведения в коллекцию. Правда собрание оригинальной графики первой половины XX века из данного источника за эти годы пополнилась лишь восемь карандашными рисунками ученического парижского периода известного скульптора **Н. Андреева**, в дальнейшем создателя знаменитой Ленинианы. Натурные этюды, выполненные в разных материалах, показывают не только овладение основами профессии, но и мастерское владение техникой рисунка. Созданные Андреевым натурные штудии наполнены интересом к необычным ракурсам в изображении модели, которую автор рисует с нескольких точек зрения, создавая быстрые и точные наброски живописными линиями.

Львиная доля второго периода поступлений произведений графики в коллекцию - это наследие - 343 предмета были переданы в дар музею родственниками и коллекционерами, различными галереями и фондами. Со многими наследниками сотрудников музея на долгое время связали дружеские отношения - это семьи **Э. Белютина, П. Басманова, П. Голубятникова, М. Шемякина, И. Рубана, С. Романовича, В. Минаева, З. Либермана, Б. Чернышёва, П. Басманова, К. Зефирова, Ф. Муллера**, которые стремясь сохранить наследие, бескорыстно передавали в дар произведения талантливых художников. Важна деятельность и московской галереи «Ковчег», от которой поступило более 40 предметов оригинальной графики первой половины XX века почти забытых художников **О. Эйгес, И. Полякова и М. Улупова**. Две работы М. Шемякина были приобретены для музея Международным Демидовским фондом в лице В.С. Мелентьева. Московские коллекционеры **Н. Молева, А. Зражевский, А. Белов, Г. Рубан, И. Хотинский-Сибиряк** преподнесли в дар музею произведения мастеров **Л. Бруни, А. Зверева, Е. Гольдингер, С. Романовича, А. Боровской**. Важна работа музея и с самими авторами. Крупные мастера **В. Басов, Э. Белютин, В. Волков, А. Ткачев** безвозмездно передали в музей 62 собственных произведения.

Тагильский художник В. Кузнецов после памятной выставки Заслуженного художника России Леонтия **Зудова** подарил музею ранние работы этого известного уральского живописца. Портрет - один из ведущих жанров в творчестве Л.Зудова, к которому он обратился еще в пору своей учебы в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. Работы беглые, почти незаконченные, но они убеждают в правдивости высказывания автора, в точности схваченных характеристик образов.

Среди 40 работ Бенъямина Басова обращает на себя внимание небольшой этюд старухи в одежде, отличающийся сдержанностью и суровостью, выполненный еще студентом Московского художественного института им. В.И. Сурикова в годы войны в эвакуации в Узбекистане, где сложилась по-настоящему живительная творческая среда. В большой коллекции **Э. Белютина** выделяется лист «Война», в котором линейно-графическая конструкция образа, обнажающая идею до схемы, перерастает в символический знак, выражающий протест автора против грубой, кровавой действительности, против принуждения человека к бесчеловечности. Немаловажны нередко предваряющие живописные сюжеты «быстрые» рисунки Э. Белютина 1950-х годов, выполненные пером и тушью, где доминируют темы города, пейзажа и жанры. Невозможно не отметить и изображения обнажённой натуры, созданные Э. Белютиным во время обучения в Московском государственном художественном институте, являющих нам не только штудию в натурном классе, но позволяющие понять, что рисование – это творчество.

Рисунки **Валерия Волкова** выполнены в ученические годы в Узбекистане. Важно расхаживающие по саду цапли, медведи, с любопытством рассматривающие из клетки людей, хищный гриф с распростёртыми могучими крыльями, верблюд, тигр, царь зверей - лев... рука молодого художника уверена, точна и передает не только особенности животных и птиц, но проявления чувств - дружбы, любви Настоящее влияние на формирование художнического мировосприятия В.Волкова оказали не только его учителя, но и сам Восток, который покорила художника на всю жизнь, научил его видеть мир через цвет и свет.

Рисунки из цикла «Московский зоопарк» относятся ко времени «творческого горения» художника **Анатолия Зверева**, когда он создавал огромное количество работ в минимальные сроки, иногда десятки за одну ночь. В небольших зарисовках животных, выполненных практически в одно касание, чувствуется невероятный эмоциональный накал. Благоговейное отношение автора к животным наполняет эти листы экспрессией живого впечатления от натуры.

Важно отметить, что впервые в 2013 году на средства Министерства культуры РФ по заявке музея были приобретены восемь работ ленинградского художника П. Басманова. Все эти пополнения 1990-х - 2015 года связаны с важной линией формирования в собрании музея - созданием монографических коллекций. Работа по комплектованию коллекции оригинальной графики первой половины XX века продолжается и сегодня – открываются новые возможности, ищутся новые формы, а значит и сохранения наследия российского искусства.

1. Архив НТМИИ, КП-
2. Архив НТМИИ, КП-26
3. Изданные каталоги музея, входящие в Генеральный каталог: 1999 – «Живопись XVIII-начала XX вв. из коллекции НТМИИ»; 2004 – «Живопись первой половины XX в.»; 2008 – «Реставрация как искусство Возрождения. Реставрированные произведения живописи 1944-2008 гг.»; 2013 – «Тагильский расписной поднос»; 2015 – «Оригинальная графика XVIII – первой половины XX вв»
4. Передача произведений оригинальной графики осуществлялась в 1955, 1961, 1965, 1971 и 1989 годах.