

100 произведений Костанди

Собрание Одесского художественного музея пополнилось новыми произведениями выдающегося украинского художника и педагога Кириака Константиновича Костанди. Дочери художника Л. К. Костанди и Е. К. Костанди передали в дар музею около ста рисунков и этюдов художника, выполненных в разные периоды его творчества. Сейчас эти произведения экспонируются в выставочных залах музея.

Известно, что произведения живописи К. Костанди сохраняются в крупнейших музеях страны. Великолепная коллекция полотен мастера находится в собрании Одесского художественного музея.

С большинством экспонируемых на выставке произведений Костанди широкий круг зрителей знакомится впервые. Вместе с тем выставка имеет и значительный историко-искусствоведческий интерес, так как графика и Костанди, и южно-русских художников в целом пока остается наименее изученной частью их творчества.

Представленные на выставке рисунки не только характеризуют Костанди как замечательного рисовальщика, но и позволяют проследить сложный и порой противоречивый путь художника от его жизненных впечатлений через рисунок, мгновенно фиксирующий это впечатление на листе бумаги, — к законченному живописному произведению. Самый ранний из представленных на выставке рисунок помечен академическим штампом 1878 года. За два года до появления этого рисунка Костанди, тогда еще вольнослушатель академии, получил две малые (поощрительные) серебряные медали. Одну из них — за рисунок. А в 1879 году он был удостоен за рисунок первой серебряной медали. Таким образом, успехи Костанди-рисовальщика были замечены и оценены еще в годы ученичества.

В 1883 году Костанди закончил свою картину «У больного товарища», находящуюся ныне в собрании Третьяковской картинной галереи. Это была первая картина, которую художник экспонировал на 10-й выставке передвижников и которую высоко оценили И. Репин и критик В. Стасов. Представленный на выставке эскиз композиции картины позволяет судить о поисках Костанди логически оправданной постановки фигур, о тщательном отборе деталей. Все персонажи картины — друзья художника по академии.

К этому же периоду относятся рисунки «В избе», «Деревенская улица», «Крестьянская девушка» и другие.

Своими познаниями рисовальщика Костанди щедро делился с многочисленными своими учениками в Одесской рисовальной школе, где с 1885 года он преподавал. Система рисования, которую Костанди осуществлял, на практике сводилась к строгому и ясному построению формы в пространстве. Ведя обучение рисунку по натуре, Костанди в то же время приучал учащихся к работе «от себя», советуя им чаще рисовать по памяти.

Примером работы художника и с натуры, и по памяти в рамках подготовки одного произведения могут служить рисунки к картине «Страстной четверг». Над этой картиной Костанди начал работать в Псковской губернии. В некоторых рисунках к картине художник стремится зафиксировать с натуры буквально все, что он видит, не упуская ника-

ких деталей. На одном из листов можно насчитать одиннадцать рисунков одной и той же головы в различных ракурсах. В последующих рисунках многие детали исчезают. Заканчивал Костанди картину «Страстной четверг» уже в Одессе, целиком по памяти. Работа маслом лишь отдаленно напоминает рисунки. В ней убрано все, что не имело прямого отношения к раскрытию основного содержания произведения.

Работая над созданием жанровых произведений, Костанди, естественно, часто обращался к портрету. Внимание зрителей на выставке, безусловно, привлекают рисунки «Портрет жены», «Сын художника», «Портрет художника А. Ф. Афанасьева», «Жена за вышиванием» и другие.

В экспозицию выставки включен и портрет К. К. Костанди 1921 года работы художника В. С. Бальца.

Линия в рисунках Костанди всегда порывистая, это скорее штрих — уверенный и быстрый. Обращает на себя внимание умение Костанди использовать плоскость листа бумаги, ее цвет, фактуру. В рисунке тушью или карандашом «Мельница» впечатление зеркальной глади воды достигается оставленной нетронутой рисунком части листа. Костанди почти никогда не смешивал в рисунках техники, предпочитая работать тушью или карандашом. Пользуясь минимальными, лакокрасочными художественными средствами, диктуемыми самой спецификой искусства графики, Костанди порою добивается удивительной обобщенности и значимости образа. Примером могут служить экспонируемые на выставке два рисунка «Сеятель».

Большинство из представленных рисунков носят вспомогательный, подготовительный характер. Вместе с тем листы «Интерьер избы», «Крестьянин вяжет сеть, 1885» — самостоятельные графические произведения. В последнем — тщательная и точная штриховка параллельно лежащимися линиями позволяет мастеру плавно перейти от тени к свету в передаче формы.

Зрители познакомятся на выставке со многими рисунками К. Костанди к его поздним произведениям: «Синяя туча», «Светлое облако», «По дороге в Эманус», «Благовещение».

Значительная часть выставки — блестящие этюды Костанди. Современники называли его певцом ранней весны и душистой сирени, поэтом сумерек и вечерней грусти. «Этюды», «Снопцы», «Облака», «Зима» — сохраняют свежесть передачи состояния природы, ее настроение.

Кроме рисунков и этюдов, дочери художника передали в дар музею многие очень ценные документальные материалы, связанные с жизнью и творчеством Костанди. Среди документов — грамота Академии художеств о присвоении ему звания академика, поздравления многих известных художников по случаю 25-летия творческой деятельности Костанди.

Музей чрезвычайно признателен Е. К. и Л. К. Костанди за их дар, который обогащает одну из лучших коллекций музея, организации и развитию которого К. К. Костанди отдал много сил и энергии.

Виталий АБРАМОВ.

Старший научный

сотрудник

Художественного музея.