

ВЕРНУВШИЕСЬ ИЗ 20-х

В Одесском художественном музее открыта выставка произведений Александры Александровны Экстер. Это первая персональная выставка художницы в нашей стране после далеких 20-х годов. Творчество А. Экстер, активно выступавшей в тот период, еще в полной мере не изучено и не оценено. Поэтому очень важна проделанная музеем работа по составлению экспозиции. Главным действующим лицом в этом кропотливом деле стала заведующая сектором Одесского художественного музея Н. Е. Яковенко. Ее подробный рассказ о выставке мы предваряем кратким интервью.

— Наталья Евгеньевна, почему именно творчество Александры Экстер стало предметом вашего искусствоведческого поиска?

— В судьбе каждого художника Великая Октябрьская социалистическая революция была важнейшим этапом. Именно к этому периоду относится наибольшая творческая активность Экстер. В 1917—1920 годах она тесно связана с Украиной, в частности с Киевом и Одессой. В 1919 году Одесским губревкомом была создана комиссия по организации праздника 1 Мая. В отдел живописи входила и Александра Экстер. Именно тогда у одесских художников сложился первый опыт коллективной работы в области агитационно-массового искусства. Мастерская художницы оформляла район улиц Московской, Софиевской, Преображенской...

— Дайте нашим читателям возможность заглянуть за кулисы этой выставки.

— Около трех лет шла подготовительная работа. В результате переписки, личных встреч были собраны работы из многих музеев страны: Государственного русского музея (Ленинград), Государственного центрального театрального музея (Москва), музея украинского изобразительного искусства (Киев), художественного музея имени А. Радищева (Саратов). Часть экспозиции составили костюмы, выполненные по эскизам художницы учащимися костюмерного отделения Одесского театрального училища. Слияние поисков Экстер — модельера, дизайнера, сценографа нашли свое выражение в работе над фильмом «Аэлита». В экспозицию удалось включить только фотокадры из этой ленты. Разыскали в частных коллекциях и работы ее учеников...

А сейчас — слово автору экспозиции для более подробного рассказа.

ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ особенностью дарования художницы является его универсальность. Тонкий живописец и график, художник театра и кино, книги, дизайнер, модельер, педагог — в каждой области деятельности она заявила о себе как оригинальный, талантливый мастер.

А. А. Григорович-Экстер родилась в Белостоке. Художественное образование получила в Киевском художественном училище. В 1907 году впервые едет во Францию, учится в Париже в Академии Гранд Шомьер. Здесь знакомится с П. Пикассо, Ж. Браком, Ф. Леже. Позже знакомство с Леже вырастет в многолетнюю дружбу, в совместную творческую и педагогическую деятельность. Именно в Париже Экстер окончательно сформировалась как художник, которому под силу было решение сложных живописных задач.

Дружба с французскими ху-

дожниками, пребывание в художественных кругах Парижа оказали огромное влияние на творчество и мировоззрение А. Экстер. Не случайно современники называли ее «самой французской из русских художниц», «связой между Францией и Россией».

Экстер постоянно участвует в выставках в России и за рубежом. Среди них выставки объединения «Ослиный хвост», «Бубновый валет», «Мишень», «Магазин» и другие, имевшие принципиальное значение в становлении и развитии авангардных направлений в русской живописи XIX и XX столетий. Дважды, в 1909 и 1910 годах, экспонирует работы в Одессе в салоне Издебского.

С первых шагов в искусстве имя А. Экстер звучит в одном контексте с именами ее современниц художников О. Розановой, Н. Удальцовой, Л. Поповой, Н. Гончаровой, которые составляли важную и оригинальную группу и играли ключевую роль в том художественном перевороте, который произвели в России кубофутуристы, а затем супрематисты.

На выставке представлены

живописные произведения художницы, охватывающие более чем десятилетний период творчества: от «Натюрморта с вазой и цветами» 1908 года до «Цветной конструкции» 1921 года. Мы видим становление художницы, эволюцию ее творческой живописной манеры.

В июне 1919 года в Одессе состоялась «Первая народная выставка картин, плакатов, вывесок и детского творчества», организованная подотделом пластических искусств Губнаробраза. В ней вместе со своими товарищами приняла участие и А. Экстер.

После того как Одесса была занята войсками Деникина, художница переезжает в Киев, участвует в создании художественной среды города, оформляет агитпоезда и агитпароходы. Заметным явлением в художественной жизни Киева явилась студия Экстер. Художница стала педагогом одаренной молодежи, будущих мастеров театрально-декорационного искусства. В мастерской часто бывали О. Мандельштам, В. Шкловский, И. Эренбург.

С 1920 года А. Экстер живет в Москве, преподает во ВХУТЕМАСе. ВХУТЕМАС становится той базой, на которой формируется советский дизайн. В истории советского костюма эпоха после Октябрьской революции представляется особенно интересной и менее всего изученной. Именно в эти годы формировались принципы нового костюма, намечались пути претворения творческих эталонов в массовую промышленную продукцию. «Темп современной жизни требует наименьшей затраты времени и энергии на производство. Моде, меняющейся по прихоти коммерсантов, мы должны противопоставить одежду целесообразную и красивую по своей простоте», — писала А. А. Экстер.

Многие принципы живописных работ мастера как яркого представителя декоративного кубизма, наложили отпечаток на проекты одежды. Специфика костюмов Экстер — в подчеркнутом геометризме форм кроя и украшений, в остроте общего художественного решения.

В те годы А. А. Экстер принимает участие в оформлении «Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки» (1923 г.), оформляет советские павильоны на выставках в Берлине

(1922) и Париже (1925). На этих выставках она выступала и в ином качестве — как художник, входивший в экспозицию раздела «Театр». За костюмы и декорации, созданные для спектаклей Московского камерного театра, была удостоена золотых медалей.

Работая в области костюма, монументально-декоративного искусства, Экстер оставалась прежде всего театральным художником. С театром были связаны ее интересы, поиски и устремления.

В 1914 году в Москве под руководством А. Я. Таирова начинается работать Камерный театр. Создавая свой театр, Таиров отказался от натурализма и стилизации на подмостках сцены. Главная задача — создание театра гармонического, предельно эмоционального, синтетического.

А. Экстер стала художником, которому наиболее полно удалось понять эстетические устремления Таирова и последовательно воплощать его замыслы на сцене. Она создала декорации и костюмы к трем спектаклям: «Фамира Кифаред» И. Анненского (1916 г.), «Саломея» О. Уайльда (1917 г.), «Ромео и Джульетта» В. Шекспира (1921 — 22 гг.). На выставке — около тридцати театральных работ художницы.

Экстер смело экспериментирует. Как художника яркого декоративного таланта ее захватывает идея синтеза линии, формы, цвета. В «Фамире» в решении декораций она призывает на помощь кубизм и впервые в истории театра выводит его на сцену. Создавая костюмы, опирается на образы архаической греческой вазописи.

В «Саломее» в полной мере выявилось колористическое дарование художницы. Это одна из лучших работ по экспрессии, темпераменту, чувству формы. В «Ромео и Джульетте» — разрабатывает пространство сцены в высоту, при конструировании костюмов, владея в совершенстве формой, цветом, добивается максимальной выразительности.

А. А. Экстер тонко чувствовала драматургию. Каждая ее работа — это пластически-художественный образ спектакля.

Работая в Камерном театре, Экстер заявила о себе как о ведущем мастере сценографии. Театральную деятельность художницы трудно переоценить. Она оказала огромное влияние не только на формирование русского и советского театрального искусства, но и на театр европейский и мировой. Удивительной чертой работ Экстер является их актуальность, созвучие современным поискам в театральном искусстве.

В 1924 году Экстер выезжает во Францию. Участвует во всех культурных мероприятиях СССР за границей, продолжает свою многогранную деятельность. Преподает в собственной студии в Париже, в «Современной академии» Ф. Леже. Умерла художница в 1949 году в предместье Парижа Фонтен-о-Роз.

Творчество А. А. Экстер продолжает жить в разных областях современного искусства. Ей по праву принадлежит первостепенное место среди новаторов начала XX столетия.

Н. ЯКОВЕНКО,
зав. сектором Одесского
художественного музея.

