

№1, 2016

ОДЕССКИЙ ХУДОЖНИК

ОДЕССКИЕ ХУДОЖНИКИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Товарищество южнорусских художников (ТЮРХ) – это крупнейшее художественное объединение на юге Российской Империи конца XIX – начала XX века. Оно было создано в Одессе в 1890 году по инициативе группы местных художников во главе с Н. Скадовским. Основатели ТЮРХ были последователями, а многие и членами Товарищества передвижных художественных выставок. Почти все одесские участники периодических выставок ТЮРХ были воспитанниками Одесской рисовальной школы (с 1900 года – художественное училище). Одним из несомненных достоинств ТЮРХ было отсутствие кастовой замкнутости. Принять участие в выставках мог каждый желающий – от маститых академиков до юных дебютантов, учащихся Одесской рисовальной школы. Роковыми для истории Товарищества стали 1919–1920 гг., когда многие художники, не ожидая ничего хорошего от грядущих перемен, эмигрировали за границу.

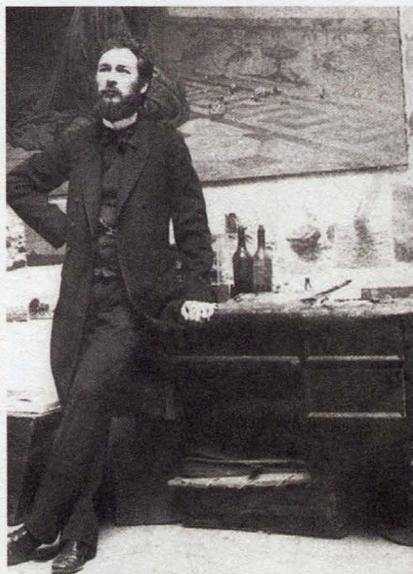
Одесса – южная земля, обладающая собственными традициями и неповторимой красотой. Наш город славится не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Этот край чарует своим необычным говором и добрыми людьми, художниками и скульпторами, певцами и актерами. Но особое место здесь заняло все же художественное искусство.

В нашем городе в Художественном музее экспонируются картины знаменитых художников – людей пламенного горения сердца и мук страданий, потому что ни одно дело, тем более творческое, не обходится без этого.

Можно исследовать биографию каждого художника: у кого и когда учился, с кем вместе учился, где, в какое время преподавал, где путешествовали и какие коллекции они видели, кого хвалили, кого ругали, какой коллекцией владели сами, какие краски использовали, каким композиционным решениям отдавали предпочтение в тот или другой момент своей жизни и т.д.

Словом, деятельность Товарищества южнорусских художников – это жизнь целого и довольно разнообразного сообщества, сложной организации, где спорили, ссорились, любили и мечтали вместе, казалось бы, несовместимые личности.

Наряду с реалистическими традициями передвижников жили и традиции авангарда. Вместе с ежегодными выставками ТЮРХ проходили альтернативные весенние выставки «Независимых». Прошли в 1908-1911 гг. выставки картин, которые организовал А. Филиппов из журнала «В мире искусства», прошли Салоны В. Издебского, представившие одесской публике не только новейшие течения французской живописи, но и произведения художников «Мир искусства». Особое внимание следует обратить на ТЮРХ, поскольку именно это товарищество обрело статус центра культурной и художественной жизни южной части

Александр Попов. Академик, многолетний директор Одесского художественного училища. 1880 г.

до 1916 года; Т. Дворников – с 1895, а стал членом с 1912 года; П. Нилус – член с 1899 года, а экспонировал свои работы с 1891 г.; Е. Буковецкий – выставлялся восемь лет; Г. Головков – пять лет, и т. д.

Значительно реже говорят о том, что большинство художников, которые входили в ТЮРХ, получили второе высшее художественное образование в Париже, в Академиях Жульена и Колоросси, а меньшая их часть – в Мюнхене. И до сегодня в библиотеке Горького, отделе искусств, хранится более 20 изданий зарубежных художественных журналов – Studio, Kunst, Illustrat

Кириак Костанди с женой. Академик, бессменный председатель ТЮРХ. 1900 г.

Украины. Именно сюда входили люди, не представляющие свою жизнь без творчества, близкие по духу, которых объединяло чувство не только дружбы, но и взаимной симпатии. В ТЮРХе молодое поколение имело возможность брать пример и обучаться у более опытных и старших художников.

В этой краткой статье я могу коснуться только некоторых моментов, которые существенно расширят

Максим Гронец, слева и Павел Волокидин. Профессора Одесского художественного института. 1924 г.

наши представления об авторах картин, которые можно увидеть в музее на улице Софиевской.

Достаточно длительное время каждый из них сотрудничал с передвижниками. К. Костанди – член товарищества передвижения художественных выставок, начал представлять свои картины публике с 1897 года, а с 1884 года был связан с передвижниками; Н. Кузнецов начал выставляться с 1881 года, и так

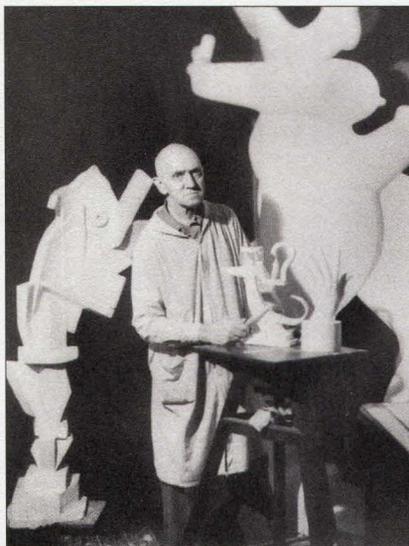

Тит Дворников, слева и Евгений Буковецкий. Члены ТЮРХ. 1890 г.

и др., каталоги немецких, французских, голландских, итальянских художников. Участвуя в выставках за рубежом, они знакомились с европейскими коллекциями. Одновременно со стремлением усвоить опыт и достижения зарубежных мастеров, молодые художники питали надежду найти признание собственного творчества на выставках, открывавшихся в Риме, Венеции, Вене, Париже, Мюнхене, Берлине, Кракове.

О. Браз работал в Париже в 1891-94 гг.; Эгиз – в 1891 г. – 5 недель и в 1895-97 гг.; Н. Кравченко – в 1893 г.; Костанди, Нилус, Буковецкий, Эгиз, Бальц – поездка по музеям Европы в 1894 г.; В. Коренев – жил в Бретани в 1900 г.; Нилус – в 1911 г. посетил музеи и галереи Флоренции, Амстердама; Дворников и Эгиз – в 1911 г. посетили галереи и музеи Дрездена.

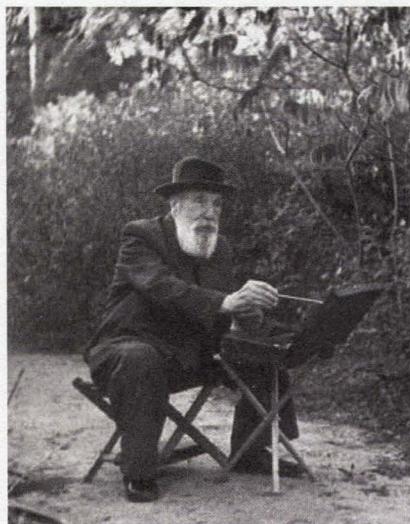
Участник выставок ТЮРХ художник И. Похитонов в 1879 году выставлялся в Салоне на Елисейских полях и в Салоне Марсово поле. В 1890 и 1930 гг. в этом же салоне часто выставляет свои работы Николай Кузнецов, а его брат Дмитрий

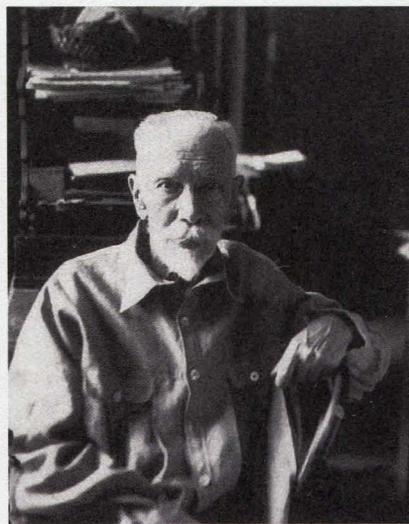
Владимир Издебский. Скульптор, организатор всемирно известных выставок «Салоны Издебского». 1950 г.

Эти достижения французского искусства обогатили творчество украинских художников, стали необходимыми для создания живых эмоциональных образов родного края. В Одессе в конце 19 века пейзажная живопись приобретает все большее значение. Наряду с жанровой живописью, она доминирует в творчестве украинских художников.

Через Похитонова воспринимали импрессионизм братья Кузнецовы, Левченко (знакомый Костанди по академии Васильковский). Пленеризм развивался многими одесскими художниками в течение нескольких десятилетий, попутно впитывая достижения импрессио-

Владимир Филатов. Академик. Художник-любитель, член Общества им. К.К. Костанди.

Владимир Заузе. Член ТЮРХ. Профессор Одесского художественного института.

Николай Иванов. Член ТЮРХ. 1880 г.

Кузнецов в 1899 году был участником выставок Салона на Марсовом поле, где были выставлены его портреты и пейзажи. Братья находились под влиянием художников пленэрной живописи Т. Руссо, Ж. Дюпре, Ш. Добиньи, Д. Пенья, Ф. Милле, К. Тройона. Г. Головкин в 1900 г. экспонировал свои работы в Париже, Берлине, Мюнхене.

Во французском искусстве украинских живописцев привлекало, прежде всего, то, что обновленное

художественное видение мира, которое принесли барбизонцы, а вслед за ними импрессионисты, – это отправная точка для следующего этапа развития искусства. Важным было разрешение французскими художниками таких проблем, как разработка передачи световой среды, отображение яркого и непосредственного впечатления от явлений природы, применение на практике и теории цветовых рефлексов.

низма, проявившиеся в дальнейшем в осветлении цветовой палитры, пастозности, ее широте, маске, кисти, живописному увлечению солнцем и светом, которые сочетались с сюжетной линией картин Костанди, Кузнецова, Буковецкого. Они сумели достичь единства в жанре пейзажа, рисуя сюжеты из жизни семьи, друзей. На пленэре они с огромной симпатией изображали людей. Разработка жанровых сюжетов на пленэре и сочетание жанров с

пейзажем имели аналоги в европейском, в частности, во французском искусстве 1870-80 гг., где подобные задачи решали Бастьен-Лепаж, Лермитт.

Многие одесские художники также очень любили Даньяна Бувре. Французское искусство – удивительное, постольку оно обладает выдержкой, общностью, рисунком, свежестью, многоточием. В одном из писем от 4 июня 1907 года П. Нилус пишет: «...Зато салон Марсового поля очень хорош. Бланш, Симон, Ревалье, Менар, Котте – не всех в равной мере так приятно было встретить. Аман Жан особенно хорош. Потом Бертон написал прекрасную фигуру обнажённой. В Лувре... особенно ценна галерея с десятками Моне, Сислея, Коро, Добиньи. Лучшего К. Моне, чем там, трудно себе представить».

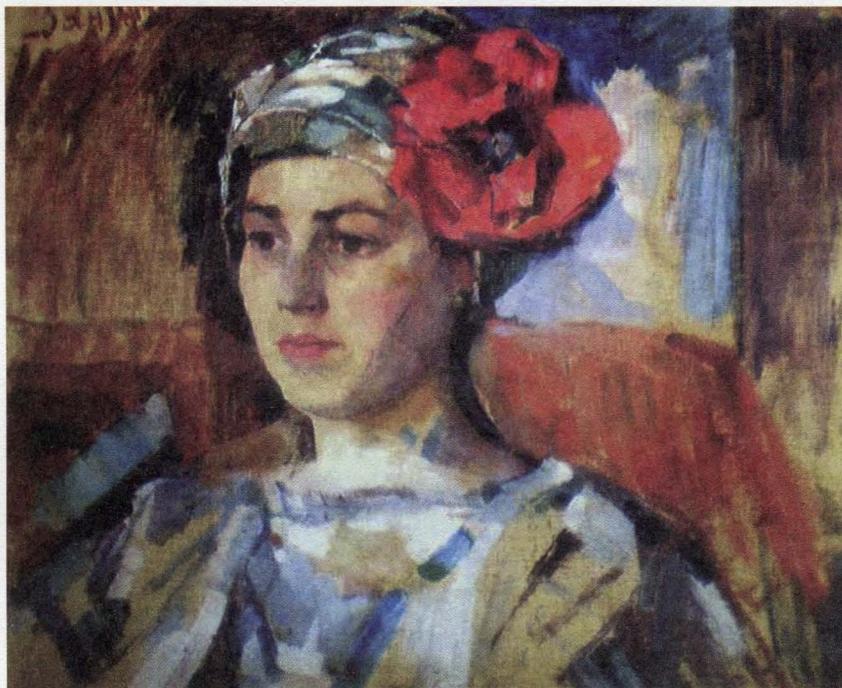
Б. Эгиз отмечал среди выдающихся имена Даньяна, Фриана, Бинета, Клауса, Гутре, Гаррисона, Гастона де ла Туша, Мельхерса, Менье, Сердженга, Цорна, пастелиста Эжана Карьера, Тиссо.

Борис Эгиз – один из учеников К. Костанди – вспоминал, как, копируя западноевропейских художников в Эрмитаже во время обучения в Петербургской академии, Костанди говорил, что это способствует развитию художественного вкуса, техники и понимания красоты глубокого тона, интенсивности колорита. Костанди также говорил, что главной задачей для живописца должны служить утончённая и непосредственная передача той разнобразной красоты зрительных впечатлений, которые на каждом шагу порождают искательного и чуткого поэта в художнике.

Он был одним из первых художников-пленэристов; им прославлены и замечены те задачи ко-

Т. Дворников. На террасе.

П. Волокидин. Женский портрет. 1914 г.

лорита, которые ранее были поставлены французскими художниками. С их произведениями ему удалось ознакомиться во время его третьего путешествия в центр Европы, после которого он с ещё большим великолепием смог передавать яркость

выберирующего света и удивительно выдерживать тон, общность, рисунок и свежесть. В кругу одесских художников, часто выезжающих за рубеж, внимание к творчеству европейских мастеров было пристальным и пристрастным.

О. Браз. На даче. 1893 г.

Н. Кузнецов. Морской прибой. 1913 г.

В Мюнхене более или менее продолжительное время работали О. Браз, Г. Головков, Р. Судковский, С. Кишиневский, А. Стилиануди и другие. Л. Пастернак учился в Мюнхенской королевской академии искусств в 1886-1887 гг. у И. Гер-

териха и Лицен-Майера. Большой популярностью у многих художников тогда пользовался А. Менцель. Одесситы неплохо знали творчество А. Бёклина, М. Клингера, Ф. Штука. В. Кандинский детские годы провёл в Одессе, обучался живописи у

А. Ашбе в Мюнхене, а в 1898 году дебютировал своими произведениями на выставке ТЮРХ в Одессе. В течение четырнадцати лет он регулярно экспонировал работы в нашем городе, показав в общей сложности более двухсот произведений.

Близким творчеству Ст. Выспанского (польского выдающегося живописца) стал график, поэт и талантливый педагог М. Жук (1883-1964 гг.). Так же, как и его современник Г. Нарбут, Жук сумел не только освоить и развить достижения европейской графики, но и внести свой вклад в развитие этого вида искусства, объединить стилистические особенности модерна с традициями украинского народного искусства. С 1900 года Жук учился в Краковской академии искусств, посещал класс рисунка Ю. Мепоффера, работал в пейзажном классе Я. Станиславского. Последние годы учился у Л. Вычулковского.

Каждый раз после посещения художественных галерей все больше задумываешься о том, насколько особыми и чарующими являются работы одесских художников. Современники, следующие своим предшественникам, могут только выразить благодарность за то, что эти работы художников способствуют развитию нынешнего искусства и полету фантазии.

«Украинское искусство и европейские художественные центры», М. Осеева, 1989 г.;

«Импрессионистические тенденции в творчестве ТЮРХ», Е. Шилова, Санкт-Петербург, кандидатская диссертация;

«Художественные процессы в русском и польском искусстве конца XIX – начала XX века», Л. Танаева, кандидатская диссертация;
«Южнорусская школа живописи», Ю. Егорова, статья;

«Українська культура: Минуле, сучасне, шляхи розвитку»; випуск 13, Л. Крупеніна, м. Рівне, 2008 р.;

Альбом выставки в Национальном художественном музее Украины: «Импрессионизм и Украина», Киев, 2011 г.