

ЖЕНСКИЕ ПОРТРЕТЫ А. И. ВАХРАМЕЕВА ИЗ СОБРАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ ИМ. К.А.САВИЦКОГО В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЙ

Сычина Карина Витальевна

искусствовед, научный сотрудник, Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого, РФ, г. Пенза

Female portraits created by A.I. Vakhrameev from the collection of K.A. Savitsky Picture Gallery in the context of the development of the national art in the late XIX - early XX centuries

Karina Sychina

Art historian, researcher K.A. Savitsky Picture Gallery, Russia, Penza

Аннотация. Творчество художника Александра Вахрамеева малоизвестно широкой публике и обделено вниманием, хотя его по-настоящему заслуживает. В 2019 году исполнилось 145 лет со дня рождения художника и обращение к его творчеству представляется весьма актуальным. Работая на рубеже веков, А.И. Вахрамеев смог впитать в себя различные аспекты культурной жизни эпохи и передал ее образ в своих произведениях. Особенное место в его творчестве занимает женский портрет, в котором прослеживаются реалистическая, близкая к передвижникам линия, а также влияние стиля модерн, которое проявилось в портретах его кисти ярко и неординарно. В статье рассматривается проблема влияния «модерна» на стилистику А.И. Вахрамеева на примере женских портретов из собрания Пензенской картинной галереи им. К.А.Савицкого.

Abstract. Alexander Vakhrameev is little known to public and his work is deprived of attention, although it truly deserves it. It is the 145th birth anniversary of the artist in 2019 and, naturally, a proper moment to pay respects to his art legacy. Working at the turn of the centuries, A. Vakhrameev was able to absorb various aspects of the cultural life of the era and expressed its image in his works. A special place is occupied by female portraits. His style consists of the combination of the realistic line which stands close to the "Peredvizniki's" tradition, as well as the influence of the Art Nouveau style. The article deals with the problem of the influence of the Art Nouveau on A.I. Vakhrameev's style. Female portraits from the collection of the K.A. Savitsky Penza Picture Gallery were taken as an example for the actual research.

Ключевые слова: Александр Вахрамеев; искусство модерна; рубеж веков; портрет; женский портрет; Пенза; картинная галерея им. К.А.Савицкого.

Keywords: Alexander Vakhrameev; art nouveau; turn of the centuries; portrait; female portrait; Penza; K.A. Savitsky picture gallery.

Имя Александра Ивановича Вахрамеева (1874-1926) звучит не громко в ряду мастеров конца XIX – начала XX столетий, а работы художника редко выставляются в центральных музеях. Тем не менее, его творчество занимает важное место в контексте развития русского искусства первой четверти XX столетия. Александр Иванович Вахрамеев принадлежит к поколению художников, пришедших на смену передвижникам. Его искусство своими корнями уходит в традиции реализма второй половины XIX века, однако стало отражением эпохи модерна с присущими ей стилистическими чертами.

Всю свою жизнь Александр Вахрамеев говорил о себе как о художнике-реалисте. Его работы полны наблюдательности и жизненной правды. При всей приверженности реалистической школе и уважении к авторитету «передвижников» в целом, и И.Е Репина в частности, который некоторое время был его учителем, Александр Вахрамеев чувствовал веяния стиля модерн, которое оказало влияние на становление его художественного языка. Это проявилось особенно ярко в портретах художника, которые были созданы им с помощью изысканных и мягких линий, с подчеркнутой осязаемостью фактур и хрупкостью силуэтов. Портретам Александра Ивановича свойственны гармоничность и тонкость колорита, нежность и деликатность по отношению к образу модели, их композиции строго продуманы и отличаются особенным изяществом. В портретах А. Вахрамеев стремился передать душевность образа, неповторимый внутренний мир модели, полный эмоций и чувств. Работы Вахрамеева стилистически очень близки модерну с точки зрения явления сочетания нарочитой эскизности с завершенностью образа. Культура незавершенности, свойственная модерну, видна и в графических, и в живописных портретах.

Работы А. Вахрамеева близки творчеству К. Сомова и других представителей объединения «Мир искусства». Их можно сравнить и с произведениями В. Серова с точки зрения свободной композиции, индивидуального подхода к изображению человека и выражении личного отношения художника к своей модели. В целом портрет рубежа веков стремился связать модель с окружающей средой единым настроением, выявить индивидуальную неповторимость и внутреннее состояние портретируемого.

В творчестве Вахрамеева, особенно в портретной графике, есть и элементы ретроспекции. Во многих работах художника прослеживаются черты графических портретов Ганса Гольбейна Младшего, Франсуа Клуэ, а также произведений XVIII столетия. Увлечение восемнадцатым веком отчасти прослеживается в попытке Вахрамеева использовать технику, характерную для французской графики того времени – рисунок в «три карандаша». Сочетание пастели, карандаша, иногда мела, позволяло создавать изображения с выраженным колористическим эффектом и особенным романтично-задумчивым настроением.

Говоря об Александре Вахрамееве, следует отметить, что в контексте его творчества огромное значение имеет женский портрет. Это было свойственно не только Александру Ивановичу, но и в целом эпохе модерна, которая воспевала нежный и при этом роковой образ женщины, непостижимый и глубокий.

Особенностью искусства конца XIX – первой четверти XX века является то, что художники заново открывают и воплощают в произведениях женский образ. В портретах установлен фокус не только на передаче портретного сходства, но и на отображении психологических качеств модели. Героини произведений этого времени очень разные: одни нежные и женственные, другие современные и эмансипированные. Но все они обращены внутрь себя, и в своей закрытости рождают атмосферу загадочности и тайны. Черты стиля «модерн» проявились еще в раннем творчестве художника. Примером может служить оформление журнала «Гамаюн», выполненное в 1906 году. Профильное изображение персонифицированной вещи птицы Гамаюн с черными крыльями, тревожной и томной, несколько стилизованное, мистическое, навеивает сравнение этого образа с работами Михаила Врубеля. В поисках ответа на вопрос об истоках женского начала, в попытке понять женщину и ее загадочную душу, художник создал целую портретную галерею. Пензенская картинная галерея им. К.А. Савицкого хранит в своих фондах несколько женских портретов кисти художника.

«Женский портрет в синем» (Рис.1.) отражает эфемерность образа модели и времени в целом. Болезненно – бледная кожа, задумчивые, обращенные внутрь себя глаза, тонкие руки, – все

это очень деликатно пишет художник. Хрупкая, словно крылья бабочки, красота девушки передана с особым трепетом. Модель пребывает в грустном раздумье, что хорошо выражено в ее позе, наклоне головы и в неподвижном взгляде, отстраненных и спокойных глаз. Именно глазам, «зеркалу души» во всех своих портретах художник уделяет большое внимание.

Стиль модерн придавал большое значение символике цвета в живописи. Выбор цвета платья модели в портретном искусстве модерна нельзя считать случайностью. Излюбленная гамма рубежа веков - голубой, фиолетовый, лиловый. Вахрамеев часто использует эти цвета в своих произведениях, что позволяет ему передать то потустороннее и фантастическое, что ищет модерн в каждом предмете, явлении, природе и человеке.

Искусство Вахрамеева проникнуто идеей глубокого постижения души человека, оно тяготеет к тонкому, но сложному колориту и к декоративной выразительности каждой детали. Утонченность и надломленность, одухотворенность и поэтичность образа дамы в синем платье полностью соответствует эстетическому кредо «мирискусников», воплощая гармонию мечты и реальности.

Работа над женским портретом для А.И. Вахрамеева была связана, прежде всего, с желанием запечатлеть образ Татьяны Александровны Трофимовой, которая вдохновляла художника на протяжении нескольких лет. В 1906 году, когда художник приехал в Пензу, он познакомился с Татьяной Трофимовой, дочерью инженера Александра Трофимова, в доме которого он снимал квартиру. Одним из произведений, отражающих образ вдохновительницы художника, является «Портрет Таты» (Рис.2.), написанный в 1911-1912 гг. Татьяна на портрете очень задумчива и нежна. Это подчеркивает темный, красноватый фон, отсутствие детализации и нюансов, с акцентом на больших светлых глазах. Приглушенные тона бардового и коричневатого фона вызывают в памяти работы старых мастеров, но непосредственность и естественность её фигуры, выразительная пронизательность взгляда – все это говорит о реалистических тенденциях в искусстве. Художник использует в своих работах сочетание свежих, непринужденных, «импрессионистических» мазков, с реалистическим подходом к передаче натуры и правдивой жизненной убедительностью ее образа. Лиричный и загадочный мир чувств и переживаний Татьяны Трофимовой не раз в своем творчестве отображает А.И. Вахрамеев. В «Портрете Т.А. Трофимовой» 1915 года (Рис.4.), художник подмечает характерные черты современной женщины. Независимость и сила угадываются в ее взгляде, и позе, полной грации и артистизма. Ее взгляд устремлен вперед и в этом волевом движении она кажется очень сильной и самодостаточной. В ее наряде также сделан акцент на свободолобивом и независимом характере – свободная красная блузка, открывающая тонкие плечи, черная бархотка на шее. Портреты А.И. Вахрамеева зачастую достаточно декоративны. Праздничной нарядности полон «Портрет девушки в красном сарафане» (Рис.5.), написанный на рубеже XIX и XX веков. Красоту молодой барышни в белом платке художник словно сопоставляет с красотой природы. Живописный пейзаж, на фоне которого изображена молодая девушка, подчеркивает ее естественную красоту. Световоздушная среда в этом портрете создает эмоционально насыщенное пространство, гармонирующее с внутренним миром модели, подчеркивающее ее нежность, красоту и приветливость. Предположительно на картине изображена Тася Долинская, портреты которой Вахрамеев неоднократно писал в начале XX века во время пребывания в Санкт-Петербурге. «Женский портрет» 1910 года (Рис.6.), выполненный в технике пастели, по своей палитре напоминает работы Валентина Серова. Обаятельная улыбка девушки и ее доброжелательный, но загадочный взгляд, создают ощущение диалога портрета со зрителем. Чувствуется доверие, которое испытывает модель к автору своего портрета.

В технике пастели А. Вахрамеев также создал работу «Подруги» («Тата и Валя») 1912 года (Рис.3.). Образ любимой художником Таты угадывается в одной из девушек на парном портрете. Это произведение, как и другие работы А.И. Вахрамеева проникнуто глубоким лиризмом и душевностью. Работа выполнена в технике пастели, популярной среди художников стиля модерн. Активное ее использование обусловлено и возможностью работать быстро. Зачастую Александр Иванович создавал свои пастельные портреты за один-два сеанса. Но кроме того шероховатая фактура пастели создавала дополнительный объем и динамику изображения. Вплоть до 1917 г. Вахрамеев продолжал линию, начатую им в начале 1910-х годов, близкую объединению «Мир искусства». «Портрет Слезкойной» 1917 года (Рис.7.), на котором предположительно изображена одна из учениц Александра

Ивановича, поражает непосредственностью и романтичностью. Работая как график, художник использует нежную пастель, неброских, практически тающих оттенков белого и серовато-голубого и алого цвета, чтобы подчеркнуть задумчивость и кротость девушки. При всей кажущейся небрежности, видна детальная проработка золотистых волос, собранных в прическу и в целом особенная продуманность произведения. Период с 1910 по 1920 год – кульминация творчества Александра Ивановича Вахрамеева. Наряду с жанровыми композициями, пейзажами, известной серией «Типы и сцены», отражающей время революции, он создавал и портреты, которые говорят о нем, как о прекрасном рисовальщике и тонком психологе. Он создал целую галерею женских образов первой четверти XX столетия, каждый из которых впечатляет своей искренностью и индивидуальностью. Тонкость его душевной организации, стремление к изяществу и красоте всегда выдавали в нем художника близкого модерну. Но судя по работам Вахрамеева, его творческая деятельность протекала вдали от новейших тенденций, он оставался приверженцем реалистического искусства, продолжателем идей художников-передвижников. Удивительным образом две эти тенденции сплелись воедино и проявились в произведениях А.И. Вахрамеева, который, сочетая разные, столь не похожие друг на друга подходы и взгляды на задачи искусства, смог выработать свою собственную линию творчества. И женские портреты во многом позволяют оценить его многогранный талант, который проявил себя в конце XIX- первой четверти XX столетий.

Список литературы:

1. Алпатов М.В. Очерки по истории портрета. - М.: «Искусствоведение», 1937 г. - 96 с.
2. Бесчастнов Н.П. Портретная графика. - М.: 2006 г. - 367 с.
3. Данилова И. В. Портрет в европейской живописи XV - начала XX века. - М.: «Изобразительное искусство», 1975 г. - 224 с.
4. Ельшевская Г.В. Модель и образ. Концепция личности в русском и советском живописном портрете. - М.: «Советский художник», 1986 г. - 216 с.
5. Женский портрет в русском искусстве XII - начала XX: [Альбом] / авт.-сост. Л.В. Мочалов, Н.А. Барабанова. - Л.: «Аврора», 1974 г. - 233 с.
6. Зингер Л. С. Очерки теории и истории портрета. - М.: «Изобразительное искусство», 1986 г. - 328 с.
7. Золотов Ю.К. Французский портрет XVIII века. М.: «Искусство», 1968 г. - 276 с.
8. Мальцева Н.Л. Французский карандашный портрет XVI века. - М.: «Искусство», 1978 г. - 238 с.
9. Немировская М.А. Портреты И.Е. Репина. - М.: «Искусство», 1974 г.- 148 с.
10. Очерки по истории русского портрета конца XIX - начала XX века/ под ред. Н.Г. Машковцева, Н.И. Соколовой. - Спб.: Издательство Академии художеств СССР, 1963 г. - 490 с.
11. Пружан И.Н., Князева В.П. Русский портрет конца XIX - начала XX века. - М.: «Изобразительное искусство», 1980 г. - 294 с.
12. Рощин А.И. Александр Иванович Вахрамеев. - М., «Изобразительное искусство», 1971 г. - 40 с.
13. Сарабьянов Д.В. Пути русской живописи. Портрет. // Россия и Запад. Историко-художественные связи XVIII-начало XX века. - М.: «Искусство», 2003 г. С. 125-156.

Рис. 1. А.И. Вахрамеев. Женский портрет в синем. 1910-е гг. Холст, масло. 118 х 94 см. Пензенская картинная галерея им. К.А.Савицкого

Рис.2. А.И. Вахрамеев. Портрет Таты. 1911-1912 гг. Холст наклеен на фанеру, масло. 50,3 x 38 см. Пензенская картинная галерея им. К.А.Савицкого

Рис.3. А.И. Вахрамеев. Подруги. 1915 г. Картон, пастель, гуашь, соус. 80 x 97,3 см. Пензенская картинная галерея им. К.А.Савицкого

Рис.4. А.И. Вахрамеев. Портрет Т.А. Трофимовой. 1915 г. Холст на картоне, масло. 57,2 х 52. см. Пензенская картинная галерея им. К.А.Савицкого

Рис. 5. А.И. Вахрамеев. Портрет девушки в красном сарафане. Рубеж XIX-XX-х веков. Холст на картоне, масло. 64х49. см. Пензенская картинная галерея им. К.А.Савицкого

***Рис.6. А.И. Вахрамеев. Женский портрет. 1910 г. Бумага, пастель. 93,3х83,5 см.
Пензенская картинная галерея им. К.А.Савицкого***

Рис.7. А.И. Вахрамеев. Портрет К. Слезкиной. 1910 г. Бумага, пастель. 93,3x83,5 см. Пензенская картинная галерея им. К.А.Савицкого