

АНТИКВАРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Иллюстрированный журнал

издается с апреля 2000 года

Санкт-Петербург • № 2 • 2007

*А. В. Овчаров (1926–1994).
Идут на запад батальоны.
1981. Х., м. 120 × 180*

ISSN 1618-8109

02

1618-8109(200702)02:01:1-0

Неизвестный Е. В. Честняков

Некоторое время назад в антикварном мире произошла удивительная встреча ценителей русского искусства с увлеченной собирательницей старины и соименной ей «Натальиной коллекцией». Интереснейшей составной частью этого собрания является группа произведений одного из самых загадочных и ярких художников 1-й пол. XX столетия, ставшего впоследствии известным на весь мир — Ефима Васильевича Честнякова (1874–1961). Коллекция живописи, графики и мелкой пластики, состоящая из 45 предметов¹, а также архив из писем художника дают прекрасное представление о творческом наследии мастера, впитавшего в себя разные направления изобразительного искусства, столь ярко обозначенные на рубеже XIX–XX веков.

«Открытие» имени Е. В. Честнякова, реставрация его картин, активная публикация материалов о художнике приходится на 1970–1980-е гг. В это время проходит ряд выставок его произведений в Москве, Ленинграде, Париже, Турине, Флоренции, имевших сильный общественный резонанс. В залах Костромского художественного музея была организована большая постоянная экспозиция работ Честнякова, являющаяся и сегодня одной из главных достопримечательностей города. В краеведческом музее родного художнику Кологрива был создан зал его произведений, одна из его картин находится в Государственной Третьяковской галерее. Таким образом, в музейных фондах хранится значительный корпус памятников, связанных с именем талантливого живописца. Однако «открытие» и публикация малоизвестной до сего дня группы произведений Честнякова из «Натальиной коллекции» являются значительным вкладом в изучение творческого наследия мастера. Есть основания предполагать, что эта коллекция произведений была подобрана лично Е. В. Честняковым и предназначалась для показа одному из культурных деятелей того времени².

Ефим Васильевич родился в бедной крестьянской семье Кологривского у. Костромской губ. в 1874 г. По точному выражению В. Курбатова, Ефим Честняков является «глубоко русским, народным художником, и не в смысле стилизации, как неверно считают некоторые поклонники его творчества, а по своей влюбленности в народ, преданности ему, он, оставшись в родной деревне, только и служил народу, старался быть им понятым и ему нужным»³.

Тем интереснее отметить, что, будучи теснейшим образом связанным с деревней, Честняков становится не просто «певцом родной природы», как часто случается с самобытными мастерами из глубинки, а талантливым художником-экспериментатором и новатором, разрабатывающим уникальные темы в живописи, создающим грандиозные графические и скульптурные циклы, театральные декорации, книжные иллюстрации к сказкам собственного сочинения. Все это ставит художника в один ряд с известными представителями искусства эпохи модерна.

В 1889 г. Честняков закончил Кологривское уездное училище, а с 1894 г. по окончании Новинской учительской семинарии недолго преподает в Костроме и Костромской губ. Во время учебы Ефим Васильевич параллельно занимается изобразительным творчеством и достигает определенной известности в уезде благодаря регулярно проводимым местными благотворителями аукционам с продажей его картин.

Однако мечтой и главной целью всей его жизни становится профессиональное обучение рисованию. Основы живописи он постиг, вероятно, у И. Б. Перфильева — профессионального художника, преподававшего в Кологривском уездном училище⁴. Занимаясь самообразованием и постоянно делая рисунки с натуры, Честняков понимал, что ему необходима профессиональная академическая школа, опытные наставники и, наконец, расширение художественного кругозора, — все это могла дать лишь столица, и в 1899 г. он решает поехать в Петербург.

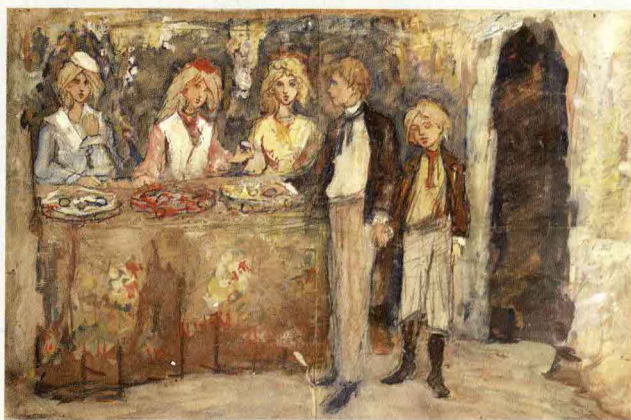
Поступить в Академию художеств Ефиму Васильевичу не удалось, так как главным условием для абитуриентов Академии

Е. В. Честняков. Праздник грибов. Х., м. 82 × 142

Е. В. Честняков. Девочка с бусами. Б., цв. кар. 15,5 × 9,5

Е. В. Честняков. Сладости. Б., акв. 33 × 49,5

Е. В. Честняков. Прическа. Б., акв., кар. 13,5 × 10

Е. В. Честняков. Влюбленные. Б., акв. 27 × 36

Е. В. Честняков. Мальчик и девочка с кружкой. Б., кар. 16,5 × 24

Е. В. Честняков. Гамлет и Офелия. Б., акв. 33 × 44,5

являлось наличие ценза — специального образования, которого у кологривского художника не было. Тем не менее Честняков не отступает от намеченной цели и в том же году начинает занятия в скульптурном музее Императорской Академии художеств, а также в мастерской живописи и рисования княгини М. К. Тенишевой⁵. Руководство мастерской осуществлял лично И. Е. Репин⁶. Не только живописные студии, но и музыкальные, литературные, танцевальные вечера, встречи с видными деятелями искусства создавали образ Тенишевской мастерской. В это время он сближается со студийцами И. Вилибиным, М. и В. Чемберс, С. Чехониным, В. Левитским, К. Траубенбергом, часто бывает в Эрмитаже, где одними из наиболее полюбившихся ему экспонатов стали небольшие терракотовые статуэтки из Танагры.

Во время обучения в Петербурге Честняков испытывает заметное влияние мирискусников — творческого объединения художников, наиболее известными представителями которого являются К. А. Сомов, Е. Е. Лансере, А. Н. Бенуа и Б. М. Кустодиев. В историю искусства они вошли как «очень тонкие стилисты»⁷, эстеты, мастера ретроспективной живописи, черпающие вдохновение в картинах итальянского Возрождения, русских и европейских образцах XVII–XVIII веков. Объединение «Мир искусства» провозглашало мысль о «просветлении жизни красотой» посредством художественных произведений. Идеи мирискусников были созвучны Честнякову, оставшему впоследствии в своих тетрадях достаточно много размышлений об этом. Живопись и графика Честнякова получают высокую оценку И. Е. Репина⁸. Надо сказать, что авторитет Репина всегда был для Честнякова непревзойденным; из его писем к наставнику видно,

что в великом художнике он мечтал видеть единомышленника, равнодушного к судьбе простого студийца.

В 1902 г. Е. В. Честняков был принят вольным слушателем в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. В 1903 г. он решает ехать в Казань, в художественную школу, где мечтает обрести долгожданный ценз для поступления в Академию. Там художник пробыл недолго и вновь вернулся в Петербург. Однако крайняя нужда, предреволюционная ситуация в столице вынуждают Честнякова вернуться в родную деревню Шаблово. В Петербург он придет спустя почти 10 лет, в 1913 г., и продолжит так обидно прерванное обучение — на сей раз в мастерской классика русской графики Д. Н. Кардовского, где пробудет до лета 1914 г. Все та же нужда, усложнявшаяся ситуацией Первой мировой войны, и беспомощность маленького человека в большом городе заставят художника навсегда завершить «петербургские периоды».

Талантливый педагог, наблюдательный художник, неутомимый сочинитель сказок, стихов и побасенок, Е. В. Честняков начинает в деревне программу всеобщего образования, главную роль в которой он отводил искусству. Именно в это время мастер пишет теперь уже всемирно знаменитые «крестьянские портреты», грандиозные групповые портреты односельчан, в большинстве из которых главные действующие лица — дети. В это же время художник работает и над грандиозными монументальными полотнами, которые предназначались для оформления сцены в театральных постановках.

В родной природе, лицах земляков он чувствовал необыкновенную красоту и сумел создать в своих произведениях

Е. В. Честняков. Семейный портрет. Б., цв. карт. 17,5 × 20,5

Е. В. Честняков. Скульптуры малых форм, выполненные в технике полихромной терракоты

удивительный мир, глубоко символический, сказочный и вряд ли прочитанный и познанный нами до конца⁹.

Произведения Честнякова из «Наталиной коллекции» иллюстрируют «ранний» дореволюционный период работы художника, раскрывающий его как яркого представителя художников модерна, тяготеющего в частности к творческой манере мирискусников. Ядром «Наталиной коллекции», безусловно, является большое живописное полотно «Праздник грибов» (1914). На опушке леса с фантастическими огромными грибами развернулось гулянье: на переднем плане излюбленный мотив мастера — мальчик с дудочкой и поющая девочка. Остальные участники стоят вокруг, их застывшие фигурки будто зафиксированы в моментально схваченном фотографическом кадре. Художник пользуется четким контуром для выявления общего силуэта фигур, предельно скупой светотеневой моделировкой, плотным локальным цветом. Эти приемы характерны для мирискусников. Напомним, что Честняков хорошо владел и классическими приемами реалистической живописи (это подтверждают наброски и рисунки из фондов Костромского и Кологривского музеев), однако творческий почерк художника отличают нарочитый уход в «уплощение», своеобразная лубочность. «Праздник грибов» — прекрасный образец живописной манеры мастера, а не тронутая реставрацией авторская живопись позволяет судить о его художественных приемах.

В собрании находится «Портрет отца» Е. В. Честнякова (37 × 28), выполненный в технике масляной живописи. Но особой группой произведений коллекции являются акварели по мотивам русских сказок («Игра на свирели»), произведений У. Шекспира («Гамлет и Офелия») ¹⁰, а также городские сценки («Сладости») и бытовые зарисовки («Прическа», «У зимницы», «Девочка в косынке»). Именно в этих небольших графических работах отчетливо видна рука художника, испытывавшего творческий импульс модерна с его поиском тематики, экспериментами с рисунком, светом и цветом. В акварелях Честняков доходит до виртуозности, мастерски владея линией и цветом.

Совсем другой гранью проявляет себя художник в небольших портретах, выполненных цветным и простым карандашами на тонких бумажных листиках. «Девушка с бурами», «Супружеская пара», «Мальчик и девочка с кружкой» органично встают в один ряд с аналогичными произведениями этого жанра из собраний государственных музеев. В них художник предельно лаконичен и необыкновенно выразителен. Всего в нескольких линиях ему удается передать тончайшие нюансы психологического портрета модели.

Наконец, значительной группой произведений декоративно-прикладного искусства «Наталиной коллекции» является скульптура малых форм, выполненная в технике полихромной терракоты. «Городской кавалер», «Баба с барабаном», «Курочки», «Деревенская фея», «Яблоня», «Пастушка с дудочкой», «Под грибом», «Маска» и другие знакомят нас с Честняковым-скульптором. Надо сказать, что в д. Шаблово, в родном доме художника, находилось огромное количество мелкой пластики, которую автор изготавливал для театрализованных представлений, подарков деревенским ребятам, занимаясь с ними лепкой. Однако по причине хрупкости статуэток до наших дней сохранилось далеко не все.

Удивительный живописец и график, мыслитель, педагог Е. В. Честняков занимает достойное место в ряду выдающихся деятелей русской культуры нач. XX века. По словам профессора Л. Дьякова: «произведения Честнякова при всей внешней простоте трудны для восприятия. В них столько разнообразных нюансов, тончайших поэтических метафор, символов, что они никак не входят в разряд «примитивов», куда их так примитивно пытаются «вписать» некоторые критики» ¹¹. Соглашаясь с исследователем, подчеркнем, что несомненное влияние на творчество художника оказало объединение «Мир искусства», что прекрасно иллюстрируется на примере произведений из «Наталиной коллекции».

Елена Леонидовна Тихомирова,
искусствовед

Примечания:

- ¹ В составе коллекции 20 живописных и графических работ (2 масляные картины, 9 акварелей, 9 карандашных работ) и 25 полихромных керамических статуэток.
- ² Из письма к Е. В. Честнякову. Архив «Наталиной коллекции».
- ³ Курбатов В. «Жизнь-был мечтатель...» // Советская Россия. 9 октября 1983 г. № 233. С. 4.
- ⁴ Несколько живописных полотен И. Б. Перфильева находится в фондах Кологривского краеведческого музея им. Г. А. Ладьженского.
- ⁵ Игнатъев В., Трофимов Е. Мир Ефима Честнякова. М., 1988 г. С. 52.
- ⁶ Подробнее об этом см.: Чахров Я. А. Из воспоминаний // Новое о Репине. Статьи и письма художника. Л., 1969. С. 212–214.
- ⁷ Неклюдова М. Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX — начала XX века. М., 1991. С. 106.
- ⁸ Письмо-отзыв И. Е. Репина от 7 мая 1902 г. (фонды КГОИАХМЗ. ВВФ 687).
- ⁹ Цит. по: Игнатъев В., Трофимов Е. Указ. соч. С. 131.
- ¹⁰ Авторское название.
- ¹¹ Дьяков Л. А. «Страна обетованная Ефима Честнякова» // www.kostromag.ru/kostroma/culture/art/painter/chestnyakov