

Филиппова Ольга Николаевна,
Искусствовед, Ассоциация искусствоведов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИМ. А.Н. РАДИЩЕВА

Аннотация. Автор данной публикации рассказывает о расположенном в центре города Саратова художественном музее имени А.Н. Радищева, который является его неотъемлемой частью. Торжественный марш ажурной лестницы великолепного чугунного литья (работа саратовских мастеров XIX века) создает атмосферу праздничной приподнятости. Мягкий свет, падающий через стеклянный купол, освещает строгие вертикали пилястр, полукружия арок, старинные гобелены.

Ключевые слова: Государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, Саратов, А.П. Боголюбов, известный художник-пейзажист, собиратель, русские и западноевропейские современные художники, коллекции XVI - первой половины XX веков.

Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева принадлежит к числу самых крупных и старейших в стране. Основанный в 1885 году (его торжественное открытие состоялось 29 июня), в нем было около 2000 произведений [3, с. 17]. Это были главным образом работы, подаренные А.П. Боголюбовым, который собирал преимущественно произведения русских и западноевропейских современных художников, «ибо, – по его словам, – всегда был предан новейшей школе мастеров, как более для меня доступной» [4, с. 20]. Из картин прошлого в его коллекции находили место произведения мастеров, занявших в истории мирового искусства прочное и высокое место, – А. Иванова, К. Брюллова, Буше. Часть коллекции составляли живописные и графические произведения самого основателя, поскольку он был талантливым живописцем, оказавшим влияние на многих последующих художников.

Поступления из Академии художеств и Эрмитажа (полотна Бассано, Альбани, Стомера и др.) значительно расширили собрание. Стремительный рост музейных коллекций в конце XIX и в начале XX веков происходил за счет обильных частных пожертвований. Благодаря дарам А. Звенигородского, А. Столыпина, П. Васильчикова, Дом А.А. Тилло (исторический особняк в Саратове, сегодня это здание – памятник истории и культуры регионального значения, но оно не используется как музей) пополнился ценнейшей коллекцией западноевропейской гравюры, включающей листы Дюрера, Рембрандта, итальянских, французских и других мастеров. Пожертвования были самого разнообразного характера (картины, монеты, минералы, оружие, книги), и в дореволюционном названии музея – «Саратовский Радищевский музей» – отразилась некоторая неопределенность его облика [2, с. 10]. В первые десятилетия XX века экспозиция музея раскрывала не столько логику развития художественного процесса, сколько последовательность поступлений.

Черты современного художественного собрания музей приобрел в первые годы Советской власти. Он пополнился произведениями из центральных хранилищ и национализированного фонда. В довоенный и послевоенный периоды расширялись все три отдела музея: русского, советского и западноевропейского искусства. В 1978 году русский отдел находился на втором этаже, советский занимал левую анфиладу залов нижнего этажа, западный – правую. Как и в большинстве музеев, экспозиция строилась по хронологическому принципу и национальным школам. Преобладает комплексный метод показа, т.е. живопись

выставляется вместе со скульптурой, художественной мебелью, изделиями прикладного искусства. Такой метод экспонирования дает возможность зрителю представить культуру той или иной эпохи во всем ее многообразии.

Отдел древнерусского искусства был открыт в музее в 1973 году. Он знакомит с мастерством древних иконописцев, вовлекает современного зрителя в мир чувствований и художественных представлений допетровской Руси. Экспонируемые иконы написаны главным образом в XVI веке, когда в иконописи нарастают плоскостность и условность фигур, ослабевают сила цвета. Но остаются неизблемыми основные качества – лаконизм формы, выразительность силуэта, чувство гармонии. Сквозь жесткий канон проглядывает реальное представление о мире, людях, красоте.

Музейное собрание живописи XVIII века сложилось в 1920-е годы и состоит почти исключительно из портретов, что отражает одну из граней искусства Нового времени – интерес к конкретному человеку, право на объективное познание его мира и места в мире.

Вершина портретной живописи XVIII века – творчество Ф. Рокотова, Д. Левицкого и В. Боровиковского. Индивидуальное видение этих выдающихся художников, объединенных гуманистическими идеалами, раскрывается в музейных работах. Интимно-лиричный Ф. Рокотов исполнил в конце 1760-х годов парные портреты супругов Загряжских. Это произведения художника, которые исследователи относят к раннему периоду его творчества, когда образы отличались большей конкретностью по сравнению с последующими десятилетиями. «Портрет Н.М. Мациева» (1779) кисти художника Ф. Рокотова раскрывает способность «души изменчивой приметы переносить на полотно». Эта строчка из знаменитого стихотворения Н. Заболоцкого «Портрет» («Любите живопись, поэты»), стихотворение часто цитируют, когда речь идет о творчестве Рокотова. Глубокий и тонкий психологизм, естественность чувства, неисчерпаемость душевной жизни – вот черты рокотовского образа. Мастером разносторонней, зоркой и объективной оценки человека выступает Д. Левицкий («Портрет Губаревой», «Портрет неизвестной»), эмоциональная окрашенность образа присуща портретам В. Боровиковского («Семейный портрет», «Портрет неизвестного», «Портрет Волконского») [2, с. 18].

В проблематику пейзажного жанра XVIII столетия вводят произведения Ф. Матвеева и В. Петрова. В экспозиции русского искусства первой половины XIX века зритель встречается с работами всех значительных, исключая П. Федотова, мастеров эпохи. В портретах В. Тропинина, О. Кипренского, К. Брюллова, в работах А. Венецианова более непосредственно раскрываются общезначимые черты действительности.

Наблюдение реальной природы приводит С. Щедрина к отказу от академических условностей ее передачи («Малая гавань в Сорренто»). Этюды А. Иванова к картине «Явление Мессии» – это свидетельство огромных реалистических завоеваний и великих этических идеалов прогрессивного искусства [2, с. 22].

Творчество шестидесятников – предшественников передвижников, проникнутое чувством сострадания, глубокой болью за человека, подчас, смягченное грустной иронией, созвучно веяниям эпохи. В Большом зале – работы передвижников. Коллекция произведений передвижников сложилась в основных чертах при жизни основателя музея – А.П. Боголюбова, который высоко ценил и собирал работы своих сотоварищей, а сами художники, охотно дарили свои картины одному из первых общедоступных музеев России.

В портретах И. Крамского, В. Перова, И. Репина, В. Сурикова, в бытовых жанрах В. Васнецова и В. Маковского, в философских картинах Н. Ге и В. Поленова, в пейзажах А. Саврасова, Ф. Васильева, А. Куинджи, Н. Дубовского передан полнокровный и правдивый образ России – ее природы, людей, повседневной народной жизни и народных ожиданий. Кисть Репина запечатлела облик создателя музея – известного художника-пейзажиста,

профессора Академии художеств Алексея Петровича Боголюбова, внука А.Н. Радищева. Основание на родине А.Н. Радищева (он родился в деревне Верхнее Аблязово Саратовской губернии) художественного музея его имени Боголюбов создал достойный памятник первому русскому революционеру и просветителю и внес значительный вклад в художественное образование и просвещение народа. «Во всей русской живописи лишь 3, 4 художника обладали этим даром. Левитан, Серов, Коровин и отчасти Нестеров – вот мастера, сумевшие передать истинную красоту русской природы; до них – одинокая картина Саврасова да некоторые «фоны» в картинах Венецианова» (А.Н. Бенуа) [1, с. 111].

Рядом с небольшими, исполненными глубокой поэзией этюдами В. Поленова, Ф. Васильева, А. Куинджи – большой, впечатляющий возвышенно-трагическим звучанием холст безвременно ушедшего И. Левитана. Его называли гениальным и сильным художником-поэтом, родным братом А.В. Кольцову, И.С. Тургеневу, Ф.И. Тютчеву. Экспозиция этих разделов русского искусства наиболее стабильна.

Более подвижным является раздел русского искусства конца XIX - начала XX веков, так как он чаще пополняется новыми экспонатами. До сих пор период начала XX века, насыщенный событиями, сильно повернувшими русское искусство в новое русло, подвергается переосмыслению. Даже при первом взгляде на полотна мастеров этого времени зритель ощущает сложность и многогранность процесса художественного развития.

Рядом с поэтико-философским «Осенним мотивом» В.Э. Борисова-Мусатова, блеклая красочная гамма которого и музыкально звучащие ритмы рождают чувство возвышенной грусти, – жизнеутверждающий, материально убедительный мир работ П. Кончаловского, И. Машкова; вибрирующему, изменяющемуся «Парижу» С. Коровина как бы противопоставлена остановившаяся в калейдоскопе ярких красок купечески провинциальная Русь Б. Кустодиева [2, с. 30].

Неповторимо индивидуальный стиль присущ работам К. Петрова-Водкина, Р. Фалька, Н. Крымова, М. Сарьяна, А. Голубкиной. Объединяет произведения одно: они были созданы талантливыми художниками, открывшими новый путь в развитии русского искусства. Средствами выразительной пластики переданы непосредственность и поэзия юности в «Девочке с бабочкой» С. Лебедевой – это своеобразный камертон полного жизненных сил молодого советского искусства 1920-1930-х годов. Произведения И. Машкова, П. Кончаловского, С. Герасимова, Н. Крымова, А. Матвеева говорят о преемственности советским искусством лучших традиций предшествующих периодов. Их полотна выражают важнейшие социальные, нравственные, эстетические идеи обновленным эмоционально-пластическим языком. Художником, передавшим поступь нового мира «бодрящей музыкой форм и ритмов», предстает в экспозиции А. Лентулов. Творец и время – одна из идей картины Д. Жилинского «Групповой портрет скульпторов». Произведения А. Рылова, А. Пластова, В. Рождественского, В. Стожарова, П. Котова, большой группы саратовских художников дают возможность оценить многообразие путей развития советского искусства, его жанровое и тематическое богатство, неповторимость и глубину творческих индивидуальностей.

Произведения западноевропейских мастеров, представленные в Радищевском музее, созданы в XIII-XIX веках. Однако, несмотря на впечатляющую глубину, коллекция в целом не может претендовать на раскрытие истории западноевропейского искусства. Особенности коллекции можно считать общим высоким художественным уровнем, наличие в ней работ выдающихся мастеров различных европейских стран, раскрытие характерных черт отдельных школ и направлений (Фландрии, Голландии, барбизонцев).

В музее находится редчайшая коллекция произведений мастеров барбизонской школы. Музей – это не только открытые для посетителей залы с постоянной экспозицией, это еще запасники, в которых хранятся тысячи экспонатов. Музей периодически знакомит с

разнообразными коллекциями: фарфором, стеклом, графикой и т.д. И хотя искусство – это область, где язык цифр теряет свое красноречие, наличие 4000 экспонатов прикладного искусства, 6000 графических произведений дает некоторое представление о значительности коллекций Радищевского музея [2, с. 41].

Регулярно музей знакомит посетителей с графическими произведениями, поистине уникальной коллекцией, отличающейся обилием школ и представляющих их имен. Здесь работы из Франции и Германии, Англии и Голландии, Фландрии, Чехии, не говоря уже о богатейшем собрании русской и советской графики.

Рациональное и классическое, заимствованное крупнейшим немецким мастером Альбрехтом Дюрером из творений итальянцев, сочетается в его искусстве с готической одухотворенностью. Ясность мышления и экспрессивность чувств выливаются в формы четко смоделированные, наполненные духовным содержанием.

Специфические черты нидерландского искусства периода Высокого Возрождения с особой силой проявились в творчестве выдающегося живописца и гравера Луки Лейденского. Гравюра на меди «Музыканты» говорит о преемственности немецкой школы и прежде всего о влиянии могучего Дюрера. Но в обстоятельной повествовательности, грубоватых народных типах музыкантов уже есть чисто голландское ощущение правды, интерес к простым людям.

В 1900 году музейная коллекция обогатилась несколькими офортами величайшего голландского художника Рембрандта Ван Рейна. Богатейшие и непрерывно пополняющиеся коллекции, увеличивающийся поток посетителей из различных городов и областей России, рост научной, экскурсионной и лекционной работы, интересные выставки и новые экспозиции – вот, что представляет собой Радищевский музей в наши дни.

Вывод: из полученных результатов исследований следует, что имя Алексея Петровича Боголюбова для Радищевского музея, как, впрочем, и для всех саратовцев, значит очень много. Он заслужил глубокую признательность, будучи основателем первого в России провинциального общедоступного собрания. Его нельзя, конечно же, сравнить со всеобъемлющими – Эрмитажем и Лувром. Но и для случайного посетителя, и для преднамеренно стремящегося побывать в нем туриста радость встречи порой превосходит ожидание. Наиболее полно в нем представлена для обозрения живопись. Данная экспозиция создавалась на протяжении многих лет. Экспозиционеры музея освобождали залы от произведений второстепенных, малохудожественных, а в целях наибольшего воздействия картин отказались от многорядной развески. Одновременно они стремились к максимальной полноте показа коллекции. Очищенная и строго выверенная экспозиция знакомит довольно широко и полно с эволюцией русского и советского искусства и группами работ западного отдела. Ощущение причастности к прекрасному возникает у зрителя с первых шагов встречи с Радищевским музеем и не оставляет до конца.

Список литературы:

1. Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке: [в 2 вып.]. Санкт-Петербург: Знание, 1901-1902 [Вып. 2]. 1902. С. 111.
2. Государственный художественный музей им. А.Н. Радищева / Автор текста А.Т. Симонова. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1978. 48 с.: ил.
3. Гродскова Т.В. Основанный внуком А.Н. Радищева // По залам Радищевского музея: [Альбом]. Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1985. С. 17-28.
4. Красноперова Л.П. Боголюбовское собрание картин старых мастеров // Радищевский музей: история, настоящее, будущее: Материалы восьмых Боголюбовских чтений. Саратов: СГХМ имени А.Н. Радищева, 2003. С. 20-31.

