

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,
Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

ТВОРЧЕСТВО АЛЕКСАНДРА ГОЛОВИНА – ВЫДАЮЩЕГОСЯ ДЕЯТЕЛЯ ТЕАТРА «СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

Аннотация. В ранней молодости Головин думал об архитектуре, потом предполагал быть «чистым» живописцем, а стал выдающимся деятелем театра «серебряного века», щедрого на эксперименты и полного предчувствия грядущих катастроф.

Ключевые слова. А.Я. Головин, творчество, выдающийся деятель театра, Серебряный век, архитектура, живопись, эксперименты, предчувствие грядущих катастроф.

Александр Головин родился 17 февраля (1 марта по новому стилю) 1863 года в семье священника. Произошло это важное для русской культуры событие в Москве, на Плющихе. Спустя три года мальчик вместе с семьей переехал в Петровское-Разумовское. Ныне это самая что ни на есть Москва, тогда же поселок был типичнейшим Подмосковьем. Переезд состоялся после того, как отца будущего художника, Якова Даниловича Головина, назначили профессором богословия и заодно - настоятелем местного храма, бывшей домово́й церкви графов Разумовских в то́лько, что основанную Петровскую земледельческую и лесную академию (ныне всем известная «Тимирязевка»). Как вспоминал сам Головин, художественные наклонности в нем первым заметил организатор и первый директор академии Н.И. Железнов, выдающийся русский ботаник и агроном. Не без помощи академических профессоров мальчика удалось определить в самые престижные учебные заведения Москвы. Сначала он учился в Катковском лицее, славившемся своей «классической» программой и прицелом на воспитание будущих «государственников». После смерти отца, случившейся в 1878 году, Александр перевелся в не менее знаменитую Поливановскую гимназию, из стен которой, к слову, вышли поэты В. Брюсов, Андрей Белый, М. Волошин, шахматист А. Алехин и др. Отметим, что в гимназии Поливанова существовал настоящий культ Шекспира; истоки головинской влюбленности в театр следует искать именно там. По собственному признанию художника, у него уже тогда «поджилки тряслись, когда взвивался занавес». В 1881 году Головин поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). Вскоре он понял, что ошибся со «специализацией», и перевелся на живописное отделение. Но его «роман» с архитектурой на этом не закончился; она косвенно отозвалась в художественном мире Головина - декоративная «архитектурность» большинства его театральных и живописных работ очевидна. Тогдашнее МУЖВЗ блистало, как своими профессорами, так и студентами; последние готовились сказать свое слово в русской живописи. В свою бытность в училище Головин познакомился с Левитаном, Коровиным, Архиповым, Остроуховым, Нестеровым. Коровин свел его с Врубелем. Сближало молодых художников общее участие в поленовских «рисовальных и акварельных» вечерах, где и знаменитые, и пока безвестные на равных упражнялись в «быстром» рисунке. Вообще, чуткий ко всему новому В.Д. Поленов, у которого Головин учился, был для молодых не только профессором, но также воспитателем и духовным отцом. Особенно важной для Головина стала возникшая дружба с Е.Д. Поленовой, сестрой учителя, которая сыграла огромную роль в судьбе нашего героя. По сути, она открыла и развила в нем грани его дарования, обусловившие то место, что занял Головин в русской культуре начала XX века. «Малый ужасно обеднел, - писала Поленова о

Головине в 1890 году, - и тяготится этим». Действительно, после смерти матери, последовавшей в 1884 году, молодой человек остался без средств к существованию. Первые годы после окончания Училища ему приходилось работать подмастерьем у декоратора А. Томашки; расписывал он, кроме этого, на заказ цветы на атласе для ширмовых панно и вообще не чурался никакой «грязной» работы. Ушли в прошлое рисовка и своеобразное «пижонство», из-за которых знавшие молодого Головина называли его «франтиком» (Поленов), «фатишкой» (Поленова) и прочее. Впрочем, привычку красиво и стильно одеваться Головин сохранил на всю жизнь. В 1889 году - вместе со всей поленовской «когортой» - съездил в Париж на Всемирную выставку. Новейшая французская живопись поразила его. Некоторое время Головин занимался в парижской мастерской Коларосси, где понял, что «в своих прежних работах делал не то, что следовало делать». Вернувшись в Россию, он попытался делать «то». В поленовском кружке многие тогда стремились делать «то». Вскоре первую головинскую пастель приобрел П.М. Третьяков. В сентябре 1897 года Головин женился на Марии Константиновне Котовой. Она родила художнику троих прекрасных детей (дочерей Елену и Марию и сына Александра), но сам брак не был долгим - он, в конце концов, распался. Головин по-настоящему страдал. Страдания усугублялись потерей ближайшего друга и советчика - в ноябре 1898 года умерла Е.Д. Поленова. Спасла художника театральная работа, в которую он с головой окунулся. В 1898 году Московскую контору Императорских театров возглавил В. Теляковский, бывший полковник-конногвардеец, выпускник Академии Генштаба, при этом очень чуткий к запросам современного искусства. Он принялся энергично реформировать всю систему подготовки спектаклей на казенной сцене. Первым делом Теляковский пригласил работать в Большой театр в качестве оформителей «настоящих» художников Коровина и Головина. Головин сильно сомневался в своих силах, но первый опыт (опера А. Корещенко «Ледяной дом») оказался удачен, и дело пошло. В мае 1901 года Теляковский стал директором Императорских театров. В Петербург вместе с ним переехал и Головин. С тех пор и до 1917 года бывший конногвардеец и поповский сын работали рука об руку. Не все и не всегда между ними было гладко, но, тем не менее, перед принятием решений Теляковский всегда советовался с Головиным; вместе они ежегодно и ездили за границу (до 1912 года). Нарекания же директора вызывала медленность головинской работы, вызванная «самоедством» мастера, который время от времени терял веру в себя. В эти годы Головин находился в самой гуще петербургской культурной жизни. Он был близок к кругу «Мира искусства», хотя определенные разногласия существовали, и лидеры объединения Бенуа и Добужинский не однажды устно и в печати «покусывали» своего коллегу. Целую эпоху петербургского бытия Головина составила его совместная работа с Мейерхольдом. Мейерхольд, к тому времени уже успевший поиграть в Художественном театре, пытался реализовать свои новаторские идеи в театре Веры Комиссаржевской. Но, во взглядах на режиссуру они не сошлись, и Мейерхольд в 1907 году оказался «на улице». Вот тут-то ему и помог Головин, энергично рекомендовавший режиссера Теляковскому. Тот взял его на работу. На протяжении следующих десяти лет Головин и Мейерхольд творили вместе, став близкими друзьями и в частной жизни. «Орфей и Эвридика» Глюка и «Маскарад» Лермонтова - самые «громкие» плоды этого сотрудничества. В 1912 году Головин стал действительным членом Академии художеств. В это же время у него обнаружили первые признаки серьезной сердечной болезни, и врачи посоветовали художнику покинуть столицу. С 1913 года и до самой смерти Головин жил в Царском Селе. Эпоха, созвучная творчеству и мироощущению нашего героя, закончилась в 1917 году. Рухнула старая Россия, а вместе с ней - и изысканная культура «серебряного века». В театре воцарилась машинерия, заговорили об упрощенном «искусстве для народа». После 1925 года Головин практически

не выезжал из Царского села. Но перед этим у него состоялась знаменательная встреча в Одессе со Станиславским. Результатом этого стала совместная работа над «Женитьбой Фигаро» Бомарше. В апреле 1927 года в Художественном театре с оглушительным успехом прошла премьера спектакля. Приехать в Москву на премьеру художник не смог - у него сильно отекали ноги, и медики предписали ему постельный режим. Эта премьера была последним триумфом Головина. В последние три года жизни мастеру, отлученному от активной жизни, все время снились декорации. Он чувствовал себя забытым и мучился этим. 17 апреля 1930 года Александр Головин скончался в Царском селе.

Список литературы:

1. Художественная галерея: еженедельное издание / издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва: Де Агостини, 2007. – №132. – 32 с.
2. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Александра Головина / Ольга Николаевна Филиппова // Искусство Евразии [Электронный журнал]. – 2018. – №4 (11). – С. 68-85. – URL: <https://eurasia-art.ru> (Дата обращения: 03.09.2023).
3. Филиппова О.Н. Исаак Ильич Левитан - один из крупнейших художников конца XIX - начала XX века // Fundamental science and technology / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (20 декабря 2022 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. - С. 17-21.
4. Филиппова О.Н. Константин Коровин. Многообразие творчества художника // Приоритетные направления развития науки в современном мире / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (10 марта 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 125-129.
5. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве М.В. Нестерова (1862-1942) // Молодые вченый. – 2018. – № 11 (63). – С. 569-578.
6. Филиппова О.Н. Михаил Александрович Врубель - целая полоса в истории русского живописного искусства // Флагман науки. - №5 (5). Июнь. - 2023. - С. 98-103.
7. Филиппова О.Н. Творчество Е.Д. Поленовой - художника-универсала // Индустриальная Россия: вчера, сегодня, завтра / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (2 мая 2023 г., г. Уфа). / В 2 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 118-121.

