

SZTUKA EUROPY WSCHODNIEJ •
ИСКУССТВО ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ •
ART OF THE EAST EUROPE

TOM II

POLSKI INSTYTUT STUDIÓW NAD SZTUKĄ ŚWIATA •
ПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ МИРОВОГО ИСКУССТВА •
POLISH INSTITUTE OF WORLD ART STUDIES

Sztuka Europy Wschodniej • Искусство восточной Европы
• Art of the East Europe

Redakcja • Редакционный комитет • Editorial Board

Jerzy Malinowski & Irina Gavrash

TOM II

Komitet Naukowy • Научный комитет • Academic Board

Małgorzata Omilanowska – przewodnicząca / председатель / chairwoman,
Swietłana Czerwononaja, Tatyana L. Karpova, Nikolay A. Khrenov, Ekaterina M. Kolyada,
Svetlana S. Levoshko, Waldemar Okoń, Krzysztof Stefański & Jerzy Uścińowicz

**POLSKA – ROSJA:
SZTUKA I HISTORIA**

**ПОЛЬША – РОССИЯ:
ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ**

**POLAND – RUSSIA:
ART AND HISTORY**

Sztuka polska, sztuka rosyjska
i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne
XX-XXI wieku

Польское искусство, российское искусство
и польско-российские художественные контакты
XX-XXI веков

Polish art, Russian art
and Polish-Russian artistic relations
of the XX-XXI century

Redakcja • Редакционный комитет • Editorial board

Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Zofia Krasnopolska-Wesner

Publikacja finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(umowa nr 855/P-DUN/ZO/2013)
oraz
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Recenzenci:
Prof. dr hab. Lechosław Lameński, Prof. dr hab. Józef Poklewski

Proofreading:
Wojciech Ziótkowski

Ilustracje:
Archiwa autorów artykułów (o ile nie określono inaczej)

Ilustracja na okładce:
Jerzy Nowosielski, *Abstrakcja*, 1951-1952, własność prywatna
Dziękujemy Andrzejowi Starmachowi za zgodę na publikację dzieła

© Copyright by Authors 2014
© Copyright by Polish Institute of World Art Studies in Warsaw 2014
© Copyright by Tako Publishing House in Torun 2014

ISSN 2353-5709
ISBN 978-83-62737-43-7

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies
ul. Warecka 4/6 m 10, 00-040 Warszawa
e-mail: biuro@world-art.pl
[http:// www.world-art.pl](http://www.world-art.pl)

Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House
ul. Słowackiego 71/5, 87-100 Toruń
e-mail: tako@tako.biz.pl
www.tako.biz.pl

Książkę można nabyć, wysyłając zamówienie mailem / This book can be ordered by mail:

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies: biuro@world-art.pl
Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House: tako@tako.biz.pl

SPIS TREŚCI • СОДЕРЖАНИЕ • CONTENTS

Od redakcji / От редакции / From the editor..... 9

SZTUKA W BUDOWIE NOWEGO SPOŁECZEŃSTWA ИСКУССТВО В ПОСТРОЕНИИ НОВОГО ОБЩЕСТВА ART IN THE PROCESS OF BUILDING NEW SOCIETY

Елена Ю. Турчинская

Ян Ционглинский и русская авангардная живопись начала XX века..... 13

Георгий Г. Исаев

К истокам „восточного крыла русского авангарда”.

О малоизвестной живописи А. А. Кокеля 1900-х гг..... 21

Małgorzata Geron

Obrazy wielopłaszczyznowe Tytusa Czyżewskiego i skulptomalarstwo Aleksandra Archipenki .. 27

Вадим А. Рабинович

Как изобразить перворечь..... 39

Светлана М. Грачева

Казимир Малевич как художественный критик 49

Тамара Дж. Исмагулова

„Польские” сотрудники Российского института истории искусств в Санкт-Петербурге-Ленинграде: Иван (Ян Тадеуш Богдан) Иванович Жарновский (1890–1950) и Казимир Северинович Малевич (1879–1935) (по неопубликованным материалам)..... 57

Татьяна М. Шумова

Казимир Малевич в исторических обстоятельствах смены платформ и понятий.

Искусство и психология..... 65

Artur Kamczycki

Mistyczne narzędzia awangardy rosyjskiej. Przykład El Lissitzky’ego..... 73

Janusz Zagrodzki

Władysław Strzemiński – obrazy słów 81

Евгений С. Штейнер

Авангард и построение Нового Человека (утопии 1920–30-х годов)..... 93

<i>Галина С. Трифонова</i>	
Международный стиль Ар Деко и творчество Н. А. Русакова (1888–1941)	103
<i>Ольга А. Улемнова</i>	
Графический коллектив Всадник (к истории советской гравюры 1920-х годов).....	115
<i>Рауза Р. Султанова</i>	
Роль и значение конструктивно- экспериментальной мастерской современного театра (КЭМСТ) в театральном искусстве Казани	127
<i>Tadeusz Barucki</i>	
Awangardowa architektura radziecka ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Konstantina Melnikowa	139
<i>Tomasz Śleboda</i>	
Twórczość Edgara Norwertha	145
<i>Игорь Любимцев</i>	
С. В. Домбровский и польские архитекторы на Урале	161
<i>Joanna Kucharzewska</i>	
Radzieccy i polscy architekci wobec „maszyny do mieszkania”	167
<i>Евгения В. Коньшева</i>	
От проекта реконструкции Бреслау к проекту „Большой Москвы”: трансформация градостроительной концепции Эрнста Мая.....	175
<i>Piotr Juskiewicz</i>	
Życie codzienne w mieście liniowym.....	187
SZTUKA I POLITYKA ИСКУССТВО И ПОЛИТИКА ART AND POLITICS	
<i>Александр В. Голубев</i>	
Образ Польши в советской карикатуре в 1922–1939 гг. (по материалам журнала „Крокодил”).....	197
<i>Людмила А. Кривцова</i>	
„Чужие” в лаковой миниатюре Палеха 1920–1940-х годов: случай Польши	207
<i>Галина А. Загянская</i>	
Уникальное и типичное в творческой судьбе Владимира Фаворского (о модели поведения художника при тоталитарном режиме)	213
<i>Katarzyna Kulpińska</i>	
„Czarna kreska na białym tle” – drzeworyt radziecki w polskiej krytyce artystycznej lat 30. XX w. i jego oddziaływanie na grafikę polską	223
<i>Iwona Liba</i>	
Paradoks sztuki oficjalnej. Polsko-rosyjsko-radziecki galimatias	235
<i>Светлана М. Червоная</i>	
„Социалистический реализм” в художественной практике и теории (печальный отрицательный опыт России 1930–1980-х годов)	247
<i>Дмитрий С. Хмельницкий</i>	
Что такое „социалистический реализм” в архитектуре?.....	255

<i>Игорь А. Казусь</i>	
Архитектурные конкурсы в СССР 1930-х годов и формирование стилевых направлений советского ар деко и неоклассики*	267
<i>Елизавета Г. Малиновская</i>	
Репрессированные польские архитекторы в Казахстане.	277
<i>Юрий Бирюлёв</i>	
Знакомство Львова со сталинским соцреализмом: скульптурные произведения октября 1939 – июня 1941	287
<i>Aleksandra Sumorok</i>	
Socrealizm polski? Socrealizm w Polsce? Relacje architektury polskiej i radzieckiej w latach 1949–1956. Kilka uwag badawczych	295
<i>Katarzyna Rogalska</i>	
Konkursowe projekty architektoniczne i urbanistyczne Zygmunta Stępińskiego z lat 1947–1956. Moskwa – Berlin – Warszawa	305
SZTUKA NA EMIGRACJI ИСКУССТВО В ЭМИГРАЦИИ ART IN EXILE	
<i>Андрей В. Толстой</i>	
К вопросу о судьбах Серебряного века в парижской эмиграции „первой волны”	317
<i>Татьяна А. Астраханцева</i>	
Русские художественные школы в эмиграции. 1920–1930 годы	335
<i>Lila Dmochowska</i>	
Z bliska zawsze widać lepiej niż z daleka – Leopold Zborowski i Chaim Soutine widziani oczami kronikarzy życia paryskiej bohemy	345
<i>Małgorzata Maria Grąbczewska</i>	
Pierre Choumoff, polsko-rosyjski fotograf paryskiej bohemy	355
<i>Светлана С. Леошко</i>	
Архитектура Русского зарубежья в Европе и особенности этого явления в Польше	367
<i>Irina Obuchowa-Zielińska</i>	
Problemy badań sztuki na uchodźctwie: Polska na mapie rosyjskich badań nad emigracją	375
<i>Татьяна М. Симонова</i>	
Дмитрий Философов в эмиграции: Диалог культур и практика борьбы	381
<i>Татьяна А. Лебедева</i>	
На перекрестке культур: Виктор Подгурский – художник и педагог	391
<i>Лилия И. Овчинникова</i>	
К истории сибирской колонии: Казимир Зеленовский	401
<i>Jan Wiktor Sienkiewicz</i>	
Wprowadzeni z nieludzkiej ziemi. Artyści wokół Andersa	409

SZTUKA MIĘDZY TOTALITARYZMEM A NOWĄ DUCHOWOŚCIĄ
 ISKUSTWO MIĘDZY TOTALITARIZMOM I NOVOJ DUCHOWNOST'JU
 ART BETWEEN TOTALITARIANISM AND THE NEW SPIRITUALITY

Алиса П. Богоявленская

Неофициальное искусство России и Польши в 1950–1970-х годах:
 взаимное влияние и исторические параллели 421

Анна К. Флорковская

Живописная секция московского Горкома графиков.
 Опыт художественного разномыслия позднесоветского времени 427

Irina Gavrash

Ekspozycja polska na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Krajów Socjalistycznych
 w byłym Maneżu w Moskwie w 1958/1959 437

Karolina Zychowicz

Nadia Léger za żelazną kurtyną – wystawa Fernanda Légera w Moskwie (1963)
 i Warszawie (1971) 445

Вера Л. Оссовская

„Суровый стиль” в советской живописи 60-х годов (к вопросу о возникновении термина) . 455

Ирина Г. Мамонова

Вера Костровицкая и живописный Реквием Соломона Гершова 461

Katarzyna Osińska

Kantor – Meyerhold. Paralele 467

Lech Stangret

W oparach traumy. Rosyjskie fascynacje w twórczości Marii Stangret i Tadeusza Kantora
 – artystów Galerii Foksal 477

Waldemar Okoń

Malewicz teraz 487

Anna Markowska

Pejzaż ometkowany. Marka i sygnatura artysty w przestrzeni sztuki Europy Wschodniej
 po roku 1989 499

Владимир Б. Кошаев

Онтология религиозного искусства в постсоветский период 511

Татьяна В. Зуйкова

Нижегородская епархиальная живопись конца XX века. Штрихи к истории.
 Возрождение иконописания 523

Jerzy Uścińowicz

Między Wschodem i Zachodem – ekumenizm w sztuce sakralnej pogranicza 529

POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA
ПОЛЬША – РОССИЯ: ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ
ТОМ II

Od redakcji

Tom II rocznika *Sztuka Europy Wschodniej* • Искусство Восточной Европы • *Art of the East Europe* zawiera teksty poświęcone sztuce polskiej, sztuce rosyjskiej oraz polsko-rosyjskim kontaktom artystycznym w XX i na początku XXI wieku, wygłoszone na Pierwszej Konferencji Polskich i Rosyjskich Historyków Sztuki *POLSKA-ROSJA: SZTUKA I HISTORIA / ПОЛЬША-РОССИЯ: ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ*, zorganizowanej w Warszawie w dniach 12–14 września 2012 roku. W tomie I rocznika za rok 2013 opublikowano studia odnoszące się do wcześniejszego okresu – od XII do początku XX wieku.

Tom podzielony został na działy, częściowo o chronologicznym, a czasem o problemowym układzie, które składają się na obraz współczesnych

polskich i rosyjskich badań, ukazując wiele zakresów dotąd nie posiadających opracowania, a czasem nigdy nie penetrowanych. Rozpoczęta w 2012 roku współpraca między obydwoma środowiskami winna poddać nowej analizie różnorodne zjawiska sztuki, nowych mediów i kultury wizualnej ubiegłego stulecia, łącząc interpretacje dzieł z badaniem relacji sztuki z politycznymi doktrynami i propagandą, z kontekstami historyczno-społecznymi, aspektami instytucjonalnymi, zagadnieniami cenzury i reglamentacji wolności twórczej. Celem zaś tych działań będzie stworzenie (przy współpracy środowisk innych narodów regionu) nowej generalnej wizji sztuki Europy Środkowej i Wschodniej, poddającej krytycznemu namysłowi dokonania i straty XX wieku.

От редакции

II том ежегодника *Sztuka Europy Wschodniej • Искусство Восточной Европы • Art of the East Europe* содержит тексты, посвященные польскому и российскому искусству, а также польско-российским художественным контактам в XX и начале XXI века, прочитанные на Первой конференции польских и российских историков искусства *POLSKA-ROSJA: SZTUKA I HISTORIA / ПОЛЬША–РОССИЯ: ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ*, состоявшейся в Варшаве 12–14 сентября 2012 года. В I томе ежегодника за 2013 год были опубликованы исследования относящиеся к более раннему периоду – с XII до начала XX века.

Книга поделена на разделы, как по хронологическому, так и по тематическому принципу, которые составляют образ современных польских и российских исследований, затрагивая множество областей, которые до недавнего вре-

мени не получили должного освещения в научной литературе, а то и вовсе не изучались. Начатое в 2012 году сотрудничество между польскими и российскими историками искусства должно способствовать новому анализу разнообразных феноменов искусства, новых медиа и визуальной культуры ушедшего столетия, соединяя интерпретацию произведений искусства с исследованием взаимосвязей искусства с политическими доктринами и пропагандой, с социально-историческим контекстом, с институциональными аспектами, а также вопросами цензуры и регламентации свободы творчества. Целью этих действий будет создание (при сотрудничестве научных кругов других народов региона) нового общего взгляда на искусство Центральной и Восточной Европы, подвергающего критической рефлексии достижения и потери XX столетия.

From the editor

Vol. 2 of the *Sztuka Europy Wschodniej • Искусство Восточной Европы • Art of the East Europe* features texts on Polish art, Russian art and the Polish-Russian artistic contacts in the 20th and early 21st century, presented at the First Conference of the Polish and Russian Art Historians *POLSKA-ROSJA: SZTUKA I HISTORIA / ПОЛЬША–РОССИЯ: ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ / Poland – Russia: Art and History*, held in Warsaw on 12-14 September 2012.

Volume I of the 2013 yearbook presented studies related to the earlier period – from the 12th to the beginning of the 20th century. Arranged chronologically, and partly according to the issues tackled, it makes up the picture of contemporary Polish

and Russian studies, showing multiple areas so far unpenetrated, and sometimes never even touched upon. Commenced in 2012, the cooperation between the two communities should venture to analyze various phenomena of art, new media and visual culture of the past century, combining interpretations of works of art with the examination of the relations of art and political doctrines and propaganda, socio-historical contexts, institutional aspects, issues of censorship and rationing creative freedom. The purpose of these actions is the creation (with cooperation of other nations of the region) of new general vision of the art of Central and Eastern Europe, subjecting its achievements and losses of the 20th century to critical reflection.

SZTUKA W BUDOWIE NOWEGO SPOŁECZEŃSTWA

ИСКУССТВО В ПОСТРОЕНИИ НОВОГО ОБЩЕСТВА

ART IN THE PROCESS OF BUILDING NEW SOCIETY

POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA
ПОЛЬША – РОССИЯ: ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ
ТОМ II

Елена Ю. Турчинская
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов

Ян Ционглинский и русская авангардная живопись начала XX века

Творчество Яна Францевича Ционглинского – известного живописца начала XX века, блестящего педагога Академии художеств и частной школы, которая была одной из самых популярных в Санкт-Петербурге в 1900-х – начале 1910-х гг. – изучено чрезвычайно мало. В то время как влияние его творчества и особенно его живописного метода на развитие русского авангарда очевидно. Многие из знаменитых ныне классиков отечественного искусства начала XX века, которых относят как к мастерам русского авангарда, так и к более умеренным модернистам, были его учениками. Среди них можно назвать А. Рубцова, В. Матвея, Н. Зарецкого, П. Филонова, М. Матюшина, Е. Гуро, В. Бубнову, А. Уханова, А. Зельманову, Ю. Анненкова, Л. Бруни, В. Денисова, П. Львова, К. Петрова-Водкина и мн. др.

Такой непопулярности в не малой мере способствовала ранняя смерть художника (январь 1913), а затем долгие годы забвения его творчества и творчества его не менее знаменитых учеников, которые были преданы анафеме советскими идеологами изобразительного искусства. Да и современники его творчество особо не жаловали. Мнения по поводу работ художника довольно противоречивы и часто взаимо-

исключающие. Например, А. Бенуа считал, что „Ционглинский странная фигура... На словах – гений,... в творчестве – скорее неудачник”.¹ Но все сходились в одном, что Ционглинский был превосходным педагогом.

Изучение творчества живописца усложняется еще и тем, что произведений Ционглинского мало в собраниях российских музеев, они очень редко экспонируются на выставках. Начавшееся в последние десятилетия активное изучение русского авангарда в нашей стране, дало возможность вспомнить забытые имена и по-новому взглянуть на уже известные. В публикациях последних лет о творчестве художников русского авангарда все чаще стало встречаться имя Ционглинского.²

Поэтому, с одной стороны, автор данной статьи хотел бы восстановить историческую справедливость и отдать должное блестящему живописцу, новатору Ционглинскому, присутствие которого в Академии свидетельствует о том, что новые тенденции проникали в академическую систему, и в ее стенах складывалось свое понимание формы художественного языка нового ис-

---

¹ Бенуа (1901: 247).

² Коваленко (2005).

куства. С другой, пафос этой статьи направлен против сложившегося стереотипа восприятия Академии как оплота консерватизма и застоя в искусстве, который был создан в начале XX века деятелями авангардного искусства. К сожалению, этот миф не развеян до сих пор, и многие современные исследователи придерживаются подобной точки зрения.

Преподавательская деятельность Ционглинского началась в Академии художеств в 1902 году,³ где он работал до своей кончины в качестве педагога натурального класса, где преподавал рисунок и живопись. Такие занятия проводились для студентов начальных курсов Академии, и наряду с Ционглинским их вели В. Е. Савинский и И. И. Творожников. Обучающиеся могли выбирать для посещения класс одного из трёх мастеров. „От мольбертов всегда было тесно, особенно когда руководил профессор Ционглинский: он так живописно ставил свою натуру, что все стремились работать у него. Тогда у другого профессора... становилось свободно, но скучно от традиционной постановки натурщиков”.⁴ При успешной сдаче экзаменов студенты далее переводились в мастерскую профессора-руководителя.

Многие начинающие художники, занимавшиеся у Ционглинского, были на хорошем счету. Его внимание и похвалу могли заслужить лишь те художники, которые стремились найти свой собственный, смелый путь, выразив себя оригинально и не оглядываясь на мнение окружающих. Вот что вспоминал по этому поводу П. Филонов: „Академическая профессура с первых же дней взяла меня под бойкот. Я с первого же дня стал работать по-своему. Только Ционглинского я могу вспомнить с уважением и любовью... Он не мешал моим действиям, более того – шумно и восторженно приветствовал их”.⁵ Для Львова, Петрова-Водкина, Филонова, Матюшина принципы отношения к процессу творения художественного произведения Ционглинского стали впоследствии определяющими в творчестве.⁶

³ Педагогическая деятельность Ционглинского начинается в 1888 году в Рисовальной школе Общества поощрения художеств. В 1902 году он открывает частную мастерскую на Литейном проспекте.

⁴ Бубнова (1994: 45).

⁵ Филонов (2000: 374).

⁶ Советские художники (1937: 179–180).

Представление о живописной и педагогической системе художника дает книга *Заветы Ционглинского*,⁷ состоящая из устных высказываний педагога на занятиях по живописи, и записанных его учеником Рубцовым, а также живописные произведения художника. Принципы нового искусства вырабатывались им, в первую очередь, на собственном творческом опыте.

Первые упоминания о живописце появились уже в 1880-х гг. в каталогах и рецензиях на выставки, в которых Ционглинский активно участвовал. Сначала это были ежегодные академические выставки, затем многие из его произведений попадают на международные выставки в Германии и Америке и отмечаются. Произведения художника этого времени традиционно академические. Но с начала 1890-х гг. Ционглинский увлекается импрессионизмом, настойчиво изучает его метод. Отвлеченная и условная красочность в произведениях первых лет сменяется колористической гаммой, построенной на внимательном наблюдении цвета в природе. Это приводит к тому, что предложенные на академическую выставку работы художника отвергаются. „На очередной выставке в 94 году выбросили все мои картины вон. Среди них – *Портрет Чайковского* (куплен кн. Тенишевой), *Вечер* (выставлен потом в Мюнхене) и *Этюды белых ночей* – всё отказано”.⁸ Объясняется это тем, что Салон и художественная школа подчинились упрощенной форме академического искусства, основной принцип которой состоял в том, что природу следует улучшать во имя идеала. Рисовать и писать то, что видишь, считалось вульгарным. А произведения Ционглинского существенно отличались от них, прежде всего, своей эскизностью. Факт непринятия работ живописца способствовал тому, что в этом же году (1894) Ционглинский становится одним из учредителей и участником Первой выставки Отверженных художников, переименованной затем в Независимую выставку, которая проводилась ежегодно в Санкт-Петербурге в течении пяти лет вплоть до 1899 года. Он также становится организатором и активным участником выставок общества Мир Искусства и Союза русских художников. После Независимой выставки Ционглинский приобретает славу русского

⁷ Рубцов (1914).

⁸ Ционглинский (1914: 6).

импрессиониста. Его произведения участвуют в международной выставке, организованной журналом „Мир Искусства” в 1899 году, наряду с работами Эдуарда Мане, Огюста Ренуара, Макса Либермана, Константина Коровина (*Вход на базар, Танжер, Испания*, все 1898).

В этих произведениях главным становится впечатление от реальности, именно по этому пути стало развиваться творчество Ционглинского, что было для живописца с академической школой не так просто. Ведь он всегда писал только с натуры. Изображая все „как есть”, ничего не добавляя от себя к натурному мотиву, а лишь осмысливая его, Ционглинский всего лишь претворял этот мотив в искусство. А это было весьма существенно не только для его творчества, но и для рождающегося нового искусства в целом, где самым важным и был этот преобразующий момент. Художественное произведение в начале 1900-х гг. мыслилось некоей „вещью в себе”, имеющей самостоятельное значение, не копирующей природу, а возникающей в синтезе „Интуитивного, Личного и Абстрактного”. „Теперь художник вполне сознательно творит Картину, не только не копируя природу, но подчиняя первобытное о ней представление представлениям, усложненным всей психикой современного творческого мышления: то что художник видит + то что он знает + то что он помнит и т.д., и результат этого сознания при нанесении на холст он еще подвергает конструктивной переработке, что, собственно говоря, в творчестве и есть самое главное, ибо только при этом условии возникает самое понятие Картины и самоудовлетворяющей ее ценности”.⁹ Все это передается через живописно-пластические качества картины, которые становятся чрезвычайно важными для художника. Эту основную идею искусства времени Ционглинский выражал так: „Концентрированным отношением к выдающимся вещам в натуре картина в сто раз интереснее натуры; натура бесстрашна”.¹⁰ Он воспринял эстетическую философию времени и знал, что задача искусства состоит в том, чтобы передать ощущение, а не передать истину. Таким образом, именно способ видения делает его произведения особенными, неповторимыми. Важным становится *подлинность зрительного впечатления*. И природа вос-

принимается как единое неделимое пространство, а не составленное из отдельных вещей. „Отрешитесь от предмета. Предмет есть малая величина, а пятно – бесконечная... Нет никаких предметов, а есть пятна и их игра”.¹¹ Равновесие между сюжетом, видением и техникой в его произведениях постепенно становится полным (особенно в последних работах) и производит сильное впечатление даже на художников, которым было чуждо подобное искусство.

Таким образом, импрессионизм был очень важным моментом в его творчестве. Он вывел Ционглинского к поверхности картины, зафиксировал его внимание на картинной плоскости. Но время импрессионизма, который был всеобщим методом художественного мировоззрения в европейском искусстве, проходило. В новых пространственно-временных мерах искусства, в целом, и живописи, в частности, самым важным становится выражение абсолютной формы. Н. Н. Пунин так формулировал это пристрастие искусства к формальной стороне произведения: „Для них (художников) вечная форма стала как бы идеей искусства, смыслом творчества. Они очищают ее последовательно и проникновенно от всех наслоений, от всех компромиссов. Внимательным, сосредоточенным, разумным наблюдением они сняли кору с вещей, они их обнажили, открыли, увидели, познали. Перед ними новый мир живых сущностей – пространства, наполненные телами, которые горят и дышат... – вот страна реальных и не изменяющихся вещей, как бы вещей в себе, живописных нуменов. Они тверды, устойчивы, крепки и разумны. Впервые художники с такой определенностью ввели мысль, разум в свои художественные восприятия”.¹² По существу об этом же говорил и Я. Ф. Ционглинский: „Суть искусства состоит в том, чтобы неуловимые, внутренние, психические вещи выразить в осязательной форме”.¹³

Основная цель в пейзажах Ционглинского 1900-х гг. – не дать выражение (глаз, красоты лица, состояние природы и т.п.), а обнаружить форму – форму домов, воздуха, деревьев, форму „вне случайности света и воздуха” (*Пустыня у Мертвого моря, Вечер на Тивернадском озере, Дамаск, Лодки. Крым*). В этом смысле бесценный

⁹ Розанова (1913: 19).

¹⁰ Рубцов (1914: 17).

¹¹ Рубцов (1914: 15).

¹² Пунин (1976: 149).

¹³ Рубцов (1914: 26).

опыт давала классическая живопись. Классицистические пейзажи очень просты, т.к. построены на острой наблюдательности. За кажущейся простотой этих работ стоит большая подготовительная работа. В них всегда присутствует гармоничный баланс горизонтальных и вертикальных элементов композиции. Усвоив в процессе обучения классицистическую традицию, Ционглинский подсознательно мыслит обобщенными формами, что позволяло ему превращать эскизы в более крупные и простые композиции. Классицистическая традиция – это наработка опыта обобщения в живописи, который во времена натуралистической живописи не был востребован изобразительным искусством.

Ционглинский пытается создать свою живописную систему, которая проявляется в способности сочетать в едином творческом акте интенсивность наблюдения и переживания зримого мира с умением воплощать свои восприятия в гармоничной и одновременно нетривиальной живописно-пластической форме. Он находит свой путь живописного развития не от видения к знанию, а в сочетании знания и видения, т.е. когда видение и знание о предмете не противоречат друг другу. Такое сочетание чувственного переживания и умозрительного знания коренилось и в современных живописных задачах.

В произведениях конца 1900-х – начала 1910-х гг. Ционглинский уже борется с импрессионистической цветовой расчлененностью и постепенно приходит к красочной концентрированности, к пятну, и даже иногда к цветовой плоскости. Хотя в основе его работ и лежал натурный рисунок, но в сурово-аскетичных линиях и краске сильное увлечение натурой сочетается с самым глубоким обобщением, постоянным стремлением к синтезу. „Только тот, кто видит много различий, может дойти до великого синтеза. Синтез достигается только через анализ. Без анализа нет синтеза”¹⁴. „Интересны не отдельные кусочки, а то, какую песню поют эти кусочки вместе”¹⁵ (истоки „аналитического метода” Филонова, произведений художников Зорведа и учеников Матюшина). Его принцип чистых локальных цветов и почти геометрической композиции при кажущейся реальности форм идут вразрез с традиционным способом

изображения действительности. Здесь художник оказывается в нескольких шагах от беспредметной живописи. Но он не может отказаться от естественного видения как основы искусства, а акцент в его произведениях уже сделан на восприятие, ощущение и отчасти на опыт. Академическая система художественного образования в России воспитывала отношение к картине как к формату, где мера ответственности и весомости сказанного должна быть сопричастна вечности, где разрешается некая проблема, для чего необходима композиция и серьезное осмысление формальных и идеологических моментов. В произведениях Ционглинского, который сам в прошлом был учеником Академии, наблюдается явное тяготение к качеству, мастерству, прописанной и проработанной живописи, и это он старался культивировать у своих учеников (например, принцип „сделанности” у Филонова). Этим его метод и стилистические предпочтения разнятся с установками русского авангарда. Он выбирает традиционную картинную форму, но, с другой стороны, вырабатывает новые принципы композиции, пространства, колорита, что характеризует его как художника нетрадиционного мышления. Именно в таком подходе Ционглинский видел большой потенциал живописи, не разрушая традиций, а развивая их. Об этом он говорил своим ученикам, которые и продолжили эту работу (Львов, Филонов, Рубцов, Бубнова).

Своеобразие исканий Ционглинского в сочетании чувства и вчувствований, выраженных новым пластическим языком, в интенсивности художественного видения, искренности и полноте чувственного восприятия. Вот то главное, что отличает живопись Ционглинского от его современников. В то время как другие, особенно молодые художники, шли по пути либо чувства, либо умозрительности. Он творит в согласии с окружающим миром, не покушаясь, в отличие от многих, на деформацию предметов зримой реальности. Потому его живопись, не осложненная ничем привходящим, ровная, спокойная, без бурных эмоциональных всплесков являлась прямой противоположностью произведениям его учеников.

В его полотнах обнаруживается дар самозабвенного погружения в природу. Поэтическое чувство Ционглинского преобразуется в тонкую, щедрую, но внутренне дисциплини-

¹⁴ Рубцов (1914: 19).

¹⁵ Рубцов (1914: 30).

рованную живопись. Все пейзажи отличаются между собой характером образного решения, но едины в одном – в ведущей роли цвета. Моделируя цвет, художник лепит форму. При этом направление и характер мазка играют не второстепенную роль. Мазком художник указывает направление формы, характеризующей ограничивающие плоскости. Получающаяся в результате комбинированного движения мазков живописная поверхность (фактура) имеет пластический характер (*Харджуй-базар. Бухара, 1912*, илл. 1). Весь холст как бы движется, объем одного предмета переливается в другой, единством этого движения и связывается все изображение на холсте. Благодаря движению мазков строится пространство картины. У Ционглинского – это пространство, которое разворачивается не вглубь, а вдоль поверхности картины. При этом иллюзия действительности не исчезает. Но подобное пластическое решение придает пространству ненатуральный характер. Развертывается живой пластический мир, объединенный фактурой и цельным хорошо модулированным интенсивным цветом. При этом цвет через очень точно взятые цветовые отношения является средством организации художественного пространства.

Такое обращение к цвету в творчестве Ционглинского не случайно. Он открывает его в период пребывания в южных странах. Именно эта природа дает ему богатейший красочный материал. Поэтому места поездок тщательно выбирались: Крым, Турция, Марокко, Палестина, Тунис, Египет и др. Яркая красочность, полнота и сочность, ее эмоциональный характер, мощная возбуждающая сила этой красочности и, наконец, солнце, дающее сильные контрасты. Его вдохновлял ландшафт средиземноморских стран, где он мог найти исступление света. Ционглинский писал пейзажи мест с самым интенсивным освещением, какое только можно перенести на холст. Под палящим солнцем растворяются не только формы, но и тени раскаленных добела предметов. Таким образом, возникает предельное обобщение: видится все сразу и вместе (*Акрополь, 1907; Порт в Константинополе, 1910-е*, илл. 2). Но это уже свидетельство кризиса живописи ощущения: свет и цвет становятся единственной основой композиции.

Другие произведения, более сдержанные по цвету, таят в себе колористическое богатство

Илл. 1. Я. Ф. Ционглинский, *Харджуй-базар. Бухара, 1912*, холст, масло, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Илл. 2. Я. Ф. Ционглинский, *Порт в Константинополе, 1910-е*, местонахождение неизвестно

иного свойства – богатство сложно разработанных градаций и нюансов, сближенных по свету и цветосиле, изощренно сгармонизированных в едином цветовом ключе и всякий раз приводимых к утонченной колористической гамме, то пепельно-зеленой (*Белая ночь. Деревня спит, 1907*), то цвета старинного потускневшего золота (*Замок Махараджи. Индия, 1907*).

У Ционглинского, кажущиеся бесхитростными и даже простоватыми пейзажи, всегда поражают сложным, тончайше разработанным цветом. Живопись понималась им как вечный перелив и переход (изменчивость), как цветовые отношения. Художник, поступаясь открытой яркостью и звучностью цвета, ищет его иные качества на путях тональной живописи. Но это вовсе не означает отказ от многоцветья, а скорее поиск изменения способов приведения

его к общему тональному знаменателю. Писать картину надо было очень близкими тонами (что запрещалось в Академии). Работа обрела еще большую живописность. У Ционглинского – абсолютное чувство тона, как абсолютный слух в музыке. Оно связано с точным чувством композиции. Близкие друг другу тона обладают особой красотой. От этого в его работах есть какая-то нежная поэзия, но только как качество формы, а не момента природы. Находить красоту цвета в тоне, передавать изобилие цвета в кажущемся одноцветии, – все это блестяще умел делать в своих полотнах Ционглинский и этому учил своих учеников.

Холодноватые оттенки, от пепельно-серых и лиловатых до сизого, впадающего в синеву, проникают повсюду, незаметно подчиняя себе общую тональность холста. И свидетельствуют об изощренном колористическом зрении художника и его умении находить соотношение и меру холодного в теплом и, наоборот. Это живопись добротная, светлая, отмеченная высокой культурой цвета и формы. От работ Ционглинского всегда веет покоем. Этот покой трактован с позиций классицистического опыта: он объективен и не имеет архаической окраски (как это будет потом у художников авангарда). Но в них есть элемент магии, ощущаемый в развалинах античных храмов или сельских пейзажах. Так изображение приобретает символическое и экспрессивное значение. Этот покой, эта „вечность” делают работы художника немного скучными, а его восприятие банальным. Видимо поэтому современные критики не сумели по достоинству оценить значение этого мастера.

Одновременно, в полном соответствии с исканиями нового времени, уже научившегося понимать самоценную красоту живописи, у Ционглинского эмоционально-образная функция цвета сопрягается с такой же функцией декоративных и ритмических элементов. Взаимодействуя, они и играют ведущую формообразующую роль в творчестве художника. Ционглинский говорил, что любой самый незатейливый фрагмент реальности годится, чтобы, вникая в него с кистью или карандашом в руке, путем выявления и обострения характерного и существенно, прийти к постижению его образного смысла, прочесть таящиеся в нем связи и закономерности (это и есть поиск „сущности формы”). Можно сказать, что в его работах осуществился

переход от собственного способа чувствования (т.е. от ощущений, выраженных в цвете) к завершенности в общепринятом понимании (т.е. в совокупности представлений, воплощенных в картине независимо друг от друга).

Анализ мыслей художника делает очевидным современность его понимания задач искусства и его природы. В основе его живописной системы, мы видим идеи, созвучные искусству этого времени, наполненного поиском и экспериментом.

Прежде всего, это культ искусства и художника, берущий начало от пафоса свободы творчества в философии В. Соловьева, Н. Бердяева, Н. Федорова, П. Флоренского. Но у Ционглинского идея служения искусству понимается не просто как „отдача себя всего без остатка”, у него меняется масштаб значения личности художника, вырастая до вселенских. Он формулировал это так: „Искусство потому трудно, что для того, чтобы быть художником, надо быть немного больше, чем человеком”¹⁶.

Во взглядах Ционглинского на искусство уже есть черты поэтики раннего авангарда, его предчувствие. Это, прежде всего, нацеленность на выявление самоценности самой живописи, раскрытие ее свойств и материальной природы. Во-вторых, исследование субъективного, психологического начала, связанное с процессом опредмечивания личного, духовного. И, наконец, „развоплощение”, „дематериализация” предмета как общая тенденция авангарда. Его художественной системе присущи и стилистические черты нового художественного языка искусства с его неограниченным экспериментированием, задачей которого является актуализация художественной формы („Дерзость... есть первое условие живописи”¹⁷). Имеются и принципы „открытой фактуры”, которая давала возможность выявлять живописную поверхность произведения искусства. Он решает проблему предельного обобщения формы для выявления „сущностного начала”, но делает это „естественным” путем и немного раньше, чем его ученики.

Художник отрекается от предметности, заменив ее цветовым пятном. Но от чего он не смог отказаться – это изменить логику композиции. Она у него по-прежнему строится на принци-

¹⁶ Рубцов (1914: 12).

¹⁷ Рубцов (1914: 28).

пах „линейности” и „естественности”, а не на монтажных приемах. Это происходит потому, что Ционглинский искал свой путь в искусстве через синтез, не разрушая форму, а синтезируя ее, что делает его подлинно русским художником, для которого в творчестве существует одна цель – овладение реальностью во всем ее многообразии и богатстве. Он был более радикален в педагогике, чем в собственном творчестве. Так на примере развития творчества Ционглинского мы видим, что в поисках нового художественного языка в отечественной живописи начала XX века просматриваются два пути, наметившиеся уже на рубеже XIX – XX вв. Первый проходит через эстетику символизма, модерна и примитивизма. Второй идет от академической традиции, которая, в свою очередь, отталкиваясь от классицистической, давала свой образец обобщенной формы, свой вариант отказа от предметности. Так в личности Ционглинского скрестились все устремления, и поиски его времени. И на основе его живописной системы сформировалось „органическое” крыло русского авангарда. Он был человеком, оказавшим вдохновляющее влияние на развитие художников будущих поколений, создававших отечественное искусство XX века, и представлял собой, быть может, одну из значи-

тельных фигур в истории российского искусства 1900-х – начала 1910-х гг., благодаря которой осуществлялась преемственность искусства.

Библиография

- Бенуа 1901 = Бенуа, А[лександр]: *История русской живописи в XIX веке*, Санкт-Петербург 1901.
- Бубнова 1994 = Бубнова, В[арвара] Д.: *Уроки постижения*, Москва 1994.
- Коваленко 2005 = Коваленко, Г[еоргий] Ф. (ред.): *Волдемар Матвей и Союз молодежи*, Москва 2005.
- Пунин 1976 = Пунин, Н[иколай] Н.: *Русское и советское искусство*, Москва 1976.
- Розанова 1913 = Розанова, О[льга]: „Основы нового творчества и причины его непонимания”, *Союз молодежи*, 3 (1913): 17–25.
- Рубцов 1914 = Рубцов, А[лександр] А.: *Заветы Ционглинского*, Санкт-Петербург 1914.
- Советские художники 1937 = *Советские художники*, т. 1: *Живописцы и графики*, Москва 1937.
- Филонов 2000 = Филонов, П[авел]: *Дневник*, Санкт-Петербург 2000.
- Ционглинский 1914 = (Ционглинский, Я[н] Ф.): „Художественное *Curriculum vitae* Я. Ф. Ционглинского (23 апреля 1906 года)” [в:] *Посмертная выставка произведений Ционглинского*, С. П. Яремич (ред.), каталог выставки, Санкт-Петербург 1914: 6.

Elena Y. Turchinskaya

Y. F. Tsionglinsky (Jan Ciągliński) and the Russian Avant-garde painting

Y. F. Tsionglinsky (Jan Ciągliński) was the famous painter, a brilliant teacher of the Academy of Art and of the private school in the early XX century. His art is very few studied, but there is a great influence of his work on the development of Russian Avant-garde. P. Filonov, M. Matyushin, E. Guro, V. Bubnova, Y. Annenkov and other famous painters were his pupils. The first mentions of the artist are appeared in the 1880s in connection with his participation in exhibitions. Tsionglinsky creates the new pictorial system in his artworks within the academic picturesque tradition. He chooses the traditional form of picture, but develops new principles of composition, space, color, that gives to image some unnatural character. There are features of early avant-garde poetics in Tsionglinsky views on the art. The ideas of creative freedom, the method of avant-garde art and its ideological aspects were formulated in his teaching activities and own art. There are the searches for a new artistic language of the early twentieth century and developing of the artist's own version of non-objectivity in the Tsionglinsky works within the framework of academic tradition.

