

ВДОХНОВЛЕННЫЙ МОРЕМ

Даценко Алена Алексеевна
Искусствовед, директор Приморской
государственной картинной галереи
(г. Владивосток), член ВТОО «Союз
художников России», член Ассоциации
искусствоведов России (АИС), член
международного совета музеев (ИСОМ),
Почетный консультант Художественного
музея г. Нинбо (Китай).
Россия, г. Владивосток.
shergil@mail.ru

Аннотация

Николай Максимович Штуккенберг принадлежит к славной плеяде художников, которые стояли у истоков приморской живописи, формировали специфику дальневосточного пейзажа. Родился Николай Максимович в 1880 году в Петербурге. В 1885-м семья переехала в Тверь. И только в 1907 году Штуккенберг, будучи уже капитаном дальнего плавания, вернулся в родной город. С зимы того же года до 1910-го с увлечением посещал живописное отделение Императорской академии художеств в качестве вольнослушателя⁶. Но в 1913 году занятия были прерваны: по личному приглашению начальника Владивостокского торгового порта капитан Штуккенберг повел ледокол «Добрыня Никитич» во Владивосток. С этого времени его служба, жизнь и творчество навсегда связаны с Дальним Востоком. Здесь Николай Штуккенберг заявил о себе и как умелый капитан, и как художник – замечательный пейзажист, автор морских пейзажей.

Ключевые слова: искусство Дальнего Востока, маринистика, капитан-художник.

Библиографическое описание для цитирования:

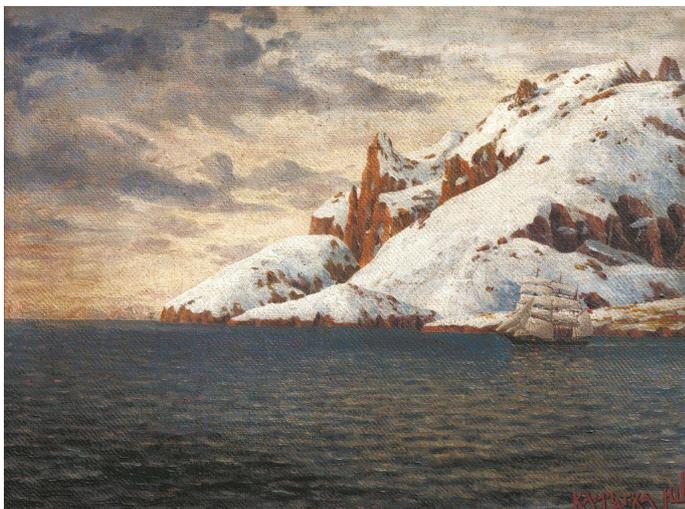
Даценко А.А. Вдохновленный морем // Искусство Евразии. – 2016. – № 2(3). – С. 60-68.
DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2016.02.005. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/ц50070366/575921/17/>

⁶ Согласно уставу Академии художеств 1859 года, учащиеся подразделялись на две категории - бесплатных учеников и вольноприходящих, допускавшихся в классы за плату, никаких сословных ограничений при приеме студентов не вводилось. Поэтому состав учащихся Академии художеств был довольно пестрым. В своих воспоминаниях И.Е. Репин так описывал одну из академических аудиторий конца 1860-х годов: «...плечом к плечу с лохматой головой юнца в косоворотке сидел седенький генерал в погонах; дальше бородач во фраке (красавец художник с эспаньолкой!), потом студент университета, высокий морской офицер с окладистой бородой; повыше целая партия светловолосых вятичей, полная дама - тогда еще большая редкость в Академии художеств, большеглазые грузины, армяне, казачий офицер, чопорные немцы...».

Посещение Академии художеств в качестве вольнослушателя несомненно сыграло важную роль в становлении Н.М. Штуккенберга как художника-пейзажиста. Творчество его формировалось в сложное для русского общества предреволюционное время, которое нашло свое отражение в искусстве. Возникали многочисленные художественные течения и группы, многие из них во главу угла в творчестве ставили эксперимент. В Приморской государственной картинной галерее хранится альбом с миниатюрами Н.М. Штуккенберга, в которых проявилось влияние на художника новых тенденций. Что касается живописи, то здесь Николай Максимович оставался прямым продолжателем традиций отечественной пейзажной школы.

Наиболее яркие произведения художник написал в реалистической манере. Его изображения скромных уголков северной дальневосточной природы привлекают внимание зрителя непосредственным восприятием природы и особым характером живописи. В них тот же строгий реализм, стремление к простоте, искренности и сердечности, умение найти красоту в самом простом мотиве выливаются в подлинную и убедительную трактовку природы. Его «Затопленный берег», где мелкие пастозные мазки уверенно лепят форму затопленной земли, сопки, светлых облаков, полон тонкого лиризма. Цельность и завершенность форм, гармоничность их соотношений в произведении поднимают натуральный мотив до значительного и завершенного образа. Наследуя традиции отечественной пейзажной живописи в творчестве ее лучших представителей, Штуккенберг однако ни на кого не похож, и объясняется это прежде всего тем, что дальневосточная природа не похожа на природу средней полосы России.

В первые десятилетия XX века, в годы, когда Николай Максимович начинал работать во Владивостоке, здесь не было полнокровной художественной жизни, да и теме дальневосточной природы предстояло появиться вместе с работами таких художников, как Карл Николаевич Каль, Василий Алексеевич Баталов, Николай Максимович Штуккенберг. Многие в дальневосточной природе для приезжих художников было неожиданно, ново. Перед каждым из них открывался поистине необъятный мир природы Дальнего Востока. Художников того времени можно смело назвать первопроходцами в приморском искусстве, хотя каждый из них шел своим путем и «открывал» дальневосточную природу по-своему, в соответствии со своей индивидуальностью.

*Рис. 1. Н. Штуккенберг. Побережье Камчатки
близ Камбальной сопки.*

Источник: <http://primkray.ru>

Нелегкая служба на флоте Штуккенберга-капитана гармонично уживалась с работой Штуккенберга-художника, она питала его творчество, открывала ему не доступные другим художникам возможности познавать удивительную красоту суровой и дикой природы. Николай Максимович Штуккенберг – один из первооткрывателей северной темы в дальневосточном искусстве. Во время рейсов в сложных условиях короткой навигации он писал многочисленные этюды, служившие материалом для станковых картин, создаваемых художником по возвращении. Свежие впечатления, запечатленные в колоритных, живых этюдах, воплощались в эпические пейзажи. В некоторых из них острова, расположенные в дальней перспективе, придают динамику композиции, а сдержанный колорит подчеркивает магическую привлекательность северной природы. В других главную роль играют световые эффекты. Строгая аскетичная красота этих земель с фантастическим ландшафтом, где привычные цвета превращаются в нереальные, диктует художнику выбор манеры и колорита его живописи. В северном пейзаже естественное освещение значительно отличается от других, более южных областей России, оно оказывает определенное влияние на восприятие художником цвета. Зимой на фоне снега окружающие предметы выглядят более яркими, тем более на солнце. В отсутствии солнца они становятся более приглушенными, почти монохромными, и потому даже малонасыщенное цветовое пятно на таком фоне смотрится достаточно ярко. Какая-то особенная связь устанавливается между землей и небом, когда земля покрыта белоснежным покровом и отражает то, что дает ей небо. Море, острова, суровые и могучие скалы, вечные льды стали заветными темами художника.

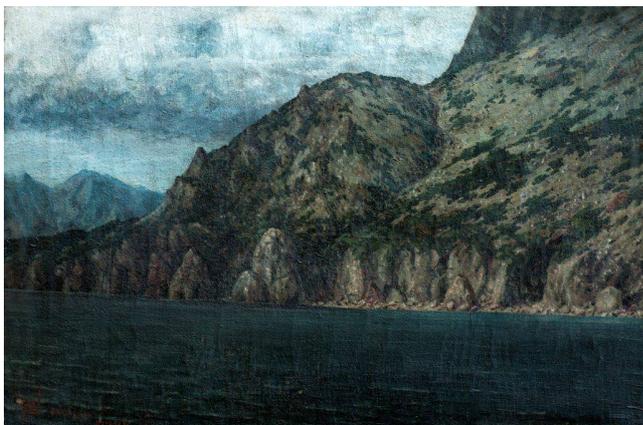

Рис. 2. Н. Штуккенберг. Близ Охотска.
Источник: <http://primkray.ru>

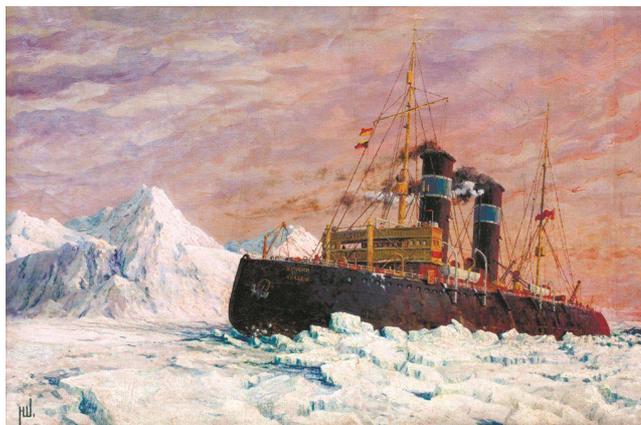

Рис. 3. Н. Штуккенберг. Ледокол Красин во Льдах.
Источник: <http://primkray.ru>

Пейзажи Николая Максимовича можно назвать лирико-эпическими, в них никогда не ощущается замкнутости, напротив – возникает чувство беспредельного простора. Николаю Максимовичу удавалось избегать экзотики, отражающей только внешнюю сторону природы, он старался передать главное, наиболее характерное: мощь и величие, нетронутость и первозданность дальневосточной природы. Ее необъятность передается художником через ритмичное чередование скал, островов, глубину беспредельных синих далей. В изображении могучей и суровой дальневосточной природы есть у художника характерная тема – драматизм и героика борьбы за жизнь. Могущество северной природы часто противопоставит усилиям человека, прокладывающего свои маршруты в новые, необжитые и неосвоенные места. Бескрайние морские просторы, деревья, вывернутые бурями и ураганами, изуродованные ветрами, могучие ледоколы – все органически слито в единое целое, в одну общую ткань

художественных образов, передающих суровую красоту дальневосточного края и неукротимую волю человека, бросающего вызов и побеждающего стихию. Для того чтобы передать ощущение бескрайних просторов, Н.М. Штуккенберг использует определенный прием: смещает линию горизонта вверх либо вниз. Большинство холстов художника ориентированы горизонтально, в их композиционном построении также присутствует одна или несколько доминирующих горизонтальных линий. В произведениях художника часто встречаются охристые, темно-стальные, приглушенно-зеленые оттенки («К северу от Анадыря», «Близ Охотска», «Побережье Камчатки близ Камбальной сопки», «Мыс Гамов» и другие). Интересует пейзажиста и передача различных оттенков белого, о чем свидетельствуют его работы «Вилючинская сопка», «Ледокол «Красин» во льдах», «Морской пейзаж», «Корабль во льдах». Тяжелые глыбы льда сгрудились на первом плане в картине «Ледокол «Красин» во льдах». Мощное судно крушит ледяные оковы, вскрывает ледяную твердь, расчищая путь каравану судов, которые с нетерпением ждут северяне. Свободные и легкие движения кисти подчеркивают густоту бегущих в широком небе облаков. Плотные пастозные мазки холодных светло-голубых, серовато-белых и легких фиолетовых тонов используются художником в изображении тяжелых льдин.

Рис. 4. Н. Штуккенберг. Закат. Источник: <http://primkray.ru>

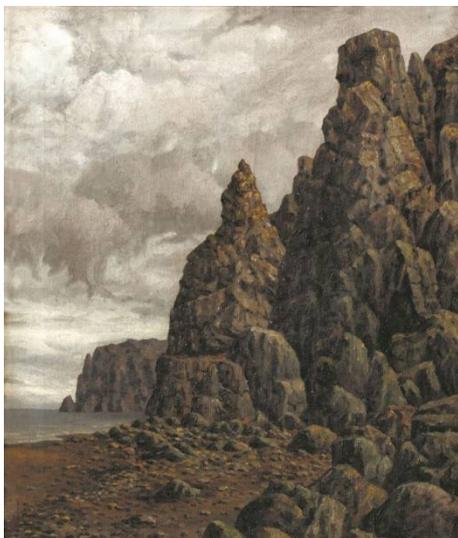

Рис. 5. Н. Штуккенберг. К северу от Анадыря. Источник: <http://primkray.ru>

Не только станковые произведения, но и этюды Штуккенберга часто носят эпический характер, воспринимаются как вполне законченные произведения. Этому способствует широкое обобщенное видение, продуманность композиции, твердый и сильный рисунок, живопись плотная, материальная, построенная на глубоких, строгих и сдержанных тонах. Хорошо в работах художника передан морской воздух. Для передачи особенной свежести и прозрачности его художник использует живопись, сплавленную единством света и цвета, построенную на холодных голубых и серых тонах в контрасте с четким рисунком и темными красочными пятнами.

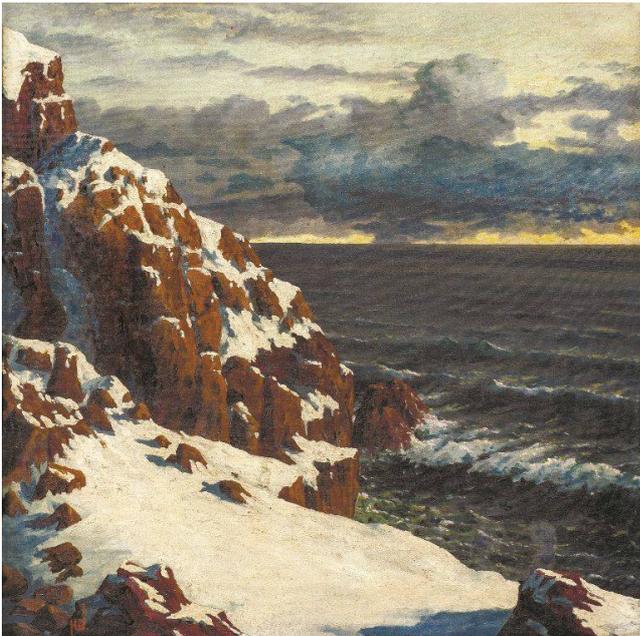

Рис. 6. Н. Штуккенберг. Остров Желтухина.
Источник: <http://primkray.ru>

Рис. 7. Н. Штуккенберг. Мыс Гамов (Японское море).
Источник: <http://primkray.ru>

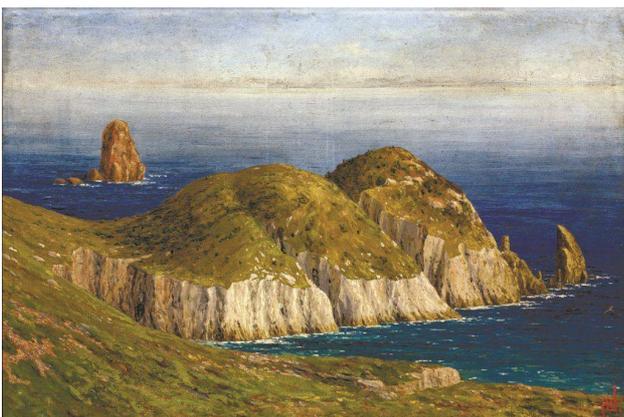

Рис. 8. Н. Штуккенберг. Скалы (Японское море).
Источник: <http://primkray.ru>

Рис. 9. Н. Штуккенберг. Морской пейзаж.
Источник: <http://primkray.ru>

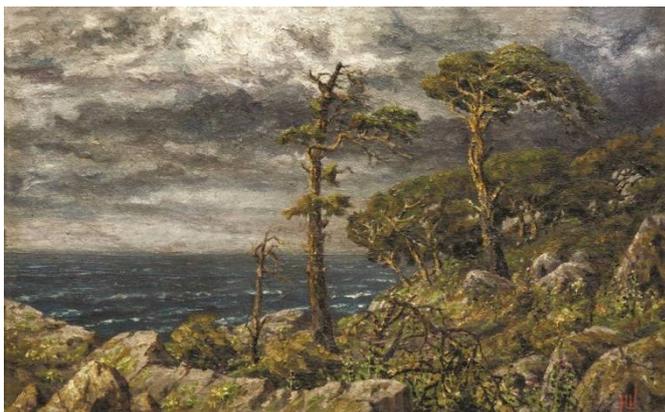

Рис. 10. Н. Штуккенберг. Мыс Гамов.
Источник: <http://primkray.ru>

Рис. 11. Н. Штуккенберг. Корабль во льдах.
Источник: <http://primkray.ru>

Чувство простора и глубины открывающегося перед глазами моря, далеких скал достигается у Штуккенберга своеобразным композиционным приемом: выбором высокой точки зрения, с которой лучше всего видно то, о чем повествует художник («Мыс Гамов», «Остров Желтухина», «Скаль» и др.). Тем самым зритель виртуально переносится в экстремальные условия, его точка зрения предполагает нахождение на круче берега.

Особым настроением отличаются работы «Морской пейзаж» (зимний), «Корабль во льдах». Трудно передать ощущение, которое возникает при взгляде на эти произведения. Выдержанные в изысканной гамме жемчужных, голубых, сиреневых, фиолетовых, охристо-желтых тонов, которые неоднократно варьируются в работах Штуккенберга, они свидетельствуют о его живописном даровании. Произведения художника покоряют не только колористическими и композиционными достоинствами, но и теплым, любовным отношением к изображаемому. Небольшие по размерам холсты передают ощущение огромного пространства, необъятного простора. Пейзажист извлекает из цветовых отношений снега и неба бесконечное разнообразие оттенков: небо как бы вбирает в себя бледные отсветы снегового наста.

Подолгу наблюдая за природой, художник улавливал тончайшие переходы ее состояний, с трогательной любовью изображал скалы, покрытые снегом вулканы, водную гладь. Море – его главный герой. В одних работах оно волнуется, холодное и опасное, в других – спокойное и величественное. Так, в «Закате» морская гладь пламенеет, льдины вспыхивают, освещенные последними лучами вечернего солнца, тени сгущаются, углубляя контрасты. Но при этом изображение выглядит объективным, правдоподобным. Художник избегает применения нарочито эффектных приемов – в его живописи господствуют притушенные, матовые темно-зеленые, коричневые оттенки, преобладает спокойная гамма («Мыс Средний. Залив Америка», «Мыс Гамов», «Близ Охотска»).

Тонкий, наблюдательный художник, прекрасный знаток дальневосточных мест, Николай Максимович Штуккенберг сумел раскрыть их природу и суровую красоту, уловить главное, самое характерное в ландшафте той или иной местности. Его пейзажи – не просто натурный материал, – это произведения, которые впервые ввели в сферу художественного отображения огромные в своей протяженности земли Дальнего Востока, запечатлели его уникальные места, стали своеобразной художественной летописью сурового, наполненного романтикой края.

Литература

1. Дичаров З. Капитан-художник: Н. М. Штуккенберг // Морской флот. – 1973. – № 8. – С. 40-41.
2. Дичаров З. Моряк-художник // Боевая вахта. – 1961. – 16 июня.
3. Кандыба В. Его творчество питала морская жизнь: (К 100-летию со дня рождения Н. М. Штуккенберга – приморского художника-мариниста, капитана линейного ледокола «Добрыня Никитич» // Красное знамя. – 1980. – 30 ноября.
4. Кузнецов П. Айвазовский Приморья: (Воспоминания о художнике-моряке Штуккенберге) // Дальневосточный моряк. – 1974. – 16 июля.
5. Мясникова З. Картины художника-моряка // Красное знамя. – 1959. – 27 февраля.
6. Мясникова З. Выставка картин художника-моряка Штуккенберга Н. М. // Красное знамя. – 1960. – 12 марта.
7. Плешивцева С., Воронина С. Кто отправит капитана в дальнее плавание? (О приморском художнике Штуккенберге) // Океанские вести. – 1998. – Октябрь. – С. 36.

Статья поступила в редакцию 22.07.2016 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2016.02.005

INSPIRED BY THE SEA

Datsenko Alena Alekseevna
Art critic, director of the Primorye State Art
Gallery (Vladivostok), member of the Union
of Artists of Russia, member of the Association
of Art Critics of Russia, member of the
International Council of Museums (ICOM),
Honorary Consultant of the Ningbo Art Museum
(China).
Russia, Vladivostok.
shergil@mail.ru

Abstract

Nikolai Maksimovich Shtukkenberg belongs to the glorious pleiad of artists who stood at the origins of Primorye's painting, formed the specificity of the Far Eastern landscape. Nikolai Maximovich was born in 1880 in St. Petersburg. In 1885 the family moved to Tver. And only in 1907 Shtukkenberg, already a captain of distant voyages, returned to his native city. Since winter of the same year until 1910, he was enthusiastically visiting the painting department of the Imperial Academy of Arts as an auditor. But in 1913 classes were interrupted: at the personal invitation of Vladivostok Commercial Port, Captain Stukkenberg led the Dobrynia Nikitich icebreaker to Vladivostok. Since that time his duty, life and work are forever connected with the Far East. Here Nikolai Shtukkenberg declared himself as a skilful captain, and as an artist – a wonderful landscape painter, the author of seascapes.

Keywords: Far East art, marine art, captain-artist, Nikolai Shtukkenberg.

Bibliographic description for citation:

Datsenko A. A. Inspired by the sea. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2016, No 2(3), pp. 60-68. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2016.02.005. Available at: <https://readymag.com/u50070366/575921/17/> (In Russian).

References

1. Dicharov Z. *Kapitan-khudozhnik: N. M. Shtukkenberg* [Captain-artist: N. M. Shtukkenberg]. *Morskoi flot – The Navy fleet*, 1973, No 8, pp. 40-41.
2. Dicharov Z. *Moryak-khudozhnik* [The seaman-artist]. *Boevaya vakhta – The Combat watch*, 1961, June, 16th.
3. Kandyba V. *Ego tvorchestvo pitala morskaya zhizn': (K 100-letiyu so dnya rozhdeniya N. M. Shtukkenberga – primorskogo khudozhnika-marinista, kapitana lineinogo ledokola «Dobrynia Nikitich»* [His work was nourished by the marine life: (To the 100th anniversary of the birth of N. M. Shtukkenberg – a seascape painter from Primorye, captain of the linear icebreaker «Dobrynia Nikitich»]. *Krasnoe znamya – The Red flag*, 1980, November, 30th.
4. Kuznetsov P. *Aivazovskii Primor'ya: (Vospominaniya o khudozhnike-moryake Shtukkenberge)* [Aivazovsky of Primorye: (Memories of the artist-sailor Shtukkenberg)]. *Dal'nevostochnyi moryak – The Far Eastern sailor*, 1974, July, 16th.
5. Myasnikova Z. *Kartiny khudozhnika-moryaka* [Paintings of the artist-sailor]. *Krasnoe znamya – The Red flag*, 1959, February, 27th.

6. Myasnikova Z. *Vystavka kartin khudozhnika-moryaka Shtukkenberga N. M.* [Exhibition of paintings by sailor-artist Stukkenberg N. M.]. *Krasnoe znamya – The Red flag*, 1960, March, 12.

7. Pleshivtseva S., Voronina S. *Kto otpravit kapitana v dal'nee plavanie? (O primorskom khudozhnike Shtukkenberge)* [Who will send the captain on a long voyage? (About the artist Shtukkenberg)]. *Okeanskije vesti – The Ocean News*, 1998, October, p. 36.

Received: July 22, 2016.