Kanaryova, Tatyana Nikolaevna

*Altai State Technical University,
Barnaul, Russian Federation*

Канарева Татьяна Николаевна

*Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, Российская Федерация*

PAINTINGS
BY YURI PIMENOV
IN THE COLLECTION
OF THE STATE ART MUSEUM
OF ALTAI KRAI

КАРТИНЫ ЮРИЯ ПИМЕНОВА
В КОЛЛЕКЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

DOI 10.46748/ARTEURAS.2020.03.016

УДК 75.04

Благодарность: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Алтайского края в рамках научного проекта № 19-412-220003 р_а «Экспликация потенциала художественной культуры Алтайского края и определения механизмов его использования в региональных и международных туристических проектах».

Acknowledgement: The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research and the government of the Altai Krai in accordance with the scientific project No. 19-412-220003 r_a "Explication of the potential of the art culture of the Altai Krai and determination of mechanisms for its use in regional and international tourism projects."

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена исследованию ряда ранее не описанных работ академика Академии художеств СССР, народного художника СССР Юрия Ивановича Пименова. Впервые проведен сравнительный анализ трех картин, находящихся в коллекции Государственного художественного музея Алтайского края: «Железнодорожная станция», «Яблони в дождь» и «Украшение колонны». Автор исследует колористику, композицию и сюжет живописных произведений. Проанализирован мотив пути-дороги, разобраны герои каждого полотна, описано цветовое решение картин. Выявлены схожие черты и мотивы в произведениях, принадлежащих к довоенному, военному и послевоенному периодам. Описанные картины углубляют представление о Юрии Пименове как художнике военных лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Пименов Юрий Иванович; искусство военного периода; живопись; сюжет; композиция; колорит; Государственный художественный музей Алтайского края; «Железнодорожная станция»; «Яблони в дождь»; «Украшение колонны».

ABSTRACT

The article presents the results of research on a number of previously undescribed works by Yuri Pimenov, an academician of the USSR Academy of arts and people's artist of the USSR. The author for the first time carried out a comparative analysis of three paintings from the collection of the State Art Museum of Altai Krai – "Railway station", "Apple Trees in the rain" and "Decorating the column". Here coloristics, composition and plot of paintings are studied. The author analyzes the motif of the way and road, the characters of each painting, and describes the color scheme of the paintings. Similar features and motives have been identified in paintings belonging to the pre-war, post-war periods and the time of Great Patriotic war. The described paintings deepen the idea of Yuri Pimenov as an artist of the war years.

KEYWORDS:

Yuri Pimenov; art of the military period; painting; plot; composition; color; State Art Museum of Altai Krai; Railway station; Apple trees in the rain; Decorating the column.

Живописные работы Ю. И. Пименова по прошествии ста лет не потеряли своей значимости и актуальности. Новизна данной статьи заключается в том, что описанные в ней картины ранее не были исследованы, и в искусствоведческой литературе лишь упоминались их названия. Эти полотна созданы мастером в военное время и позволяют увидеть сложившуюся в те годы ситуацию через призму переживаний автора.

Творческая деятельность Юрия Ивановича Пименова многогранна: живописец, театральный художник, график, плакатист, иллюстратор, а также педагог, профессор, академик АХ СССР (1962; член-корреспондент, 1954), народный художник СССР (1970), лауреат Ленинской премии (1967) и двух Сталинских премий второй степени (1947, 1950). О его жизни и творчестве многое сказано, многое издано. Его полотна являются предметом постоянного внимания искусствоведов и ценителей искусства. В ряду книг, посвященных биографии и анализу его трудов, выделим исследования О. М. Бескина «Юрий Пименов» (1960) [3] и Г. С. Кирилловой «Юрий Пименов, 1903-1977» (1980) [5]. Наиболее содержательная работа, в которую вошли расшифровки аудиозаписей Юрия Ивановича, сделанные в начале 1970-х годов, — книга «Юрий Пименов» И. В. Долгополова [4], переизданная в 2009 году. Важно упомянуть статьи, содержание которых описывает образы созданных Пименовым полотен, а также нелегкий творческий путь художника, — это «Юрий Иванович Пименов» (В. Алмоева, 1950 г.) [1], «Живопись Юрия Пименова. Особенности образного содержания произведений мастера» (А. А. Кляпицкая, 2012) [6], «Юрий Пименов. Тонкая душа искусства» (А. Апресян, 2014) [2].

Судьбу Юрия Ивановича нельзя назвать простой. Его отец, Иван Васильевич, был помощником присяжного поверенного, а мать, Клавдия Михайловна, происходила из московского купеческого рода Бабаниных. Живопись всегда присутствовала в их доме, который располагался рядом с Третьяковской галереей, очень любимой юным Юрием. Еще в гимназии склонность Пименова к творчеству заметил учитель рисования и способствовал его поступлению в Замоскворецкую школу рисования. Продолжением художественного образования стала школа ВХУТЕМАС, где в 1920-1925 годах Пименов был учеником графика-иллюстратора Владимира Фаворского и архитектора Сергея Малютина [4]. В эти годы Юрий Иванович искал свое направление, свой стиль и пробовал себя в различных техниках и темах. Его увлекали то немецкие экспрессионисты, то французские импрессионисты. На своих полотнах он изображал сюжеты на интересные его темы спорта, кино и достижений науки.

В 1930-е годы Пименову, как и всем творческим людям, пришлось нелегко. Была запрещена деятельность художественных организаций. Закрылось общество художников-станковистов, у истоков которого стоял Юрий Иванович и его друзья. Пименова критиковали, обвиняли в формализме и в итоге совсем перестали давать работу в журналах, где он подрабатывал иллюстратором. Такая обстановка тяжело сказалась на физическом и психологическом здоровье художника. На некоторый период он совсем перестал работать, а вернувшись с новыми силами, увлекся жизнью новой столицы — Москвы, которая активно меняла свой облик, наполнялась новыми домами и людьми. В результате каждодневных прогулок и поездок из-под кисти мастера рождались удивительные городские пейзажи, пронизанные духом светлого будущего и надежды [3]. Его картина «Новая Москва» (1937) воспринимается историками искусства одной из осевых произведений 1930-х годов. Через два года после этой работы Пименов с бригадой художников создает грандиозное панно «Физкультурный парад в Москве», которое покорило зрителей разных стран грандиозностью и стремительностью наступающего Завтра.

Начавшаяся война изменила все. В тяжелые военные годы Юрий Иванович вновь обращается к экспрессионизму. По его мнению, именно эта техника наиболее созвучна страшной трагедии, которая обрушилась на страну. В начале 1943 года он отправляется в командировку на Северо-Западный фронт, позже в Ленинград [6]. В это время он пишет такие работы, как «Ночная улица» (1944), «Следы шин» (1944), «Фронтальная дорога» (1944) и другие.

Завершив наше представление биографии художника и обратимся непосредственно к его творчеству. Полотна Юрия Ивановича хранятся в Третьяковской галерее, Российской государственной библиотеке, Русском музее, Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина и других музеях, галереях и частных коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга и городов бывшего Советского Союза.

В 1959 году в коллекцию Государственного художественного музея Алтайского края из архивов Алтайского краеведческого музея поступили три работы Юрия Ивановича Пименова. Все они относятся к разным периодам: «Железнодорожная станция» (1940) — довоенные годы, «Яблони в дождь» (1942) — военный период и «Украшение колонны. Капиталь» (1945) — послевоенная работа. Эти полотна являются отображением своего времени, той жизни, которая окружала автора, кипела вокруг него.

Работа «Железнодорожная станция» (1940; рис. 1) написана в преддверии военного времени и, кажется, наполнена предчувствием

1. Пименов Ю.И.

Железнодорожная станция. 1940.

Холст, масло.

105 x 84.

Государственный художественный музей Алтайского края.

Фото: Т.Н. Канарева.

драматических событий. Тональность красок, сдержанный колорит, силуэты фигур и поездов, везущих военную технику, передают ощущение надвигающихся испытаний и трагедии. Состояние неба поддерживает это, в нем нет ни единого солнечного луча, оно закрыто тяжелыми облаками. Дышит ожиданием и туманом.

На картине изображено два пути: железнодорожные рельсы, стелющиеся под уходящим поездом, и надземный пешеходный переход, по которому поднимаются пассажиры. Их пересечение может восприниматься как метафора перепутья, известный символ русского фольклора. Военное время хорошо передано в литературе и воспоминаниях

людей, все предчувствовали военные испытания, но все-таки надеялись на лучший вариант развития событий. Конечно, эти переживания были близки и художнику. Он выразительно использует прием длящегося времени, передавая его исчезающим последним вагоном уходящего поезда и устремленными к зрителю железнодорожными путями. Параллельные линии рельсов перебивает механистический и равномерный ритм шпал, который порождает ассоциации со стуком колес отбывающего поезда. Неопределенность будущего, перепутье, прощание, одиночество женских и детских фигур, серая колористическая гамма в образном плане контрастируют с другим полотном — «Яблони в дождь» (1942; рис. 2).

Здесь — на первый взгляд простой пейзажный весенний мотив, одна из главных ролей в композиции отведена двум дорогам — проселочной грунтовой и железной, сходящимся в глубине у моста за поворотом. В отличие от первой картины здесь нет ожидания, все определено, идет война. Зенитные пушки, охраняющие стратегический объект — мост, хотя и переданы на дальнем плане расплывчатым пятном, говорят о времени очень

красноречиво. Обнаженная насыпь железнодорожных путей, разбитая дорога, орудия, свинцовое небо контрастируют с цветущими яблонями, которые напоминают о мирной жизни и являются символическим залогом ее возвращения. Весенние цветы несут миру свою красоту и нежность.

Мотив пути-дороги можно обнаружить и в третьей картине — «Украшение колонны. Капитель» (1945; рис. 3). Красное полотно, которым девушки драпируют колонну, словно дорога, въезжает и стремится к горизонту, уходя в перспективе вверх, что метафорически прочитывается как движение к новой жизни и светлому будущему, преодоление военных тягот. Взор зрителя с первого взгляда на картину захватывает красная ткань и прокладывает ему путь через все полотно, делая акцент на выразительно переданные фигуры девушек.

Можно отметить одну общую черту в искусстве Ю. И. Пименова — как правило, произведения всегда одухотворены присутствием человека, а иногда оно настолько значительно, что работа перерастает рамки, например, пейзажного жанра и обретает ярко выраженный сюжетный характер.

2. Пименов Ю.И.

Яблони в дождь. 1942.

Картон, масло.
60 x 87. Государственный художественный музей Алтайского края.

Фото: Т.Н. Канарева.

З. Пименов Ю.И.
Украшение колонны.
Капитель. 1945.
Холст, масло.
168 x 118.
Государственный
художественный музей
Алтайского края.
Фото: Т.Н. Канарева.

Это можно видеть в картине «Украшение колонны. Капитель», здесь очевидно главными героями являются девушки. В картине «Железнодорожная станция» люди играют важную содержательную роль (две пары — провожающие поезд женщина с девочкой, переданные со спины, и женщина с мальчиком, держащим кошку, смотрящие на зрителя), как зеркальное отражение друг друга, эти две пары эмоционально усиливают друг друга и вводят в композицию элемент новеллы.

Парность как усиливающий композиционный прием художник использует и в картине «Украшение колонны. Капитель». Здесь тоже изображена пара — две девушки. Другое время и совсем другие эмоции, другие позы, легкие и изящные в своей простоте. Женщины на полотнах Пименова послевоенных лет красят, строят, шьют, водят машины, выходят замуж, они живут! Они создают новую жизнь, они прокладывают дорогу в счастливое будущее.

Казалось бы, в пейзаже «Яблони в дождь» человек прямо не показан. Лишь идущий поезд и предполагаемые ракеты у орудий говорят о его присутствии. Но прием метафоры, который часто применял художник, позволяет связать изображения молодых цветущих яблонь с юными людьми, полными сил и надежд. Ветви в цвету находятся в центре композиции, выведены автором на передний план, что подчеркивает их значимость.

Говоря о цветовой гамме полотен, нельзя не обратить внимание на соответствие палитры обстановке периода, в который они были созданы. В серо-голубых, темно-коричневых, туманных, тяжелых красках выполнена картина «Железнодорожная станция», здесь ощутимо передается предвоенная ситуация. «Яблони в дождь» с цветом молодой промокшей листвы, светло-зеленой, бирюзово-болотной, а на ее фоне — белеными, голубыми цветами, как глоток свежего воздуха среди многоцветной земли с песчано-желтыми плешами, символически передают кроткие ростки надежды среди пасмурных будней войны. Картина «Украшение колонны. Капитель» построена на контрасте светлой и теневой стороны вертикали колонны. Глубокий синий цвет тени поддерживается оттенками комбинезона девушки, твердо стоящей на строительных лесах, изображенных у нижнего среза картины. Бирюзово-голубое пространство города переходит в легкое бледно-васильковое небо, покрытое ватными белыми облаками. Светлые, прозрачные цвета преобладают над темными и плотными цветовыми пятнами. Различные оттенки алой ткани придают картине мажорный характер.

Три полотна, разные по сюжету, композиции и выразительности, объединены мастерством

художника и его манерой отображать на холсте не только застывший момент, но и интонацию времени.

Описанные картины часто входят в состав экспозиции выставок Государственного художественного музея Алтайского края. Одной из последних была выставка «Они были первыми» (2020 г.), посвященная картинам, положившим начало коллекции музея.

Проведенный сравнительный анализ живописных полотен Ю. И. Пименова позволяет более тонко понять внутренние переживания автора, а также прочувствовать нелегкое время, которое оставило глубокий след в жизни каждого. Параллели, обнаруженные в работах, дают возможность увидеть изменения, происходившие в тональности, композиции, цветовом решении от полотна к полотну, в зависимости от периода военных действий: в довоенное, военное и послевоенное время.

Литература

1. Алмоева В. Юрий Иванович Пименов. М.; Л.: Акад. наука, 1950. 30 с.
2. Юрий Пименов. Тонкая душа искусства [сайт]. URL: <https://zastris.livejournal.com/33936.html> (дата обращения 10.05.2020).
3. Бескин О.М. Юрий Пименов. М.: Советский художник, 1960. 136 с.
4. Долгополов И.В. Юрий Пименов. М.: Терра-Книжный клуб, 2009. 272 с.
5. Кириллова Г.С. Юрий Пименов. Л.: Художник РСФСР, 1980. 71 с.
6. Кляпицкая А.А. Живопись Юрия Пименова. Особенности образного содержания произведений мастера // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 2012. № 6. С. 114–122.

References

1. Almoeva V. *Yurii Ivanovich Pimenov* [Ivanovich Pimenov]. Moscow; Leningrad, Akademicheskaya nauka Publ., 1950. 30 p.
2. *Yurii Pimenov. Tonkaya dusha iskusstva* [Yuri Pimenov. Subtle soul of art]. Available at: <https://zastris.livejournal.com/33936.html> (accessed 10.05.2020). (In Russian).
3. Beskin O. M. *Yurii Pimenov* [Yuri Pimenov]. Moscow, Sovetskii khudozhnik Publ., 1960. 136 p. (In Russian).
4. Dolgoplov I.V. *Yurii Pimenov* [Yuri Pimenov]. Moscow, Terra-Knizhnyi klub Publ., 2009. 272 p. (In Russian).
5. Kirillova G.S. *Yurii Pimenov* [Yuri Pimenov]. Leningrad, Khudozhnik RSFSR, 1980. 71 p. (In Russian).
6. Klyapitskaya A.A. Zhivopis' Yuriya Pimenova. Osobennosti obraznogo soderzhaniya proizvedenii мастера [Painting by Yuri Pimenov. Features of the figurative content of the master's works]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 8. Istoriya – Bulletin of Moscow University. Series 8. History*, 2012, no. 6, pp. 114–122. (In Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Канарева Татьяна Николаевна – Ph.D. (искусствоведение), старший преподаватель, Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, Российская Федерация. E-mail: Nuj_tata@mail.ru

ABOUT AUTHOR: Kanaryova, Tatyana Nikolaevna – Ph.D. (Art History), senior lecturer, Altai State Technical University, Barnaul, Russian Federation. E-mail: Nuj_tata@mail.ru

Для цитирования | For citation:

Канарева Т.Н. Картины Юрия Пименова в коллекции Государственного художественного музея Алтайского края // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2020. № 3 (18). С. 179–186. DOI: <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2020.03.016>. URL: <https://eurasia-art.ru/index.php/art/article/view/22>

Kanaryova T.N. Paintings by Yuri Pimenov in the collection of the State Art Museum of Altai Krai. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2020, No. 3 (18), pp. 179–186. DOI: <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2020.03.016>. Available at: <https://eurasia-art.ru/index.php/art/article/view/22> (In Russian).