ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНАРДА ТУРЖАНСКОГО

Филиппова Ольга Николаевна
Искусствовед, член Ассоциации
искусствоведов (г. Москва).
Россия, г. Москва.
iscusstvo0891@mail.ru

Аннотация

Леонард (Леонид) Викторович Туржанский (1875-1945) – один из интереснейших русских художников начала XX века. Его небольшие работы, написанные непосредственно с натуры, отличаются точной и тонкой передачей определенного конкретного состояния природы. Они насыщены светом, солнцем, воздухом. В этих работах чувствуется большая любовь художника к могучей, плодородной, трепетной земле, к окружающему нас миру. Л.В. Туржанский очень скуп в выборе мотивов для своих пейзажей. Родные уральские места, деревня с ее улицами и покосившимися избами, усадьбы, пашни, молодые деревенские лошадки – вот, что волновало и вдохновляло художника. В этом обычном, простом он увидел большую красоту, силу и правду жизни.

Ключевые слова: пейзаж, творчество, картина, этюд, весна, осень, зима, музей, галерея, ученик.

Библиографическое описание для цитирования:

Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве Леонарда Туржанского // Искусство Евразии. – 2017. – №3(6). – С. 38-49. DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.03.005. [Электронный ресурс] URL: <https://readymag.com/u50070366/821476/13/>

Родился Леонард Викторович 9(21) февраля 1875 года в Екатеринбурге в семье популярного среди населения города и окрестных заводов врача Виктора Андреевича Туржанского. В семье любили искусство: рисовала мать, старший брат, с ранних лет стал увлекаться рисованием и Леонард Туржанский. Отец и мать поощряли развитие его способностей. Близкий друг семьи – Н.М. Плюснин, учившийся в Петербургской академии художеств, стал заниматься с мальчиком. Каждое воскресенье Л.В. Туржанский приходил в его мастерскую. Здесь он трудился над традиционными учебными натюрмортами, работая карандашом и акварелью. Н.М. Плюснин нередко заставлял его переделывать рисунки, по несколько раз рисовать одно и то же, добиваясь наиболее правильного воспроизведения натуры. Отцу по различным врачебным делам часто приходилось выезжать на заводы Урала, он брал с собой сына, и тот близко узнал и полюбил своеобразную уральскую природу. Каждое лето семья жила на даче в Малом Истоке, ставшем для Л.В. Туржанского самым близким и родным местом.

В 1895 году после окончания Екатеринбургского реального училища он едет в Москву, чтобы держать там вступительные экзамены в училище живописи, ваяния и зодчества. Но молодой Л.В. Туржанский оказался недостаточно подготовленным к большому конкурсному экзамену. Его попытка попасть в училище закончилась неудачей. Однако эта неудача не обескуражила Л.В. Туржанского.

Для него теперь стало ясным, что одной только любви к искусству мало для того, чтобы стать художником. Подготовка, полученная у Н.М. Плюснина, была недостаточной. Эти занятия по воскресеньям были занятиями дилетанта. Для поступления в Московское училище живописи, ваяния и зодчества требовались уже серьезные профессиональные навыки и знания. Их пока не было. Л.В. Туржанский переезжает в Петербург, где поступает в художественную студию Л.Е. Дмитриева-Кавказского и одновременно – в Центральное училище технического рисования барона А.А. Штиглица. В 1896-1897 годах возвращается в Москву, переводится в Строгановское художественно-промышленное училище.

В 1898 году вторично держит экзамены в Училище живописи, ваяния и зодчества, куда принят «вольноприходящим» [7, с. 24]. Его педагогами были известные русские художники – А.М. Васнецов, Н.А. Касаткин, К.А. Коровин, К.А. Савицкий, В.А. Серов. Последний оказал особенно большое влияние на своего талантливого ученика.

За время своей учебы у В.А. Серова Л.В. Туржанский привык рассматривать все предметы и детали как одно жизненное целое, крепко нарисованное. От К.А. Коровина же он усвоил декоративный подход к натуре, стремление взять цвет наиболее интенсивно, полнозвучно, широкую и смелую манеру письма. «К.А. Коровина и В.А. Серова я считаю лучшими своими преподавателями, которым многим обязан как художник», – любил отмечать Л.В. Туржанский [9, с. 8].

В 1905 году Л.В. Туржанский вместе с художником С. Петровым совершает длительное путешествие по северным рекам России: Сухоне, Северной Двине, Вычегде, доходит до берегов Ледовитого океана. Север поразил художника своим колористическим богатством. В следующем году он снова едет на Север. В этих путешествиях было видно желание ученика следовать примеру своих учителей. В 1894 году В.А. Серов и К.А. Коровин также совершили поездку на север России. К.А. Коровин в середине 1890-х годов увлекался, как и В.А. Серов, разработкой серой тональности. К.А. Коровину «нравилось старое посеребренное дерево, и он изучал все его оттенки – серебристые, коричневатые» [8, с. 237].

Туржанский Л.В. из своих поездок на Север привез ряд прекрасных пейзажных работ. На этих работах продолжало сказываться влияние серебристо-серой гаммы учителей. Молодой художник успешно справился с трудной задачей – найти тончайшие тональности серого.

На одном из привезенных с Севера полотен были написаны сумерки, избенка, далекие холодные звезды. Над этим пейзажем особенно долго трудился Л.В. Туржанский. Его несколько раз смотрел В.А. Серов и остался им доволен, только кое-где тронул он кистью, добившись более тонкого соотношения цвета. Две работы – «Север. Тихий вечер» (1905, рис. 1) и «Холодный вечер» (1906, рис. 2) были тогда же приобретены Государственной Третьяковской галереей [8, с. 237].

Рис. 1. Туржанский Л.В. Север. Тихий вечер. Б., м., 45,0 x 96,5 см. 1905 г. Государственная Третьяковская галерея. Источник: <http://cultobzor.ru/2014/01/turzhanskiy-gallery/07-559/>

Рис. 2. Туржанский Л.В. Холодный вечер. Карт., м., 78,0 x 45,0 см. 1906 г. Пермская государственная художественная галерея. Источник: <http://permartmuseum.ru/gallery>

Картина «Север. Тихий вечер» (рис. 1) написана широкими, густыми, ударно-напряженными мазками, в дальнейшем ставшими излюбленным техническим приемом художника [9, с. 8]. В ней показан как бы случайно «подвернувшийся» сюжет: старая, покосившаяся изба, холмистый речной берег, темнеющий на светлом небе [9, с. 8]. Но

художник сумел пронизать все такой взволнованной любовью к изображаемому, что это захватывает зрителя, покоряет, заставляет ощутить живую жизнь через незатейливый сюжет. Простота и непосредственность, умение раскрыть красоту в повседневном стали основными качествами всей его дальнейшей творческой деятельности.

В 1909 году А.В. Туржанский окончил Училище живописи и был приглашен в Товарищество передвижных художественных выставок. В эти годы развернулись лучшие стороны его эмоционального живописного дарования. Позднее А.В. Туржанский вошел в «Союз русских художников» и до конца деятельности был его активнейшим участником [9, с. 9]. Прекрасно улавливая тончайшие живописные соотношения, А.В. Туржанский мог образно передавать все времена года, любые состояния природы. С особым увлечением он писал весну, ее ранние, погожие деньки, холодноватый, бодрящий ветер и первые пробивающиеся из-под толщи снега говорливые ручьи. Любил он писать также развороченный пахотой чернозем, весело выглядывающий из-под тающего рыхло-ноздреватого, дрогнувшего от тепла снега, с зеленоватой первой травкой, сменяющей бурю окраску земли. Этот ароматный вспаханный чернозем А.В. Туржанский пишет так, что, по меткому определению К.А. Коровина, «его можно копать лопатой» [9, с. 9].

Среди весенних пейзажей художника большим мастерством исполнения и цельностью живописного решения выделяется «Весенний вечер» (1910, рис. 3).

Рис. 3. Туржанский А.В. Весенний вечер. Карт., м., 25,3 x 51,6 см. 1910-е гг. Национальный художественный музей Республики Беларусь. Источник:

http://artpoisk.info/museum/nacional_nyy_budozhestvennyy_muzey_respubliki_belarus/korovin_konstantin_alekseevich_1861/vesenniy_vecher_004/?period=

В непритязательном по мотиву пейзаже уральская весна запечатлена в тот момент, когда уже восторжествовало тепло, оттаяла земля, ярко засветило солнце, согрелся воздух, но в оврагах и ложбинах еще сохранился снег. Спокойствие и тишина ощущаются в природе. Плавно движутся облака, медленно бредет лошадь, в сырой набухшей земле копошатся куры. Но в контрастах белеющего снега и бурой набрякшей земли, в интенсивной звучности золотистого, рыжего и коричневого цветов, в выразительности энергичного широкого мазка приподнятость и взволнованность. Напряжение жизненных сил природы воспринимается

через осязательную материальность предметного мира, написанного обобщенно, без детализации, в одних случаях густо положенной краской (куры, облака), в других – сложной тональной разработкой одного и того же цвета (лошадь, небо, земля). Здесь, как и во многих работах Л.В. Туржанского, центральное место принадлежит земле. Художник видит в земле могучую жизненную силу, широкую щедрость и источник всего живого.

Рис. 4. Туржанский Л.В. Солнце весеннее. 1910. Холст, масло. 41х74. Художественный музей Алтайского края, Барнаул. Источник: <http://cultobzor.ru/2014/01/turzhanskiy-gallery/135-4/>

Им было написано несколько вариантов пейзажа «Ранней весной» (1913) [11, с. 42]. Картина под таким названием, 1917 года (рис. 5), находится в Государственной Третьяковской галерее.

Рис. 5. Туржанский Л.В. Ранней весной. Бум., м., 48,0 х 106,0 см. 1917 г. Государственная Третьяковская галерея. Источник: <http://cultobzor.ru/2014/01/turzhanskiy-gallery/47-3/>

По композиционной цельности и внутренней завершенности, по созданному здесь образу ранней весны – это одна из работ Л.В. Туржанского, которую можно назвать пейзажем-картиной.

Все пространство картины занимает поле, покрытое снегом, но это не скучное снежное безмолвие, в нем уже чувствуется пробуждение весны. Кое-где видны проталины с рыжеватой прошлогодней травой, то там, то здесь бугорками темнеет земля, желтеет из-под снега солома. Вдали виден дом, стоящий на околице деревни, плетни и заборы, еще наполовину засыпанные снегом, а дальше – кусты и перелески, переходящие постепенно в темный массив леса. На переднем плане, среди разбегающихся во все стороны весенних проталинок, пестреют куры.

Но, пожалуй, больше всего весенних пейзажей Л.В. Туржанский посвятил особо волновавшей его теме «последнего снега» [1, с. 34]. В природе Урала этот момент необычайно разнообразен и контрастен по своим краскам. Обнажается из-под снега почти вся земля, влажная и тяжелая, она пестрит бурыми пятнами прошлогодней травы; ранней и нежной листвой зеленеет лес, а в оврагах и в ложбинах на поле все еще белеют остатки снега. Тут и деревенские улицы с остатками снега и копошащимися курами («Вечером»), и приусадебный участок с покривившейся изгородью и понурыми лошаденками («Пасмурный день», рис. 6), и крестьянский дворик с бродячими по нему телятами и жеребятами («Весна. Дворик», «Пестрый теленок»), и др.

Рис. 6. Туржанский Л.В. Пасмурный день. Карт., м., 28,5 x 58,0 см. Б.д. Собрание Х.А. Кагана.
Источник: <http://cultobzor.ru/2014/01/turzhanskiy-gallery/attachment/82/>

В осенних мотивах Л.В. Туржанского привлекал момент борьбы противоположных сил в природе. В пейзаже «Осенний покой» художник передает переходное состояние между летом и осенью. Еще зеленеет трава, спокойно стоят лошади, освещенные неярким солнцем, но небо с тревожными тяжелыми облаками уже холодное, осеннее. Это переходное состояние природы Л.В. Туржанский умело раскрывает средствами живописи. Он противопоставляет охристые и коричневые тона звучным – голубым и белым. В такой насыщенности и неуравновешенности, в широких плотных мазках чувствуется большая напряженность природы.

Пейзажи зимней деревни немногочисленны в творчестве А.В. Туржанского. Лучший из них – это «Зимний пейзаж. На дровнях» (рис. 7).

Рис. 7. Туржанский А.В. Зимний пейзаж. На дровнях. Карт., м., 23,0 × 52,0 см. 1920-е гг.

Государственная Третьяковская галерея. Источник: <http://cultobzor.ru/2014/01/turzhanskiy-gallery/128-5/>

Большинство же зимних работ выполнено А.В. Туржанским в Москве. Мастер солнечного освещения, он с радостью писал залитые солнцем, засыпанные искрящимся снегом московские дворики. Таковы его «Зимой. Солнце» (1912), «Уголок Москвы» (1917, рис. 8), в которых великолепно написаны и плотный зимний снег, и бледно-голубое, как бы разбеленное от мороза небо, и черные нахохлившиеся от холода вороны.

Рис. 8. Туржанский А.В. Уголок Москвы. Карт., м., 48,0 × 63,0 см. 1917 г.

Северо-Осетинский республиканский художественный музей, Владикавказ. Источник: <http://cultobzor.ru/2014/01/turzhanskiy-gallery/49-3/>

Мастерски написаны в уральских пейзажах растрепанные деревенские лошадки, к которым художник относится с большой симпатией. Они оживляют пейзаж, делают его более близким и дорогим зрителю.

В 1920 году Леонард Викторович с семьей переезжает в Москву. Местом жительства он выбирает тихую и спокойную Большую Никитскую улицу.

Рис. 9. Туржанский Л.В. Март. Весна. Большая Никитская. Карт., м., 34,0 × 43,0 см. 1934 г. Собрание семьи художника, Москва. Источник: <http://cultobzor.ru/2014/01/turzhanskiy-gallery/attachment/76/>

Рис. 10. Туржанский Л.В. Дождь прошел (Б.Никитская). Карт., м., 23,0 × 37,0 см. 1936 г. Собрание семьи художника, Москва. Источник: <http://cultobzor.ru/2014/01/turzhanskiy-gallery/110-8/>

Художника привлекла своеобразная жизнь этой улицы, и в своих городских пейзажах он передает ее в разное время года и в разную пору суток. В «Городском пейзаже» (рис. 11) Л.В. Туржанский изображает улицу днем при солнечном освещении [6, с. 7].

Рис 11. Туржанский Л.В. Городской пейзаж. Карт., м., 23,6 × 18,8 см. 1910-е гг. Национальный художественный музей Республики Беларусь. Источник: <http://cultobzor.ru/2014/01/turzhanskiy-gallery/108-8/>

В этюде «Вечер» его привлекают сумерки, когда предметы потеряли уже звучность своего цвета, но еще не слились с темнотой ночи [6, с. 7]. Большое живописное мастерство художника чувствуется в маленьком этюде «Ночной город» [6, с. 7]. Он решен в красивых зеленовато-коричневых тонах, тени хорошо разобраны в цвете, цветом насыщен льющийся из окон свет.

Рис. 12. Туржанский А.В. Вечер. Б. на к., 11,9 x 16,5 см. 1931 г. Национальный художественный музей Республики Беларусь. Источник: <http://cultobzor.ru/2014/01/turzhanskiy-gallery/106-8/>

Рис. 13. Туржанский А.В. Ночной город. Карт., м., 35,5 x 50,5 см. 1912 г. Национальный художественный музей Республики Беларусь. Источник: <http://cultobzor.ru/2014/01/turzhanskiy-gallery/attachment/85/>

В 1930-е годы А.В. Туржанский много работал по заказам над картинами из колхозной жизни. Обращаясь к своим постоянным сельским темам, он успешно решал их созвучно новому времени. Сумеречные тона вытеснялись светлыми, появлялся на полотнах и человек, который обычно отсутствовал в его прежних произведениях. Человек работающий, человек – в деле.

Когда началась Великая Отечественная война, А.В. Туржанский был тогда еще крепок и здоров. Немцы подошли близко к Москве. А.В. Туржанскому предложили эвакуироваться на Кавказ. Но он мечтал только об Урале. В 1943 году А.В. Туржанский приехал в Екатеринбург и сразу же отправился в свой любимый Малый Исток. Но вскоре тяжело заболел. Родные при первой же возможности перевезли его назад в Москву. Там 31 марта 1945 года Леонард Викторович скончался. В некрологе газета «Советское искусство» писала: «Мы потеряли в лице художника замечательного пейзажиста и замечательного человека. Художественное наследство, оставленное им, войдет как ценнейший вклад в сокровищницу русского искусства...» [2, с. 167].

Персональные выставки А.В. Туржанского состоялись в 1937, 1941 и 1975 годах в Москве, в 1946 году – в Екатеринбурге, в 1965 году – в Минске. Картины и этюды А.В. Туржанского хранятся сейчас в лучших музеях и галереях страны: в Третьяковской, в Русском музее, в Екатеринбургской, Пермской, Тюменской и т.д. Есть они и за границей: в музеях и частных собраниях Парижа, Лондона, Копенгагена и других зарубежных городов.

У А.В. Туржанского было немало учеников. Среди них и известный уральский пейзажист И.К. Слюсарев (1886-1962). Двенадцатилетним мальчишкой он попал в Екатеринбург из деревни Черноскутовой; родные определили его подручным в хлебную лавку, но И.К. Слюсарев хотел учиться рисованию. И однажды ему сказали, что на базаре появился «настоящий художник», который сидит и рисует лошадь [2, с. 166]. И.К. Слюсарев бросился искать этого «настоящего» и увидел А.В. Туржанского [2, с. 166]. Они познакомились, затем подружились, и А.В. Туржанский оказал заметное влияние на творчество И.К. Слюсарева. Как и А.В. Туржанский, он писал этюды различных уголков природы, при этом важнее всего была для него правдивая запись в этюде состояния природы, выражение чувства.

Таким образом, творчество Л.В. Туржанского развивалось в русле русского искусства начала XX века, когда художники, увлекаясь проблемами передачи воздушной среды, цвета, света, предпочитали работать на открытом воздухе, высоко ценя свежесть и непосредственность первых впечатлений от природы. Поэтому можно понять увлечение Л.В. Туржанского этюдом. Но лучшие этюды Леонарда Викторовича, как и многих русских художников этого времени, далеко перерастают рамки этого жанра, превращаясь в законченные, цельные произведения, наполненные большим содержанием, настроением и любовью художника к родине.

Литература

1. Глобачева С.И. Леонард Викторович Туржанский. – Л.: Изд-во «Художник РСФСР». – 1960. – 94 с.
2. Захаров С. О любимом художнике // Урал. – 1975. – №2. – С. 165-167.
3. К 100-летию со дня рождения Л.В. Туржанского // Московский художник. – 1975. – №7(13 февраля). – С. 4.
4. Казаринова Н. Мастер уральского пейзажа // Вечерняя Пермь. – 1975. – №43(20 февраля). – С. 3.
5. Леонард Викторович Туржанский: Альбом / Авт. Н.И. Станкевич. Сост. И.Л. Туржанская. – Л.: Изд-во «Художник РСФСР». – 1982. – 160 с., ил.
6. Леонард Викторович Туржанский. Каталог выставки. К девяностолетию со дня рождения. 1875-1945 / Каталог составлен научным сотрудником музея Т.А. Карпович. – Минск: Изд-во «Полымя». – 1965. – 26 с.: ил.
7. Леонид Викторович Туржанский. 1875-1945. Сборник материалов и каталог выставки произведений / Сост. сборника и каталога, автор вступит. статьи В.П. Лапшин. – М.: Изд-во «Советский художник». – 1978. – 147 с.
8. Павловский Б. Л.В. Туржанский (1875-1945) // Уральский современник. Альманах Свердловского отделения Союза советских писателей. Вып.10. – Свердловск: Изд-во «ОГИЗ». – 1947. – С. 234-242.
9. Петр Иванович Петровичев и Леонард Викторович Туржанский. – М.: Изд-во «Академии художеств СССР». – 1960. – 13 с.: ил.
10. Сазонов Н.С. «Отец Леонард» // Сазонов Н.С. Записки уральского художника. – Л.: Изд-во «Художник РСФСР». – 1966. – С. 84-89.
11. Серебренников Н.Н. Урал в изобразительном искусстве. – Пермь: Пермское книжное изд-во. – 1959. – 159 с.: ил.
12. Соболевский Н. Певцы родной природы // Искусство. – 1959. – №7. – С. 56-60.
13. Шаповалов Я. Певец русской природы // Уральский рабочий. – 1959. – №234(4 октября). – С. 4.

Статья поступила в редакцию 11.07.2017 г.

DOI 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.03.005

LANDSCAPE IN THE WORKS OF L.V. TURZHANSKY

Filippova Olga

Art critic,

The member of the Association of art critics

(Moscow)

Russia, Moscow

iscusstvo0891@mail.ru

Abstract

Leonard (Leonid) Viktorovich Turzhansky (1875-1945) was one of the most interesting Russian artists of the early XX century. His little works, written directly from nature, their precision and delicate transfer of a specific state of nature. They are full of light, sun, air. In these works, you feel a great love of the artist to the mighty, fertile, quivering earth, to the world around us. L.V. Turzhansky very stingy in choice of motifs for landscapes. Native Ural forests, the village with its streets and rickety houses, mansions, arable land, rural young horses – that's what excited and inspired the artist. In this plain, simple he saw the great beauty, strength and truth of life.

Keywords: Landscape, creativity, painting, etude, spring, autumn, winter, museum, gallery, student.

Bibliographic description for citation:

Filippova O. N. Landscape in the works of L. V. Turzhansky. *Iskusstvo Evrazii – The Art of Eurasia*, 2017, No 3(6), pp. 38-49. Available at: <https://readymag.com/u50070366/821476/13/> DOI: 10.25712/ASTU.2518-7767.2017.03.005. (In Russian).

References

1. Globacheva S. I. *Leonard Viktorovich Turzhanskii* [Leonard Viktorovich Turzhansky]. Leningrad, 1960, 94 p.
2. Zakharov S. About favorite artist. *Ural – Ural*, 1975, No 2, pp. 165-167.
3. To the 100th anniversary of the birth of L.V. Turzhansky. *Moskovskii khudozhnik – The Moscow artist*, 1975, No7 (February 13), p. 4.
4. Kazarinova N. The master of the Ural landscape. *Vechnyaya Perm' – Evening Perm*, 1975, No 43 (February 20), p. 3.
5. *Leonard Viktorovich Turzhanskii: Al'bom* [Leonard Viktorovich Turzhansky: Album]. Leningrad, 1982, 160 p.
6. *Leonard Viktorovich Turzhanskii. Katalog vystavki* [Leonard Viktorovich of Turzhansky. Exhibition catalog. On the ninetieth birthday. 1875-1945]. Minsk, 1965, 26 p.
7. *Leonid Viktorovich Turzhanskii. 1875-1945. Sbornik materialov i katalog vystavki proizvedenii* [Leonid Viktorovich Turzhansky. 1875-1945. Collection of materials and a catalog of the exhibition of works]. Moscow, 1978, 147 p.
8. Pavlovskii B. L. V. Turzhansky (1875-1945). *Ural'skii sovremennik. Al'manakh Sverdlovskogo otdeleniya Soyuza sovetskikh pisatelei. Vyp.10* [The Urals Contemporary. Almanac of the Sverdlovsk branch of the Union of Soviet Writers. Issue 10]. Sverdlovsk, 1947, pp. 234-242.
9. *Petr Ivanovich Petrovichev i Leonard Viktorovich Turzhanskii* [Petr Ivanovich Petrovichev and Leonard Viktorovich Turzhansky]. Moscow, 1960, 13 p.
10. Sazonov N. S. «Otets Leonard» [«Father Leonard»]. Sazonov N.S. *Zapiski ural'skogo khudozhnika* [Notes by the Ural artist]. Leningrad, 1966, pp. 84-89.

11. Serebrennikov N. N. *Ural v izobrazitel'nom iskusstve* [Ural in the fine arts]. Perm, 1959, 159 p.
12. Sobolevsky N. Singers native wildlife. *Iskusstvo – The Art*, 1959, No 7, pp. 56-60.
13. Shapovalov Ya. Singer of Russian nature. *Ural'skii rabochii – Ural worker*, 1959, No 234 (October 4), p. 4.

Received: July 11, 2017