

Kogan, Lev Dmitrievich

*Vaganova Ballet Academy,
Saint-Petersburg, Russian Federation*

Коган Лев Дмитриевич

*Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой,
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация*

**ARTIST NIKOLAY SIMONOVSKY:
A NEW IMAGE OF ST. PETERSBURG**

**ХУДОЖНИК
НИКОЛАЙ СИМОНОВСКИЙ:
НОВЫЙ ОБРАЗ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА**

DOI 10.46748/ARTEURAS.2021.03.003

УДК 75+7.047(21-21)(470.23-25)

БЛАГОДАРНОСТИ:

Автор благодарит Николая Симоновского за предоставление для печати фотографий своих работ в высоком качестве.

ACKNOWLEDGMENTS:

The author thanks Nikolay Simonovsky for providing high quality photographs of his works for printing.

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена творчеству петербургского художника Н.Л. Симоновского, произведения которого находятся в известных государственных и частных собраниях. В основе методологии лежит комплексный подход: сочетание методов искусствоведения — иконологии, иконографии, герменевтики и формально-стилистического анализа. В центре внимания — рассмотрение петербургского урбанистического пейзажа в творчестве художника. Выявляется расширение образной характеристики петербургского пейзажа, где органично соединены противоположные начала, поэтическое и приземленно-бытовое. Таким образом, отмечается основное художественное завоевание Симоновского: продолжение и развитие темы поэтизации непоэтичного на примере пейзажного жанра.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Н.Л. Симоновский; Санкт-Петербург; пейзаж; урбанистический пейзаж.

ABSTRACT

The article is devoted to the work of the St. Petersburg artist Nikolay L. Simonovsky, whose works are in well-known public and private collections. The methodology is based on an integrated approach: a combination of methods of art history: iconology, iconography, hermeneutics and formal stylistic analysis. The focus is on examining the urban landscape of St. Petersburg in the artist's work. The expansion of the figurative characteristics of the Petersburg landscape is revealed, where opposite principles, poetic and mundane, are organically combined. Thus, the main artistic achievement of Simonovsky is noted: he poetizes the unethical in paintings in the landscape genre.

KEYWORDS: Nikolay Simonovsky; St. Petersburg; landscape; urban landscape.

Введение

Николай Симоновский — известный петербургский художник, продолжатель династии художников Симоновских. Он уже прошел интересный и значительный путь в искусстве, но тем не менее его работы еще не становились предметом специального рассмотрения, и предлагаемая статья призвана восполнить этот пробел. Спектр направлений творчества Н. Симоновского разнообразен: живопись самых разных жанров (пейзаж урбанистический и природный, портрет), графика (в том числе люмино-графика, книжная графика), художественная фотография (пейзаж, портрет), а также сочинение музыки и поэзии, выступления по телевидению и радио и другое. В данной статье предметом рассмотрения является характерный для Н. Симоновского урбанистический пейзаж Санкт-Петербурга; кроме этого дается краткая характеристика портретных работ и природных пейзажей художника. Методология работы основана на применении иконологического, иконографического, герменевтического, формально-стилистического методов искусствоведения.

Сначала скажем несколько слов о биографии художника. Николай Симоновский родился в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Окончил Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию имени А.Л. Штиглица — в то время Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухомовой — по специальности «Промышленное искусство. Дизайн». С Ленинградом — Петербургом связана и вся деятельность художника. Тринадцать книг, в издании которых он принимал участие (1995–2020), и двенадцать персональных выставок живописи и графики (1987–2020) — впечатляющие цифры. Работы художника находятся в престижных коллекциях Русского музея (художественная фотография), Государственного музея современного искусства «Царскосельская коллекция» (акрил), музея «Разночинный Петербург» (акварель), галереи «Борей» (акрил). Ряд произведений Симоновского хранят частные коллекционеры России и Германии.

Урбанистический пейзаж

Главное достижение Симоновского — оригинальная поэтизация непоэтичного в пейзажном жанре. При этом основное внимание художника привлекает урбанистический пейзаж современного Петербурга.

Тенденция поэтизации обыденного в отечественном пейзаже, точнее, в работах, посвященных Петербургу, возникла в середине XIX века. У ее истоков стоял известный акварелист Л.О. Премацци¹, и в дальнейшем она была продолжена в творчестве А.К. Беггрова, К.А. Винклера,

А.Н. Шиндлера. Затем указанное направление наполнилось новым содержанием, заиграло иными гранями у мирискусников. Целостности и даже иногда монументальности художественных образов в творчестве своих предшественников представители «Мира искусства» противопоставили совершенно иные эмоции и образы. Негромкая камерность — неотъемлемая черта их работ. Простота мотивов, часто очень будничных, сочеталась в работах А.Н. Бенуа, М.В. Добужинского, А.М. Остроумовой-Лебедевой, Е.Е. Лансере с приподнятой романтикой мироощущения, вибрацией мазка и изысканной ритмичкой певучих линий. Далее эта традиция была подхвачена в ленинградском пейзаже. Чаще всего он сдержан и негромок, лирически прост. Одни художники тяготеют к уравновешенной манере реалистов XIX века (М.А. Канеев, А.П. Солоницын), иные к трепетности «Мира искусства» (В.М. Конашевич, Л.Г. Ройтер).

У Симоновского это направление наполнилось новыми смыслами и эмоциями. Лиризация и образно-смысловое укрупнение низменного (мотивы Апраксина рынка и особенно часто встречающихся у Симоновского железнодорожных путей) — важное достижение живописи и графики художника, его весомый вклад в богатую традицию петербургского пейзажа. Особенно нужно отметить тяготение Симоновского к пейзажу индустриальному, который еще с конца XX века под влиянием скептического отношения к этому жанру [4, с. 319] испытывает упадок². Симоновский далек от распространенной конъюнктурной героико-романтической трактовки индустриального пейзажа³ с его открытой романтикой и надменной патетикой. Более чем обыденные городские мотивы получают у мастера поэтический оттенок, хотя романтическое начало скрыто, оно находится под спудом быта. Железнодорожные вагоны, депо и пути, промышленные постройки в картинах Симоновского живут своей жизнью, уютной даже в своей неуютности.

Так, на картине «Практически кремль» (2013, рис. 1) промышленные строения с высокими трубами за грязно-красным высоким забором в окружении пустыря создают неповторимый образ, порождают неожиданные ассоциации. В другой работе — «Железнодорожная насыпь» (2013) бурная растительность у железнодорожного полотна неожиданно отмечена насыщенными тонами. Фонари неприметной станции играют роль лунного диска в произведении «Боровая, ночь, платформа» (2012, рис. 2), и сама эта картина отчасти напоминает типичный романтический пейзаж с сиянием луны за деревьями. В этом контексте можно вспомнить, например, знаменитый пейзаж К.-Д. Фридриха «Двое, созерцающие луну» (1819–1820). И это

1. Н.Л. Симоновский
Практически кремль.
2013.
Бумага, гуашь.
Собственность автора

не единственный случай. Ряд работ Симоновского не чужд подобной сдержанно-бытовой интерпретации известных художественных мотивов. Сходно трактуется и неприметное пространство около Новой Голландии («Секретный путь в Голландию», 2015, рис. 3). Небо, отражающееся в воде, эффектная архитектура слева и в центральной части картины «Боровая, ночь, платформа» сочетаются с бытовыми невзрачными строениями справа. Композиция произведения в принципе статичная и уравновешенная, но тяготеет к динамике: выносятся вперед облицованный угол набережной канала и неказистое ограждение справа. Особенно интересно колористическое построение работы. Пастозная живопись сине-голубых небес отражается в сине-черной воде внизу. Кирпичный цвет разных оттенков сочетается с коричневато-зелеными тонами облицовки. Справа темно-сиреневое полотнище на доме и отливающая холодным блеском сталь небольших конструкций обогащают колористическую гамму работы.

Город Симоновского преобразен, но изменение реальности носит не столь явный характер, как, например, в картине В. Шевчука «Санкт-Петербург. Дожди» (1998)⁴. При этом для

Симоновского характерна не графичная манера, более привычная для ленинградского пейзажа XX века⁵, а манера живописная. Художник тяготеет к лаконичному пейзажу-этюду и пейзажу настроения, без развернутой сюжетности. В последние годы он отходит от позиции созерцательного наблюдателя города, в связи с чем можно отметить выставку «Однажды в марте» (2020, акрил, Музей современного искусства им. С.П. Дягилева, СПбГУ). Вертикальный большой формат картин, цветовые и световые контрасты, динамичные, зачастую, стремительные ритмы открывают новую страницу в урбанистическом пейзаже.

Очень важна для характеристики творческого метода художника картина «Горсткий мост в красном» (2018, рис. 4). Работа построена на сочетании различных композиционных осей, сложном насыщенном «надбытовом» колорите, некоторой трансформации предметности, своеобразном ракурсе обзора. В произведении убедительно сочетаются разные оси композиции: глубинно-пространственная, горизонтальная, вертикальная и даже отчасти диагональная. Мост акцентирует направление движения вглубь пространства. Но одновременно очевиден и некий взлет по вертикали этой конструкции, создаваемый формой

2. Н.Л. Симоновский
**Боровая, ночь,
платформа.**

2012.

Бумага, гуашь.

Собственность автора

3. Н.Л. Симоновский
**Секретный путь
в Голландию.**
2015.
Холст, акрил.
Собственность автора

досок моста, длинными линиями белой краски, сияющими перилами. Явно обозначенная горизонталь домов сочетается с вертикалями их фасадов. Это движение ввысь продолжается в более усложненных ритмах труб и надстройки на доме. А наклон домов, «съезжающих» влево, указывает на явные признаки слегка намеченной горизонтальной композиционной оси.

Подбор цветовых тонов относительно лаконичен: красный, черно-коричневый, желтый, зеленый, белый. В качестве главного цвета выбран красный — нехарактерный для северной столицы. Но этот яркий цвет, а также насыщенность тонов и их сложное сочетание создают звучную палитру, особенно разнообразную в колористической симфонии досок моста. Тоновая гармония произведения основана на главенстве родственных красного и темно-коричневого тонов, которые динамизируются контрастным желтым и контрастно-дополнительными зелено-серым, а также белым тонами. На картине мы узнаем городское пространство в районе Фонтанки, но «полет моста», диагональный наклон домов, освещение создают сочетание реального и фантастического. В этой работе ярко проявилась суть образно-стилистической трактовки городского

пространства в картинах Симоновского. Банальная, с блеклыми тонами, реальная архитектура тихих городских уголков преобразуется художником в почти невероятное действо.

В произведении «Можайский мост утром» (2019, рис. 5) это образно-композиционное решение проявилось в более сдержанно-изысканном варианте. Здесь мы также видим сочетание горизонтальной, вертикальной и диагональных композиционных осей. Но динамика этой работы гораздо спокойнее. Художником показаны и красивый рисунок ограды моста, и интересной формы эркер дома, но поэтичное снова сопоставляется с низменным — справа стоят невзрачные строения, возносится безликий брандмауэр дома. Золотистый серовато-коричневый колорит и световые акценты также приносят поэтичное начало в картину, создают особую атмосферу произведения.

Природный пейзаж

Изредка художник создает и пейзажи природные. Особенно интересны акварели Симоновского, созданные осенью — зимой 2013 года. Нечасто обращается живописец к сложной технике этого жанра, но владеет ею великолепно.

4. Н.Л. Симоновский

Горсткий мост

в красном.

2018.

Холст, акрил.

Собственность автора

5. Н.Л. Симоновский

Можайский мост утром.

2019.

Холст, акрил.

Частное собрание

Стремление к динамичной диагональной композиционной оси, относительно звучный, поющий цвет, использование самых различных приемов мазка, лаконизм средств (в некоторых работах доходящий до аскетизма) создают выразительные образы. Исток динамизма и жизненности работ — в противопоставлении «бегущих», устремляющихся ввысь сучьев деревьев и их спокойных округлых крон, горизонтального травяного покрова и динамичной диагонали. Динамизму способствуют и сама прихотливая, текущая техника смешанной акварели (акварель, белила), и использование

самых многообразных приемов мазка. Облики живой природы многогранно дифференцированы: сияющая полнокровность красок, полнозвучность, сочетающаяся с элегией, уравновешенность, строгость, наконец, почти застывшая жизнь.

Портрет

Временами художник обращается к портрету, многообразно и интересно трактуя этот жанр. В некоторых случаях акцентируются формальные средства: ритм, колорит («Саня Бихтер с бородой, оценивает работу»), в других случаях —

6. **Н.Л. Симоновский**
Ночь на Введенском.

2020.

Холст, акрил.

Собственность автора

Выводы

Урбанистические пейзажи Симоновского, несмотря на весь свой спокойный оптимизм, явственно показывают процесс бездумно-наступательного и жестокого поглощения городом живой природы. Пейзажи художника по-своему уютны, но их гармония далека от безмятежности⁷, она постоянно находится под угрозой. Зелень, зарево солнца предстают у художника в клетке городских строений и конструкций. И эта тревожная нота остро и беспокойно звучит в городской симфонии живописца. В творчестве Симоновского непопулярный ныне у художников индустриальный пейзаж становится живым и актуальным. Синтез обыденно-низменного и поэтически-возвышенного, реального и фантастического, знакомого и нового создает сложное полифоническое звучание урбанистических пейзажей художника. Расширение образной характеристики петербургского пейзажа, в которой органично соединены противоположные начала, — главное достижение Николая Симоновского, его крупный вклад в богатую традицию пейзажной живописи, посвященной Северной Пальмире.

Примечания

1. Симеоновский мост (1852), Вид на Неву и Николаевский мост (1876).
2. Неслучайно современный исследователь пишет об индустриальном пейзаже конца XX века: «С гибелью веры в “светлое коммунистическое будущее” исчезли токи, питающие современный тип пейзажа, и он прекратил свое существование» [2, с. 8].
3. Об этом варианте пейзажа см. в [5, с. 76].
4. О работе В. Шевчука см. в [1, с. 76].
5. Об этом см., например, в [3, с. 196–197].
6. Отец художника.
7. О таком типе пейзажа см. в [6, с. 41].

7. Н.Л. Симоновский
Дмитрий Северюхин.

Бумага, маркер.
Частное собрание
Д. Я. Северюхина

психологизм. Трепетная задумчивость с легкими ренессансными реминисценциями предстает перед нами в портрете «Марина». Очень выразителен лаконичный задумчиво-мечтательный романтический образ Дмитрия Северюхина (рис. 7).

Некоторая отстраненность, сдержанность, длинные певучие ритмы, насыщенный, но выверенный колорит отличают работу «Л. М.⁶ в желтой рубашке». Весь композиционный строй этого произведения невольно отсылает зрителя к древнерусской живописи. Но все эти живописные ассоциации даются легко, ненавязчиво, они естественны и органичны.

Литература

1. Балаш А.Н. Василий Шевчук. Светлана Шевчук. Москва: Белый город, 2008. 65 с.
2. Балашова И.Б. Индустриальная тема в творчестве Александра Пантелеева. Вологда: Арника, 2010. 144 с.
3. Иванов С.В. Городской пейзаж в ленинградской живописи // Петербургские искусствоведческие тетради. Статьи по истории искусства. АИС. Вып. 54. СПб.: Ассоциация искусствоведов, 2019. С. 195–208.
4. Кривонденченков С.В. Пейзаж в русской живописи XVIII–XX веков: комплексное исследование: дисс. ... докт. искусствоведения. Санкт-Петербург: [б. и.], 1999. 412 с.
5. Майорова Н.О., Скоков Г.К. История русской живописи. Вторая половина XX века. Москва: Белый город, 2007. 128 с.
6. Малюкова Л.Н. Алексей Адамов. Москва: Белый город; Воскресный день, 2017. 65 с.

References

1. Balash A.N. *Vasilij Shevchuk. Svetlana Shevchuk* [Vasily Shevchuk. Svetlana Shevchuk]. Moscow, Belyj gorod Publ., 2008. 65 p. (In Russian).
2. Balashova I.B. *Industrial'naya tema v tvorchestve Aleksandra Panteleeva* [Industrial theme in the work of Alexander Panteleev]. Vologda, Arnika Publ., 2010. 144 p. (In Russian).
3. Ivanov S.V. *Gorodskoj pejzazh v leningradskoj zhivopisi* [City landscape in Leningrad painting]. *Peterburgskie iskusstvovedcheskie tetradi* [Petersburg art history notebooks. Articles on the history of art]. Issue 54. St. Petersburg, Association of Art Critics, 2019, pp. 195–208. (In Russian).
4. Krivondenchenkov S.V. *Landscape in Russian painting of the XVIII–XX centuries: a comprehensive study*. Diss. dokt. Iskusstvovedeniya [Landscape in Russian painting of the 18th – 20th centuries: a comprehensive study. D. Art sci. diss]. St. Petersburg, s. n., 1999. 412 p. (In Russian).
5. Majorova N.O., Skokov G.K. *Istoriya russkoj zhivopisi. Vtoraya polovina XIX veka* [History of Russian painting. Second half of the twentieth century]. Moscow, Belyj gorod Publ., 2007. 128 p. (In Russian).
6. Malyukova L.N. *Aleksej Adamov* [Alexey Adamov]. Moscow, Belyj gorod, Voskresnyj den' Publ., 2017. 65 p. (In Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Коган Лев Дмитриевич — кандидат искусствоведения, Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация. ORCID 0000-0003-2887-3981.
E-mail: levkoganspb@gmail.com

ABOUT AUTHOR: Kogan, Lev Dmitrievich — Cand. Sc. (Art History), Vaganova Ballet Academy, Saint-Petersburg, Russian Federation. ORCID 0000-0003-2887-3981. E-mail: levkoganspb@gmail.com

Для цитирования | For citation:

Коган Л.Д. Художник Николай Симоновский: новый образ Санкт-Петербурга // Искусство Евразии [Электронный журнал]. 2021. № 3 (22). С. 34–43. DOI: <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2021.03.003>.
URL: <https://eurasia-art.ru/index.php/art/article/view/765>

Kogan L.D. Artist Nikolay Simonovsky: a new image of St. Petersburg. *Iskusstvo Evrazii* — The Art of Eurasia, 2021, No. 3 (22), pp. 34–43.
DOI: <https://doi.org/10.46748/ARTEURAS.2021.03.003>. Available at: <https://eurasia-art.ru/index.php/art/article/view/765> (In Russian).