

ПЕРЕКЛИЧКА ЭПОХ

Выставка «Перекличка эпох» из цикла «Художественные династии» — это масштабный проект, знакомящий с искусством четырех поколений известных мастеров, чье творчество неразрывно связано с культурой нашего города. Каждый из пяти авторов династии по-своему выразил остроту художественных исканий русского искусства XX-XXI веков.

Александр Савинов (1881-1942), основатель династии, выдающийся живописец и график, был участником выставок ключевых дореволюционных художественных объединений — «Мира искусства», «Союза русских художников» и «Нового общества художников». Он вошел в историю также как создатель авторской педагогической системы, на которой в Академии художеств воспитывалось не одно поколение советских мастеров.

Как и его знаменитые современники Виктор Борисов-Мусатов (1870-1905), Александр Матвеев (1878-1960) и Кузьма Петров-Водкин (1878-1939), Александр Савинов начал свой творческий путь в Саратове. Освоив опыт саратовских мастеров, преподававших в Боголюбовском рисовальном училище, живописец в 1901 году переехал в Санкт-Петербург, где сначала поступил в Университет на историко-филологическое отделение, а вскоре после этого — в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств, в мастерскую молодого живописца Дмитрия Кардовского (1866-1943), ученика Ильи Репина.

В работах Александра Савинова на начальном этапе сказывалось влияние символизма, искусства Михаила Врубеля (1856-1910) и Валентина Серова (1865-1911). Однако на выставке представлены портреты и жанровые композиции позднего периода творчества Александра Савинова, когда мастер, воодушевленный происходившими в стране революционными преобразованиями, раскрылся как оригинальный художник нового, советского времени.

Именно в 1920-е и, особенно, в 1930-е годы Александр Савинов начинает создавать произведения, в которых стремится выразить высокий стиль эпохи. Используя многолетний опыт изучения фресок эпохи Ренессанса и русской церковной стенописи, он переносит в станковую живопись черты монументального искусства. В этой связи особо выделяется не выставленное ранее полотно «В парке культуры» (1938-1942), которое великолепно передает дух времени — атмосферу общей радости и эмоционального подъема. Массовая сцена выстроена словно театральная декорация. Охват действия масштабен, изображение композиционно развернуто на всем поле холста, что придает произведению монументальность. При этом подчеркнута доминирующая роль центральных фигур, их значимость в происходящем мероприятии праздника. В своей совокупности персонажи создают выразительный образ места и времени действия.

К названному полотну Савинов написал более двадцати этюдов, каждый из которых представляет собой самостоятельное художественное произведение. Часть из них демонстрируется в экспозиции выставки впервые.

Сын Александра Савинова, **Глеб Александрович Савинов** (1915-2000), всю жизнь подчеркивал, что его творчество стало продолжением художественных поисков отца. Савинов-младший сконцентрировался на создании сюжетно-тематических картин, отражавших современную ему жизнь в особом, романтическом ключе. Пейзаж ли это или жанровые сцены — мир в трактовке автора всегда предстает перед нами светлым и душевно ясным. В работах разных периодов, собранных на выставке, заметен интерес художника прежде всего к разработке детских типажей, каждый из которых наделен неповторимой психологической и социальной конкретикой. Однако и виды Ленинграда не по-парадному красивы, наполнены сложными эмоциональными подтекстами. Искусство Глеба Савинова явилось полноценным выражением очень личного взгляда на окружающую жизнь и знаменовало собой наступление нового периода послевоенной советской живописи.

Супруга Глеба Савинова — **Ольга Богаевская** (1915-2000) также училась в Академии художеств, в мастерской известного московского художника Александра Осмеркина (1892-1953). Именно он привил Богаевской стремление к живописной непосредственности, к разработке пластических свойств цвета, впоследствии ставшим основой ее мастерства. Ведущее место в творчестве Богаевской занимают образы детей, являвшихся воплощением жизненной красоты и естественности. Она пишет их с большим изяществом и теплотой. Работы, представленные на выставке, позволяют проследить становление центральной для художницы темы семьи как средоточия гармонии всего универсума.

Наталья Савинова (1945-2013) — дочь Глеба Савинова и Ольги Богаевской выбрала отличный от двух предыдущих поколений семьи путь в искусстве. Она стала ярким представителем ленинградской школы керамики. Ее становление совпало с глубокими переменами в культуре, происходившими в 1970-е годы. И творчество Натальи Савиновой убедительно демонстрирует отклик на новации времени. Задачи прикладного характера перестают быть доминирующими в искусстве керамики — оно начинает превращаться в скульптуру малых форм. Наталья Савинова великолепно раскрыла свой талант в этом жанре. Она смело превращала керамические вазы и сосуды в портреты и даже пейзажи, не боясь трансформаций, а из отдельных фигур компоновала камерные жанровые композиции. Унаследованная культура, а также приобретенный собственный художественный опыт позволили автору свободно «играть» с образцами прошлых эпох и создавать при этом проникнутые грациозностью и пластической подвижностью образы.

Элементы жанра вводит в искусство керамики и дочь Натальи Савиновой, **Екатерина Сухарева** (род. 1969). Однако ей, в отличие от матери, присуща склонность к аллегорическому рассказу, к изобразительной метафоре. Очевидно, поэтому художнице так близка стихия театра, которая дает возможность продемонстрировать зрителю всевозможные превращения героев. Именно в скульптурных жанровых композициях наиболее полно и ярко проявилось стремление Екатерины Сухаревой к театральной зрелищности. Следуя лучшим традициям семьи Савиновых, художница объединяет в своих работах тонкое понимание современности с романтическим взглядом на реальную жизнь.

НАД ВЫСТАВКОЙ РАБОТАЛИ

Куратор Марат Исмагилов

Дизайн экспозиции Сергей Бородкин, Марина Джигарханян

Графический дизайн Наталья Арефьева

Аудиогид Марат Исмагилов, Екатерина Михатова, Диана Абрамова

Редактор Елизавета Чебучева

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков (МИСП) выражает отдельную благодарность Екатерине Сухаревой за предоставленные работы.

Октябрь 2020 г.