

ХРОНИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH162489-495>

Тахнаева Патимат Ибрагимовна
к.и.н., старший научный сотрудник,
Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
ptakhnaeva@gmail.com

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» Е.Е. ЛАНСЕРЕ С КАВКАЗА: рецензия на исследование П. Павлинова о кавказском периоде художника (1912-1934)

Аннотация. Рецензия посвящена монографии о пребывании одного из наиболее значительных мастеров петербургского объединения «Мир искусства» Е.Е. Лансере на территории Северного Кавказа и Закавказья в сложное время преобразований и смены власти, многочисленным проектам и командировкам художника как по кавказскому региону, так и за его пределами (в Анатолию, Францию, Москву, Ленинград, Харьков, Ростов-на-Дону), возникновению его интереса к путешествиям и сохранению любви к Грузии, Армении, Дагестану и другим республикам с 1910-х гг. вплоть до кончины в 1946-м.

Ключевые слова: Кавказ; Лансере; экспедиция; этнография; живопись.

CHRONICLE AND BIBLIOGRAPHY

DOI: <https://doi.org/10.32653/CH162489-495>

Patimat I. Takhnaeva,
PhD (History), Senior Researcher
Institute of Oriental Studies of RAS, Moscow, Russia
ptakhnaeva@gmail.com

THE “RETURN” OF E.E. LANSERE FROM THE CAUCASUS: the review of P. Pavlinov’s study on the Caucasian period in the life of the artist (1912-1934)

Abstract. The review is devoted to the monograph on the stay of one of the most prominent masters of the St. Petersburg association "World of Art" E.E. Lansere in the North Caucasus and Transcaucasia in a difficult time of reforms and changes in power, numerous projects and trips of the artist both in the Caucasus region and beyond (to Anatolia, France, Moscow, Leningrad, Kharkov, Rostov-on-Don), on the emergence of interest in traveling, as well as his love for Georgia, Armenia, Dagestan and other republics since the 1910s until his death in 1946.

Keywords: Caucasus; Lansere; expedition; ethnography; painting.

Монография Павла Павлинова (Павлинов П.С. Евгений Лансере. Кавказ. Искусство и путешествия». М.: Слово/Slovo, 2019. 431 с. 1500 экз. ISBN 978-5-387-01566-3) посвящена исследованию кавказского периода биографии и творчества замечательного русского художника Евгения Евгеньевича Лансере (1875–1946). Надо заметить сразу, что настоящее исследование является первым, уникальным и крайне успешным опытом комплексной реконструкции малоизвестного периода жизни и творчества Е.Е. Лансере, тесно связанного с его многочисленными поездками, путешествиями, в том числе на Кавказ (Грузия, Армения, Дагестан, Чечня, Азербайджан). Как было отмечено автором, от первого путешествия на Кавказ (1912 г.) до его переезда в Москву (1934 г.) художник сумел не только быть востребованным мастером, но и использовать местные особенности культуры и природы для творческого самосовершенствования. И хотя творчество Лансере на протяжении многих десятилетий вызывало пристальный интерес у историков искусства и художественных критиков дореволюционного и советского периодов, кавказский период по настоящее время оставался наименее изученным. Малоизвестными оставались многие факты кавказских поездок мастера 1912 г., 1914–1915 гг., в которых сформировалось его особенное отношение к региону, местной истории, культуре, природе и ландшафтам, способам их изображения, значительно повлиявшее на все его дальнейшее творчество.

Художник провел на Кавказе в общей сложности до семнадцати лет – отсюда и очень точное определение названия книги «Евгений Лансере. Кавказ. Искусство и путешествия». Работа подробно структурирована и состоит из десяти глав с «говорящими» названиями: глава 1. «По следам Хаджи-Мурата», глава 2. «Военный художник на Кавказском фронте», 3. «Скитания по югу революционной России», глава 4. «Первые годы жизни в Грузии», глава 5. «Лето в Ангоре», глава 6. «Жизнь в Тифлисе. Экспедиция в Дагестан», глава 7. «Дорогами Армении. Зангезур», глава 8. «Путешествие в Париж и станцию Старогладовскую», глава 9. «Поездки в Сванетию и Нахичеванскую республику», глава 10. «Между Тифлисом и Москвой».

Автор, исследуя Кавказ в творчестве Е.Е. Лансере, делит его на досоветский и советский период, рассматривая его основные этапы в хронологической последовательности: от наблюдения к соучастию – поездки до 1912 г. за экзотическими образами и художественными впечатлениями; Кавказ в работах 1912–1917 гг.; военные альбомы – Кавказский фронт Первой мировой (декабрь 1914 – март 1915 гг.); дагестанский период (ноябрь 1917 – август 1919 гг.); деятельность Лансере в Ростове-на-Дону (август 1919 г. – март 1920 г.); в Грузинской демократической республике (март 1920 – февраль 1921 гг.); в советской Грузии, расширение сферы художественной деятельности – экспедиции 1921–1927 гг. по кавказскому и анатолийскому регионам (Грузия, Турция, Дагестан, Армения, Азербайджан); преподавательская и музейная деятельность в 1921–1927 гг.; путешествие во Францию (1927 г.); иллюстрации

к произведениям Л.Н. Толстого второй половины 1920-х – 1940-х гг.; Лансере в художественной жизни Грузии, преподавательская и выставочная деятельность; экспедиции 1928–1934 гг.; последние работы на кавказские темы.

Хронологические рамки исследования обусловлены пребыванием Е.Е. Лансере на Кавказе и в соседних регионах в 1904, 1912, 1914–1915, 1917–1934, 1937 и 1943 гг., а также его работой по кавказским темам с 1912 по 1945 годы в Санкт-Петербурге (Петрограде–Ленинграде), усадьбе Усть-Крестище, Харькове, Москве и на даче в поселке Пески Коломенского района. Частые разъезды, активная выставочная деятельность Лансере также определили широкие географические рамки исследования – художник совершал поездки не только по разным регионам Северного Кавказа (от Приэльбрусья на западе до Кизляра на северо-востоке и Дербента на юго-востоке) и Закавказья (от Гагр на северо-западе и Батуми на юго-западе до поселка Сураханы на Апшеронском полуострове на востоке; от Верхней Сванетии на севере до Джульфы в Нахичеванской ССР и города Ленкорань на юге). На территории современной Турции Е.Е. Лансере в 1914–1915 годах посетил Армянское нагорье (Карсское плоскогорье, районы Сарыкамыш, Хорасан, Шенкая, Олту, Нарман) и приморский район Архави; в 1922 году – черноморские города Хопа, Атин (Пазар), Ризе, Трабзон, Керасунд (Гиресун), Самсун, Инеболу, провинцию Кастамону и анатолийские провинции Чанкыры и Анкара. С сентября 1919 по март 1920 года художник жил в Ростове и Нахичевани-на-Дону и в Новороссийске. Таким образом многие произведения и документы оказались в музеях и частных собраниях не только России, но и бывших республик СССР (Грузии, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Узбекистана).

Материалом исследования стали многочисленные источники: живописные полотна, эскизы, этюды, авторские графические листы, макеты книг, хранящиеся в более чем 60 музеях, государственных архивах и библиотеках в России (Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, Государственном музее Л.Н. Толстого, Дагестанском республиканском музее изобразительных искусств, Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственном центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина, Государственном литературном музее, Музее семьи Бенуа в Петергофе и др.), Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, США, Узбекистане, Украине, в десятках частных собраний; росписи и монументальные полотна, сохранившиеся в Тбилиси, Харькове и Москве; исследования по истории и изобразительному искусству Северного Кавказа и Закавказья XIX – первой половины XX века; дневники, фотографии и альбомы, хранящиеся в семье художника. В написании монографии использована переписка, договоры, программы росписей, черновики лекций и статей, фотографии и другие архивные материалы, хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства, Отделах рукописей Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской

галереи, Национальной галереи Армении, Российской национальной библиотеки, Российской государственной библиотеки, в Архиве Эрмитажа, Архиве Музея семьи Бенуа, Государственном архиве Новейшей истории Грузии, Центральном государственном архиве Республики Дагестан и в частных собраниях; опубликованные статьи, автобиографии и другие тексты мастера с упоминанием его работы на Кавказе; статьи (в журналах, газетах, сборниках, электронных ресурсах) и монографии о творчестве Е.Е. Лансере и художников его круга; каталоги персональных выставок работ художника. Впервые при написании биографии художника были максимально учтены архивные материалы (дневники, неопубликованная переписка, путевые заметки, договоры, рабочие записи и др.), произведения Лансере, хранящиеся в музеях и частных собраниях, в том числе, семьи художника.

Обширная и уникальная источниковая база позволила автору монографии исчерпывающе ответить на многочисленные вопросы кавказского периода творчества художника. В частности, им были установлены точные даты нахождения Лансере в отдельных регионах Кавказа, сроки и маршруты экспедиций, места жительства и круг сопровождающих лиц; выявлен и исследован значительный корпус письменных источников из архивов и частных собраний, включая дневники, переписку, договоры и другие материалы; сопоставлены известные и впервые открытые источники для установления объективной картины жизни и творчества художника в кавказский период; определен круг видов искусства и жанров, которые интересовали Лансере в этот период, а также его творческие ориентиры, предпочтения, включая несостоявшиеся проекты и несохранившиеся произведения; выявлены и изучены работы художника, созданные во время проживания в Дагестане и Грузии (1917–1934), а также в отдельных поездках на Кавказ и на кавказские темы в 1912–1917 и 1935–1945 годах. Также отслежена педагогическая деятельность мастера, его роль в становлении профессиональной академической школы в Дагестане и Грузии; определен уровень активности выставочно-музейной и общественной деятельности Е.Е. Лансере, степень его вовлеченности в групповые проекты, в художественную жизнь региона в целом; установлены изменения в манере и творческом методе художника. Автору книги, на основе изучения фундаментального корпуса материалов и анализа всех сфер деятельности Лансере (художественной, педагогической, выставочно-музейной, общественной) удалось наиболее полно выявить и представить своеобразие и роль кавказского периода и кавказских тем в творчестве мастера и в истории отечественного искусства первой половины XX века.

С первой главы «По следам Хаджи-Мурата» автор стремительно вводит в читателя в огромный «кавказский мир» художника, который с детских лет был очарован Кавказом – рассказами родителей и родственников, ярких представителей художественной династии Лансере и Бенуа. «Влечение к Кавказу», которое прошло через все его творчество, сам Евгений Евгеньевич признавал «чертой наследственности от отца», известного скульптора-

анималиста Е.А. Лансере. Начало серьезному «роману с Кавказом» было положено в 1912 г., когда Петербургское книжное издательство «Товарищество Р. Голике и А. Вильборг» решило выпустить иллюстрированное издание «Хаджи-Мурата» Л.Н. Толстого. Для работы над ним был приглашен Е.Е. Лансере, к тому времени – выпускник рисовальной школы Общества поощрения художеств в Петербурге (1892–1895), двух частных французских академий (1895–1898), «мирискусник», который уже получил известность своими книжно-иллюстративными работами (циклы «Царская охота на Руси», 1902; «Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны», 1910). Как отметил П. Павлинов, художник подошел к исполнению этого заказа ответственнее, чем обычно, «он решил не только изучить фактический материал, но и познакомиться с жизнью региона, запечатлеть места, где происходит действие повести, реконструировать облик ее героя». Художник отправился на Кавказ, с намерением побывать в тех местах, где бывал Хаджи-Мурат. Так было положено начало большому «роману» художника с Кавказом, который прошел через всю его жизнь и творчество. Не случайно автор начинает свой труд, первую главу со знакомства художника с Дагестаном «По следам Хаджи-Мурата». В одном из своих писем того периода, от 8 февраля 1913 г. Е.Е. Лансере писал: «Я сейчас исключительно занят очень большой серией – иллюстрациями к «Хаджи-Мурату» Л. Толстого. Работа эта меня очень интересует, ради нее я это лето ездил в Дагестан и Чечню и надеюсь, что что-нибудь будет и удачно». Результатом поездок стало множество карандашных набросков и акварельных этюдов горных пейзажей, аулов, зарисовки домашней утвари, портреты горцев в различных одеждах и вооружении, женщин в национальных костюмах, подростков. Реконструировать исторические события, понять характеристики, данные Толстым своим героям, позволил художнику и богатый иконографический материал, бывший в его распоряжении. Не говоря уже о кавказских альбомах Г. Гагарина и Т. Горшельта, художником был привлечен обширный материал из дагерротипов, фотографий, живописных портретов, экспонатов этнографического музея. В конечном итоге художником было представлено к повести до семидесяти рисунков акварелью и тушью. В повести Л.Н. Толстого 25 глав, помеченных римскими цифрами. Для каждой из них Лансере выполнил заставку и концовку, в числе которых имелись как орнаментальные художественные композиции, так и сюжетные рисунки. Присутствовали иллюстрации и в самом тексте. Книга вышла в 1916 г., следующее издание «Хаджи Мурата» в том же издательстве будет осуществлено в 1918 г. (через пятнадцать лет художник вновь вернется к «Хаджи-Мурату» и создаст в 1932 г. новый вариант иллюстраций к этой повести). Работа над иллюстрациями к повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» прошла через всю жизнь художника. Изданная в 1916 г., эта книга не только сделала его известным, но вывела его труд в разряд настоящих шедевров иллюстративной графики. Успех этой работы был бы невозможен без того знания Дагестана, его людей, привычек, склада характера, которое художник

почерпнул в своих поездках.

В конце тревожного 1917 г. Лансере вновь вернется в Дагестан, в Темир-хан-Шуру, вместе со своей семьей – уже к своим друзьям. Здесь он будет вынужден остановиться долгих на два года, тяжелых, «всеобщей смуты и непрерывной войны». Но профессиональные интересы не замирали ни на минуту – рисунки, наброски, штрихи карандашом, углем, тушью, акварельными красками, маслом... Им были тогда созданы известный натюрморт «Фрукты», этюды «Дровосек», ряд портретов «Магома», «Аварец в шубе», «Корнет Автурия», «Портрет Зюльхиджат», «Портрет Хизроева», «Малачи-хан из Ашильта», «Алискандер. Телохранитель М. Хизроева», «Гимбат Мавраев из Чоха», «Гединовасов из Хунзаха», пейзажи «Дагестан» и «Аул в Дагестане» и «Заказ Дахадаевой «Хаджи-Мурат», рисованный на камне в типографии Мавраева». Он не скрывает в дневнике своего удовлетворения: «Первая зима 1917-1918 гг. в Шуре была плодотворной». В конце лета 1918 г. Лансере с семьей переезжает из города на дачу известного темирханшуринца Адама Беловецкого. Здесь были созданы портреты Махача Дахадаева, его жены Нафисат, матери Махача, этюды на кладбище, «В Кафыр-Кумухе», «Переговоры в Гимрах», «Темир-Хан-Шура», «Персидские бани», виды Шуры, «Площадь у почты Темир-Хан-Шуры», «В балке за Кавалер-Батареей» и ряд других рисунков для литературного журнала «Танг-Чолпан». П. Павлинов проводит блестящий искусствоведческий анализ работ этого периода, выполненных в лучших традициях эстетики уходящего Серебряного века.

Но было бы здесь несправедливо по отношению к огромному труду автора исследования П. Павлинова (и к обширному «кавказскому» творчеству самого Е. Лансере), ограничиваться созерцанием на его страницах исключительно дагестанским периодом художника. Каждая из десяти глав книги читается захватывающе. В каждой из них – впервые и детально реконструируются обстоятельства жизни и творчества Лансере, не только значимые сами по себе, но и тесно связанные с важными социально-политическими и культурными событиями в самом многонациональном регионе страны (помимо обстоятельств творческой биографии мастера в научный оборот вводятся малоизвестные факты истории Кавказского фронта Первой мировой войны, Дагестана периода Гражданской войны, Грузии 1920-х–1930-х годов, истории семьи, художественных группировок, деятельности друзей и коллег мастера). Книга прекрасно иллюстрирована, многие из работ художника публикуются впервые.

Павел Павлинов представил на страницах своего исследования совершенно нового, неизвестного Е.Е. Лансере – позволив всем нам совершить вместе с ним бесконечное путешествие на Кавказ.