

Линда Стоянова

В доме Буковецкого

Выставка картин южнорусских художников и их последователей
из частных собраний в доме Буковецкого на Княжеской, 27

Более века назад дом Буковецкого гостеприимно распахивал свои двери для творческой интеллигенции нашего города, и сегодня благодаря энтузиазму его новых владельцев, которые подарили этому пространству еще одну жизнь, мы имеем возможность погрузиться в атмосферу воссозданного заново интерьера, сохранившего дух того времени, когда дом являлся одним из культурных центров дореволюционной Одессы. Столетие тому эти стены украшали полотна как великих мастеров из собрания художника Буковецкого, так и картины его современников, друзей и учителей. Сегодня же пространство дома предоставлено под экспозицию работ лучших живописцев Одессы конца XIX – начала XX века.

За три десятилетия своей деятельности в Товариществе южнорусских художников состояло 87 действительных членов, а в выставках и культурных акциях объединения принимало участие более 280 мастеров живописи и графики. Товариществом было организовано больше сотни выставок (включая годовые, передвижные, благотворительные). Члены объединения участвовали в выставках ТПХВ, всероссийских (Нижний Новгород, 1896 г.), международных (Всемирная выставка в Париже, 1900 г.) и др.

В Одессу на выставки ТЮРХ привозили свои работы известные художники Москвы, Петербурга, Варшавы, Риги, Киева, Полтавы. В разное время на вернисажах этого художественного объединения можно было увидеть работы В.А. Серова, И.И. Левитана, Н.И. Мурашко, Н.К. Пимоненко, В.В. Кандинского и многих других прославленных живописцев. Товарищество играло значитель-

ную роль в общественно-культурной жизни Одессы. Многие его члены состояли в Одесском обществе изящных искусств, были преподавателями состоявшей при этом обществе Рисовальной школы (с 1900 г. – Одесское художественное училище). ТЮРХ участвовало в создании Городского музея изящных искусств (ныне Одесский художественный музей).

В 1898 году по инициативе ТЮРХ создано Одесское литературно-художественное общество (1898-1904). Товарищество просуществовало до 1922 года. В этом же году на его базе было основано художественное объединение – Общество имени К.К. Костанди, возглавлявшего ТЮРХ с 1902 по 1921 год. Творчество большинства южнорусских мастеров отличают тонкие изысканные цветовые решения, камерность и лиризм, а наибольшей популярностью из всех жанров остается пленэрный пейзаж.

Знаковым произведением на выставке, бесспорно, является картина Петра Нилуса, на которой изображены двое его друзей – Евгений Буковецкий и Николай Лепетич, в интерьере гостиной дома. Такого плана небольшие по формату жанровые, тщательно прописанные под влиянием передвижничества работы, немалое количество которых хранится в собрании Одесского художественного музея, принесли художнику огромную популярность и известность в 1890-х годах. Данное произведение относится к самому началу переходного периода творчества художника от передвижнического реализма к романтическому импрессионизму и, несмотря на сдержанность колорита, поражает богатством тончайших живописных нюансов, построенном на контрасте белого и черного цветов. Композиционное решение определено таким образом, чтобы наиболее глубоко передать характер персонажей, с которыми Петр Нилус состоял в самой тесной дружбе. Известны как минимум две фотографии, на которых Нилус, Лепетич и Буковецкий изображены втроем. С особой теплотой художник относился к Николаю Лепетичу, стоящему на заднем плане картины за Евгением Буковецким, с которым Нилус был знаком с начала девяностых годов XIX века. Судьба художника-акварелиста, литератора и графика Лепетича сложилась трагично – он умер от голода в заброшенном отцовском доме в 1922 году. Центром композиции

является молодая женщина, сидящая за столом в черном платье. Ее личность остается загадкой и весомым поводом для дальнейших исследований. Художник В.М. Синицкий, зять К.К. Костанди, в собрании которого находилась работа, перейдя его семье по наследству от Кириака Константиновича, рассказывал о ее сюжете следующее: два товарища пришли в дом к вдове их покойного друга-художника принести ей свои соболезнования. И правда, такое чувство, что в воздухе повисло молчание, а темная одежда и белые хризантемы на столе еще более подчеркивают тихую грусть, которая так и исходит от картины. Однако мне гораздо ближе другая версия: за столом изображена первая супруга Буковецкого Вера Прокудина – ведь действие происходит в гостиной дома самого Евгения Иосифовича. Сохранилась фотография, сделанная перед войной, где Евгений Буковецкий, уже в почтенном возрасте, беседует с художником Муцельмахером на фоне того же самого панно на стене, которое хранится сейчас в одном из музеев Украины. Излюбленной темой в творчестве Петра Нилуса того периода была тема свиданий, в различных вариантах сюжет сводился к одной и той же идее – показу зарождающихся отношений. Не потому ли так близко, практически касаясь подола платья девушки, расположен носок начищенной до блеска туфли Буковецкого?

Работы Александра Стилиануди, бессменного секретаря Товарищества южнорусских художников с 1910 года и до момента конца его существования, особо выделяются по своему стилю и тональности цветовых гамм. В его картинах часто доминируют те три цвета, о которых в своем творчестве говорил Леон Бакст: «На печальный зеленый я кладу синий, полный отчаяния... Есть красные тона торжественные и красные, которые убивают... Художник, умеющий извлекать пользу из этих свойств, подобен дирижеру...».

Красный у Стилиануди всегда торжественен. На женском портрете, выполненном в технике пастели, гроздь красных ягод в зеленой ленте на голове девушки, одетой в зеленое платье и изображенной на зеленом фоне, вносит в образ юной натурщицы мажорный аккорд яркого и чистого звучания в общей минорной тональности исполнения композиции.

ТЮРХ на пикнике. 1914 год

Значительная часть экспозиции выставки отведена под портретный жанр, и это максимально приближает зрителя к той эпохе, в которой жили и работали художники, дает возможность ощутить дух того времени через характеры и образы портретируемых. Люди разных сословий, возрастов, каждый со своей судьбой и историей, иногда трагичной, нелегкой, порою счастливо сложившейся, изображенные в предреволюционные годы и после, наполняют своей энергетикой пространство выставочного зала.

Играющий на фортепиано мальчик В. Крихацкого; погруженная в свои мысли девушка Т. Дворникова; художник в ожидании музыки Б. Эгиза; цветущая и молодая жена К. Костанди; акварельный портрет художника Стилиануди его же кисти; художник Порубаев, изображенный в карандашном рисунке В. Синецкого; грузчики, несущие мешки соли в районе Пересыпи, Г. Ладыженского – все они продолжают вести свою жизнь даже спустя столетие.

Натурщики Владимира Синицкого, написанные во времена учебы в Художественном училище Одесского общества изящных искусств в 1914-15 годах, – простые люди, все с печатью нелегкой судьбы, в чертах их лиц читается усталость – ведь не от хорошей жизни идут позировать в натурный класс. Один лишь погрудный написанный сангиной портрет Лелички, как ласково называл свою супругу Елену Кириаковну Костанди художник, излучает гармонию и умиротворение. Леля, будучи уже в преклонном возрасте, изображена на фоне гипсового бюста девочки, автором которой является известный скульптор Иосиф Мормонэ (1875, Неаполь – 1925, в эмиграции в Италии), автор скульптур львов на Старосенной площади в Одессе. Мормонэ был дружен с семьей Костанди и даже помогал поступить в художественную школу одной из дочерей Кириака Константиновича – Любови Кириаковне, делавшей успехи в лепке.

Исходит свет и от портретов двух молодых людей работы Всеволода Цымпакова – Владимира Синицкого 1916 года и Елены Костанди-Синицкой, исполненного в 1926 году. Друг Синицкого и семьи Костанди, талантливый портретист Цымпаков, в 1915 году поступает в Художественное училище, где в течение одного года выполняет пятилетнюю учебную программу. В 1917-1921 годах учится в Свободных художественных мастерских у Т. Дворникова и К. Костанди, а в 1927 году оканчивает ОХИ, занимаясь в мастерской П. Волокидина. В память о муже вдова Костанди приютила и подкармливала трех его учеников: В. Синицкого, В. Цымпакова и Г. Машталера. В период оккупации Цымпаков находился в Одессе вместе с В.М. Синицким и получил 15 лет лагерей. Другу его юности этой участи избежать удалось.

Из редко встречающихся произведений следует отметить работу Александра Аввакумовича Куренного (1865, Екатеринославская губерния – 1944, Москва) под условным названием «Арабский пейзаж». А.А. Куренной учился в Киевской рисовальной школе Н.И. Мурашко и у Н.Н. Ге в его мастерской в Черниговской губернии (конец 1880-х). В качестве помощника В.М. Васнецова участвовал в росписи Владимирского собора в Киеве, был помощником М.А. Врубеля в росписи Кирилловской церкви

в Киеве. Принимал участие в выставках Товарищества южно-русских художников, был членом ТЮРХ и Общества художников им. И.Е. Репина.

Поражает своей таинственной энергетикой и мастерством картина «В саду» еще одного талантливого и самобытного живописца – Николая Александровича Купина, вынужденного всю жизнь трудиться в качестве банковского служащего, при этом все свое свободное время отдававшего главной страсти своей жизни – занятиям живописью в частных художественных мастерских и работе на пленэре. В 1919 году Николай Купин принимается в члены ТЮРХ, а с 1925 года становится членом Художественного общества им. К.К. Костанди. Дата смерти Купина точно не установлена, известно лишь, что последняя выставка с его участием «Salonul Oficial» проходила в 1942 году. Портреты Н.А. Купина были написаны П.Г. Волокидиным и К.К. Костанди.

Эти картины, как и две превосходные по своему исполнению акварельные миниатюры «Полдень» и «Одесский берег» 1902 года кисти Ю.М. Дмитренко, были приобретены незадолго до подготовки к выставке. Архитектор Юрий Мелентьевич Дмитренко, экспонент выставок ТЮРХ, родился 11 марта 1858 года в Одессе. Начальное образование получил в гимназии, после которой окончил Рисовальную школу Общества изящных искусств, где его одноклассниками в мастерских скульптора Л. Иорини и академика-живописца А. Бауэра были будущие известные мастера – архитектор Ф. Нестурх, скульпторы Б. Эдуардс и М. Молинари, художник К. Костанди. С 1880 года, еще не окончив обучение, Ю. Дмитренко получил должность помощника А.И. Бернардацци. В 1883 году стал преподавать в Одесской рисовальной школе, а в 1885 году получил звание классного художника первой степени, окончив Петербургскую Академию художеств.

Нашей основной целью является возродить традиции дома на Княжеской, 27, напомнить, что южнорусская школа живописи легла прочным фундаментом в художественную жизнь и историю развития изобразительного искусства Одессы, продолжая жить в творчестве учеников и последователей художников – членов

ТЮРХ. Именно поэтому в экспозицию выставки вошли работы не только самих южнорусских мастеров, но и наиболее близких к ним в своем творчестве продолжателей традиций одесской живописной школы, зародившейся в конце XIX века благодаря таким мастерам, как Костанди, Ладыженский, Нилус, Дворников, Стилиануди, Буковецкий, Головков, Заузе, Эгиз, Кузнецов и др. Их школу на протяжении всей своей творческой жизни пронесли в своих произведениях Шовкуненко, Синицкий, Цымпаков, Шелюто, Герус, Ольшанецкий, Божий, Кордонский, Гавдзинский, Ломыкин. На выставке представлены архивные документы, личные вещи, фотографии, печатные издания, каталоги, восемьдесят произведений живописи и графики действительных членов и экспонентов выставок ТЮРХ, членов Художественного общества им. К.К. Костанди, а также их преемников, продолживших традиции южнорусского импрессионизма.

П.А. Нилус. В доме Буковецкого
Холст, картон, масло, 50×41 см

К.К. Костанди. Портрет Александра
Стилиануди. Бумага, тушь, 20×17 см,
1890-1891 гг.

Н.А. Купин. В саду. Картон, масло, 18×27 см

К.К. Костанди. Старухи. Картон, масло, 24×31 см. 1890-е годы

А.Н. Стилиануди. Пейзаж с домами
Бумага, масло, 17×25 см

Б.И. Эгиз. В ожидании музыки.
Холст, масло, 44×35 см

Все шесть работ, которые мы репродуцируем на этой вкладке, хранятся в частных коллекциях нашего города