

Искусство, близкое народу

Наш историко-художественный музей — один из крупнейших в Российской Федерации. Он стал научным и культурным центром, значение которого распространилось далеко за пределы города и района. Свидетельством тому может служить всё возрастающая посещаемость музея и его филиалов. Если, скажем, в 1938 году в нём побывало 19 932 человека, то в прошлом, 1971 году, по его залам и филиалам прошло 251 525 посетителей.

Людей, приезжающих к нам из разных городов страны, интересует история самого города, его исторические и архитектурные памятники и те огромные ценности, которые представлены в художественном отделе музея.

В мае 1919 года, когда впервые открылись двери Переславль-Залесского краеведческого музея, его картинная галерея и культурно-бытовой отдел размещались всего в восьми залах. В основу картинной галереи были положены картины из коллекции переславского мецената Свешникова, а потом год от года она всё больше пополнялась новыми произведениями и расширялась.

В 1931—1934 году большая группа московских художников передала в дар музею свои произведения. Появляются первые работы советских мастеров кисти: «Пионерка» П. Н. Котова, «Тачанка» Р. Френца, «Сельская учительница» М. Авилова, «Ветер» А. Рылова и другие.

А в 1943 году бывшие ученики нашего земляка, академика Д. Н. Кардовского, передали музею часть своих картин. В экспозиции появились работы художников В. Ефанова, Д. Шмаринова, П. Малькова и других. У музея появилась возможность, с одной стороны, расширить раздел советского изобразительного искусства, а с другой, чаще делать передвижные тематические выставки.

За последние годы фонды музея значительно пополнились картинами, графикой, скульптурой и предметами прикладного искусства из запасников министерств культуры РСФСР и СССР. С открытием в 1956 году в Переславле Дома творчества имени Д. Н. Кардовского, в музее накопился определённый запас художественных произведений, в том числе и на местные темы. Художественный отдел его расширился, что сейчас занимает уже 20 залов.

Всё это заставило нас подумать о том, чтобы посетители музея могли познакомиться с произведениями искусства разных эпох и направлений в определённой, более доступной для понимания последовательности. С этой целью в текущем году экспозиция художественного отдела была основательно перестроена.

В первом зале представлены произведения XV—XVI веков. Живопись этого времени, как известно, отражает высокую художественную культуру русского народа. В иконах древние художники воплотили свои представления о жизни и глубокие человеческие чувства: любовь, материнство, скорбь и радость.

Поэтическая образность древнерусской живописи — явление историческое. И мы старались показать, как она, эта поэтическая образность, развивалась и меняла своё содержание в каждую эпоху.

Вот второй зал. В нём представлены иконы местных мастеров конца XVI и начала XVII века. Для живописи этого «смутного времени» характерен довольно однообразный колорит и стремление живописца показать на плоскости иконы как можно больше событий. Гораздо больше внимания уделяется пейзажу, изображению птиц и животных.

В третьем зале представлены иконы XVII века, на протяжении которого религиозные сюжеты становятся иногда лишь поводом для изображения исторических жанровых сцен, повествование стало чрезвычайно развёрнутым.

В четвёртом зале представлена резьба XVIII—XIX веков. В связи с развитием в восемнадцатом веке стиля «барокко» резьба по дереву приобретает светский характер. Произведения украшаются декоративно-растительными орнаментами, покрываются позолотой. В зале показаны и работы русских мастеров-самоучек, которые с большой любовью вырезали «своих святых», придавая им черты народности и самобытности.

В зале пятом посетитель знакомится с прикладным искусством и портретной живописью XVIII—XIX веков. Здесь можно увидеть, как русское искусство, освобождённое от религиозных канонов, стремится отразить действительность, создать образ нового человека, главная ценность которого — в его качествах. Внимание к человеческой индивидуальности определило расцвет портретной живописи. Парадные портреты этого времени отличаются некоторой условностью, декоративностью (портрет Елизаветы Петровны). Создатели «интимных» портретов всё внимание уделяют психологической характеристике изображаемого человека (портрет Бутурлина 1758 года и другие).

Передовое искусство росло и крепло вместе с развитием освободительного движения в России. И в следующем, шестом зале, отражено это показом творчества передвижников и первых академиков второй половины XIX столетия. Конец пятидесятых и начало шестидесятых годов были периодом большого общественного подъёма в России. Революционные веяния определили и формирование эстетических взглядов художников. Передвижники открыли новый период художественной жизни, заложив в свои произведения глубоко идейный, социальный и психологический смысл. Они верили в действенную силу искусства, связывали его с задачами воспитания народа в духе высоких нравственных идеалов.

В зале представлены работы раннего поколения передвижников Л. А. Каменева, В. Аммона, А. П. Боголюбова, И. И. Шишкина; картины реалистов среднего поколения Н. Н. Дубовского и И. Л. Горохова, мастеров кисти академистов Пожарского, А. Д. Кивтенко, А. Лагорио и В. Шрейбера, которых отличает романтически приподнятый стиль и явное тяготение к восточной экзотике.

Работы академического направления восьмидесятых годов XIX столетия представлены в седьмом зале, а в восьмом — работы художников-академистов конца XIX—начала XX веков. Художники-академисты этого периода, уделяя главное внимание незначительным, надуманным сюжетам, не могли отвечать тем запросам, которые ставила перед искусством русская действительность. И только в картинах поздних передвижников и членов «Союза русских художников» (зал девятый) мы видим обращение к социальной теме. В творчестве Л. Попова и Н. Касаткина, обратившихся к революционной тематике, посетитель может заметить зарождение качественно нового этапа реализма.

Самостоятельно возникший в Петербурге «Союз русских художников» по сути продолжал традиции передвижников, но изобразительный язык их произведений отличается новаторством.

В сложной общественно-политической обстановке начала XX века возникают разнообразные направления в русской художественной жизни. Художники «Мира искусства» (десятый зал) А. Бенуа, Е. Лансере, З. Серебряков в своём творчестве стали больше обращаться к историческому прошлому. Противопоставляя искусство жизни, они стремились оградить его от современной действительности. В целом это объединение стояло в стороне от основного демократического направления, по которому шли многие художники, работы которых выставлены в следующем, одиннадцатом зале.

Художественный отдел советского периода начинается с двенадцатого зала, экспозиция которого состоит из произведений художников 20—60 годов. Советская власть открыла для творчества широкий простор, поставив перед художниками большие задачи. Основными темами их творчества стали труд и образы современников. В тридцатые годы в нашей живописи происходит более полный и всеохватывающий процесс развития социалистического реализма в искусстве. Это было связано с окончательной победой и торжеством социализма в нашей стране, что нашло широкое отражение и в творчестве художников.

Великая Отечественная война 1941—45 годов, поднявшая весь советский народ на борьбу с врагом, естественно, стала главной темой и в работе художников, а после войны они снова обратились к отображению мирной жизни нашей Родины.

Всё эти периоды творчества советских художников последовательно показаны в двенадцатом зале. Здесь и «Портрет скульптора Эрзя» (1926 год) известного мастера портретной живописи С. Малютина; работы Г. К. Савицкого «Казахстан. Посёлок Боровое», П. Малькова «В освобождённом от фашистов селе»; К. И. Максимова «Кружевницы фабрики „Новый мир“»; Ю. Дудева «Теплом повеяло» и другие.

Зал тринадцатый полностью предоставлен работам академика живописи Д. Н. Кардовского и его жены О. Л. Делла-вос-Кардовской.

Творчество Дмитрия Николаевича Кардовского было весьма разнообразным. В перечне его работ можно встретить живописные композиции и портреты, пейзажи и книжные иллюстрации, а в 1910—1930 годы им создана целая серия работ, связанных с родным Переславским краем.

Ольга Людвиговна Делла-вос-Кардовская представлена в экспозиции живописными работами, портретами переславцев и множеством пейзажных зарисовок.

Наследие Кардовского велико и многообразно. Но его значение в русском искусстве не исчерпывается созданными им произведениями. Наряду с творческой работой, он на протяжении 30 лет занимался педагогической деятельностью. И выработанные им принципы творчества живут и развиваются в работах его учеников, ныне известных художников, таких как В. П. Ефанов, Б. А. Дегтярёв, Д. А. Шмаринов, Л. Ф. Голованов и других, также представленных в экспозиции художественного отдела музея.

А в выставочном зале музей постоянно организует тематические выставки творчества советских художников, используя для этого их работы, хранящиеся в фондах. Сейчас, например, оформлена выставка на тему: «Работы советских художников 50—60 годов». Готовится тематическая выставка на тему «Слава труду», посвящённая пятидесятилетию образования СССР.

Из произведений советских художников также оформлена передвижная выставка в актовом зале городской средней школы № 1 имени В. И. Ленина. Музей располагает достаточным количеством произведений искусства для того, чтобы такие передвижные выставки организовывать на предприятиях и в учреждениях города и села. Желательно, чтобы руководители их представляли для этого соответствующие помещения.