

ПЕЙЗАЖ И ЖАНР В ЖИВОПИСИ А.П. БАЗАНОВОЙ

М.В. Прокопьев

Новосибирский государственный
университет

prokopenv.maksim@mail.ru

Творчество одного из самых ярких томских художников начала XX века показывает, как развивалось освоение и введение в художественную практику сибирских мотивов и тематики в рамках лучших традиций русской реалистической школы. А.П. Базанова принадлежит к тем немногим живописцам, которые активно разрабатывали не только пейзаж, наиболее легко адаптируемый к региональной специфике, но и гораздо более сложную в этом отношении жанровую тематику. Такой широкий диапазон творчества был уникальным явлением в художественной жизни Томской губернии. В картинах самых разных жанров проявилась последовательность в воплощении идей особого пути развития сибирского искусства. Способность оперативно реагировать на события художественной жизни, высказывать взвешенные и обоснованные критические суждения, органическое сочетание дара критика и живописца, аналитический подход к постановке и реализации живописных задач позволили А.П. Базановой транслировать свое видение сибирской специфики в форме ясных образов, легко находивших путь к сердцу зрителей.

Ключевые слова: живопись Сибири, пейзаж, жанр, искусство XX века.

DOI: 10.17212/2075-0862-2015-2.2-126-132

Лидия Павловна Базанова – один из сильнейших художников, работавших в Томске в первое десятилетие XX века. Ее роль в развитии сибирского искусства начала века до сих пор недооценена, несмотря на то что ее творчество – один из немногих примеров последовательного воплощения идей областничества в живописи.

Приехавшая в 1899 г. из Москвы вслед за мужем, приглашенным для преподавания в Томский университет, в 1901 г. она избирается председателем Совета художественно-промышленных классов. Биография А.П. Базановой как частного лица известна плохо, в основном исследован ее творческий путь – по архивным записям, упоминаниям в томской прессе начала века, каталогам выставок и т. п. Она родилась в 1864 г. в Самарской губернии в дворянской семье. В 1880 г. поступила воль-

ноприходящей ученицей в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1886 г. совет Московского художественного общества присвоил ей звание учителя рисования. По всей видимости, следующие шесть лет художница преподает [6, с. 15]. В 1892 г. вновь вольнослушательницей зачисляется в оставленный ею ранее натурный класс училища. Руководивший в то время пейзажным классом В.Д. Поленов оказал на А.П. Базанову известное влияние. На XV ученической выставке художница демонстрирует жанровую картину «Семейный уголок», в которой удачно решена композиция, хорошо передана эмоциональная атмосфера, ощущение тепла и уюта. Известно, что по окончании училища в 1895 г. А.П. Базанова получила право писать картину на соискание большой серебряной медали. Но была ли работа представлена, до сих пор не известно. Ско-

рее всего, речь идет о картине «Крючники», которая была подарена Л.П. Базановой при отъезде из Томска в создаваемую коллекцию Томского общества любителей художеств (далее – ТОЛХ). Она вошла в коллекцию Томского областного художественного музея (далее – ТОХМ) как «Грузчики». Сейчас работа находится на реставрации [5, с. 23]. В 1896 г. Лидия Павловна избирается членом Московского общества любителей художеств (далее – МОЛХ), в котором состоит до 1915 г. Почетными членами МОЛХ во времена Л.П. Базановой состояли В.Д. Поленов, И.Е. Репин, В.И. Суриков. По приезду в Томск Л.П. Базанова становится активной участницей развивающейся художественной жизни города, принимает активное участие в организации художественного образования. Она открывает собственную студию, избирается в совет художественно-промышленных классов, преподает в частной гимназии О. Миркович. В 1902 г. на индивидуальной выставке в залах Общественного собрания Л.П. Базанова выставила почти полсотни своих работ, и в их числе 11 крупных полотен [6, с. 14]. Каталог выставки до сих пор не обнаружен, поэтому указать полный список представленных произведений пока невозможно. Это была первая в истории города выставка художника, в равной степени профессионально владевшего разными жанрами и способного создавать завершенные художественные произведения. Особенно выделялась картина «Съезд князей в Любиче», ставшая, по утверждению И.П. Тюриной, «для многих зрителей первой увиденной ими исторической картиной» [5, с. 140], а также картины «Крючники», «Мечта», «Сибирский крестьянин». Л.П. Базанова столь же часто обращается к портрету, как и к пейзажу. В ра-

боте «Портрет девочки» 1901 г. художница использует эффект контраста цветов, когда юность и свежесть модели подчеркивается ярко-красным платьем на фоне темно-зеленой травы. Помещенная в центр композиции девочка, слегка наклонив голову, как бы разглядывает зрителя. Лицо ее в мягком рассеянном свете, защищенное широкой панамой, усиливает впечатление солнечного летнего дня. Портрет написан эмоционально, но в то же время без всякой резкости, легкий свет создает ощущение нежности и непосредственности. Картина наполнена жизнью, и одновременно это очень тонкая работа, мягкие тени подчеркивают задумчивость, отраженную на лице девочки.

Точные по рисунку, раскрывающие внутренний мир моделей портреты известных лиц Томска, написанные Л.П. Базановой в этот период, получили высокую оценку современников. До нашего времени сохранились два портрета П.И. Макушина. В первом, датированном 1909 г., – законченном, выверенном, гармоничном – Л.П. Базанова делает упор на внешнем представлении, показывая чрезвычайную собранность, целеустремленность и силу; во втором (1911 г.), эскизном, она отказывается от повествовательности в пользу эмоциональности, выражающей энергичность и в то же время некоторую усталость, глубокий ум и человечность Макушина. Широкий разворот фигуры, заполняющей весь холст, передает страстность, открытость, напряжение мысли и чувства, силу натуры. Длинными стремительными движениями широкой кисти по-серовски обозначена форма. Широкая манера и некоторая эскизность письма в целом были характерны для живописи Л.П. Базановой. В.Д. Вучичевич после персональной выставки художницы в

1902 г. писал: «Наши краски столь еще не совершенны, что для свежести тонов картин необходимы широкие неповторные взмахи кисти. Если картина написана не сразу – это сильно отражается на свежести блеска ее колорита. Вот почему теперь пишут широко» [3, с. 29]. Наиболее полное воплощение дар портретистки А.П. Базановой нашел в очень известном «Портрете Г.Н. Потанина» 1909 г. Потанин изображен в своем кабинете, за столом, он словно только что оторвался от работы и смотрит прямо перед собой, будто обдумывая следующую мысль. Интерьер кабинета ученого создает особенную среду, а не носит только вспомогательный характер. Художница насыщает картину мелкими деталями, такими как бумаги на столе, говорящими зрителю о роде деятельности и самой жизни портретируемого. Обстановка прописана очень подробно. Центр картины занят лицом Потанина: рассеянный свет комнаты концентрируется на нем, выхватывая высокий лоб. Взгляд глубоко посаженных глаз уже пожилого ученого смотрит прямо перед собой, он приковывает к себе взгляд зрителя, а вовсе не оставляет его в стороне. Очки не загораживают взгляд, а акцентируют внимание на нем. Очень подробно написаны руки ученого. Форма смоделирована мягко и легко, на грани импрессионистической манеры, но это, бесспорно, реалистический портрет. Работа мягкая по колориту, она вызывает позитивные ощущения у зрителя, в ней нет мрачности и официальности: это портрет хорошо знакомого человека, живого и близкого. А.П. Базанова «сумела без особых эффектных приемов при внешней документальности достигнуть исключительной выразительности типичной позы, выражения лица и состояния мысли ученого» [6, с. 15].

Художница пишет и салонные женские и детские портреты в стиле модерн, однако, как уже неоднократно отмечалось, недостатком многих работ является некоторая дробность, когда целостная эмоциональная форма затушевывается хорошо проработанными внешними деталями. «В лучших ее портретных работах ощутимо влияние Серова. <...> Отзвуки серовского портрета Ермоловой и других его женских портретов находим мы в портрете неизвестной, хранящемся в томском художественном музее» – пишут авторы исследования, посвященного А.П. Базановой [Там же]. Портрет, о котором идет речь, – это «Женский портрет» 1911 г. Состоятельная женщина средних лет изображена в полный рост в интерьере. В композиции заметно влияние работы Серова «Портрет Ермоловой» 1905 г. А.П. Базанова использует его эффект «зримого роста», заключающийся в смене нескольких точек зрения при написании портрета. Край платья, спускающийся на пол, мы видим сверху, а голова фигуры написана снизу. Здесь, конечно, не используется прием серовской покадровки, описанный С.М. Эйзенштейном, но влияние Серова очевидно. Взгляд женщины устремлен на зрителя, поза повторяет позу Ермоловой, только у А.П. Базановой неизвестная развернута в другую сторону, а поворот головы дан в три четверти. Подобно серовскому портрету, в картине А.П. Базановой, как часть живописного интертекста, присутствует зеркало. Но, в отличие от лаконичного Серова, А.П. Базанова вводит в портрет дополнительные элементы интерьера, а также прописывает богатый наряд и украшения портретируемой. Однако, как нам кажется, эти детали не дробят картину, они важны как необходимые детали для раскрытия социального статуса модели.

Л.П. Базанова психологически раскрывает образ стареющей светской дамы через типизацию.

Среди не дошедших до нас работ Л.П. Базановой известны и картины сибирского быта, пейзаж и жанр, что свидетельствует об определенной смелости художницы: среди томских художников только А.С. Капустина, закончившая Императорскую академию художеств, разработала сибирскую тему в бытовой живописи. Алтайские пейзажи ее сюжетных картин и этюдов говорят об умелом обобщении формы при соблюдении достоверности. Гораздо меньше, чем другие томские художники, Л.П. Базанова писала пейзажи – в основном пейзаж для нее являлся органической частью человеческого быта, взаимоотношений человека и природы. Свежесть и достоверность в передаче окружающего мира у Л.П. Базановой, судя по всему, является результатом воплощения принципа московской школы: писать только по впечатлениям от увиденного. Л.П. Базанова не конструирует, но передает со всей искренностью жизнь окружающего ее мира. Не повторяясь в композиционном решении этюдов, художница достигает органичного соединения пейзажного мотива и фигуры человека. В этюде «Алтаец» 1908 г. за экзотической внешностью хорошо прочитывается экзистенциальный план, типическое состояние алтайского «иностранца» – созерцателя в непрерывном соприкосновении с природой. Пейзаж служит здесь не только фоном, но необходимой частью для законченного в живописном и композиционном отношении этюда. То же можно сказать и об этюде «Алтайка» 1908 г. Молодая алтайка в ярком национальном костюме изображена в полный рост. Сдержанный в плане цвета горный пейзаж на дальнем

плане носит не вспомогательный характер, но образует органичную среду, взаимосвязан с портретом по колориту. Молодая алтайка находится в родном окружении, гармонично вписываясь в него. Л.П. Базанова обращается к внутреннему миру человека – портретируемая смотрит не на зрителя, но словно бы мимо него, в себя, и хотя яркий костюм выделяет фигуру девушки, но он не противоречит общей цветовой гамме картины. Мягкое освещение без резких теней хорошо передает ощущение летнего дня в алтайских горах и гармонизирует работу. Портрет написан живо, легко. Хорошо и подробно прописаны фактуры – меховая шуба, ткань костюма, руки женщины. Л.П. Базанова делает акцент на деталях, нюансах, что, однако, не дробит портрет – она любовно и точно пишет образ жительницы Горного Алтая. Все выразительные средства подчинены этой задаче и выполняют ее. Это законченная картина с четко продуманным замыслом и композицией.

Именно исходя из работы Базановой по принципу «непосредственного впечатления», из ее свободной манеры письма мы можем понять, почему многие сюжетные законченные картины на сибирскую тему художницы уступают этюдам. Натурного материала явно было недостаточно, несмотря на неоднократные посещения ею Алтая. В знаменитом полотне 1910 г. «Со свадьбы» можно заметить отсутствие индивидуальности в мужских лицах, когда варьируется один и тот же тип лица, выписанный Л.П. Базановой в этюде алтайца с трубкой. И в то же время неяркие согласованные, светлые краски пейзажа в этой картине, широкий охват пространства, выразительная композиция создают ощущение свободы, красоты и природной жизни алтайского народа. Остановимся под-

робнее на этой работе. Картина «Со свадьбой» – жанровая, она изображает бытовую сценку из жизни алтайцев. Л.П. Базанова создает диагональную композицию – конная группа из юрты в правом верхнем углу движется в нижний левый угол – вниз по склону горы. Это подчеркивает и усиливает динамику в изображении группы верховых, органично включенных в горный пейзаж. Собственная динамика диагональной композиции усиливается этими летящими на конях фигурами. Дополнительную сложность динамике придает и поворот тропинки, у которого часть всадников замедляется. В целом композиция этой картины сложна. Л.П. Базанова использует интересный прием: для ограничения зоны действия художница в правой части располагает алтайца, повернутого спиной к зрителю, он словно замыкает действие центральной группы. Ту же функцию выполняет и фигура всадника, расположенного вполоборота в центре картины. Л.П. Базанова вновь подробно прописывает детали национальной одежды и конской упряжи. Мы видим, что не индивидуальные характеры всадников, но динамику кочевой жизни алтайского народа старалась отобразить художница. Вся работа написана в светлых мягких пастельных тонах. Спонтанность, легкость, движение подчеркивают радость события.

Лидия Базанова сразу очень активно включилась в художественную жизнь Томска. Благодаря ее помощи летом 1903 г. в Томске состоялась «Первая передвижная художественная выставка для Сибири», организованная петербургскими художниками [5, с. 140]. Значителен и ее вклад в развитие томской художественной критики. Ее статьи отличались взвешенным аналитическим подходом, объективностью и чутко-

стью к новшествам, привносимым тем или иным художником или выставкой в культурную жизнь города. Л.П. Базанова, по сути являясь реформатором художественной ситуации в Томске, сыграла важнейшую роль в возникновении ТОАХ. С начала века дом И.А. и Л.П. Базановых был одним из мест, где собирались для обсуждения профессиональных проблем томские художники. В 1908 г. пятеро наиболее значительных художников Томска – Л.П. Базанова, А.С. Капустина, В.И. Лукин, З.А. Рокачевский, М.М. Щеглов – задумали и провели Первую периодическую художественную выставку, положившую начало серии таких ежегодных отчетных выставок, во второе десятилетие XX века консолидировавших томских художников и давших серьезный стимул для развития томской художественной культуры. На Первой периодической Базанова выставила 58 картин. Г.Н. Потанин в «Сибирской жизни» за 25 декабря 1908 г. так выскажется о живописи художницы: «Большой интерес публики вызовут те работы г-жи Базановой, которые она посвятила алтайской народности. <...> Г-жа Базанова делает первую попытку познакомить русское общество с людьми, живущими на Алтае. <...> Большая часть ее номеров, относящихся к алтайской народности, – портреты поясные и во весь рост, иногда верхом на лошади; мужских фигур 8, женских 7, в том числе шаманка, одетая в ритуальное одеяние и сидящая с бубном в руке, и “кайчи”, т. е. рапсод, поющий былинку под аккомпанемент балалайки. Кроме этюдов г-жа Базанова выставила две картины – одна небольшая изображает пляшущую шаманку, <...> она схвачена в тот момент, когда вихрем крутится по одной точке с поднятым над головой бубном. Другая картина – народный съезд на берегу

Катуни, представители алтайских деревень съехались, чтобы обсудить устройство парома через Катунь» [4]. А.В. Адрианов по поводу той же выставки пишет: «Наиболее сильным и разнообразным художником на выставке является Л.П. Базанова. <...> От ее вещей веет свежестью, энергией, в них много воздуха... Самыми лучшими ее работами нужно признать большую группу алтайских этюдов с натуры, в них чувствуется много солнечного света и воздуха, они типичны, свежи, чувствуется, что такие вещи ей легко удаются. <...> Сложные сюжеты и композиции ей не удаются. <...> Очень хороший по жизненности, одухотворенности и обстановке портрет Г.Н. Потанина» [1]. В 1909 г. Лидия Павловна Базанова избирается председателем правления новообразованного Томского общества любителей художеств, в деятельности которого активно участвует до своего отъезда в Петербург в 1913 г. Ни в Петербурге, ни в Казани, куда Базановы вскорости переехали, до сих пор не удается найти следов деятельности художницы. Известно, что Лидия Базанова скончалась в Казани в 1916 г.

Вклад Лидии Павловны Базановой в развитие живописных традиций сибирского региона в начале XX века оказался весьма значительным. Этому способствовали три особенности ее творчества. Во-первых, широкий диапазон, обращение к различным жанрам, мастерское исполнение поставленных живописных задач, создание исторических, жанровых работ было уникальным явлением в художественной жизни Томской губернии. Во-вторых, последовательность в воплощении идей особого пути развития сибирского искусства, вос-

принятых от Г.Н. Потанина, которая проявилась и в портретах, и в картинах других жанров. Третьим существенным моментом оказалась ее вовлеченность в процессы художественной жизни. Критика Л.П. Базановой оказывала сильное влияние на процесс становления живописных традиций региона благодаря ее способности оперативно реагировать на события художественной жизни, высказывать взвешенные и обоснованные критические суждения. Органическое сочетание дара критика и живописца, аналитический подход к постановке и реализации живописных задач, безусловно, выделяли Л.П. Базанову в ряду сибирских художников начала XX века и позволяли ей транслировать свое видение сибирской специфики в форме ясных образов, легко находивших путь к сердцу зрителей.

Литература

1. *Адрианов А.В.* О выставках и художниках // Молодая Сибирь. – 1909. – № 2. – С. 12.
2. Материалы к энциклопедии Томской области / И.П. Тюрина // Поиски и находки томских искусствоведов. Материалы научно-практической конференции (22–24 мая 2001 г.). – Томск, 2001. – С. 139–148.
3. *Муратов П.Д.* Изобразительное искусство Томска. – Новосибирск, 1974. – 80 с.
4. *Потанин Г.Н.* К предстоящей художественной выставке // Сибирская жизнь. – 1908, 25 декабря.
5. *Тюрина И.П.* Художественные выставки (1860–1919). Каталог собрания Томского областного художественного музея. – Томск, 2012. – 343 с.
6. *Фоминых С.Ф., Тюрина И.П.* Базановы в истории Томска. – Томск, 2003. – 50 с.

LANDSCAPE AND GENRE PAINTINGS OF L.P. BAZANOVA**M.V. Prokopiev**

Novosibirsk State University

prokopiev.maksim@mail.ru

Paintings of one of the most brilliant artists of Tomsk in the early XX century shows us the Russian realistic art in search of Siberian specificity and Siberian style. Lidia Bazanova belongs to those few painters who were active in developing not only the landscape subjects, which are the most adaptable to regional specificities, but also the much more complex in this regard genre subjects. Such wide range of creativity was unique in the artistic life of Tomsk. We can see in her paintings of different genres that she was consistently implementing ideas a special way of Siberian art. The ability to respond quickly to events of artistic life, to express in formed and reasoned critical judgments, organic combination of granted critic and painter, an analytical approach to the formulation and implementation problems of pictures allowed Lidia Bazanova to translate her vision of Siberian specifics in clear images which easily find their way to the hearts of the audience.

Key words: Siberian painting, landscape, genre painting, art of XX century.

DOI: 10.17212/2075-0862-2015-2.2-126-132

References

1. Adrianov A.V. *O vystavkah i hudozhnikah* [About exhibitions and artists] // *Molodaja Sibir'*. [Young Siberia]. 1909. № 2, pp. 12.
2. *Materialy k jenciklopedii Tomskoj oblasti* // *Poiski i nahodki tomских iskusstvedov. Materialy nauchno-prakticheskoy konferencii (22–24 maja 2001g.)* [Materials for the Encyclopedia of the Tomsk region] // *Searches and finds Tomsk art. Proceedings of the conference (22–24 May 2001)*. Tomsk, 2001, pp. 139–148.
3. Muratov P. D. *Izobrazitel'noe iskusstvo Tomskaja*. [Art of Tomsk]. Novosibirsk, 1974. 80 p.
4. Tjurina I.P. *Hudozhbestvennye vystavki (1860–1919). Katalog sobranija Tomskogo oblastnogo hudozhbestvennogo muzeja*. [Art exhibitions (1860–1919). In: Catalogue of the Collection of the Tomsk Regional Art Museum]. Tomsk, 2012. 343 p.
5. Potanin G. N. *K predstojashhej hudozhbestvennoj vystavke* [For the upcoming art exhibition] // *Sibirskaja zhizn'*. [In: Siberian life]. Tomsk, 1908. 25 dec.
6. Fominyh S.F., Tjurina I.P. *Bazanovy v istorii Tomskaja* [Bazanovs in the history of Tomsk]. Tomsk, 2003. 50 p.