

Academia. Архитектура и строительство, № 4, стр. 183–186.

Academia. Architecture and Construction, no. 4, pp. 183–186.

События

Рецензии

УДК 681.3.068, 004.8

DOI: 10.22337/2077-9038-2024-4-183-186

Смена эпох культуры, истории России в произведениях А.В. Щусева и сотворчество с другими великими художниками. Новая книга РАХ

Слюнькова Инесса Николаевна (Москва). Доктор архитектуры, член-корреспондент РААСН. НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств (119034, Москва, ул. Пречистенка, 21. НИИ РАХ); кафедра истории и теории церковного искусства Московской духовной академии РПЦ (МДА). Член Правления Общества изучения русской усадьбы (ОИРУ). Эл. почта: inessa_s@yahoo.com

Slyunkova Inessa N. (Moscow). Doctor of Architecture, Corresponding Member of RAACS. The Research Institute of Theory and History of Fine Arts of the Russian Academy of Arts (21 Prechistenka st, Moscow, 119034. NII RAA); the Department of History and Theory of Church Art of the Moscow Theological Academy of the Russian Orthodox Church (MThA). Member of the Board of the Society for the Study of the Russian Homestead (OIRU). E-mail: inessa_s@yahoo.com

А.В. Щусев и русская художественная культура первой половины XX века. К 150-летию архитектора : коллективная монография по материалам XXXIV Алпатовских чтений. 23.11.2023, РАХ, Москва. – Москва : Российская академия художеств, 2024. – 212 с. ; ил.

ISBN 978-5-6052109-0-0

Ежегодный научный форум «Алпатовские чтения», который проводит Отделение искусствоведения и художественной критики РАХ, прочно зарекомендовал себя и известен актуальными темами и проблемами науки и искусства, которые выносятся на обсуждение специалистов. Издание нового коллективного труда подводит итоги XXXIV чтений,

завершивших собою юбилейные торжества 2023 года в честь 150-летия архитектора А.В. Щусева. Монография поднимает новые вопросы творчества великого архитектора и по-своему подытоживает, формулирует результаты юбилейных мероприятий, проведенных на площадках музеев, выставочных комплексов Москвы и ставших ярким событием жизни страны.

Издание выделяется оригинальной и единой научной концепцией, новыми темами, тщательным подбором состава участников творческого коллектива авторов. Черты личности, талант, творческое наследие А.В. Щусева выступают феноменально выпукло и ярко, как будто в них запечатлелось время, наше бытие страны с её многонациональным представительством народов, но только по разные стороны исторического слома эпох и на диаметрально противоположных полюсах идеологии государства.

Чрезвычайно важными являются вступительные статьи книги. Выбран взгляд на творчество великого мастера как бы извне, чтобы увидеть, оценить махину сделанного А.В. Щусевым при помощи оптики человека нашего времени. Монография аккумулирует то, что известно было ранее и что внезапно обнаружилось недавно, в связи с пятью крупными Московскими выставками.

Д.О. Швидковский раскрывает концепцию книги, масштабность личности и творческого вклада А.В. Щусева в формирование лица эпох. Во Введении отмечается исключительная ценность синтеза искусств, который блестяще удавался мастеру в проектах гражданских и церковных сооружений. Особо отмечено значение взаимодействия

архитектора с плеядой художников «Мира искусства». Д.О. Швидковский говорит о вкладе А.В. Щусева в создание образа национальной идентичности, актуального в прошлом и будущем художественной культуры России. Подчеркивается, что творчество мастера отличает универсализм пластических решений и особый язык архитектуры, который он использовал для многих своих построек, будь то храмы неорусского стиля или монумент Мавзолея, здания конструктивизма или сооружения советской неоклассики. Талант архитектора-градостроителя был реализован в генпланах послевоенного восстановления древних Великого Новгорода и города Истра при Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. Подчеркивается удивительно сильный талант архитектора-графика.

Фигура мастера, по воле текста А.А. Золотова, вводится в иной контекст, в континуум мировой культуры независимо от вида искусств. И сущность вдохновения, по мнению автора, — она одной природы в архитектуре и поэзии, в архитектуре и музыке. Рассуждения посвящены кристаллизации понятия индивидуальности творца, которое раскрывается посредством метафорических перекрестий и неожиданных сравнений. В поле внимания исследователя А.В. Щусев и И.В. Жолтовский, параллели и сопоставление их дара, творческих качеств, мира созданных ими образов.

Глубиной проникновения в суть вопроса выделяются исследования, посвящённые прямому житейскому взаимодействию и сотворчеству архитектора и работавших с ним вместе выдающихся мастеров изобразительного искусства.

Параллели судьбы и творчества С.Т. Конёнкова и А.В. Щусева проводит С.Л. Боброва. Воспроизводится живая ткань эпохи, на первый план выходит тема русского национального в искусстве «близких по духу» мастеров, и выводы сводятся к родственности их «русского мировоззрения». Мемориальная доска «Павшим за мир и братство народов» (1918), как представляется, отсылает к монументализму рельефов Древнего Египта. Совмещение в эскизе живописной композиции скульптора «И во дни тех царств» (1940-е) образов этой доски на Сенатской башне возле братской могилы красногвардейцев, погибших при штурме Кремля, и Мавзолея на Красной площади — один из самых сильных доводов гениальности С.Т. Конёнкова.

Творческому союзу А.В. Щусева и М.В. Нестерова посвящено новое документальное исследование С.В. Колузакова. Раскрываются сложные перипетии работы над надгробием П.А. Столыпина в Киево-Печерской лавре. Повествуется об успешном завершении проекта и какими путями А.В. Щусев находил должное решение памятника в формах классических ренессансных образцов, которое ему позволило бы органично вписать монумент в окружающий ансамбль лавры. Война и революция помешали воплотить проект.

Содружеству искусств в совместном творчестве А.В. Щусева и Е.Е. Лансере посвящено исследование П.С. Павлинова. В нём показано, как в процессе работы над одним архитектурным объектом происходила смена парадигмы заказа от

неорусского стиля или авангарда к советской неоклассике. Прекрасно видно, как имперское звучание сюжета росписей плафона зала ресторана Казанского вокзала «Торжество России, соединяющей Европу с Азией» (1915) после слома эпох преобразуется в тему интернационала с названием того же плафона «Россия призывает народы Запада и Востока к мировому единению» (1923–1927), а тема росписи плафона

А.В. Щусев. Тбилиси. 11 мая 1939. Фотография Я.Ф. Белогусова. Отдел рукописей ГТГ

С.Т. Конёнков. «И во дни тех царств». Фрагмент. 1940-е. Бумага, цветной карандаш, пастель. 148×147 см. Собрание ММК

ресторана гостиницы «Москва» по официальному заказу звучала «Триумф самодеятельного искусства народов СССР» (1934). Другой пример – метаморфозы мифологии героев от Афины Паллады в военных доспехах и плаще, с копьём и венком в руке на первых эскизах росписей в башне Сю-юмбике Казанского вокзала, к сюжету «Победа» с изображением воина в кольчуге, шлеме и плаще, который мечом и копьём, увитыми лаврами, попирает фашистские знамёна со свастикой. Для многих будет, вероятно, открытием, что Е.Е. Лансере по просьбе А.В. Щусева писал ведуты, служившие визуализацией замысла будущих архитектурных проектов Москворецкого моста и моста Ункапаны через бухту Золотой Рог в Стамбуле (1935).

Предметом исследования Н.Д. Кориной становится пересечение творчества А.В. Щусева с представителями плеяды художников Кориных, и центром внимания становится проблема слома эпох в искусстве. Отметим следующий вывод автора: «Щусев явил уникальный пример архитектора, виртуозно укрощавшего, казалось бы, любые формы: от изысканной декоративности неорусского стиля до лаконичности конструктивизма и монументальной величественности нарождавшегося сталинского ампира, охватывая, таким образом, огромный пространственно-временной пласт в истории русского искусства».

Л.А. Четверухина объектом внимания избирает этапы сотрудничества А.В. Щусева и И.Э. Грабаря, отмечены основные

точки их общих забот и трудов в профессии. Оба служили на посту директора Третьяковской галереи, совместно работали в Комиссии по вопросам организации охраны и музеефикации памятников в Советской России, занимались вопросом расширения экспозиционных площадей Третьяковского галереи. Продолжает тему работа Ю.Г. Клименко. Она впервые поднимает эксклюзивные документы личной переписки А.В. Щусева и И.Э. Грабаря, раскрывает неизвестные ранее обстоятельства создания архитектурного музея в Москве, который ныне носит имя А.В. Щусева.

Ряд статей предлагает взглянуть на стороны произведений и творчества мастера с позиции метаметода художника. С.И. Орлов поднимает проблематику пластических свойств архитектуры А.В. Щусева в проектах Покровского собора Марфо-Мариинской обители в Москве, церкви Спаса Нерукотворного в Натальевке под Харьковом, обозначая её формулой «Гений поиска». И.А. Шарапов, опираясь на обнаруженный корпус графических эскизов мастера по рельефам фасадов Покровского собора, ставит проблему синкретизма орнаментального мотива. Он выявляет природу появления изоморфных, растительных изображений декора в арсенале пластических средств зодчего.

И.Ю. Перфильева впервые подвергает анализу авторский стиль А.В. Щусева в работе над произведениями прикладного искусства, церковного серебра для Марфо-Мариинской обители. Три разделённых по музеям комплексов предметов ювелирного искусства она впервые сводит воедино, что позволило сделать важнейший, как представляется, вывод об аналогии пластических приёмов и перекличке форм «интерьерных предметов, включая серебряные изделия, с основными элементами архитектурных объёмов». К сожалению, заключение несколько повисает в воздухе за отсутствием соответствующих иллюстраций в книге.

Экспозиция произведений А.В. Щусева наводит на мысль о тенденциях развития новой типологии церковных сооружений, обусловленной прибавлением сверх главного богослужебного назначения ранее отсутствовавших и сопутствующих храму функций. По сути речь идёт о том, что Д.О. Швидковский называет «особая разновидность неорусского стиля на пути выражения духовных и художественных ценностей, соединения древних традиций с современными идеями искусства». Специфика уставов женских общин милосердия, братств и сестричеств определённо влияла на программу архитектуры Покровского собора, выбор плана, стилистики архитектуры. На форму и образ храма-музея Спаса Нерукотворного в Натальевке сахарозаводчика и коллекционера П.И. Харитоненко, мемориального храм св. Сергия Радонежского на Куликовом поле вполне могла повлиять вновь привнесённая в них функция экспозиционного показа. Такую пищу для размышлений даёт книга, в которой А.В. Щусев выступает родоначальником новой типологии объектов церковной архитектуры.

Издание знакомит с идеями и концепциями организации знаменательных выставок к 150-летию А.В. Щусева. О них

А.В. Щусев. Церковь Святого Сергия Радонежского на Куликовом поле. Западный фасад. Проект. Третий вариант. 1908. ГНИМА

мы узнаём из первых рук, из слов участников выставочных проектов. Представлена история создания выставки в Третьяковской галерее (Е.В. Горелышева. «Алексей Щусев. Архитектор, художник, директор...»). Доступна информация о первой презентации коллекций А.В. Щусева из фондов Всероссийского музея декоративного искусства (И.Б. Шалугина, С.В. Колузаков. «Сочинил архитекторъ Щусев»). Мы знакомимся с обзором уникальной экспозиции к юбилею мастера, развёрнутой в Галерее ВХУТЕМАС МАРХИ (Е.Ю. Баснина, М.А. Костюк. «Рождение новой архитектуры. СССР на стройке первой выставки»).

Заключительные исследования монографии посвящены страницам биографии мастера, мало освещённым в науке. Приводятся новые данные по созданию павильона Туркестанской республики на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года, построенного в мавританском стиле. Публикуются адресованные А.В. Щусеву письма Ф.О. Шехтеля, воспоминания и фотографии исполнявших орнаментальные росписи студентов Ударной школы искусств из города Полторацка, ныне город Ашхабад в Туркменистане (В.Ш. Хаирова). Раскрывается история проектирования здания Наркомзема, исполненного в стиле конструктивизма (Ю.Д. Старостенко). О реставрационной

деятельности А.В. Щусева, его ранних работах в Овруче и поздних по послевоенному восстановлению городов рассказывает исследование В.А. Яковлева.

В результате прочтения монографии ощущается нерв и образы нашей страны в разных измерениях истории. Страна любовно смотрела на «Русь уходящую», она же – флагман победившей революции, вдохновлённой идеалами равенства, братства и труда, и она же – великая держава-победительница, уничтожившая фашизм. В книге А.В. Щусев предстает для нас открывающим возможность не столько видеть свою историю, сколько переживать её благодаря невероятно сильным созданным им монументальным образам архитектуры. Авторам книги удалось представить поразительные качества зодчего и его коллег, владевших секретами, как соединить в своих работах авангард и классику, национальное направление искусства храмов модерна с национальным колоритом архитектуры Казанского вокзала, павильонов ВСХВ.

Достоинством являются замечательные редкие и изумительного качества иллюстрации, отличная полиграфия издания. Хороша и убедительна работа художника, и найденная им формула современного дизайна полноценно раскрывает концепцию и содержание книги. Всё это позволяет отнести монографию к числу лучших изданий по архитектуре 2024 года.