

Симпатии Евгения Лансере

В одном из последних залов первого этажа Одесского художественного музея, с мягким верхним светом, привлекают внимание работы замечательного живописца и графика Е.Е. Лансере. Это произведения: эскиз декорации к неосуществленному балету в Мариинском театре в Петербурге "Сильвия" 1901 г., "Елизавета Петровна и преображенцы в кордегардии Зимнего дворца" 1911 г., "Хаджи-Мурат на балу" 1913 г. и рисунок с акварельной прокладкой "Кавказ" 1915 г. Фамилия Лансере более 150 лет давала русскому искусству талантливых художников, архитекторов. Говорили, что в этой семье рождаются с карандашом в руках. Тонкий художественный вкус, сочетание знаний и мастерства, понимание задач искусства — всем этим в избытке обладал Е. Лансере. Крупный художник, человек яркого и самобытного дарования, он в сложный период развития искусства сумел найти свой собственный путь.

Еще до революции А. Бенуа, А. Ростиславов, В. Курбатов отмечали в своих статьях особенность Лансере — свободно сочинять и работать в любом стиле. От неоромантических направлений, даже с отклонениями в сторону плоскостно-декоративных исканий, к различным вариантам использования классического наследия (Возрождение, барокко, классицизм) — на протяжении 1910-1920 годов Лансере прошел большой путь в пределах стилистики модерна.

В Одессе после 1909 года кроме работ южнорусских художников появились картины других направлений, творчество Е. Лансере свободно вошло в поток многостилевого разнообразия. Рядом с Товариществом

южнорусских художников проходили выставки Салона В. Издебского, киевского журнала "В мире искусств", Общества независимых, позднее, в начале 1920-х годов, — Художественного общества им. К.К. Костанди. Произведения Л.О. Пастернака, А.Я. Головина, Н.К. Рери-

ха, А.Р. Гауша, К.А. Сомова, Л.В. Бакста, А.П. Остроумовой-Лебедевой, К.Ф. Богаевского, Д.И. Митрохина, М.А. Волошина, Е.Е. Лансере и др. занимали везде почетное место. И каждое объединение стремилось показать работы мирискусников. Надо сказать, заявленная тема — часть более обширной темы о взаимодействиях петербургского общества "Мир искусства" с Одессой.

Поддерживались не только творческие, но и личные контакты. Мирискусники тогда в Одессе были мало известны широкому кругу зрителей и, бесспорно, их необычайная стилистика привлекала внимание. В свою очередь, одесское "творческое поле" и как сложившийся круг единомышленников, и как место борьбы было интересно мастерам "Мира искусства". Произведения этих художников находили отклик у зрителя, но первым серьезным ценителем стал коллекционер М.В. Брайкевич. Многие из работ его коллекции до нынешнего дня украшают залы Одесского художественного музея.

В общей литературе о жизни и творчестве Е.Е. Лансере упоминаний о связях с Одессой немного и они разрознены. В монографии О.И. Подобедовой 1961 г. указано — Лансере принимал участие на выставке в Одессе в 1909-1910 гг. в Салоне В. Издебского и в 1928 г. на выставке Общества им. К.К. Костанди. В сборнике "Е.Е. Лансере. XL лет художественной деятельности" 1936 г. есть сведения об участии художника в выставках в Одессе — в 1909 г. в Салоне В. Издебского и в 1928 г. в выставке Общества им. К.К. Костанди. Открыв издания "Товарищество южнорусских художников в Одессе" 2000 г. и "Общество независимых художников" 2003 г., — можно существенно пополнить этот список выставками Лансере в 1907 и 1912 гг., 1919 г.

Найденные письма позволяют воссоздать тот ряд произведений Лансере, что видели одесситы когда-то, и представить характер взаимоотношений художника с традиционными силами художественной Одессы.

Лансере был связан с Одессой более двадцати лет. Можно предположить, что интерес к нашему городу возник с момента знакомства с Б.И. Эгизом¹. Они вместе учились в Академии Р. Жюльена в Париже в конце 1890-х годов. Наиболее ранние письма посланы именно Эгизу. По тону писем чувствуется, что художники часто общались и дружили семьями. Возможно, с этой переписки началось участие Лансере в выставках в Одессе.

В 1907 г. тридцатилетний Е. Лансере прислал в Одессу на 18-ю выставку Товарищества южнорусских ряд произведений. По каталогу² выставки значатся рисунки: № 110 "На станции Карымская Забайкальской железной дороги" (выполнен во время путешествия в июне-августе 1902 г. в Маньчжурию и Японию), № 111 "Поля", рисунки к стихотворению К. Бальмонта "Огонь", № 112, "Царевна", № 113, узор № 114 и рисунок без названия под № 115. В 1907 г. в заметке Л.М. Камышникова "XVIII выставка картин Товарищества южнорусских художников" // Одесские новости, 1907, 30 сент. говорится о молодых силах ТЮРХ, в частности, о Бродском, Лансере, Горелове. То есть Лансере стал экспонентом.

Весной 1908 г. в Одессе открылась выставка "В мире искусства" киевского журнала, организованная его редактором А.И. Филипповым. И здесь были представлены такие произведения Лансере: "Эскиз декорации — средневековый город", "Эскиз отделки помещения для кафе", то же — ви-

ньетка, рисунки для издательства "Шиповник" — обложка и фронтиспис, рисунок обложки "Убийство" (№№ 170-175)³. Первый эскиз выполнен к постановке пьесы Н.Н. Евреинова "Ярмарка на индикт св. Дени-

са" для петербургского "Старинного театра". О втором эскизе можно сказать, что в апреле 1905 г. Е. Лансере получил заказ на декоративное оформление, внутреннюю отделку кафе в стиле modernisme в доме страхового общества "Россия" в Белграде от архитектора этого общества Карповича. Работа над этим заказом проходила с большими перерывами из-за революционных событий. Окончательно проект был выполнен в 1908 г.

На полученный за эскиз гонорар Лансере осуществил свою давнюю мечту — совершил путешествие по городам Италии. В марте-июне 1907 г. семья Лансере побывала в Вероне, Мантуе, Флоренции, Сиене, Ассиззи, Падуе, Веченце, Венеции. В одном из писем⁴ 1907 г. к Б.И. Эгизу в Одессу Лансере пишет: "...возьмете ли с собой краски, будете ли писать? Я в Венеции ничего не успел сделать, — да и вообще за границей почти не писал. Куда вы поедете потом? очень советую съездить в Падую, она так близка от Венеции — там одни из лучших фресок Джотто и Мантеньи. Джотто я видел во Флоренции и Ассиззи, считаю, что их страшно важно видеть — в них столько того, чего так мало в современности, — величия и простоты. Получили ли Вы мои открытки выставок Вены и Венеции? Непременно напишите о своих впечатлениях и куда Вам писать. Поклоны от моей жены. Искренне Ваш Е. Лансере".

После знакомства с памятниками эпохи Возрождения, в которых архитектура, живопись и скульптура обычно объединены в гармоничное целое, Е. Лансере начинает уделять больше внимания связи своих росписей с архитектурой здания. Достичь этого можно было только при более активном и длительном сотрудничестве с архитектором. В силу своих неоклассических пристрастий до революции 1917 года художник работал в основном с А.П. Гамановым, В.А. Щуко, А.В. Щусевым, И.В. Жолтов-

ским. С Жолтовским, о котором художник высказывался как о лучшем из современных архитекторов, в 1908-1912 гг. он работал практически одновременно над тремя заказами: панно и плафон для дачи Я.Е. Жуковского в Крыму (1908-1911), плафон и фриз в особняке Тарасова в Москве (1909-1911) и роспись особняка дома Носова (1910-1912). Эскизы последних двух заказов побывали на выставке в Одессе.

В 1912 г. в заметке "Одесская жизнь" в "Одесских новостях" 13 (26) октября: Из содерж.: "На выставку южнорусских художников доставлены некоторые новые картины, в том числе из Петербурга два декоративных мотива и эскиз плафона художника Е. Лансере". Подробнее — что за работы — узнаем из каталога, а размеры — из письма. Хотя в каталоге при открытии упомянуто имя Лансере, но свои работы он прислал в Одессу на 26 дней позже. "Вернувшись неделю тому назад в Петербург, я нашел приглашение Товарищества Южнорусских художников и тотчас же принялся готовить к отправке картины, которые мне бы хотелось послать в Одессу. К сожалению, процедура отправки затянулась и только сейчас могу выслать прилагаемые при сем дубликаты накладных. Таким образом к моему большому сожалению картины мои к открытию опоздают т. е. я предоставляю уже Вам решать, будете ли Вы выставлять их вообще или нет".

В 1912 г. в письме⁵ к А.Н. Стилиануди, который был с января 1910 по 1919 гг. секретарем ТЮРХ, Лансере писал: "Посылаю один довольно большой эскиз маслом, еще не бывший на выставке в Петербурге и пришедший из Рима (на Международной выставке в Риме в 1911 г. работа экспонировалась под № 178)⁶ и две акварели, размер большого холста 1 аршин 11 в. на 1 аршин 12 в.". Что это за работы? В 1912 г. на 23 выставке ТЮРХ, согласно каталогу, были представлены эскиз "Персей и Медуза" для дома Тарасова, эскиз декорации к балету "Сильвия" и эскиз декорации для "Старинного театра".

В декабре 1909 г., получив заказ от Тарасова, Лансере долго колебался между тем или иным сюже-

том и "наконец остановился хотя и на самом избитом, но зато и самом понятном, не требующем подписи и пояснений, на сказании о подвигах Персея. В центральной части расположен Апофеоз Персея: Юпитер, протягивающий руку сыну Персею, по бокам Меркурий и Минерва — покровители Персея. По четырем сторонам от нее по кругу — "Даная и золотой дождь" (зачатие Персея); "Персей с головой Медузы" — сцена, где на первом плане среди окаменелых жертв Медузы ее обезглавленный труп и из шеи ее рождается Пегас и Хризаар; "Андромеда, прикованная к скале, и Персей, который сражается с драконом". Впереди — nereиды и тритоны; гигант Атлас, поддерживающий небесный свод.

Наконец в угловых кессонах — созвездия, имеющие отношение к Персею: Кассиопея — мать Андромеды, сама Андромеда, Нептун — пославший дракона пожрать Андромеду". В этой работе, по словам А. Ростиславова, видна "Дразнящая прелесть барокко в его стройном... нагромождении орнаментальных форм, в исключительно пышной декоративности и в том милом, грациозном уюте, какой вносят легкие барочные формы".⁷

На 23-й выставке был также эскиз декораций для балета "Сильвия" на музыку Делиба, выполненный в 1901 г. Впервые Лансере соприкоснулся с работой в театре в самом начале 1900-х годов, отдавая дань тому увлечению театральной живописью, которая была характерна почти для всех представителей "старшего" поколения "Мира искусства", но и здесь Лансере сумел показать свое, только ему присущее понимание задач художника театра. Эскизы, как писали критики, поражали мастерским размещением масс и оригинальностью пространственных решений. Нарядность и яркость колорита, тщательная проработка деталей отличали эскизы Лансере от работ других художников.

Эскиз декорации для "Старинного театра" — третье произведение Лансере на этой выставке. Оно относится к 1907-1911 гг., когда совместно с А. Бенуа Лансере работал над декорациями к пьесе Н. Евреинова "Ярмарка на индикт св. Дениса" в Петербургском "Старинном театре". Сюжет

пьесы основан на ряде отдельных моментов жизни средневекового города Северной Франции XVI столетия. Вечер и ночь накануне праздника св. Дениса, веселая компания горожан расположилась за столиками. Они веселятся и наблюдают представление уличного театра, когда на рассвете их праздник прерывается печальной процессией. Похоронные дроги везут на кладбище умерших от чумы.⁸ Декорации к этому спектаклю отличались пышностью и своеобразием.

С выставки Южнорусских была продана акварель-эскиз "Сильвия", о чем свидетельствует письмо Лансере Стилиануди от 29 ноября 1912 г.⁹

Надо отметить, что 1907 и 1912 гг. были особым периодом в творчестве Лансере. Это годы значительных успехов. Разносторонняя деятельность художника получила признание, и в 1912 г. по предложению И.Е. Репина и В.В. Мате Лансере удостоивается звание академика.

В 1913 г. Е. Лансере становится уже не просто участником, а полноправным членом Товарищества южнорусских художников. "Одесские новости" № 9184 от 15 ноября 1913 г. писали: "Вчера закрылась 24 выставка картин и скульптур товарищества южнорусских. Товарищество уже заручилось согласием на участие в юбилейном торжестве и выставке со стороны крупных столичных художников, состоящих в составе южнорусского товарищества, а именно г. Бродского, Браза, Лансере, Лаховского, Гауша, Ганского (проживающего в Париже) и др."

Посещая наш город, Лансере нашел обширный круг почитателей. Поэтому его работы заняли видное место на выставке 1909-1910 гг. Салона В. Издебского.¹⁰ От номера 363 и ниже шли эскиз для кафе в Белграде, экслибрис, и под следующими номерами — иллюстрации к рассказам С.С. Кондурушкина "Сирийские рассказы" изд. "Знание".

Также в 1910 г. Лансере сделал первый эскиз росписи особняка Носовых в Москве. История о Геракле, Нессе и Деянире. В Государственном Русском музее сохранилось три эскиза плафона, выполненных в июне, осенью и в декабре 1911 г., и один — в Музее архитектуры им. А.В. Щусева. Все они являлись вариантами одной и той же идеи перспективного плафона, т. е. изображение должно находиться под углом в 45°. Сама овальная форма плоскости изображения была заимствована у итальянских мастеров XVII в. И не случайно, что именно такие темы, как "Похищение Деяниры" или "Геркулес и Несс" были так любимы художниками эпохи барокко (Г. Рени, П. Рубенс и т. д.). В Одесском художественном музее есть эскиз "Геркулес и Несс" 1913 г.

На выставке Общества независимых художников¹¹ 1919 г. в специаль-

ном отделе была показана часть коллекции А.К. Драгоева, в том числе работы А. Бенуа, Н. Рериха, М. Добужинского, В. Борисова-Мусатова, Е. Лансере и пр. В Обществе независимых художников была показана картина "Хаджи-Мурат на балу" 1913 г. Художник изображает наместника на Кавказе С.М. Воронцова и его окружение. "Прозорливыми комментариями" называл критик работы к "Хаджи-Мурату". Эти слова с большой точностью определяли не только назначение работы художника, но и его творческий метод. Чтобы комментировать так — нужно знать. Знать художественный мир, созданный писателем, знать его подоснову — мир реальный, эпоху, быт, нравы. Поэтому работа Лансере носила научный, исследовательский характер. Лансере собирал иконографический материал, мемуарную литературу. Затем поехал на Кавказ, "подышать" живым горским бытом.

Е.Е. Лансере посылал письма в Одессу и в 1926 г., живя в Тифлисе. Много переменялось в жизни страны, но неизменным остался тон писем. В них чувствуется доверительная искренность, дружественная интонация, как и раньше.

19 сентября 1926 г. Лансере отправил письмо В.Ф. Лазурскому¹², который был секретарем Художественного общества им. К.К. Костанди с 1922 по 1929 гг.: "Милостивый государь, получил любезное Ваше приглашение

принять участие в устраиваемой Художественным обществом им. К.К. Костанди выставке, и сейчас находясь не дома, лишен возможности что-нибудь Вам выслать. Я думаю Вам предложить выставить некоторые из моих рисунков костюмов к опере "Самсон и Далила", принадлежащие Оперному театру, а также и эскизы декораций, если они еще не выставлялись в Одессе и если возможно получить их у дирекции. С совершенным уважением, Е. Лансере. Тифлисский адрес все тот же — Лермонтовская, 15".

Декорации, о которых пишет Лансере, были исполнены летом 1925 г. для только что реставрированного после пожара оперного театра в Одессе. Художник написал декорации, живя в Тифлисе. Всего бы-

ло 27 рисунков костюмов и декораций к трем действиям и портал. Декорации были великолепны и отличались барочной точностью.¹³ Но в выставке 1926 г. Общества им. К.К. Костанди Лансере не участвовал. А участвовал в 1928 г. К сожалению, каталоги выставок "глухие", то есть картины перечислены без дат. Поэтому определить, какие именно произведения были в Одессе, необычайно трудно. Но с выставкой 1928 года нам повезло. В одном из писем А.А. Кипену¹⁴ Лансере пишет: "Глубокоуважаемый Александр Абрамович! Никак не мог приготовить к отправке свои картины до сих пор, и смогу их выслать только 4 октября. Может быть, они все же успеют прийти к 10-12, и Вы сможете их повесить. На этот случай присылаю как перечень названий и размеров, так и набросок их возможного расположения, из которого видно, что потребуется около 2 м 10-15 см в длину, при высоте 1 м 10 см. Все вещи, кроме натюрморта, мелкие, и потому не хотелось бы их разъединять.

Список работ:

1. На балконе. Тифлис. М., 61x74. Цена 500 руб.
2. Натюрморт. М., 79x64. — 300 руб.
3. В ногайской степи. Т., 42x65. — 300 руб.
4. В Средиземном море. Т., 42x54. — 200 руб.
5. Улица в Париже, ремонт мостовой. Т., 47x36. — 200 руб.

С уважением, Ваш Лансере.
30 сентября 1928 г."

В письме указываются размеры работ, что дает возможность найти их и возможные варианты по каталогам выставок и предположить год написания. Так, работа "В Средиземном море" была выполнена в 1927 г., и является вариантом работы под тем же названием с размерами 40x51,8, находящейся в ГТГ; работа "В ногайской степи" является вариантом работ, выполненных тоже в 1927 г. Под теми же названиями работы хранятся в Государственном музее архитектуры России и ГТГ в Москве.

В 1928 г. 17 октября в "Вечерних известиях" статья "Осенняя выставка. Художественное общество им. Костанди" за подписью Зиф: "...Руководители о-ва Костанди констатируют установившуюся связь с такими крупными художественными именами, как Шарлемань, Лансере и др. и даже обещают на этом основании повести выставку в столицы".

Письмо от 9 ноября 1928 г. из Тифлиса¹⁵: "Глубокоуважаемый Александр Абрамович, очень тронут и сердечно благодарю Вас и в Вашем лице Художественное Общество за столь радушный и внимательный прием, оказанный моим вещам. Я получил и каталог выставки, в котором было

так приятно увидеть ряд знакомых, близких и симпатичных имен. Еще раз большое сердечное спасибо. Искренне преданный Ваш Е. Лансере".

Письмо от 15 декабря 1928 г. из Тифлиса¹⁶: "Уважаемый Александр Абрамович, я очень тронут Вашей любезностью и Вашим вниманием и присылкою такого отличного снимка с моих вещей. Я уже Вам писал, что вещи пришли в полной сохранности. Сообщенные Вами перипетии в переговорах, разговорах музейных деятелей очень характерны и довольно забавны. Но я могу Вас уверить, что я и не рассчитывал на возможность продажи — это удел почти всех выставок, но участвуя на таких выставках, как Ваша, т. е. на выставках так любовно устраиваемых, просто получаешь удовольствие, что ты для кого-то интересен, что твоя работа еще кому-то нужна, как простое художественное произведение, без утилитарной пользы как агитка или изображение какой-нибудь достопримечательности.

Буду очень рад лично с Вами познакомиться; только бы Ваш приезд в Тифлис не совпал бы с моей отлучкой из города и потому, по возможности, известите меня заранее о времени Вашего путешествия.

Еще раз от всей души благодарю Вас и Общество за хлопоты, связанные с выставкою и отсылкой моих картин.

Искренне уважающий Вас Е. Лансере".

Исходя из этих слов, можно сделать вывод о симпатии и давней привязанности Лансере к одесскому кругу художников, о большом почтении к нему.

Примечания

¹ Эгиз Борис Исаакович (1869-1946) живописец, педагог, секретарь ТЮРХ с 1904 по 1909 гг.

² Каталог Товарищества южнорусских художников. — О., 1907.

³ Кат. IV выставки киевского журнала "В мире искусства". — К., 1909.

⁴ Архив Национального художественного музея Украины (далее — АНХМ). — Ф. 8, ед. хр. 13.

⁵ Стилиануди Александр Николаевич (1868-1948) живописец, педагог; письмо — АНХМ, Ф. 14, ед. хр. 331.

⁶ Catalogo della mostra di belle arti. — Roma. 1911.

⁷ Ростиславов А. Декоративный дар Е.Е. Лансере. // Аполлон. — 1915, № 10.

⁸ Власов Р.И. Русское театрально-декоративное искусство нач. XX века. — Л.: "Художник РСФСР", 1984.

⁹ АНХМ, Ф. 14, ед. хр. 330.

¹⁰ Каталог Салона В. Издебского. — О.; 1909 г.

¹¹ Общество Независимых художников в Одессе: Библ. указатель / Сост. Барковская О.М. — О., Ротапринт ОГНБ им. М. Горького, 2004, с. 62.

¹² Лазурский Владимир Федорович (1869-1947), профессор литературы, критик, публицист. Письмо — АНХМ, Ф. Тов. Костанди., ед.хр. 140.

¹³ Каталог выставки произведений академика живописи, народного художника РСФСР Е.Е. Лансере. — М., АХ СССР, 1961, с. 30.

¹⁴ Кипен Александр Абрамович (1869-1947), ученый-виноградарь, писатель, художник-любитель и председатель Общества им. К.К. Костанди (1922-1929). Письмо — АНХМ, Ф. 15, ед. хр. 66.

¹⁵ АНХМ, Ф. 15, ед. хр. 60.

¹⁶ АНХМ, Ф. 15, ед. хр. 73.

