

А.Г. ЯВЛЕНСКИЙ ИЗ ТОРЖКА – ЯРЧАЙШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭКСПРЕССИОНИЗМА В ЖИВОПИСИ

Павел Михайлович Пахомов

А.Г. Явленский (1864-1941)

В конце 90-х, посещая Музей современного искусства в Центре Помпиду (Париж), я наткнулся на картину А.Г. Явленского, где было указано, что автор родился в Торжке (см. ниже). Сами понимаете, меня это очень заинтересовало. Поскольку в рамках научного обмена мне часто приходилось бывать в различных городах Германии, то в ряде картинных галерей и художественных музеев Кельна, Мюнхена, Дортмунда, Дюссельдорфа и др. встречались в большом количестве полотна автора. Оказалось, что Явленский – очень известный художник за рубежом, основавший вместе с В.В. Кандинским, М.В. Веревкиной, Габриэль Мюнтер и др. в 1909 году Новое Мюнхенское художественное объединение, переросшее в хорошо известный «Синий всадник» (Der Blaue Reiter). Очень близко познакомиться с творчеством Алексея Георгиевича Явленского удалось в Висбадене, где проходила персональная выставка автора под названием «Моя прекрасная Галка» (23.10.2004 – 13.03.2005).

Византийская женщина
(Яркие губы). 1913 Центр
Помпиду

Широко известный художник в Европе и Америке привлек интерес в нашей стране только в начале этого века. В Русском музее 21 июня 2000 г. была организована первая выставка «Алексей Явленский» из собрания Музея Людвига (Кельн), на которой экспонировалось около 80 работ художника, созданных в 1882 – 1937 годах.

22.02 – 10.04.2018 г. в Инженерном замке Русского музея состоялась выставка «Алексей и Андреас Явленские. Приключения цвета». Наконец, 23.03 – 23.05.2024 г. в Торжке прошла выставка "Алексей фон Явленский: родом из русской провинции", посвященная

160-летию художника. Цель этой выставки – вернуть имя художника на малую родину.

Итак, кто же такой таинственный художник А.Г. Явленский родом из Тверской губернии и широко известный на Западе?

Биография

Алексей Георгиевич Явленский – прямой потомок графов Растопчиных, родился 13 марта 1864 года в городе Торжке (Тверская губерния), в семье гусарского полковника Георгия Никифоровича Явленского (1826–1885) и его второй жены Александры Петровны Медведевой, наследницы имения Кузлово в Вышневолоцком уезде. Родными братьями художника были генерал-майор Сергей Явленский и псковский губернатор Дмитрий Явленский. Ниже представлены фото и портреты братьев работы А. Явленского.

Д.Г. Явленский. Фото.
1890-е годы

Портрет Дмитрия Явленского, брата художника.

Портрет Сергея Явленского, брата художника.

С самого рождения родители прочили сыну карьеру военного. До десяти лет воспитывался в Кузлово, а после переезда семьи Явленских в Москву в 1875 году одиннадцатилетний юноша был отдан в кадетский корпус. В 1882 году в Москве открылась Всероссийская художественно-промышленная выставка, которую откладывали целых семь лет – сначала из-за участия России во Всемирных выставках во Франции и Америке, потом – из-за покушения на императора. Торжественное открытие явилось значительным событием не только в жизни купеческой патриархальной Москвы, но и заметным событием в жизни всей царской России. Взорам посетителей открылись фарфоровые и водочные заводы, фонтан с одеколоном и электрическая железная дорога, оружейный и сталелитейный заводы, садовые и сельскохозяйственные достижения. Привели на открытие выставки и кадетов, среди которых был ученик кадетского корпуса Алексей Явленский. Здесь впервые в жизни он увидел художественную выставку, произведшую на него неизгладимое впечатление и вызвавшую желание непременно научиться также рисовать и стать художником.

Увлечение рисованием было настолько сильным, что заслонило собой все остальные юношеские увлечения кадета Явленского, а открывшееся природное дарование побудило учителя рисования, преподававшего в

кадетском корпусе, обратиться к отцу Алексея с настоятельной рекомендацией обратить внимание на художественный талант сына и позволить ему профессионально заниматься живописью. Для Егора Никифоровича, весьма далекого от искусства, эта новость и рекомендация стали полной неожиданностью и, вполне возможно, он даже прислушался бы к ним, если бы не его скоропостижная смерть месяц спустя.

После смерти отца кадет Явленский выполнил его последнюю волю, стать военным – поступил в 3-е Александровское военное училище, где в течение недели постигал сложную военную науку, а по воскресеньям пропадал в Третьяковской галерее, копируя картины Василия Верещагина. Военное училище Алексей успешно окончил в 1887 году, получив назначение в Москву. Лейтенант Алексей Явленский продолжал рисовать, выкраивая для этого каждую свободную минуту. Пользуясь связями, обаянием, упорством ему удалось добиться главной для себя цели – перевода из Москвы в Санкт-Петербург во 2-й Кронштадтский батальон, потому что там офицеры могли в случае особого разрешения со стороны командования посещать Императорскую Академию художеств.

Перевод в Санкт-Петербург позволил ему поступить в художественную школу, а с 1889 года он начал посещать Императорскую Академию художеств в качестве вольнослушателя, обучаясь живописи в классе Ильи Ефимовича Репина. Двумя годами позже Алексей Явленский познакомился с Марианной (Мариамной) Верёвкиной, которая была на четыре года старше его и уже успела зарекомендовать себя к тому времени вполне сложившимся художником. Образованной и талантливой Марианне было скучно в рамках традиционного реалистичного искусства, она искала себя, пробовала писать по-новому, искала единомышленников.

Портрет М. Веревкиной.
И.Е. Репин

М. Веревкина.
"Идиллия осени". 1910

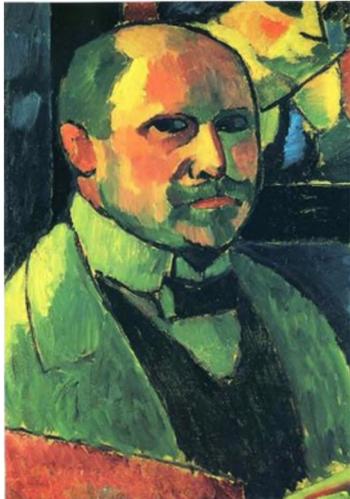

М. Веревкина "Любальный вихрь".
1917

Алексей оказался как нельзя кстати. Она взяла на себя смелость его учить и наставлять – они вместе работали в мастерской, уезжали в имение Веревкиных на летние этюды. Восхищенная успехами Явленского, Марианна готова была ради него на все. После знакомства с Явленским Марианна фактически прекратила собственные занятия ради того, чтобы развивать талант нового друга. Влюбленный и восхищенный подругой Алексей ошибочно принимал благосклонность Марианны за любовь, но она любила только его искусство, и ни выходить замуж, ни затевать настоящий роман категорически не хотела – телесную близость она попросту презирала...

М. Веревкина и А. Явленский в мастерской. С-Петербург, 1893 г.

Автопортрет.
1912

Портрет М. Веревкиной.
1906

Автопортрет в цилиндре.
1904

Решив полностью посвятить себя живописи, в 1896 году штабс-капитан Явленский вышел в отставку с государственной пенсией по состоянию здоровья. Осенью того же года вместе с Марианной Верёвкиной, называвшейся его невестой, Явленский переехал в Мюнхен, где проступил учиться в художественную студию популярного художника Антона Ажбе. (У Ажбе училась целая когорта русскоязычных мастеров, таких как Билибин, Грабарь, Бурлюк, Петров-Водкини и Кандинский). Вместе с Явленским студию Ажбе посещали Василий Кандинский, Дмитрий Кардовский и Игорь Грабарь. Финансово Явленскому очень помогли деньги Марианны Верёвкиной, получившей к тому времени наследство после смерти отца. (Марианна родилась в семье крупного военачальника, коменданта Петропавловской крепости, государственного деятеля

Владимира Верёвкина и Елизаветы Дараган, занимавшейся иконописью и портретной живописью).

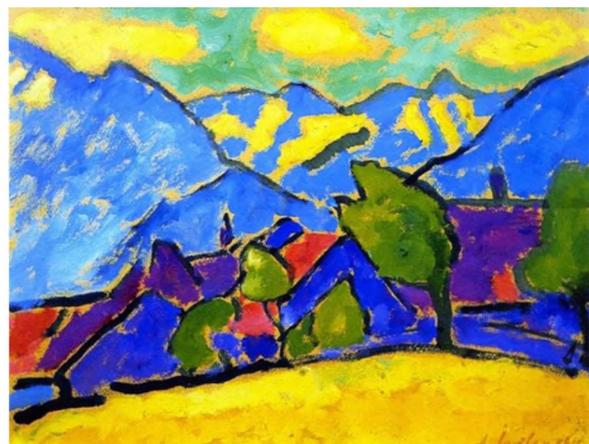
Мюнхенские портреты, пейзажи, натюрморты изысканно красивы и свежи: смелые композиционные построения, напряженный мазок, пылающая красками палитра, что свидетельствует о том, что Явленский в Германии предстал ищущим, дерзким, полным творческих идей художником.

Явленский часто вырывался на родину, приезжая повидаться с родными, периодически участвовал в российских выставках, организованных в Петербурге: «Новое общество художников» (1905, 1908), «Мир искусства» (1906), IV выставка картин «Союза русских художников» (1906-1907), «Венок» (1908), «Салон» (1909 и 1910), но его творческие интересы были связаны прежде всего с Мюнхеном: он активно выставлялся, его картины успешно продавались, в доме Явленского и Веревкиной («Розовый салон») собирались друзья-художники, здесь бывали многие знаменитости, жившие или гостившие в городе. На протяжении 18 лет квартира Явленского и Верёвкиной в Мюнхене оставалась одним из центров русской колонии, где, помимо известных художников, бывали Дягилев и Нижинский, Анна Павлова и Элеонора Дузе. В декабре 1911 года в Мюнхене немецким живописцем Францем Марком и русским художником Василием Кандинским, при активном участии Алексея Явленского и Марианны Веревкиной, было основано творческое объединение «Синий всадник». Члены объединения развивали идеи экспрессионизма и символизма в живописи.

Отойдя от мюнхенского реализма, художник до 1908 года находился под влиянием Ван Гога. После знакомства в 1907 году с Матиссом и другими фовистами развил собственный стиль цветовой гаммы, сохраненный им до начала Первой мировой войны.

Фюссен. 1905

Желтый звук. 1908

Рассказывая о жизни и творческом пути Алексея Явленского, нельзя обойти вниманием еще одну женщину, сыгравшую значительную, если не определяющую роль в жизни художника. В 1894 году в имении генерала

Верёвкина («Благодать» близ Ковно) Явленский встретил воспитанницу его владельцев – 13-летнюю Елену Незнакомову (1881–1965), которая позднее находилась в услужении у Марианны. В 1902 году Алексей провел больше года в Прибалтике, где Незнакомова родила ему сына Андрея. Елена Незнакомова была воспитанницей, кухаркой и горничной Веревкиной еще в России и уехала в Мюнхен вместе с ней, чтобы помогать по хозяйству. Тем не менее, Явленский не прерывал отношений и с Верёвкиной до 1919 года. Эта несколько странная семья прожила под одной крышей больше двадцати лет: маленького Андрея учили живописи и Марианна, и Алексей, и в путешествия они ездили все вместе, вчетвером. Явленский окончательно порвал с Веревкиной и обвенчался с Незнакомовой, когда ему было уже 58 лет.

В 1914 году с началом Первой мировой войны Явленскому пришлось покинуть Германию и переселиться в Швейцарию, поскольку, среди немцев художник приобрел статус персоны нон грата. Найдя пристанище на берегу Женевского озера в маленькой деревушке Сен-Пре близ Лозанны, художник нуждался не только в новых идеях, но и в деньгах: из-за войны Верёвкина перестала получать российскую пенсию. В Швейцарии художник начал свои «Вариации» – цикл работ, посвященный ландшафтной тематике.

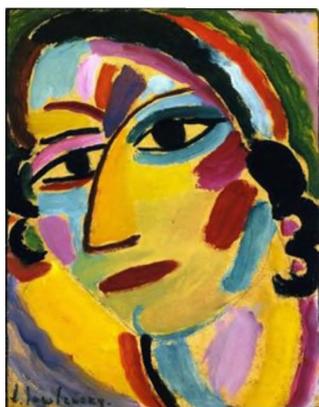

А. Явленский, Елена Незнакомова и сын Андрей. Германия, 1920

Постепенно у него появились друзья и почитатели в Женеве и Лозанне, он начал с успехом выставляться в Швейцарии, а в 1916 году Алексей Явленский познакомился с Эмми Шейер (1889–1945). 25-летняя Эмми («Галка») была дочерью богатого промышленника. Юная импрессионистка, образованная и свободная, побывала на выставке работ Алексея Явленского в 1914 году. И была так потрясена, что разыскала художника, который укрывался тогда в Швейцарии от войны, бросила собственную живопись и посвятила жизнь одной цели – знакомить мир с картинами Явленского. С 1920 года она стала его личным секретарем и импресарио (организовывала выставки, формировала экспозиции, читала лекции и возила картины художника из города в город и из страны в страну).

В 1917 году Явленский начал серию из ста работ «Мистические головы». Первоначально моделью для них была Шейер (Галка), но со временем художник все реже соотносил свои образы с реальными прототипами. Изображая обобщенные женские лица с пристальным взглядом огромных печальных глаз, он вдохновлялся православными иконами: «Я русский по рождению, и моей славянской душе всегда были близки древнерусское искусство и иконопись». В поисках идей Алексей

Явленский много путешествовал: посетил Цюрих и Аскону, а в 1922 году вернулся в Германию.

Мистическая голова:
Галка. 1917

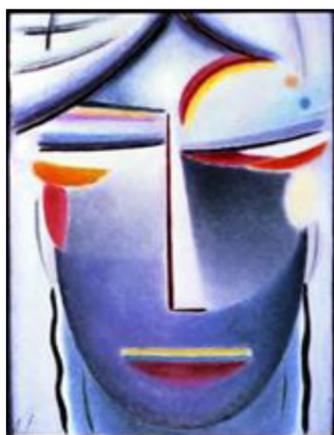
Мистическая голова.
1917

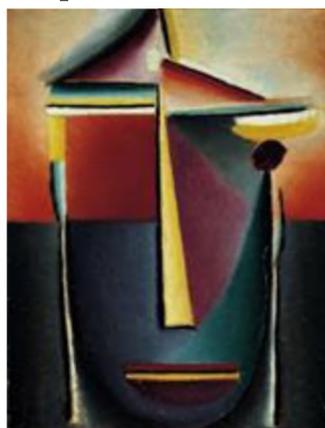
Удивление. 1919

Явленский поселился с семьей в Висбадене, где незадолго до этого с большим успехом прошла его персональная выставка. Возобновилась дружба с Кандинским: в 1924 году оба художника вошли в группу «Синяя четверка» (Blaue Vier), члены которой выставлялись в Германии и США. Поначалу Явленскому везло – часто проводились персональные выставки.

В 1930 году он подал заявление на получение немецкого гражданства, которое получил в 1934 году, и как потомственный дворянин прибавил к своей фамилии приставку «фон». С 1933 году, после прихода к власти национал-социалистов, картины Явленского запретили выставлять. В 1937 году произведения художника вместе с работами его немецких коллег демонстрировались в Мюнхене на печально известной выставке «Дегенеративное искусство» (Entartete Kunst). Около семидесяти картин Явленского нацисты тогда конфисковали.

Лицо Спасителя, 1921

Медитации. 1934

Это стало серьезным ударом для художника, однако не преследования нацистов стали трагедией последних лет жизни художника – тяжелая болезнь артрит явилась причиной прогрессирующего паралича рук и ног Алексея Георгиевича. Борясь с недугом, Явленский создавал свою последнюю серию «Медитации», которая насчитывает более тысячи работ,

и не имеет аналогов в искусстве XX века. На небольших, 18 × 12 сантиметров листах бумаги он писал предельно обобщенные сумрачно-скорбные лики. Три черные горизонталы – линии бровей, глаз, сжатого рта – пересекает черная вертикаль – линия носа, и, кажется, будто на цветовую поверхность наложен православный крест. Для последних работ художника характерны нарочитая грубость широкого мазка и мрачность контрастного колорита.

Алексей Георгиевич Явленский умер 15 марта 1941 года в Висбадене в разгар Второй мировой войны и был похоронен на местном городском православном кладбище. После кончины художника Елена и Андрей вернулись в Швейцарию.

Его сын Андрей Незнакомов-Явленский (1902–1984) пошел по стопам отца и также был замечательным художником, работавшим в стиле модерн (см. ниже). После пленения советскими войсками Андрей до 1955 года находился в советских лагерях, а затем вернулся в Швейцарию.

Букет цветов в желтой вазе. 1961

Портрет мамы. 1924

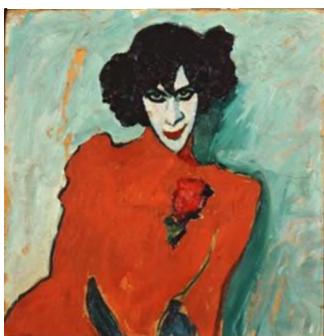
Упрек. 1921

Дочери и вдова Андрея Незнакомова-Явленского, жившие в Локарно, издали в 1990-х годах четырехтомный каталог всего наследия мастера.

Слава к художнику возвращается посмертно – после окончания Второй мировой войны. Первые выставки были организованы в Германии и Швейцарии, а сейчас они проходят по всему миру. Работы Явленского входят в число самых дорогих картин, написанных русскими художниками, наряду с живописью В. Серова, М. Шагала, К. Малевича, В. Кандинского и др. Его творческое наследие насчитывает более трех с половиной тысяч произведений, его работы хранятся во многих музеях и частных коллекциях Европы и Америки. Несмотря на то, что большая часть коллекции работ находится за границей. В Третьяковской галерее, Русском музее и Художественном музее Омска также хранятся работы мастера. У нас самая большая коллекция картин Явленского находится в Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля – восемь работ, но в собраниях наших отечественных музеев их едва ли наберется больше двух десятков.

Многие известные западные искусствоведы, проживающие в Европе, утверждают, что Явленский – уникальный художник, и его отсутствие среди общепризнанных гениев мирового художественного искусства является досадным недоразумением, которое еще предстоит устранить нашим потомкам. Его удивительные и неповторимые «Головы» и «Медитации», серии небольших холстов с ни на что не похожими портретами, поражали современников скульптурностью, глубиной, смелой живописью и своим духовным звучанием. Они явились миру стараниями мастера вне всякой традиции и не были ниоткуда заимствованы, поскольку выросли из его собственного внутреннего понимания и напряженного поиска.

Самые известные картины Алексея Явленского

Портрет А. Сахарова.
1909

Фабрика. 1910

Женевское озеро. 1915

Наиболее известные работы мастера: «Портрет танцора Александра Сахарова» (1909) – существует мнение, что известный хореограф был первым в России трансвеститом. Этот его портрет считается хрестоматийным. «Фабрика» (1910) – образец, которым автор выразил идею, что в отличие от фотографии, живопись должна оставаться «нереалистичной», сочетать в себе неожиданные краски, пробуждающие чувства и эмоции у зрителя. «Женевское озеро» (1915) – картина написана масляными красками на картоне. В последующие десятилетия выставлялась в Дюссельдорфе, Кёльне, Нью-Йорке. «Мистическая голова» (1917) – одно из произведений цикла, созданного в попытках осознания эмоциональности мира (см. выше). Для первых голов художнику позировали Марианна Верёвкина и Елена Незнакомова, остальные созданы по воображению. «Медитация» (1934) – по утверждению автора, цикл создавался по принципу исключения деталей в пользу эмоций (см. выше). Цикл «Медитации» включает больше сотни подобных картин.

25 марта 2024 г. исполнилось 160 лет художнику А.Г. Явленскому (Alexej Georgewitsch von Jawlensky). Он был художником-экспрессионистом русским по происхождению и культуре, создавшим все свои наиболее известные картины после переезда в Германию. Творчество Алексея Явленского сложилось под впечатлением военных и

революционных событий начала XX века. Алексей Явленский входил в число художников, которые стремились рисовать не окружающую жизнь, а эмоциональное состояние. Поэтому они называли себя экспрессионистами: латинское слово «expressio» переводится как – «выражение». Самыми яркими эмоциями, служившими для создания живописных произведений, в то время служили страх, тревога, ожидание новых потрясений. Имя художника лучше известно за пределами России, однако, если присмотреться, его работы легко могут встать в один ряд с картинами русских модернистов.

Алексей Георгиевич Явленский получил всемирное признание, насыщенные живописной энергией и отмеченные высокой духовностью, произведения художника составляют золотой фонд европейского авангарда.

При подготовке настоящей статьи использован материал, представленный на сайте: <http://www.jawlensky.ch/index.php>, а также литературные сведения из списка литературы ниже.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Katalog. Jawlensky “Meine liebe Galka!” Museum Wisbaden. Bonn: VG BILD-KUNST.. 2004. 287 s.
2. Бельгин Т. Каталог «Алексей Явленский» / Т. Бельгин. СПб.: Государственный Русский музей. Place Editions. 2000. 192 с.
3. Проект Вячеслава Заренкова Энциклопедия «Созидающий мир». Выпуск 474. Явленский Алексей Георгиевич (Alexey Yavlensky) (1864-1941).
4. Девятьярова И.Г. Алексей Явленский / И.Г. Девятьярова. М.: Искусство XXI-век, 2012. (Серия «Художники русской эмиграции»).
5. Шишкин М.П. Русская Швейцария: литературно-исторический путеводитель / М.П. Шишкин. М.: Вагриус, 2006.
6. Фонд имени Д.С. Лихачёва: Искусство и архитектура русского зарубежья — Явленский (Незнакомов-Явленский) Андрей Алексеевич.
7. Боулт Джон Э. «Воскресный день»: Марианна Веревкина и русский Серебряный век // «Амазонки авангарда» / отв. ред. Г. Ф. Коваленко; Государственный институт искусствознания Министерства культуры Российской Федерации. М.: Наука, 2004.
8. Боулт Дж. Э. Алексей Георгиевич Явленский (1864–1941): Художники русского зарубежья / Дж. Э. Боулт, М. Фолини, Л.А. Сургайлене М.: Третьяковская галерея, 2008.
9. Олейник М. Алексей Явленский: Эволюция стиля / М. Олейник. СПб.: Алетейя, 2017.