

Сименем художника И. И. Машкова связаны наши представления о смелом новаторе отечественного искусства начала XX века и о создателе натюрмортов, ставших классикой русской живописи. Волгоградский музей изобразительных искусств располагает крупной коллекцией произведений художника, она является предметом особой гордости музея и выделяет его среди других российских музейных собраний. Поступавшие в музей в течение многих лет живописные и графические работы охватывают четыре десятилетия и дают возможность проследить творческий путь художника от первых учебных шагов до вершин мастерства.

Илья Иванович Машков (17(29) июля 1881 г. — 20 марта 1944 г.) — уроженец станицы Михайловской Области Войска Донского, ныне Урюпинского района Волгоградской области. Со станицей связаны детские годы и первые жизненные впечатления будущего художника. После окончания трех классов приходской школы он был отдан «в люди», служил «мальчиком» в лавках и магазинах в близлежащей станице Филоновской и в уездном городе Борисоглебске. Однако торговая деятельность Машкова совершенно не увлекала. Уже в детские годы у него проявились способности к изобретательству и рисованию. Окружение провинциального городка мало способствовало развитию природных склонностей мальчика. Его занятия искусством выражались в копировании лубочных картинок и журнальных иллюстраций, а также в написании вывесок. Через несколько лет именно эта область деятельности по-своему отзовется в творческих открытиях художника Ильи Машкова.

Машкову было 18 лет, когда он познакомился с учителем рисования Борисоглебской мужской гимназии Н. А. Евсеевым. Эта встреча сыграла решающую роль в судьбе Машкова. Вскоре он увольняется от

хозяина и несколько месяцев занимается под руководством Н. А. Евсеева, готовясь к вступительным экзаменам в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В сентябре 1900 года И. Машков поступил в училище на живописное отделение.

Он начинает учебу в сложное и интересное время, когда художественная жизнь России отличалась особой интенсивностью и разнообразием творческих исканий. Первые годы в училище были для Машкова временем напряженного труда. Окунувшись в новую среду, он жадно поглощал разнообразные впечатления, осваивал основы профессиональной грамоты.

К этому периоду относится ряд произведений из коллекции Волгоградского музея: рисунки натурщиков, небольшие пейзажные этюды. Они не выходят за рамки учебных работ. Среди графических листов Машкова, отмеченных безликостью, свойственной учебным

постановкам, выделяется автопортрет, подписанный и датированный автором: «Въ одинъ сеансъ Мая 20 901 г. И. Машковъ». Робость исполнения и свойственная самодеятельным работам мелочная фиксация натуры искупаются стремлением к постановке и решению самостоятельно творческой задачи. Таков И. Машков в начале пути.

С о з д а н н ы й в 1903—1904 гг. «Портрет девочки» свидетельствует о значительных профессиональных достижениях художника. Располагая изображение на сложном для портрета почти квадратном формате холста, он строит композицию по принципу равновесия горизонтальных и вертикальных линий. Спокоен и гармоничен колорит портрета. Его цветовое решение, основанное на сближенных тонах серого, синего, коричневого цветов, широкое письмо вызывают ассоциации с произведениями В. А. Серова, и ничего пока не говорят об индивидуальности И. Машкова.

Вместе с профессиональными навыками он усвоил и сложившиеся в современном искусстве стереотипы и штампы. Видимо, сам И. Машков это понимал. Все, что он умел и знал, уроки школы и воспитанные школой вкусовые предпочтения его не удовлетворяли. Выходом из творческого тупика стало для И. Машкова знакомство с классическим искусством. После поездки в 1907 году в Петербург, где молодого художника буквально потрясли картины из собрания Эрмитажа, он в 1908 году предпринимает пятимесячное путешествие в Европу.

Глубокое изучение классического искусства, осмысление опыта новейшей западноевропейской живописи помогают Машкову осознать необходимость поиска собственного пути в искусстве и выводят на путь творческих экспериментов. В эти годы начинается его многолетняя дружба с П. П. Кончаловским, он сближается с М. Ф. Ларионовым, А. В. Лентуловым, Р. Р. Фальком, В. В. Рождественским, А. В. Куприным, другими молодыми художниками. С 1909 года И. Машков начинает участвовать в профессиональных выставках.

1910 год стал своеобразной вехой в творческой биографии художника. 27 января он был исключен из училища. Таким образом произошел формальный разрыв со школой, принципы которой он отверг значительно раньше. В этом же году Машков становится организатором и активным участником выставки «Бубновый валет», открывшейся в Москве 10 декабря в обстановке сознательно организованного скандала. В следующем году решением большинства участников выставки творческое содружество художников превращается в общество художников «Бубновый валет». При том, что деятельность бубнововалетцев окружала атмосфера молодеческой бравады и дерзкого вызова буржуазно-мещанским вкусам, их творческие устремления были очень серьезны. Молодые художники добиваются обновления языка современной живописи. Исходя из творческого переосмысления достижений П. Сезанна, кубизма, а также русского народного искусства лубка, вывески, расписного подноса, они стремятся познать мир в категориях цвета,

формы, линии. Принцип работы с натуры становится для них одним из основных, а сюжет, литературное начало отсекаются, как ненужный придаток.

Пейзаж «Новодевичий монастырь» создан Машковым в 1912—1913 гг. Пейзажный мотив конкретен и узнаваем, и в то же время несет в себе черты обобщения. Темпераментной кистью художник лепит объемы церквей и башен монастыря, деревьев, облаков, заставляя зрителя ощутить их весомость и материальность. Определяющим художественным средством становится цвет как формообразующий элемент. Цвет служит основой ритмической организации пространства холста и определяет его эмоциональный строй, подобный звучному мажорному аккорду. Природа предстает перед нами как арена постоянного бурного движения и стихийного противоборства.

Небольшой натюрморт из коллекции Волгоградского музея «Тюльпаны на блюде» был написан, возможно, около 1910 года. Овальное блюдо, обозначенное крупными отдельными квадратными мазками, срезано краями холста. Весь свой живописный темперамент Машков сосредоточил на изображении цветов, добиваясь ощущения трепетной живой материи буквально несколькими движениями кисти. Он смело использует открытый цвет и мастерски сводит все краски натюрморта в праздничный гармоничный аккорд.

Один из шедевров И. Машкова в коллекции музея «Портрет А. И. Мильмана», созданный в 1916 году и экспонировавшийся в Москве на выставке общества «Мир искусства». Портрет отличает изысканность цветового решения и оригинальность композиции, сочетающей традиционную схему парадного репрезентативного портрета и дерзкий кубистический прием. Это неожиданное сочетание придает характеристике портретируемого особую остроту.

Стоящий на столе череп, атрибут традиционного натюрморта *Vanitas*, соседствует с атрибутами живописи — палитрой и вазой с кистями. Это сопоставление предметов воплощает авторскую идею о величии творческого духа, о силе искусства, над которым не властна смерть.

Творчество И. Машкова в 20-е годы представлено в музейной коллекции большим количеством живописных и графических работ. Среди живописных произведений особенно выделяются пейзажи, созданные летом 1923 года в местечке Островки под Ленинградом и в Алупке, в Крыму. Машкова влечет красота природы, ее разумная и упорядоченная организованность. Пейзажи объединяет чувство восхищения натурой, пластическим богатством ее форм, ее ландшафтным и климатическим разнообразием.

Пейзажи 20-х годов демонстрируют, как меняется живописная система художника. На смену экспрессии приходит сплавленное многослойное письмо и мелкий мазок. Цвет хотя и не теряет своей интенсивности, но перестает играть фермообразующую роль, уступая место светотени.

Значительную часть произведений в Волгоградском музее составляют работы так называемой "курортной серии", над которой художник работал с 1925 до середины 30-х годов.

В обращении И. Машкова к изображению жизни советских здравниц проявилось его стремление соответствовать требованиям времени. От него ждут произведений, изображающих борьбу и жизнь советского народа, и Машков совершает ряд поездок в Крым и на Кавказ, пишет жизнерадостные сцены отдыха трудящихся, виды Артека, создает графические портреты своих современников. Эти произведения трудно отнести к большим творческим достижениям, но и в них Машков остается подлинным мастером. Он живо и непосредственно пишет сцены курортного быта, уделяя особое внимание проблемам освещения и передачи световоздушной среды. Его графические портреты лаконичны и точны, как документы. Как

таковые понимает их и сам художник, снабжая многие рисунки подробными биографическими надписями.

Собрание графических работ И. Машкова в музее представляет еще одну излюбленную тему художника — рисунки обнаженной модели. К этой теме он обращается постоянно в течение всей творческой жизни, но характер этих рисунков в разные годы меняется. Большая часть графических листов из коллекции музея создана в 20-е годы и не выходит по своему уровню за рамки технического материала. Однако отдельные рисунки, созданные на рубеже 1910—1920-х гг., —

полноценные станковые работы, отмеченные высоким мастерством. Изображая обнаженную женскую фигуру, Машков предпочитает сложные повороты, динамичное движение, сильнее выявляющее выразительную пластику тела. Образы, созданные Машковым, поражают своей мощью, силой и жизненной убедительностью.

В июле 1930 года И. Машков приезжает на родину в станицу Михайловскую. Творческие командировки деятелей культуры на стройки социализма — характерная черта художественной жизни тех лет. Однако для Машкова эта поездка положила начало большой работе по культурному строительству в родной станице и созданию в Михайловской образцового Дома социалистической культуры. Сохранившиеся многочисленные документы свидетельствуют о серьезности и грандиозности планов, о большой активности художника в их претворении в жизнь. С 1930 по 1935 год он неоднократно

приезжает в Михайловскую и живет там месяцами, ведет обширную переписку с партийными и советскими организациями власти, собирает и отсылает большое количество посылок с материалами и оборудованием для кружков и студий ДСК.

Станица Михайловская запечатлена и в его произведениях этих лет. Уже во время первого приезда он организует в помещении школы выставку произведений, созданных непосредственно в это время. Среди показанных картин была и «Колхозница с тыквами». Моделью для этой работы стала Фекла Мироновна Станькова, жительница Михайловской, однако здесь, как и в другой работе «Девушка на табачной плантации», художник стремится придать образам обобщенный характер, передать физическое и духовное здоровье своих героинь, их нравственную чистоту и неразрывную связь с родной землей. Картину «Колхозница с тыквами» отличает оптимизм, сочность характера. Низкая точка зрения подчеркивает мощную пластику фигуры, ее монументальность и устойчивость. Цвет картины звучный, словно вобравший в себя самые яркие краски земли.

Машков пишет виды родной станицы, очень точно передавая природную специфику ландшафта. Пейзажи пронизаны солнцем, в них чувствуется дыхание степных просторов и особая умиротворенность. Люди в этом мире живут в согласии с природой, соотнося свою жизнь с естественной сменой природных циклов. Острый взгляд художника подмечает красоту в, казалось бы, незначительных, обыденных явлениях, например, в степном репейнике, застывшем, подобно часовому, наперекор нестерпимо палящему южному солнцу.

Самым значительным произведением И. Машкова «михайловского периода» стал «Групповой портрет красных партизан А. Е., И. А., А. А. Торшиных», произведение неординарное, вызвавшее споры. По жанровой классификации, это типичный парадный портрет, но не парадному искренний, живой, всем существом связанный с народным мировосприятием.

Произведения такого плана не единичны в творчестве И. Машкова этих лет. Несколько ранее он создает «Портрет партизана А. Е. Торшина», а также портреты пионерок, в том числе и «Пионерку с горном» из коллекции Волгоградского музея. Изображая своих современников: героев гражданской войны и труда, пионеров и партийных деятелей — И. Машков выполняет социальный заказ. От него ждут тематических произведений, ждут «революционную картину», и художник пытается решить эту задачу в рамках своей

жанровой системы. Так появляются большие тематические натюрморты «Привет XVII съезду ВКП(б)» и «Советские хлебы». Эти произведения трудно отнести к числу творческих удач художника, хотя его искренность в воплощении темы бесспорна и живописный талант очевиден.

Однако истинным мастером натюрморта И. Машков предстает там, где чувственная природа его таланта не сдерживается идеологическими задачами. А. В. Луначарский писал о натюрмортах Машкова: «Да, эти фрукты, эти хлеба, это мясо сделаны с мастерством, равняющим Машкова с недостижимыми до сих пор в своем роде корифеями голландских натюрмортов. Они не только правдивы до своеобразной иллюзии, но они необыкновенно красивы, заманчивы и ярки. Красочность их сведена Машковым в какие-то меднотрубные, органные аккорды».

Принадлежащие Волгоградскому музею натюрморты выполнены Машковым во второй половине 30-х годов. Выбор предметов традиционный и непритязательный: букеты цветов, фрукты. Но Машков, подобно музыканту, творящему на основе семи нот, составляет все новые варианты и композиции, не переставая удивлять нас своим искусством в передаче цвета, объема, фактуры предметов. Каждый натюрморт художника — это окно в мир, это частица живой природы, которую так любил Машков и, не уставая, воплощал в своих полотнах на протяжении всей жизни.