

Колхозница с тыквами. 1930

Михаил Машков

Волгоградский музей изобразительных искусств
пр. Ленина, 21, тел.: 38-24-44, 38-59-15
с 10.00 до 17.30, выходной – среда

Куратор выставки Ольга Малкова

Дизайн, верстка, печать: "ПринТерра-Дизайн"
пр. Ленина, 88, тел. 23-87-01

КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОЛГОГРАДСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ВЫСТАВКА

МНОГОЛИКИЙ МАШКОВ

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА

из фондов Волгоградского музея изобразительных искусств

Волгоград, 2010

Автопортрет. 1901

Портрет художника Адольфа Израилевича Мильмана. 1916-1917

Этюд. Натурщица. 1920

Церковь в селении. 1901-1903

Нева. Островки. Дом отдыха. 1923

Портрет девочки. 1903-1904

Пионерка с горном. 1933

Советские хлебы. 1936

Илья Иванович Машков (1881–1944) – один из ведущих мастеров отечественной живописи 20 в., наиболее ценных в мировом художественном пространстве. Сегодня он воспринимается, прежде всего, как знаковая фигура русского авангарда, один из лидеров модернистской группировки “Бубновый валет”. Однако специфика творческой судьбы Машкова состоит в том, что он следовал за эволюционными ходами русской культуры, сохраняя устойчивость своих основных принципов. Именно с этой стороны раскрывается мастер в собрании Волгоградского музея изобразительных искусств (ВМИИ).

Масштабность феномена Ильи Машкова является причиной его труднообозримости. Он многолик. В его судьбе оказались спрессованы патриархальные традиции и новаторство, столичное и провинциальное, “роман с властью” и сосредоточенное отшельничество в мастерской, решительные прорывы и потери. Это был человек, наделенный феноменальной энергией и трудоспособностью, всю жизнь он работал на пределе возможностей.

Художник, педагог, литератор, общественный деятель, он предстаёт то дерзким бунтарем, то упорным учеником; то напористым борцом, то проникновенным лириком; то отважным мечтателем, то расчетливым практиком; то праздничным, то суровым; то мудрецом, то гедонистом; то нарушителем правил, то хранителем устоев; то преуспевающим маэстро, то шокирующим приличную публику оригиналом. Творческий путь художника отмечен экстремистской резкостью. Искусство Машкова отразило драматическую судьбу русской культуры 20 в. Он принадлежал к поколению, пережившему (и осуществившему) смену культурных кодов, сформировавшихся в одной культуре, но живущих в иной системе ценностей.

Работы Машкова из собрания ВМИИ последовательно обращают нас к традициям Серова (“Портрет девочки”), модерна (“Тюльпаны на блюде”), модернистским исканиям, сезаннизму (“Портрет А. И. Мильмана”), новому приближению к реальности, “вторичному импрессионизму” (“Степь. Репейник”), проблематике социалистического реализма (“Советские хлебы”), глубокому освоению традиций классического искусства (“Натюрморт. Черешня”), суровому документализму военного времени (“Портрет генерал-майора медицинской службы А. Р. Злобина”). Однако именно диапазон колебаний даёт возможность обнаружить то неизменное ядро представлений, которое Машков пронесёт через всю жизнь. В стремительно меняющемся контексте он сохраняет свой голос – мужественный, сильный, энергичный, искренний.

Привет XVII съезду ВКП(б). 1934

Степь. Репейник. 1933

Тюльпаны на блюде. 1910

Общий вид станицы Михайловской, 1933

Илья Машков – наш земляк. Он родился 17 (29) июля 1881 г. в казачьей станице Михайловской (сейчас в составе Урюпинского района Волгоградской области). Долгие годы он прожил в Москве, стал профессором живописи, неоднократно путешествовал по миру. Однако на протяжении всей жизни он сохранял особый взгляд на мир и художественный язык, связанные с его народными корнями. Живопись Машкова – наиболее яркое воплощение в искусстве “духа местности”, характера нашего края. Именно дух народного творчества, представление о красивом как о здоровом, сильном и делают искусство Машкова неповторимым, узнаваемым как в авангардной, так и в соцреалистической среде.

В жанровом отношении живописное собрание ВМИИ отражает пристрастия художника – одного из лучших русских мастеров натюрморта. Машкова отличает повышенный интерес к предмету, “плоти жизни”, объему, вылепленному цветом (“Фрукты с сельскохозяйственной выставки”). Основная идея искусства Машкова – утверждение предметной роскоши мира, величия самой жизни. Илья Машков – художник, обладающий счастливым даром острого, раблезианского переживания праздника бытия. Шедевры его натуры соответствуют избыточность цвета и масштаба, насыщенность композиций, огромные размеры мазка. Его картины, проникнутые могучим оптимизмом, несут отпечаток его личности. Его мир – роскошный, плодоносящий, достигший расцвета, населенный могучими героями, плодами и цветами (“Колхозница с тыквами”). Машков стоит в ряду выдающихся колористов русского искусства. Сам процесс живописи, жизнь цвета наполняются для него глубоким смыслом. Живописное действо, длящееся на наших глазах, является метафорой движения, дыхания живой материи.

Большое количество рисунков одного из самых живописных русских художников позволяет прояснить отношения мастера с натурой и с ремеслом. Машков – один из лучших мастеров пластического рисунка (“Женский торс”). Огромную ценность имеют портретные серии 1920–1930-х гг., запечатлевшие лицо эпохи (“Голова девушки в красной косынке”).

Машков в нашем собрании выступает не только как художник многогранный и парадоксальный. Благодаря архиву 1930-х гг., мы видим страстного общественного деятеля. Он жаждал социальной реализации, выступал как педагог, историк своего края, видел себя преобразователем мира, что, безусловно, накладывало отпечаток и на его творчество. Этот период жизни художника связан с героическими попытками реализации утопичного и грандиозного проекта, направленного на превращение своей родной станицы Михайловской, к тому моменту обнищавшей, разоренной, пережившей расказачивание, раскулачивание, стопроцентную коллективизацию, в образцовый городок социалистической культуры. Центром преобразований должен был стать Дом Социалистической культуры (ДСК), открытый в здании недействующей Сретенской церкви (см. “Площадь в станице Михайловской”). В то же время Машков разрабатывал планы культурного строительства и развития художественного образования в Сталинградском крае, неоднократно ратовал за создание в Сталинграде художественного музея. Точно отвечая духу времени, план строительства “города будущего” наглядно раскрывает качества личности самого художника, проявляемые им и в живописи, и в преподавании: максимализм, основательность, масштабность, решительность, желание быть востребованным. Личность Машкова демонстрирует редкое единство всех проявлений.

Имя Ильи Машкова много значит для Волгоградского музея изобразительных искусств. Собрание его работ является ядром коллекции советского искусства ВМИИ. Оно дает возможности для целостного прочтения феномена художника и изучения живописно-пластических и социокультурных аспектов его творчества.

Сегодня обнаруживается острая нехватка ценностей, концентрировано присутствующих в его искусстве и жизненном опыте: идея служения большой цели и искренность, полновесный профессионализм и личная ответственность, благородство и воля к победе, инициативность и непрерывное самосовершенствование. Обращение к ним особенно важно сегодня, в пору определенного оскудения личностного начала в культуре. Илья Машков – универсальный художник и человек богатейшего склада, знаковая фигура для своего времени и пространства.

О. Малкова

Фрукты с сельскохозяйственной выставки. Айва и персики. 1939

Портрет генерал-майора медицинской службы А. Р. Злобина. 1945

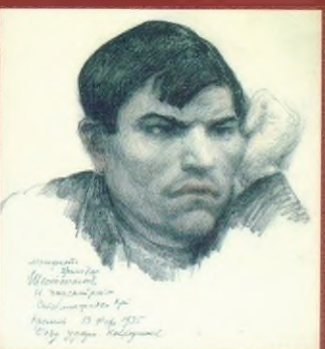
Голова девушки в красной косынке (в профиль). 1929

Портрет артиллериста. 1942–1943

Портрет девушки в малиновом берете и красном галстуке. 1922

Портрет Н. Ф. Шестопаева. 1935

Новодевичий монастырь. 1912–1913

Выставка И. И. Машкова приурочена к 50-летию с момента организации Волгоградского музея изобразительных искусств (20 апреля 1960 г.). Именно собрание произведений этого мастера составляет гордость коллекции ВМИИ, в большой степени определяет лицо музея. В него входят 38 живописных и 60 графических работ – от самых ранних до самых поздних. Собрание произведений Машкова в ВМИИ – результат усилий нескольких поколений музейщиков. Начало коллекции было связано с рождением музея. Вскоре после его открытия Дирекцией художественных фондов (Москва) были переданы два натюрморта мастера (“Натюрморт. Черешня”, “Натюрморт на синем фоне”). На протяжении десятилетий одним из важнейших приоритетов собирательской политики музея было приобретение работ Машкова, его соратников и учеников. Большая часть коллекции оказалась в музее в течении 1970–1980-х гг. В нее входят как знаменитые, часто публикуемые произведения (“Новодевичий монастырь”), так и работы менее известные, не имеющие аналогов в иных собраниях, но не менее важные для понимания феномена художника (“Привет 17 съезду ВКП(б)”). Коллекция дополняется богатейшим архивом и предметами из мастерской художника. Особую ценность представляют работы 1930-х гг., написанные Машковым в наших краях, у себя на родине в станице Михайловской.

Натюрморт. Черешня. 1939