

Филиппова Ольга Николаевна

Творчество оригинального, самобытного художника Веры Владимировны Хлебниковой (1891–1941 гг.)

В статье предпринята попытка исследовать творчество В.В. Хлебниковой, которое представляет собой относительно небольшое наследие, дошедшее до наших дней. Сохранились станковые и монументально-декоративные работы, иллюстрации, плакаты, имеющие высокую эстетическую ценность. Поскольку художница часто не подписывала свои работы, датировка многих из ее произведений раннего периода весьма затруднительна. Для того чтобы глубже понять творчество Веры Владимировны, известное при ее жизни небольшому числу близких людей, необходимо знать ее судьбу.

Ключевые слова: оригинальный и самобытный художник, живописец, график, иллюстратор, пейзаж, портрет, плакат.

Філіппова О.М.

Творчість оригінального, самобутнього художника Віри Володимирівни Хлебнікової (1891–1941 рр.)

У статті здійснено спробу дослідити творчість В.В. Хлебнікової, яка являє собою відносно невеликий доробок, що дійшов до наших часів. Збереглися станкові та монументально-декоративні роботи, ілюстрації, плакати, які мають високу естетичну цінність. Оскільки художниця часто не підписувала свої роботи, то датування багатьох її творів раннього періоду ускладнено. Для того щоб глибше зрозуміти творчість Віри Володимирівни, відому за її життя невеликій кількості близьких людей, необхідно знати її долю.

Ключові слова: оригінальний і самобутній художник, живописець, графік, ілюстратор, пейзаж, портрет, плакат.

Olga Filippova

Artistic heritage of original distinctive artist Vera Khlebnikova (1891–1941)

The article makes an attempt to study Vera Khlebnikova's artistic heritage which presents the only small part of it that have been protected till nowadays. It is remained easel and monumental-decorative works, illustrations, posters having a high aesthetic value. As the artist often did not sign her works, to find out the date of many of her works of the early period is difficult. To understand Vera Khlebnikova's artistic heritage, which is well-known to a small number of close people, better it is necessary to learn her fate.

Key words: original distinctive artist, painter, graphic artist, illustrator, landscape, portrait, poster.

Творчество В.В. Хлебниковой известно лишь немногим специалистам. Свое мнение об открытии выставки живописи и графики талантливого художника в Центральном Доме литераторов им. А.А. Фадеева высказала известная писательница А.Л. Барто в статье «Вера Хлебникова» [3, 15].

Наряду с А.Л. Барто о выставке В.В. Хлебниковой писал российский диссидент и поэт В.Л. Гершуни в публикации «Вдохновение и подлинность» [7, 4]. Он предоставил слово ее сыну М.П. Митуричу-Хлебникову, отметил особенности жизни и творчества художницы.

Основу книги доктора искусствоведения М.А. Чегодаевой «Заповедный мир

Митуричей-Хлебниковых: Вера и Петр» [13] составили многочисленные документы, как опубликованные ранее, так и находящиеся в семейном архиве (воспоминания, письма). На фоне исторической реальности России того времени автор стремится создать максимально полную картину жизни и творчества художников от нач. XX в. до 1956 г. (дата смерти П.В. Митурича) [13, 1]. Кроме того, в книге представлен тщательный анализ их живописных и графических работ.

Для того чтобы глубже понять, что представляет собой творчество Веры Владимировны Хлебниковой, необходимо на основе библиографических источников проанализировать ее

судьбу. Живописец, график, иллюстратор, сестра поэта и прозаика В.В. Хлебникова, она родилась 20 марта 1891 г. в Калмыкии, в Зимней ставке Малодербетовского улуса в семье ученого-орнитолога и государственного чиновника (был в Калмыкии «попечителем» края), одного из создателей Астраханского биосферного заповедника — Владимира Алексеевича Хлебникова (1857–1934 гг.) [14, 7].

Ее мать, Екатерина Николаевна, урожденная Вербицкая (1849–1936 гг.), историк по образованию, училась в Смольном институте благородных девиц в Санкт-Петербурге. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Е.Н. Хлебникова, окончив фельдшерские курсы, ухаживала за ранеными [5, 11].

В семье росло пятеро детей, и все они воспитывались в атмосфере уважения к традициям русской интеллигенции, любви к научному знанию. Отец, «большой знаток царства птиц», учил детей наблюдать за их повадками, делать орнитологические зарисовки [10, 5]. Мало кто знает о том, что Владимир Алексеевич сам был замечательным рисовальщиком и любил рисовать картинку для детей. А влюбленная в музыку, свободно владевшая английским, французским и немецким языками мать способствовала их гуманитарному развитию [11, 279]. Кумирами Е.Н. Хлебниковой были Бетховен, Рафаэль, Леонардо да Винчи.

Среди преподавателей, приглашавшихся к младшим Хлебниковым, были художники Л.М. Чернов-Плесский и П.П. Беньков. Обучался рисованию и старший брат Веры — Виктор, в будущем поэт Велимир Хлебников (1885–1922 гг.). Автора «Ладомира» и «Зангези» и художницу Веру Хлебникову с детства связывали не только родственные узы, их объединяло нечто еще более значительное — полное взаимопонимание. Отзвуки этой общности слышатся, в частности, в письмах поэта к сестре. «Если я пишу так свободно, — обращался в 1921 г. Велимир к сестре, — то мой слог разбуден лучами твоего письма» [11, 317].

Вследствие перемещений В.А. Хлебникова по службе семья в 1891 г. оказывается на Волыни, а с 1895 по 1898 г. живет в мордовском селе Помаево Симбирской губернии. Сохранилось несколько рисунков В.В. Хлебниковой (весьма похожих на копии) помаевского периода (6–8 лет) [10, 5]. Видимо, она их срисовала из каких-нибудь детских книжек. Но множество других, более зрелых ее художественных работ детско-юношеского периода, еще неопубликованных и неисследованных, хранится в фондах Астраханской картинной галереи.

В 1898 г. Хлебниковы переезжают в Казань, где Вера поступает в Мариинскую женскую гимназию (1899–1905 гг.). Гордостью класса В.В. Хлебникова

была недолго, все чаще на уроках раздавалось: «Хлебникова, где вы, в облаках?» В ответ неизменно звучало: «Я рисую» [5, 12].

Учитель Веры Л.М. Чернов-Плесский отметил ее серьезные способности и настоятельно рекомендовал родителям отдать девочку в художественный класс. В сентябре 1905 г. В.В. Хлебникова сдала экзамены в Казанскую художественную школу и была принята вольнослушательницей в головной контурный класс [5, 12].

Уход из художественной школы в Казани подвел черту под детско-юношеским периодом ее творчества. Стихийный поиск собственной стези в искусстве натолкнулся на непонимание педагогов: «Ваши работы слишком обращают на себя внимание. Ваша мозаичность — это предвзятость... Перемените манеру вашу, вы это можете... У вас большие способности, и вам ничего не стоит...» — рекомендуют ей в один голос и учителя, и начальство [1, 43].

В 1908 г. В.В. Хлебникова поступила в Киевское художественное училище, но и здесь она была далека от академических правил и требований, поэтому занималась в училище недолго [5, 14]. Критично оценивая свои занятия живописью, она понимала, что нуждается в серьезной профессиональной поддержке, в оценке работы — пусть категорически строгой, но внушающей доверие. «На холсте какие-то бесвязные бои красок и очертаний, похожесть не радует, а кругом нет никого, кто бы сказал...» [5, 14].

В 1910 г., будучи в Москве, В.В. Хлебникова начинает посещать частную художественную студию К.Ф. Юона и И.О. Дудина, а затем переезжает в Петербург, где поступает в Рисовальную школу ОПХ в класс Я.Ф. Ционглинского, у которого обучались М.В. Матюшин и Е.Г. Гуро [6].

М.В. Матюшин (1861–1934 гг.) вспоминал, что Я.Ф. Ционглинский, пейзажист и портретист по преимуществу, в Париже примыкал к импрессионистам и вернулся в Россию сильным и своеобразным художником, что, обладая превосходными качествами учителя, он в то же время враждебно относился к какой бы то ни было попытке идти по другому, не импрессионистическому пути [5, 17].

С первых дней пребывания В.В. Хлебниковой в мастерской Я.Ф. Ционглинского ее работы были в центре внимания и профессора, и соучеников. Выбор тонкой, приглушенной по тону колористической гаммы, уверенная нюансировка цветовых акцентов, широкий мазок холстов («Автопортрет. Этюд», «Деревья. Этюд», «Пейзаж с колокольней»; все — начало 1900-х годов) позволяют судить об определенном «музыкальном» своеобразии ранних работ В.В. Хлебниковой [5, 18]. В этюде «Автопортрет»

Рис. 1. В. Хлебникова. Автопортрет. Нач. 1910-х гг.

Рис. 2. В. Хлебникова. Велимир в мордовской шапке. 1911 г.

мозаичные, видимо, под влиянием М.А. Врубеля не сливающиеся друг с другом мазки как бы «инкрустируют» форму (рис. 1).

«Чудесным уголком» оказалось мордовское село Алфёрово (Алферьево) Симбирской губернии, куда Хлебниковы переехали в 1910 г. [10, 11]. Здесь Вера встречается с любимым братом — В.В. Хлебниковым, который посвятил усадьбе Алфёрово одноименное стихотворение о ратном прошлом угасающего дворянского рода. Однажды Вера Владимировна попросила его позировать ей в мордовском головном уборе. Как эта шапка попала в семью Хлебниковых — неизвестно. Возможно, отец привез ее с Казанской промышленной выставки 1890 г., где демонстрировались мордовские и черемисские головные уборы [10, 13].

Отметим, что благодаря мордовской шапке был создан один из лучших прижизненных портретов В.В. Хлебникова: пристальный, тяжелый взгляд исподлобья выражает глубину и напряжение его внутренней жизни (рис. 2).

В Алфёрове у В.В. Хлебниковой созревает решение ехать в Париж, чтобы изучать новые художественные течения. В 1912 г. она уезжает во Францию, где до 1913 г. посещает Академию Витти (Academie Vitti) — частное художественное учебное заведение в парижском районе Нотр-Дам-де-Шан, учась у блистательного художника и педагога Кеса Ван Донгена (1877–1968 гг.) [8, 115]. Сохранилась лишь единственная ее живописная работа — «Натурщица» (1912–1913 гг.), близкая по манере письма к «Красной танцовщице» Ван Донгена [10, 34]. Одна и та же модель В.В. Хлебниковой дана в двух разных ракурсах, благодаря чему композицию можно считать двухфигурной.

В 1913 г. В.В. Хлебникова снова в пути — в Италию, которая открыла новые возможности живописцу. О многом говорит фраза из письма Веры Владимировны: «В Италию я еду вовсе не забавляться или как любительница приключений, я там буду долго, может быть, всю зиму работать в мастерской. Я так хочу солнца...» [5, 26].

В Италии она много путешествовала, побывала в Риме, Венеции, Неаполе, на Капри, но основную часть времени провела во Флоренции, где жила до середины 1916 г. Художница посещает академию, много копирует в музеях. Итальянские пейзажи этого периода: «Капри. Горный пейзаж», «Лестница в горах», «Везувий», «Пейзаж с пиниями» (все — 1914–1916 гг.), — принадлежат к несомненным ее удачам (рис. 3). Помимо пейзажей, с Италией в ее творчестве связаны и произведения иных жанров. Судя по работам «Древо жизни», «Мадонна», «Пророк», «Распятие» (все — 1914–1916 гг.), мифологическое и историческое прошлое человечества глубоко волновали

Рис. 3. В. Хлебникова. Капри. Горный пейзаж.
1914–1915 гг.

художницу [5, 26]. Библейские мифы используются здесь как повод для повествования о состоянии собственной души.

Небольшой по размерам холст В.В. Хлебниковой — четырехчастная композиция на тему «Древа жизни» является своеобразным «окном» в область духовно-эстетических представлений молодого художника, импровизирующего на тему образов раннего Возрождения [5, 26].

С началом войны Вера все чаще задумывается о возвращении на родину. В августе 1916 г. она окружным путем через Англию возвратилась в Россию. В чемодан уместилось полтора десятка живописных работ, они и были привезены в родительский дом в Астрахань.

В Астрахани В.В. Хлебникова включилась в общественную работу, вела художественную студию в селе Никольском, сотрудничала с местной газетой «Коммунист», участвовала в выставке Астраханской общины художников. В Астрахани она создала художественные полотна «Русалки», «Старое и молодое» (рис. 4), «Путь художника» [10, 83].

Рис. 4. В. Хлебникова. Старое и молодое...
1916–1917 гг.

Одним из полотен этого астраханского периода, по определению П.В. Митурича, «отражения действительности, своей и социальной», явилась картина «Старое и молодое» (1916–1917 гг.) — произведение драматическое, где сопоставление метафоричных образов хрупкой девочки и злой старухи заставляет вспомнить образцы искусства рубежа столетий [1, 45].

В 1924 г. Вера Владимировна приехала из Астрахани в Москву к художнику Петру Васильевичу Митуричу (1887–1956 гг.), с которым она работала в области книжной графики. Началась совместная жизнь. 29 мая 1925 г. у них родился сын — Май Митурич-Хлебников (1925–2008 гг.) (рис. 5).

Известный живописец, график, мастер книжной иллюстрации — Май Митурич, как и его родители, превыше всего в творчестве ставил живопись. Он не выносил праздности, жил по латинской поговорке: «ни дня без линии» [8, 6]. Его усилиями были воспроизведены значительные живописные и графические работы В.В. Хлебниковой, изданы страницы из ее воспоминаний и литературных опытов [8, 5].

Не последнее место в творчестве В.В. Хлебниковой пер. пол. 1920-х годов занимают работы, навеянные поэзией брата Велимира, — иллюстрации к его произведениям, в которых более всего показано сказочное начало поэм В.В. Хлебникова, близость к народной поэтике, народной фантазии. Литературная тема у Веры Владимировны становится темой пластической. В творчестве возникает

Рис. 5. П. Митурич. Студент Май Митурич. 1956 г.

новый художественный образ, в решении которого можно различить два пути. Первый — графический: иллюстрации к драме «Снизини» и поэме «Шаман и Венера» (рис. 6). Второй — живописный: акварели к поэмам «Ви́ла и Леший» и «Лесная тоска» (рис. 7–10).

В 1925 г. В.В. Хлебникова приняла участие в выставке в залах Государственного исторического музея, организованной группой художников «Объединенное искусство» (ОБИС). Она представила двенадцать своих работ, в том числе иллюстрации к произведениям В.В. Хлебникова [5, 43].

Рис. 6. В. Хлебникова. Иллюстрация к поэме В. Хлебникова «Шаман и Венера». 1920-е гг.

Среди карандашных рисунков В.В. Хлебниковой привлекают своим точным натурным рисованием «Портрет художницы Н.О. Коган» (1924 г.), «Портрет П.В. Митурича» (1924 г.), «Спящий сын» (1926 г.) [4, 31].

Если в черно-белом «Портрете П.В. Митурича» (рис. 11) художница немногословными линиями показывает характер личности мужа, то в рисунке «Спящий сын» (рис. 12), напротив, чувство любви прорывается в каждой линии, каждом штрихе.

В 1930-е годы в творчестве В.В. Хлебниковой наметились новые тенденции: фантастические и символические композиции все чаще уступают место образам реального мира. В живописи Вера Владимировна вновь обращается к пейзажу, который пишет в Хвалынске и Солотче Рязанской области, а в последние годы — влюбившихся местах Крыма, где в юности бывала с В.В. Хлебниковым, в Джубге на Кавказе и в подмосковном селе Спас-Загорье. Пейзажи художницы доносят до нас поэзию города, равнинных просторов, величие гор [6].

Около трех с половиной десятилетий продолжалась деятельность Веры Владимировны и закончилась в связи с болезнью 19 января 1941 г. Дошедшее до нас творческое наследие относительно невелико. Сохранились станковые и монументально-декоративные работы, иллюстрации, плакаты, имеющие высокую эстетическую ценность. Художница часто не подписывала свои картины, поэтому датировка многих ее работ раннего периода весьма затруднительна.

Долгие годы забвения В.В. Хлебникова — трагический пробел в истории русской словесности. Та же участь постигла и В.В. Хлебникову. Лишь в 1969 г., почти через тридцать лет после смерти художницы, свершилось ее духовное воскресение: персональная выставка работ (г. Москва, Офортная экспериментальная студия имени И.Н. Нивинского). Состоялся вечер ее памяти. С воспоминаниями о Vere Хлебниковой выступили художники Е.С. Тейс и П.Г. Захаров. Были зачитаны воспоминания ее сокурсницы — Нины Осиповны Коган, написанные в ноябре 1943 г., о первых шагах в искусстве Веры Хлебниковой и ее учебе у Я.Ф. Ционглинского. М.П. Митурич прочитал отрывки из мемуаров П.В. Митурича «Приезд Веры Хлебниковой» [6].

Но до полного, всенародного признания оставалось еще восемь лет, пока выставки В.В. Хлебниковой не прошли в Астрахани, Москве, Ленинграде. 1977–1978 гг. — это новая волна интереса к ее творчеству. Выставка во флигеле Астраханской картинной галереи открыла доступ к полотнам землякам Веры Владимировны. Ее инициаторами

Рис. 7–10. В. Хлебникова. Иллюстрации к поэме В. Хлебникова «Лесная тоска». 1920-е гг.

были Астраханский Союз художников и Май Митурич-Хлебников [10, 192].

Астраханская выставка 1977 г., задуманная Маем Митуричем и воплощенная главным хранителем картинной галереи К. Чернышевой, повторилась в 1978 г. в Москве, в Центральном Доме литераторов им. А.А. Фадеева. На ней было представлено около ста тридцати произведений живописи и графики. Большая их часть находилась в доме ее сына [10, 192].

После трех выставок (третья прошла в 1978 г. в Ленинграде) творчество В.В. Хлебниковой уже не выпадало из поля зрения искусствоведов. О ней были созданы статьи, монографии, телесценарии, фильм. Ее художественные полотна переданы в Государственный Русский

музей, Государственную Третьяковскую галерею, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Астраханскую картинную галерею им. Б.М. Кустодиева, а из нее — в Дом-музей В.В. Хлебникова [10, 192].

Если внимательно изучить работы В.В. Хлебниковой, которая была непрекращаемым авторитетом по части живописи для отца и других художников, друживших с ней, можно заметить, что краски клались на холст без переписок и наслоений так, что между мазками всюду просвечивает холст. Создается впечатление, что холсты эти написаны «одним духом». Но при этом она работала очень подолгу. Основная работа шла на палитре, где художница тщательно подбирала и выверяла цвет для каждого мазка, прежде чем перенести его на холст. В работе над живописью она стремилась к тому, чтобы на холсте не было ни одного «фальшивого» мазка. Так же разбирала и работы друзей: этот фрагмент «зазвучал», значит, получился,

Рис. 11. В. Хлебникова. Портрет П. Митурича. 1924 г.

Рис. 12. В. Хлебникова. Спящий сын. 1926 г.

а там — «фальшивит» или «белесит», или цвет получился «слащавый» [7, 4].

Ключом к пониманию творчества Веры Владимировны могли бы послужить ее собственные

слова: «Хотелось бы найти какой-то новый путь для передачи зримой красоты, новые средства воплощения, и хотелось бы, более того, понять, кто я в искусстве, что мне дано...» [1, 43].

ИСТОЧНИКИ

1. Азаркович В. Творчество В.В. Хлебниковой / В. Азаркович // Искусство. — 1979. — № 9. — С. 43–47.
2. Алпатов М. О рисунках П.В. Митурича / М. Алпатов // Петр Васильевич Митурич. 1887–1956. Выставка произведений. Живопись. Графика : каталог. — М. : Советский художник, 1968. — С. 5–9.
3. Барто А. Вера Хлебникова / А. Барто // Творчество. — 1978. — № 5. — С. 15–16.
4. Бобков С. Синяя доля ранней зари. О творчестве Веры Хлебниковой / С. Бобков // В мире книг'78. — 1978. — № 8. — С. 30–32.
5. Бобков С. Вера Хлебникова. Живопись. Графика / С. Бобков. — М. : Советский художник, 1987. — 184 с.
6. Вера Владимировна Хлебникова. 1891–1941. Живопись. Графика. Из музеев СССР и собрания М.П. Митурича. Каталог выставки / сост. каталога Л. Обухова. — М. : Советский художник, 1977. — 31 с.
7. Гершуни В. Вдохновение и подлинность / В. Гершуни // Московский комсомолец. — 1978. — 3 марта. — № 53. — С. 4.
8. Митурич Май. Воспоминания. Живопись, графика / Май Митурич. — М. : Фортуна ЭЛ, 2015. — 336 с.
9. Михайлова М. Хлебникова Вера Владимировна / М. Михайлова // Энциклопедия русского авангарда. Изобразительное искусство. Архитектура. Том II. Л-Я / авт.-сост.: В.И. Ракитин, А.Д. Сарабьянов. — М. : РА, 2013. — С. 524.
10. Поэзия пера и кисти. Жизнь и творчество Веры Хлебниковой: Стихи. Проза. Письма / авт.-сост. А. Мамаев, ил. С. Ботиев. — Калининград : Рос-Доафк, 2015. — 252 с.
11. Собрание произведений Велимира Хлебникова. Том V. Стихи, проза, статьи, записная книжка, письма, дневник / под общ. ред. Ю. Тынянова и Н. Степанова. — Л. : Изд-во писателей в Ленинграде, 1933. — 376 с.
12. Чегодаева М.А. Мир Мая Митурича / М.А. Чегодаева// Май Митурич. Каталог выставки. — М. : РАХ-СХР, 1998. — С. 79.
13. Чегодаева М. Заповедный мир Митуричей-Хлебниковых: Вера и Петр / Мария Чегодаева. — М. : Аграф, 2004. — 416 с.
14. Чегодаева М. Духовный мир Хлебниковых-Митуричей. Петр Митурич и Вера Хлебникова. Жизнь и творчество : автореф. дис. на соиск. уч. степ. д-ра искусствоведения : 17.00.04 / М. Чегодаева ; Государственный институт искусствознания. — М. : б.и., 2005. — 54 с.
15. Филиппова О. Велимир Хлебников — поэт и художник / О. Филиппова // Четвертые Казанские искусствоведческие чтения. Искусство печатной графики: история и современность : матер. Всерос. науч.-практич. конф. с международ. участием (Казань, 19–20 ноября, 2015 г.). — Казань : Заман, 2015. — С. 136–139.