

Искусствоведение

УДК 7.06

А.В. ЩИПАНОВА

(89qetuo@mail.ru)

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

ЦАРИЦЫН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Предметом исследования стал образ Царицына в произведениях художников. Определены периоды и круг художников, изображавших город Царицын. Научная новизна состоит в рассмотрении изменения образа Царицына в разные исторические периоды на примере коллекции Волгоградского музея изобразительных искусств им. Машкова и работ из других музеев и альбомов.

Ключевые слова: живопись, графика, история, образ города, Царицын.

С 1589 г. до 1925 г. город, который мы сейчас знаем как Волгоград, назывался Царицын. У историков есть предположение, что название Царицына происходит от имени реки Царицы, а некоторые иностранные путешественники в XVI–XVII вв. и сами жители города называли его Царицей. Город был основан 2 июля 1589 г. на острове, и его первое упоминание встречается в Царской грамоте как «Острог на переволоке». После отмены крепостного права в 1861 г. город начал стремительно развиваться, особенно в сфере промышленности. До 1862 г. Царицын, основанный как сторожевая крепость на Волге, был маленьким тихим городом с населением в 7 тыс. человек.

Целью исследования стало изучение развития образа Царицына в изобразительном искусстве с 1589 г. по наше время, предметом исследования – определение исторических периодов Царицына в произведениях художников. Научная новизна состоит в рассмотрении изменения образа Царицына в разные исторические периоды на примере коллекции Волгоградского музея изобразительных искусств им. Машкова и работ из других музеев и альбомов. Методом в работе над исследованием является комплексный подход, соединивший систематизацию фактологического материала с персонологическим методом.

При проведении исследования был использован ряд источников: статьи Шевлягиной Дарии «Скульптура Царицына-Сталинграда-Волгограда» [12], А.Л. Мухина «Царицын: История и культура города» [7], О.П. Малковой. «Вопросы эволюции образа Сталинграда-Волгограда в изобразительном искусстве 1940–2020 годов» [6], Романа Шкода «Рисунки Царицынской крепости» [9], ВО РГО «Уникальное путешествие братьев Черенцовых» [11], блог библиотеки-филиала № 17 им. М.А. Шолохова Волгоградского муниципального учреждения культуры «Централизованная система городских библиотек». Известные люди в Царицыне. Художники [5], материалы Виртуальной выставки династии Стекольниковых – Финогеновых – Орловой «Традиции Искусства. Традиции семьи. Традиции страны» Российской Академии художеств [10], книга Андриановой Г.Н. «Художественный облик Царицына-Сталинграда» [1], статьи Бориса Заболотских «Греков Митрофан Борисович Люди донского искусства: Донские художники» [2], Валерия Рублёва «Волгоград на картинах художников. Волгоградская живопись» [3], Романа Шкоды «Возрождение Царицына» [4]. Главным материалом для обзора работы Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (далее – ГМИИ), работы из собрания Волгоградского музея избирательных искусств им. Машкова (далее – ВМИИ), статья Романа Шкоды «Возрождение Царицына» [8].

В процессе исследования были определены условные периоды: 1589–1862 гг., 1862–1945 гг., 1945 – наше время.

Про художественное творчество в Царицыне до 1862 г. мало что известно. Среди исторических источников были найдены только рисунки Адама Олеария и Николааса Витсена – небольшие документальные иллюстрации, а также работы братьев Черенцовых – большие масляные картины.

Все они не жители Царицына, а проезжие путешественники. Их целью было изобразить достопримечательности, архитектуру и общую жизнь города достоверно, поэтому эти работы имеют историческую ценность.

Адам Олеарий (1603–1671) Немецкий путешественник, географ, ориенталист, историк, математик и физик. Он оставил самое раннее, известное нам, изображение Царицына – «Рисунок Царицына». В районе Царицына Олеарий в составе посольства побывал дважды. Корабли посольства прошли мимо Царицына, не став останавливаться из-за попутного ветра (6 сентября 1636 г.) и обратно (24 сентября 1638 г.). В дороге Олеарий вёл путевые записи, которые были впоследствии им опубликованы, и делал зарисовки с натуры. Книга его – «Подробное описание путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию» была издана в 1647 г. [9].

Рисунок **Николааса Витсена**, голландского политика, предпринимателя, картографа, «Вид Царицына» вышел в переиздании книги Олеария, сделанном голландским издателем Питером Ван дер Аа в 1719 г., выглядит более художественно. Иллюстрации к этой книге были выполнены голландским картографом и дипломатом Николаасом Витсеном, который, кстати, тоже бывал в России (в 1664–1665 гг.).

Две разных на вид картинки по сути – один и тот же рисунок Олеария, во втором случае просто перерисованный заново. Именно благодаря этим рисункам мы можем представить себе, как выглядел Царицын в середине XVII века [11].

Братья Чернецовы, Никанор Григорьевич (1804–1879) и Григорий Григорьевич (1802–1865), – известные петербургские художники, выдающиеся деятели русской культуры. В 1838 г. совершили уникальную экспедицию – проплыли по Волге от Рыбинска до Астрахани. Целью братьев было создание живописных изображений обеих берегов Волги от истока до устья. Итогом стало 1982 рисунка до 500 видов, до 80 этюдов, написанных масляными красками с натуры, множество планов и рисунков. В начале 50-х годов Чернецовы смогли продемонстрировать на Васильевском острове в Петербурге панораму «**Параллель берегов Волги**». Они изобразили достопримечательности великой русской реки от Рыбинска до Астрахани. К 80-м годам XIX в. от неё остались лишь обрывки. Сейчас она хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге [5]. В 1862 г. Братья подносят новому императору, Александру II, рукописный экземпляр

«Путешествия по Волге» – рукописная книга-дневник с рисунками братьев. Также у Никанора Чернецова есть живописная работа «Вид на Волге»

Период 1862–1945 гг. оставил не много произведений изобразительного искусства, в которых мы смогли бы увидеть образ Царицына. Частично это было связано со сложной исторической ситуацией. В начале 20-го века Царицын становится промышленным центром и транспортным узлом. Во время Гражданской войны была утрачена небольшая коллекция картинной галереи, собранной из произведений живописи конфискованные у местных промышленников и купечества. Царицынский Музей местной истории, который в 1924 г. преобразовали в губернский, приведён в порядок после Гражданской войны и пополнялся экспонатами. В 30-х гг. начались репрессии против музейных работников («дело краеведов»). Политические репрессии, жёсткий контроль за краеведческими организациями затронули и художников 1937 г. создан «Музей обороны Царицына». За время войны был нанесен огромный ущерб библиотекам, музеям, архивам, фондам, погибли многие краеведы, были утрачены коллекции Областного краеведческого музея (инициаторы создания музея: А.С. Лебедев, П.П. Курлин, К.Я. Виноградов, Б.В. Зайковский) и Сталинградской картинной галереи (основана в Сталинграде в 1935 г.), погибло много творческих работников [7, с. 6].

С 40-х по 80-е гг. создавался большой потенциал отрасли культуры. В 1948 г. вновь открылся Музей обороны Царицына – Сталинграда, возобновили работу Областной краеведческий музей Сталинграда и Музей обороны Царицына-Сталинграда им. И.В. Сталина.

В интересующий нас период над образом Царицына работали: Вера Орлова, Константин Финюгинов, Михаил Греков, Александр Червоненко, Петр Чаплыгин, Рудольф Паранюшкин, Анатолий Михайлов, Михаил Чалов.

У В. Орловой и К. Финогенова были в основном карандашные зарисовки города, быстрые этюды. В творчестве советского художника, живописца, графика и жительницы Царицына, **Веры Орловой** нашли свое содержательное отражение и жизнь народа, и портреты ее современников, и поэтическая русская природа. В работах художницы прослеживается любовь ко всему, что её окружает, к тому же она родилась и выросла в Царицыне. Мастерство художницы проявилось во многих жанрах живописи, но ярче всего выразилось в пейзаже. Это можно увидеть в рисунках «Старый Царицын. Жилище рабочих в овраге» (в соавторстве с Финогеновым) и «Улица в Зацарицынской части города» [10].

Константин Финогенов – Советский живописец и рисовальщик. Заслуженный деятель искусств РСФСР, участник первой и второй художественных выставок Царицына–Сталинграда (1925, 1928). В коллекции ВМИИ им. Машкова хранятся ранние работы К. Финогенова, в которых романтично и умиротворенно изображены обычные мгновения жизни города. Рисунки – «Царицын. Спасская улица», «Царицын. Ельшанка». «Вид на откосы бывшей крепости Царицына. Церковь Ивана Предтечи и старый собор» – акварельный рисунок с изображением старого крыльца. Вдали виднеются две церкви. И одна работа К. Финогенова сюжетная композиция на историческую тему – «Разгром белых под Царицыном» – эстамп, который является документальным свидетельством эпохи.

М.Б. Греков, советский художник-баталист, к выставке, посвященной 15-летию юбилею Первой Конной армии написал «Сталин и Ворошилов в окопах под Царицыном», «На пути к Царицыну». С 1931 по 1932 г. М. Греков вместе с Авиловым и Шуминым изучал историю обороны Царицына. Они собирались создать 8 диорам (1932): «Перекоп», «Оборона Царицына», «Октябрьские дни», «Днепрострой», «Кузнецкстрой» и других, которые отразили бы этапные моменты жизни советской республики. С 1931 по 1932 г. он провел за изучением исторических документов, относящихся к периоду боев за Царицын. Было три штурма на Волге. Художник остановил свой выбор на втором, развернутом белыми в октябре 1918 г., как наиболее драматичном. Работы М. Грекова масштабные, как по размеру, так и по замыслу. Художник хотел показать оборону Царицына как бы изнутри, работу тыла. Его первый предварительный эскиз не был утверждён, т. к. государственная комиссия посчитала его недостаточно героическим. Тогда М. Греков вторично, уже самостоятельно, взялся за разработку царицынской темы. Он усилил динамику и драматизм событий: белые приблизились к батарее, от которой уцелело всего одно орудие, на песке разбросаны тела убитых артиллеристов. Третий раз им была задумана панорама «**Оборона Царицына**», которую художник не успел закончить, он неожиданно скончался в 1934 г. [1, 2].

В период 1945–2000-е гг. к образу Царицына в своем творчестве обращались Александр Червоненко, Петр Чаплыгин, Анатолий Михайлов, Р. Паранюшкин.

А. Червоненко, советский и российский художник-живописец, как и М. Греков писал маслом, но изображал непарадные уголки Царицына живыми и сочными цветами. Его пейзажи «Старый Царицын», «Царицынский дворик» отличаются монументальностью и конструктивной крепостью [2].

Петр Чаплыгин, народный художник России. Член Союза художников России, волгоградский скульптор, выполнил большую роспись и рельеф на керамической плитке, посвященную истории Царицына–Сталинграда–Волгограда): «История Царицына» в фойе Дома культуры алюминиевого завода.

В коллекции ВМИИ было найдено пять работ Рудольфа Паранюшкина с одинаковым названием и пронумерованных. От всех предыдущих произведений отличаются четвертая и пятая, потому что на них крупным планом изображены люди, жители Царицына. Произведения **Паранюшкина**, художника-графика, педагога, профессора, члена Союза художников России, «Старый Царицын 1», «Старый Царицын 2», «Старый Царицын 3», «Старый Царицын 4», «Старый Царицын 5» выполнены тушью и довольно реалистично изображают городскую жизнь. Художники запечатлели в своих работах воспоминания о городе, стараясь делать это достоверно. Они писали реальный Царицын, не пытались придумать его образ. Хотя уже заметна и творческая трансформация видимого, больше всего в работах Паранюшкина. При этом здесь больше свободы в приемах и техниках. Мы видим и рельеф, и рисунки, выполненные тушью, и масляные работы, но художники всё же предпочитают традиционные техники – живопись и графику.

В интересующий нас период над образом Царицына работали П. Злобин, М. Чалов, В. Юшина, Е. Новикова, А. Михайлов, Е. Сивишкина.

Второй период начинается работами жителя Сталинграда **Анатолия Михайлова**, посвящёнными Царицыну, это городские пейзажи, написанные маслом: «Площадь Революции», «Первый трамвай в Царицыне в прошлом веке». Картины яркие, светлые и красочные, с почти фантазийной цветовой гаммой, по настроению они напоминают картины Михаила Чалова, который тоже немного видоизменяет реальные цвета.

Резко контрастируют с работами А. Михайлова, картины Злобина, окончивший факультет «Искусства» кафедры рисунка и живописи. Оба найденные пейзажи монохромные, выполнены в технике автолитография и выглядят даже мрачно. В произведении «Ливень на улице Гоголя. Улицы старого Царицына», **Павла Злобин** изобразил Царицын дождливым, а в работе «Базарная площадь. Улицы старого Царицына» – ветренным, с надвигающимися тучами.

Примерно с 2000-х мы видим большее разнообразие в изображении образа Царицына как в сюжетах, так и в технике исполнения. Нынешние работы можно назвать ностальгическими. Художники воспроизводят город по памяти и фото, не заглядывая в будущее [7].

В конце XX в. возрос интерес к царицынской архитектуре, были восстановлены или реконструированы пожарная каланча, Казанский собор, храм Иоана Предтечи, которые сразу же нашли отражение в художественных произведениях Елены Новиковой, Елены Сивишкиной. (сохранившееся уголки старого Царицына, городской пейзаж)

С невероятной точностью и изысканной прорисовкой деталей изобразила Царицын Член Союза художников РФ **Елена Новикова**. Работы «Казанский собор после реконструкции», «Казанский собор», «Царицынский уголок» совсем небольшие и выполнены тушью. В каждой из них присутствует свой лиризм. Строгость городской архитектуры смягчает цветущая ветка дерева на переднем плане или кленовые листья. На одной из работ вид на Казанский собор открывается нам из арки, что так же добавляет поэтизма.

Работы кисти **Елены Сивишкиной**, живущей в Волгограде, динамичны, красочны и построены на контрастах. Картины «Церковь Иоанна Предтечи» и «Церковь Иоанна Предтечи» выполнены эскизно и направлены больше на чувственное восприятие. Здесь нет чёткости форм и прорисовки деталей. Яркие смелые мазки пестрят разными цветами, создавая именно образ, который отражает видение творца.

Ирина Тур, художник-живописец, член Союза художников России изобразила реконструкцию Собора Александра Невского. Картина «Царицын-Сталинград-Волгоград. Возрождение» исполнена в звучных открытых цветах. Монументальные строгие формы подчеркнуты ракурсом – город показан с высоты птичьего полёта. Ритмическую музыкальность и символизм добавляют картине летящие белые голуби

В следующей работе город изображён уже с другого ракурса – художник смотрит на объект с позиции снизу вверх. В картине «Мост через р. Царицу» проявилась свойственная **Олегу Уланову** созерцательность. Художник изобразил многоэтажные здания на фоне голубого неба с редкими облаками и часть моста, как бы скрыв всю суетность города, призывая обратить взор вверх к небу. В этой живописной работе мы видим смешение реализма и импрессионизма, второе добавляет лёгкой пульсации, что даёт нам понять – жизнь города не застыла [4]

Михаил Чалов, исторический живописец, станковист, монументалист, дизайнер, преподаватель, иконописец, более 30 лет живёт и работает в Волгограде, увлекается художественными реконструкциями Царицына – Стрелинграда – Волгограда. Художник взял на себя ответственность за художественную реконструкцию города в своих картинах. Здесь мы видим уже обновлённый образ Царицына. Он создаёт собирательный образ несуществующего города. Царицын, раньше изображавшийся в боевых условиях или как небольшой городок с дорожками-тропинками, в картинах Чалова превратился в яркий светлый фантазийный город. Он конструирует образ города, объединяя исторические эпохи.

Это можно увидеть в картинах: «Мост через реку Царицу. Реконструкция» картон, акрил, «Связь времён. Царицын – Сталинград – Волгоград. Реконструкция» хост, мало, «Аллея героев. Реконструкция» картон, смешанная техника, «Панорама Царицына» картон, смешанная техника. Цикл картин, которые сам автор назвал «художественной реставрацией». Всего в царицынском цикле 92 картины. Помимо масла М. Чалов пишет акрилом, гуашью, а также использует смешанную технику. Полотна большие, некоторые размером почти в два метра. Они отражают несколько эпох: конец XIX – начало XX в. – расцвет купеческого и промышленного Царицына, самого богатого на юге России, а также XXI в. – панорама современного Волгограда [8].

В период с 1945 г. по наше время Царицын изображали художники жители Волгограда и Волгоградской области. Им близка эта тема, поэтому картины разнообразны по техникам исполнения, сюжетам и часто поэтичны, написаны с любовью и вниманием к цвету, природе, людям.

В Волгограде также можно найти множество скульптурных произведений, связанных с историей Царицына. Например, памятник Н.В. Гоголю, бронзовый бюст писателя Н.В. Гоголя скульптора И.Ф. Тавбия 1910 г., и скульптуры львов около Нового экспериментального театра относятся к царицынской эпохе. Особый интерес вызывает здание, где сейчас располагается Донской казачий театр, основанный в декабре 1992 г. в Волгограде, т. к. оно имеет историческую ценность и является памятником архитектуры. В 1961 г. была установлена бронзовая скульптурная композиция-памятник защитникам Красного Царицына высотой 4 м. Этот памятник посвящен героям гражданской войны, включая рабочих царицынских предприятий, которые активно участвовали в обороне Царицына в 1918–1919 гг. Он находится на площади Metallургов, центральной площади Краснооктябрьского района, перед Дворцом культуры имени В.И. Ленина. Памятник был установлен в августе 1961 г. и создан советским скульптором А.П. Кибальниковым и московским архитектором В.Е. Шалашевым.

Скульптором **Сергеем Щербаковым**, заслуженным художником России в 2000-е гг. был создан ряд произведений так или иначе, связанных с историческим образом Царицына. В 2005 г. рядом с Волгоградским медицинским университетом была установлена скульптура «Медикам Царицына-Сталинграда-Волгограда». Совместно с **Владимиром Серяковым** в 2009 г. был открыт памятник основателю царицынского острога Засекину, высотой около 6,5 м. 1 августа 2014 г. во дворе волгоградского мемориально-исторического музея, расположенном в бывшем особняке известных царицынских купцов и меценатов Репниковых, был открыт памятник «Жителям Царицына – участникам Первой мировой войны 1914–1918», высотой вместе с постаментом – 3,3 м.

Таким образом, история Царицына, позже ставшего Волгоградом, богата событиями и имеет множество памятников и скульптурных произведений, которые отражают его историческое значение и вклад в развитие города [12]. Можно сказать, что период 1945–2023 гг. является самым продуктивным и разнообразным. Сопоставляя его с предыдущими периодами, мы можем увидеть различия в выборе тем, мотивов, масштабов, техник. Интерес к Царицыну начал возрождаться. Об этом можно судить по количеству работ [6]. Образ Царицына за всё время претерпел изменения в лучшую сторону. Сейчас он изображается художниками не только с точки зрения исторической ценности, но и как прекрасный образ полный лиризма. Теперь в этой теме творцы чувствуют свободу. Благодаря этому нам остались и исторические, документальные зарисовки города, скульптурные композиции и его образ, созданный по воспоминаниям художников.

Литература

1. Андрианова Г.Н. Художественный облик Царицына-Сталинграда. Волгоград: Издатель, 2015.
2. Борис Заболотских. Греков Митрофан Борисович Люди донского искусства: Донские художники. [Электронный ресурс]. URL: <http://rostov-region.ru/painters/item/f00/s00/e0000000/index.shtml> (дата обращения: 28.06.2023).
3. Валерий Рублёв. Волгоград на картинах художников. Волгоградская живопись. 2018 // Яварда: интернет-альманах Валерия Рублева. [Электронный ресурс]. URL: <https://yavarda.ru/stalingrad.html> (дата обращения: 05.06.2023).
4. Выставка картин Волгоградских художников «Портрет родного города», посвященная дню города // Волгоградская областная детская художественная галерея. [Электронный ресурс]. URL: <https://volgallery.ru/news/731-vystavka-kartin-volgogradskikh-khudozhnikovposvyashchennaya-dnyu-goroda> (дата обращения: 10.07.2023).

5. Известные люди в Царицыне. Художники // Библиотека им. М.А. Шолохова. Блог библиотеки-филиала № 17 им. М.А. Шолохова Волгоградского муниципального учреждения культуры «Централизованная система городских библиотек». [Электронный ресурс]. URL: https://filial-17.blogspot.com/2016/12/blog-post_25.html (дата обращения: 27.06.2023).
6. Малкова О.П. Вопросы эволюции образа Сталинграда-Волгограда в изобразительном искусстве 1940–2020 гг. // Искусство Евразии. 2020. № 4(19). С. 84–101.
7. Мухин А.Л. Царицын – Сталинград – Волгоград: трагедия культурного наследия города-бойца // Изв. Волгоград. гос. пед. ун-та. 2018. № 6(129). С. 211–222.
8. Роман Шкода. Возрождение Царицына. 2013 [Электронный ресурс]. URL: <http://царицын.рф/2013/11/295-voztrojdenie.html> (дата обращения: 23.06.2023).
9. Роман Шкода. Рисунки Царицынской крепости. 2023.[Электронный ресурс]. URL: <http://царицын.рф/2023/06/1943-risunkitsaritsyna.html> (дата обращения: 27.06.2023).
10. Российская Академия художеств. Виртуальная выставка династии Стекольщиковых-Финогеновых-Орловой «Традиции искусства. Традиции семьи. Традиции страны». [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rah.ru/news/detail.php?ID=55838> (дата обращения: 07.07.2023).
11. Уникальное путешествие братьев Черенцовых // Волгоградское отделение РГО. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vorgo.ru/kraeved/publish/articles/chernec/> (дата обращения: 27.06.2023).
12. Шевлягина Дария. Скульптура Царицына – Сталинграда – Волгограда. 2017 // Алые паруса: проект для одаренных детей. [Электронный ресурс]. URL: <https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/06/22/skulptura-tsaritsyna-stalinsgrada-volgograda> (дата обращения: 27.06.2023).

ANASTASIYA SHCHIPANOVA

Volgograd State Socio-Pedagogical University

TSARITSYN IN THE WORKS OF FINE ART

The purpose of the study was to study the development of the image of Tsaritsyn in the visual arts from 1589 to our time, the subject of the study is the definition of the periods of Tsaritsyn in the works of artists. The scientific novelty consists in considering the changes in the image of Tsaritsyn in different historical periods on the example of the collection of the Volgograd Museum of Fine Arts named after Mashkov and works from other museums and albums.

The method in working on the study is a method in working on the study is an integrated approach that combines the systematization of factual material with the songological method.

Key words: *painting, graphics, history, image of the city, Tsaritsyn.*