

УДК 7.036

DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-561-567

ОТ ИСТОРИИ К БУДУЩЕМУ МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИНСТИТУТА. ВЫСТАВКА В ЗАРЯДЬЕ

Павел С. Павлинов

Научно-исследовательский институт теории и истории
изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия,
p.pavlinov@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена выставке произведений искусства, созданных студентами, выпускниками и преподавателями Московского художественного института (ныне Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств) в 1925–2024 годах. К первой масштабной исторической выставке этого ВУЗа была уточнена история формирования и развития всех его факультетов и отделений. Частично эта информация была опубликована в каталоге выставки.

Ключевые слова: МГАХИ имени В.И. Сурикова, парк «Зарядье», история института, выпускники, преподаватели, художественное академическое образование, дипломные работы, живопись, графика, скульптура

Для цитирования: Павлинов П.С. От истории к будущему Московского художественного института. Выставка в Зарядье // Academia. 2024. №4. С. 561–567.
DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-561-567

FROM HISTORY TO FUTURE OF THE MOSCOW ART INSTITUTE. EXHIBITION IN ZARYADYE

Pavel S. Pavlinov

Research Institute of Theory and History of Fine Arts
Russian Academy of Arts, Moscow, Russia,
p.pavlinov@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the exhibition of works of art created by students, graduates and teachers of the Moscow Art Institute (now Moscow State Academic Art Institute named after Vasil Surikov at Russian Academy of Arts) in 1925–2024. For the first large-scale historical exhibition of this institute, the history of the formation and development of all its faculties and departments was clarified. Some of this information was published in the exhibition catalogue.

Keywords: MSAAI named after Vasil Surikov, Park “Zaryadye”, History of the Institute, Graduates, Professors, Academic Art Education, Diploma Works, Painting, Graphic Arts, Sculpture

For citation: Pavlinov, P.S. (2024), “From History to Future of the Moscow Art Institute. Exhibition in Zaryadye”, *Academia*, 2024, no 4, pp. 561–567.
DOI: 10.37953/2079-0341-2024-4-1-561-567

Ил. 1. Первая часть выставки «Выпуск. История. Суриковский. Золотой фонд МГАХИ имени В. И. Сурикова». Парк «Зарядье». 2024. Фотография П. С. Павлинова.

1 марта — 26 мая 2024 года в московском культурно-просветительском центре «Зарядье» прошла выставка работ студентов, выпускников и педагогов Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, одного из важнейших художественных ВУЗов России. Названная «Выпуск. История. Суриковский. Золотой фонд МГАХИ имени В.И. Сурикова: избранные работы студентов и преподавателей XX — XXI вв.», она продемонстрировала основные тенденции изобразительного искусства в стране за прошедшее столетие.

Внушительная площадь выставочного пространства «Паркинг Галереи» (более 3 тысяч квадратных метров) позволила представить более 270 работ 137 живописцев, 25 графиков и 37 скульпторов разных периодов становления и развития института, от 1930-х годов до современности.

Основанный в 1934 году институт продолжает традиции своих предшественников — Московского училища живописи, ваяния и зодчества и ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа¹. Преемственность института от московской художественной культуры 1920-х годов объясняется экспонированием работ 1925–1927 годов, созданных будущими педагогами ВУЗа до его учреждения, — картин Аристарха Лентулова, Павла Соколова-Скаля, Александра Мызина, эскизов костюмов и декораций Михаила Курилко, ксилографий Павла Павлинова.

Редкими артефактами второй половины 1930-х — 1940-х годов являются пейзажи Александра Осмеркина и Николая Чернышева, групповой портрет партийных лидеров Федора Модорова, автопортрет Игоря Грабаря, театральный эскиз Вадима Рындина, эскиз монументального панно Клавдии Тутеволь, линогравюра Михаила Маторина. В эвакуации института в Самарканде создан небольшой пейзаж Николая Максимова (1942) (ил. 1).

Период борьбы с космополитизмом и формализмом, а также доминирования соцреализма во время директорства Федора Модорова (1948–1962) был представлен картинами Александра Дейнеки, Василия Нечитайло, Валерия Скуридина, Сергея Шильникова, Виктора Попкова, пейзажами Константина Юона, Сергея Герасимова, Бориса Иогансона, Николая Андрияки и Юрия Кугача,

¹ «Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова по праву является преемником и наследником Московского училища живописи, ваяния и зодчества». Максудова И. Г. История Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова // Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова / под общ. ред. А. И. Рожина. М.: Сканрус, 2008. С. 19.

Ил. 2. Выставка «Выпуск. История. Суриковский. Золотой фонд МГАХИ имени В. И. Сурикова». Раздел живописи 1962–1989 гг. Фотография П. С. Павлинова.

студенческими работами Бориса Ставицкого, Розы Королевой, Эрика Булатова, дипломной картиной Никиты Федосова; сериями иллюстраций Владимира Фаворского и Германа Мазурина; бюстами Николая Томского и Льва Кербеля.

Особое внимание организаторы выставки уделили периоду 1960-х — 1980-х годов — это время для МГАХИ имени В.И. Сурикова стало периодом активного развития, появления новых факультетов и мастерских, возрождения выездных студенческих практик для глубокого изучения исторического и культурного наследия страны. В этом разделе были представлены работы десятков живописцев, среди которых Дмитрий Мочальский, Алексей Грицай, Виктор Цыплаков, Ефрем Зверьков, братья Сергей и Алексей Ткачевы, Виктор Иванов, Петр Оссовский, братья Сергей и Андрей Тутуновы, Владимир Стожаров, Дмитрий Жилинский, Таир Салахов, Валентин Сидоров, Николай Андронов, Павел Никонов (ил. 2).

В живописном блоке, условно поделенном на четыре периода (с границами по сменам отдельных ректоров в 1962, 1990 и 2011 годах), были также выделены разделы военных и индустриальных тем (картины с изображением рабочих Николая Толкунова, Юрия Королева и др.), религиозных сюжетов (работы Вячеслава Забелина, Евгения Максимова и др.) и театральной мастерской (эскизы Михаила Курилко-Рюмина, Дмитрия Чербаджи, макеты Николая Меркушева, картины Раисы Лебедевой и др.).

Отдельно экспонировались графические произведения, исполненные в очень разных техниках (ксилография, линогравюра, офорт, акватинта, литография, шелкография, офсетная печать, акварель, темпера, гуашь, масло, акрил, смешанные техники). В отдельной галерее была представлена скульптура — бюсты, модели памятников, станковые композиции (в том числе ректоров института Николая Томского, Павла Бондаренко и Анатолия Бичукова), исполненные в известняке, гипсе, дереве, композите, бронзе, мельхиоре, фарфоре, фаянсе, пластике, с использованием стекла и горячей эмали (ил. 3). На мультимедийных экранах были представлены факультет теории и истории искусства, основанный в 1986 году на базе одноименной кафедры, образованной

Ил. 3. Выставка «Выпуск. История. Суриковский. Золотой фонд МГАХИ имени В. И. Сурикова». Бюсты в разделе скульптуры. Фотография П. С. Павлинова.

в 1930-е годы, а также открытые в 2000-е годы факультет архитектуры и мастерская реставрации живописи.

Почти половина выставленных работ создана в 1990–2024 годах — картины Гелия Коржева, Михаила Никонова, Оскара Рабина, Зураба Церетели, Юрия Шишкова, Татьяны Назаренко, Натальи Нестеревой, Александра Ситникова, Ивана Лубенникова, Ольги Булгаковой, Алексея Суховецкого, Николая Колупаева, Сергея Смирнова, Анатолия Любавина, Сергея Гавриляченко, Василия Нестеренко, портреты Виктора Шилова, акварели Сергея Андрияки, шелкография Александра Теслика, скульптуры Владимира Цигалья, Олега Комова, Леонида Баранова, Михаила Переяславца, Александра Рукавишникова, Дмитрия Тугаринова, Андрея Балашова, Алексея Благовестнова, фарфоровая композиция Киры Рябининой и др. Многочисленные современные работы показывают разнообразие стилей, тем и техник, которые используют выпускники и педагоги МГАХИ (ил. 4).

В экспозиции были показаны произведения разных этапов развития художников: от дипломных проектов до картин признанных мастеров средних лет и работ 80-ти — 90-летних творцов, многие из которых стали народными и заслуженными художниками, академиками Академии художеств СССР и Российской академии художеств². При этом в разных частях экспозиции можно было увидеть произведения талантливых представителей художественных семей и династий, иногда продолжающихся в трех-четыре поколения (семьи Манизеров, Оссовских, Павлиновых, Переяславцев, Рукавишниковых, Шильниковых и др.).

За 90 лет своего существования институт подготовил более шести тысяч живописцев, скульпторов, графиков, архитекторов, реставраторов,

² В 1947–2014 годах Московский художественный институт входил в систему Академии художеств СССР — Российской академии художеств, поэтому более тридцати педагогов института являются членами-корреспондентами и академиками РАХ. Сегодня институт сохраняет прочные связи с академией, ее отделениями и научно-методическим советом по художественному образованию.

Ил. 4. Ректор МГАХИ имени В. И. Сурикова А. А. Любавин дает интервью на открытии выставки. 1 марта 2024 года. Фотография П. С. Павлинова.

искусствоведов. Свыше пятисот выпускников приехали из других стран (из Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки). Ежегодно в институте обучается свыше 800 студентов и аспирантов из России, стран Европы и Азии.

Целая плеяда педагогов отдала большую часть жизни институту, передавая навыки молодым поколениям, при этом продолжая постоянно совершенствоваться. Но Суриковский институт — это в первую очередь студенты, которые призваны на протяжении всего периода обучения воспринимать новые знания, перенимать у педагогов навыки и формировать собственный эстетический вкус. Широкий спектр специальных и гуманитарных дисциплин, наработанный методический материал и семейное отношение внутри коллектива делают студента образованным специалистом и мастером своего дела.

Выставка наглядно показала, что важнейшей базой для выработки собственной художественной манеры и уникального стиля, формирования собственного мировоззрения, исследовательского интереса является академическое образование с изучением вневременных основ языка искусства. Многие стили, направления и тенденции советского и современного искусства развивались в МГАХИ имени В.И. Сурикова благодаря высокой профессиональной основе этого ВУЗа.

Важную роль в становлении талантливых студентов играет личный творческий опыт педагогов. «В опыте института были сохранены и приумножены традиции, определявшие своеобразие московской художественной школы в конце XIX — начале XX века и в последующие десятилетия. В нем более полное развитие и методическое обоснование получили главнейшие области педагогической науки — живопись, рисунок, композиция. Педагог раскрывался перед учениками как мастер со своим миром творческих интересов и устремлений» [Вяжевич 2004, с. 5]. По словам выпускника института 1951 года живописца Сергея Тутунова, «искусство передает высшие духовные ценности от сердца к сердцу»³.

Именно классическое академическое образование (или «школьное обучение» по теории Иммануила Канта) может либо развить «дух подражания», либо

³ Беседа с С. А. Тутуновым. Март 1988 г. URL: <https://tutunov.org/482-2/>

довести талант до уровня самобытного мастерства, достойного сохраниться в истории искусства: «Гений может дать лишь богатый материал для произведений прекрасного искусства, его обработка и форма требуют воспитанного школой таланта, способного использовать этот материал таким образом, чтобы он устоял перед способностью суждения» [Кант 1995, с. 240–241].

Уникальность выставки состоит и в том, что произведения живописи, графики и скульптуры были представлены не из главных художественных музеев страны (ГТГ, ГРМ), куда попадают работы многих прославленных мастеров института, а из частных собраний, из фондов института, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Российской академии художеств, Союза художников России, Студии военных художников имени М.Б. Грекова, Музейно-выставочного объединения «Манеж», Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево», Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко, Музея скульптора Леонида Баранова. Многие произведения были мало известны широкой публике или представлены впервые.

Над выставкой работали десятки людей: ректор, проректоры, деканы, заведующие и сотрудники кафедр, руководители мастерских, методического фонда, библиотеки МГАХИ имени В.И. Сурикова⁴, сотрудники отдела выставочных проектов парка «Зарядье» (под руководством начальника отдела Д.А. Шишкина), экспозиционеры и многие другие специалисты. В августе вышел каталог со вступительными статьями ректора института А.А. Любавина, директора парка «Зарядье» И.И. Демидова и заведующего кафедрой теории и истории искусства МГАХИ П.С. Павлинова, датами хронологии развития института, общей статьей про историю ВУЗа и статьями про исторические периоды: 1934–1962 (написаны П.С. Павлиновым), 1962–1989 (написана Н.Р. Рустаевой), 1990–2011, 2011–2024 годы (написаны О.А. Прошкиной)⁵. В каталоге выделено три раздела — живопись, графика и скульптура. Работы художников представлены в хронологическом порядке, в соответствии с годами их рождения. Отмечены годы обучения (с указанием руководителя дипломной мастерской) и преподавания (с должностью и названием кафедры) в институте. Многим произведениям в каталоге сопутствуют аннотации.

Публикуемые в этом выпуске журнала «Academia» статьи магистрантов, выпускников магистратуры и аспирантов, которые участвовали в VII научной конференции магистрантов и аспирантов «Теория и история искусств в контексте художественных практик» МГАХИ имени В.И. Сурикова, пленарное заседание которой проходило 3 апреля 2024 года в конференц-зале парка «Зарядье», рядом с выставкой института, логичное продолжение пропедевтической тактики института. Эта конференция с 37 участниками явилась еще одним свидетельством поддержки художественным ВУЗом молодых исследователей.

⁴ В рабочую группу от МГАХИ имени В.И. Сурикова вошли: А.А. Любавин, Е.Н. Максимов, В.Н. Русанов, А.Н. Суховецкий, П.С. Павлинов, О.А. Прошкина, Н.Е. Третьякова, Е.А. Воронова, К.А. Воронова, Ю.А. Смирнова, Е.Г. Трибельская, Е.Н. Кузнецова, Е.Г. Тетерин, О.Н. Меркушева, Т.Ю. Пластова, Д.Д. Попова, И.В. Горбатюк.

⁵ Выпуск. История. Суриковский: каталог выставки / парк «Зарядье»; тексты П.С. Павлинова, О.А. Прошкиной, Н.Р. Рустаевой, Т.Г. Арзуманян, И.Ю. Замятиной, А.С. Сиренко. М., 2024. 100 экз.

Литература

1. Вяжевич 2004 – Вяжевич М.В. О родителях и прародителях // Юный художник. 2004. №4. С. 5.
2. Кант 1995 – Кант И. Критика способности суждения. СПб., 1995.

References

1. Vyazhevich, M. V. (2004), O roditelyax i praroditelyax [About parents and grandparents], *Yuny'j xudozhnik* [Young artist], no. 4. p. 5.
2. Kant, I. (1995), *Kritika sposobnosti suzhdeniya* [Critique of judgment], Saint-Petersburg.

Информация об авторе

Павел С. Павлинов, кандидат искусствоведения, Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, Москва, Россия; 119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, д. 21; p.pavlinov@mail.ru

Author Info

Pavel S. Pavlinov, Cand. of Sci. (Art history), Research Institute of Theory and History of Fine Arts, Russian Academy of Arts, Moscow, Russia; 21 Prechistenka St., 119034 Moscow, Russia; p.pavlinov@mail.ru