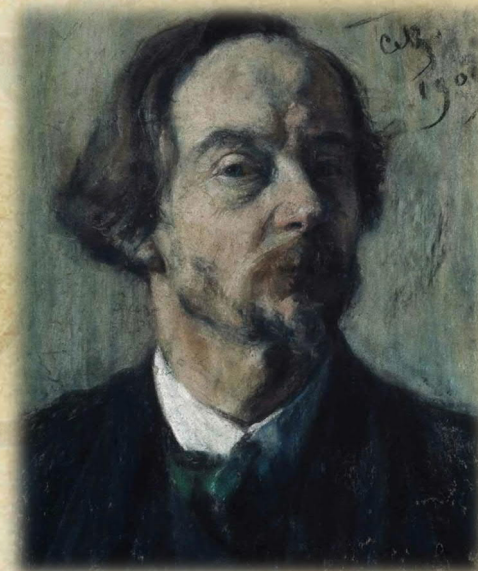

Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи
имени И. С. Соколова-Микитова

Из цикла «Имена во времени»

Сергей Васильевич Малютин

К 165-летию со дня рождения художника

*Арт-гостиная для читателей
среднего и старшего школьного возраста*

2023

Составитель: Е. В. Маллер
Редактор: В. С. Матюшина
Технический редактор: Е. Б. Саидова
Ответственный за выпуск: С. А. Петрищенко

Сергей Васильевич Малютин. К 165-летию со дня рождения художника : арт-гостиная для читателей среднего и старшего школьного возраста / «Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи» ; [сост. Е. В. Маллер ; ред. В. С. Матюшина ; техн. ред. Е. Б. Саидова]. – Смоленск : [б. и.], 2023. – 32 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.

Издание открывает цикл методических разработок «Имена во времени», цель которого помочь библиотекарям и учителям познакомить учащихся с выдающимися представителями русской культуры, внесшими весомый вклад в её развитие в разные исторические периоды. Первый выпуск цикла посвящен художнику С. В. Малютину.

В издании использованы материалы из открытых источников сети Интернет и из фонда библиотеки в некоммерческих целях.

России произошла революция, Малютин принял её, он горячо и искренне пытался служить стране своим искусством, занимался преподавательской деятельностью, продолжал писать портреты и жанровые картины, стараясь сохранить для потомков образы людей своей эпохи.

Слайды 50–56. Портреты писателя Д. А. Фурманова, марийского художника А. В. Григорьева, деятеля русской кооперации Н. П. Гибнера, дирижёра и композитора Н. С. Голованова, профессора медицины В. Д. Шервинского; картины «Обед артели», «Заготовка сена в колхозе»

Ребята, вы познакомились с творчеством Сергея Васильевича Малютина, узнали о его жизни, увидели его картины. Как вы думаете, он был счастливым человеком? (*Ответы детей*).

Ведущий 2: До глубокой старости Малютин сохранил чистоту чувств, наивность и непосредственность, свято верил в торжество правды. «Истина восторжествует!» – этот принцип оставался главным в его жизни. Время не властно над творениями мастера – пока они живы, жив и художник.

освобожденное партизанами. Теперь они двинулись дальше, о том свидетельствует свежепроложенная дорога, ведущая вперёд, и партизан на замыкающей отряд подводе. Сейчас и он скроется вслед за остальными.

Ведущий 2: Художник использовал здесь приём «остановленного мгновения». Сцена, изображённая на картине, могла продолжаться долю секунды. Еще мгновение, и всё бы изменилось – фигура человека, промелькнув, исчезла, а в поле зрения остался бы только бескрайний зимний пейзаж и извилистая, уходящая к горизонту дорога, проложенная конным отрядом. Этот динамический приём убеждает зрителя в достоверности происходящего.

Партизан изображён в полушубке, он опоясан пулемётной лентой, на боку – планшет. Руки сжимают приклад винтовки. В плотно сжатых губах, в пристальном и внимательном взгляде, во всём аскетическом облике партизана – выражение решительности и веры в правое дело. Безошибочное чутьё живописца подсказало единственное яркое пятнышко – красную полоску на шапке партизана. Этот цветовой удар подчёркивает общую перламутровую тональную гамму картины. Она построена на контрастах и переливах серого, свинцово-серого и белого. Всего два цвета – чёрный и белый. Но с каким виртуозным мастерством использованы их живописные возможности. Картина «Партизан» – последняя в творчестве С. В. Малютина. Он писал её, сам будучи тяжело больным, и видя перед собой больного страдающего сына.

Ведущий 1: Художник прошёл сложный путь – и жизнь его была нелёгкой, и творческий путь непростым. Когда в

В 2024 году исполняется 165 лет со дня рождения Сергея Васильевича Малютина, художника, оставившего заметный след в истории русского и советского искусства. Сложившийся под влиянием академических традиций, его художественный талант проявился очень многогранно. Этому способствовало и время – мастер творил на рубеже эпох. Классические представления о гармонии и красоте, царившие в XIX веке, не могли оставаться прежними под мощным напором века XX с его техническими и социальными революциями, войнами, сменой сложившихся общественных отношений. В это сложное время Малютин сумел реализовать свой талант в самых разных жанрах – писал пейзажи, портреты, картины на бытовые и исторические сюжеты; искал новые стили в искусстве иллюстрации и книжной графики, занимался монументальной живописью и оформлением интерьеров, создавал театральные декорации. Его работы хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее, его иллюстрациями оформлено уникальное издание сказок А. С. Пушкина, выпущенное в 1899 году к 100-летию со дня рождения поэта. Творчество С. В. Малютина явилось живым связующим звеном между вершинами реалистической русской живописи и искусством нашего времени.

Особенно велика заслуга художника в развитии декоративно-прикладного искусства. В это направление он внёс много нового, создал свой неповторимый «малютинский» вариант русского модерна, основанного на особой интерпретации сказочных мотивов. Именно в этом стиле творил мастер, работая в имении Марии Клавдиевны Тенишевой. Знаменитый Талашкинский теремок – дело его рук, таланта и вдохновения. Вот почему у смолян особое отношение к этому художнику.

Сергей Васильевич Малютин

К 165-летию со дня рождения художника

Арт-гостиная для читателей

среднего и старшего школьного возраста

Оформление: книжно-иллюстративная выставка, содержащая биографические издания и книги по искусству; фотографии и репродукции работ С. В. Малютина; столик и два кресла для ведущих; экран; диваны и банкетки для слушателей.

Слайд 1. С. В. Малютин. Автопортрет

Ведущий 1: Добрый день, друзья! Рады приветствовать вас в нашей арт-гостиной. Сегодня мы поговорим о Сергее Васильевиче Малютине. Кому из вас знакомо это имя? Знаете ли вы, чем он занимался, чем знаменит? (*Ответы детей*).

Ведущий 1: В этом году мы отмечаем 165-летие со дня рождения этого выдающегося художника. Он родился в 1859 году и прожил долгую насыщенную жизнь до 1937 года, был участником или свидетелем важных исторических перемен в обществе, сложных и часто противоречивых событий в русском искусстве конца XIX – начала XX века. Творческий диапазон художника был необычайно широк: он писал портреты и жанровые картины, занимался книжной иллюстрацией и театральными декорациями, был великолепным мастером прикладного и декоративного искусства и талантливым архитектором. Живописные полотна и портреты, созданные им, хранятся в Третьяковской галерее и Русском музее, находятся они и в Смоленском музее-заповеднике. А знаете ли вы, что в нашем городе есть здание,

гражданской войны, тяжело контуженный под Очаковым, он не смог стать художником, хотя талантлив был необычайно. Малютин много раз писал сына, и в каждый портрет его вкладывал кусочек своего сердца, в каждом портрете — боль отца за судьбу сына, сопереживание и сострадание. Своей властью художника отец оделял сына всем, чего тот оказался лишён в жизни. По желанию отца сын превращался то в сильного, гордого и храброго средневекового рыцаря, то в пламенного трибуна и агитатора.

Ведущий 1: Незадолго до смерти, художник в последний раз изобразил сына, которого так любил. На этот раз Владимир помог ему создать глубокий проникновенный образ безвестного героя гражданской войны.

Картина «Партизан» правдива, достоверна и жизненно убедительна настолько, что производит впечатление сделанной непосредственно с натуры, хотя, конечно, это было совсем не так – картина создавалась в мастерской. Интересно её композиционное решение. Дав фигуру партизана крупным первым планом, художник достигает монументальности образа. Партизан сидит на краю подводы. Дорога сзади изрыта полозьями саней и колёсами повозок – дело происходит ранней зимой, снег только что выпал, он еще мокрый и рыхлый. Будто пушистым одеялом он закрыл всю землю. Только дорога с глубокими бороздами, да не застывшая еще серо-свинцовая река нарушают впечатление снежной целины. Река, изгибаясь, образует полуостров, на котором временно расположился штаб партизанского отряда. Небольшой мост соединяет постройки, сделанные временно на хуторе, с другим берегом реки. За мостом село,

Гиляровского. Писатель поверил в талант и призвание молодой художницы и не побоялся, что её работа будет помещена в книге рядом с рисунками Репина и Поленова, Нестерова и Коровина, братьев Васнецовых и её отца — Сергея Малютина. Книга Гиляровского была издана в 1916 году в пользу семей солдат, погибших на войне. Малютин был очень доволен, когда в один из визитов Владимир Алексеевич принёс свою книгу с опубликованным рисунком дочери «Беженцы». «Молодой художнице – Оле Малютиной, – написал Гиляровский на книге, – от старого писателя дяди Гиляя великое спасибо за «Беженцев». В. Гиляровский. 12 августа 1916 г. Москва»²².

Ведущий 1: В разные годы своей жизни Малютин написал много портретов дочери.

Слайды 45-47. Портреты дочери Ольги

Выполненные в различных техниках, они отражают последовательность становления и развития человека. Но будь то девочка, совсем юная девушка или молодая красивая женщина – во всех её изображениях есть то, с чем она всегда шла по своему нелёгкому, достойному уважения жизненному пути, – её готовность жертвовать собой во имя других, её преданность любви, долгу, творчеству.

Слайды: 48-49. Картины «Агитатор», «Партизан»

Посмотрите на эти две картины. Как вы думаете, на них изображён один и тот же человек? Да, и этот человек – сын Сергея Васильевича Малютина Владимир. Инвалид

²² Абрамова А. В. Жизнь художника Сергея Малютина // Жизнь художника Сергея Малютина. – Москва : Изобразительное искусство, 1978. – С. 200.

выполненное по архитектурному проекту Сергея Васильевича Малютина?

Слайд 2. Эскиз здания музея «Русская старина»

Вот эскиз этого здания. Узнаёте его? (*Ответы детей*).

Ведущий 1: Вы, конечно, бывали здесь, но даже если не посещали, а просто проходили по улице, то не могли не обратить внимание на его удивительную красоту, благородство и вместе с тем уютную притягательность. Каждый смолянин, не задумываясь, скажет, что это музей «Русская старина» на улице Тенишевой.

Слайды 3-4. Музей «Русская старина», мемориальная доска на здании музея «Русская старина»

Одного этого архитектурного шедевра было бы достаточно, чтобы вписать имя Сергея Васильевича Малютина в книгу культурного наследия земли Смоленской. Но это не единственное творение мастера, обогатившее смоленскую культуру.

Слайд 5. Талашкинский теремок

Узнаёте это здание? Знаменитый Талашкинский теремок – уникальный образец русского художественного искусства. С ним ассоциируются имена великих художников – Н. К. Рериха, И. Е. Репина, М. А. Врубеля, но, по мнению искусствоведов, без Малютина Талашкино не стало бы столь заметным и самобытным явлением в истории художественной культуры России начала XX века. Именно характерный «малютинский» стиль объединяет все детали этого комплекса, создаёт его неповторимый сказочный облик.

Ведущий 2: Еще при жизни Сергей Васильевич был заметной фигурой, снискал репутацию новатора, но творчество его подчас неоднозначно оценивалось современниками. Казалось бы, время должно было всё расставить по местам, однако и теперь некоторые факты из творческой биографии художника вызывают споры и поразному интерпретируются различными источниками. В частности, нет единого мнения по поводу авторства Малютина в росписи первой русской матрёшки. Очень противоречивы отзывы о нём людей, хорошо его знавших. Судите сами – вот воспоминания художника Николая Котова, ученика Сергея Васильевича: *«Малютина в Московском училище живописи очень любили. Часто к нему домой ходили ученики. Я к нему тоже ходил... Я учился непосредственно в его мастерской и навсегда запомнил его пытливые глаза и его самого — миниатюрного, живого, подвижного»*¹.

А вот воспоминания Марии Клавдиевны Тенишевой из книги «Впечатления моей жизни»: *«Руководителем моей мастерской был С. В. Малютин. Тщедушный, маленький, он и был маленьким во всём, кроме таланта. Характер у него был тяжёлый. Он решительно нигде и ни с кем не мог ужиться»*². Согласитесь, трудно поверить, что речь идёт об одном и том же человеке.

Слайд 6. С. В. Малютин. Фото

¹ Абрамова А. В. Жизнь художника Сергея Малютина. – Москва : Изобразительное искусство, 1978. – С. 166.

² Тенишева М. К. Впечатления моей жизни. – Ленинград : Искусство, 1991. – С. 206.

Слайд 43. Портрет П. Н. Перцова

Ведущий 1: Среди картин, созданных художником до революции, можно увидеть и портрет Петра Николаевича Перцова, того самого московского дворянина, инженера путей сообщения, который выбрал проект Малютина для постройки своего дома-терема. С Перцовым у художника сложились очень хорошие отношения. В работе заказчик полностью доверял мастеру, и, когда строительство было завершено в 1906 году, Малютин сам вместе с семьёй переехал в новый дом, заняв несколько комнат на верхнем этаже.

Слайд 44. Верхние этажи дома Петра Перцова

В одном из подвалов хранились его картины. Весной 1908 года подвалы дома пострадали от московского потопа. Жена художника, Елена Константиновна, пытаясь спасти работы мужа от воды, сильно простудилась и умерла. Семейное счастье в сказочном доме, к сожалению, продлилось недолго и закончилось трагедией. Большим несчастьем для художника было ещё и то, что многие его картины очень сильно пострадали от воды и были безвозвратно утеряны.

Ведущий 2: После смерти Елены Константиновны все бытовые заботы легли на плечи старшей дочери Ольги. Сергей Васильевич всегда ценил и с глубокой благодарностью относился к тому, что делала для него дочь. Духовная связь с ней была особенно сильной – Ольга унаследовала от отца способности к рисованию и тоже стала художником. Малютин очень гордился тем, что её первые иллюстрации появились в сборнике стихотворений «Грозный год» его друга Владимира

прихожей кочергу, завязал её узлом и передал обомлевшей Марише, девушке, которая помогала семье по хозяйству»²⁰.

Ведущий 2: Любил Владимир Алексеевич простой и гостеприимный дом Малютиных на Большой Царицынской улице в Москве, где они прожили до 1917 года. Всё в этом доме было сделано руками художника – он всегда старался окружать себя и своих близких красивыми добротными вещами, приятными глазу и удобными для жизни. Любуясь этим домом, Гиляровский написал экспромтом такое стихотворение:

Вот это дом, где от забот
Найдёшь и отдых и покой,
И все-то здесь своей работы,
Своей все сделано рукой.
И эта мебель вся резная...
Встаёт седая старина...
Вот занавеска расписная
И на стене и у окна.
И электричество волнами
Льёт яркий свет на глубь реки.
Там скатерть шитая шерстями,
Как гордость вышившей руки...
Здесь леньность дружеской беседы,
Поистине здесь тихий рай.
И вкусны клецки за обедом,
И... опоздал я на трамвай²¹.

²⁰ Абрамова А. В. Жизнь художника Сергея Малютина. Москва : Изобразительное искусство, 1978. – С. 201.

²¹ Там же, с. 201.

Ведущий 1: Давайте попробуем с вами вместе если не установить истину, то хотя бы составить собственное мнение о личности и творчестве художника – проследить его путь в искусстве, повнимательней всмотреться в его работы, постараться понять, что волновало его и всю Россию на рубеже XIX и XX веков, прислушаться к голосам его современников – людей давно прошедшей эпохи. Поможет нам в этом книга Алины Абрамовой «Жизнь художника Сергея Малютина». Автор в течение 25 лет дружила со старшей дочерью Малютина Ольгой Сергеевной, хорошо знала друзей и учеников художника. Послушайте, что она пишет в предисловии: «За годы дружбы со всеми этими простыми и сердечными людьми у меня сложился вполне определённый и будто зримый образ Сергея Васильевича Малютина. Иногда мне кажется, что я знала художника лично. Мне была представлена возможность внимательного и полного знакомства с архивами Сергея Васильевича Малютина. Видела я и все те работы, которые поначалу находились в семье художника, а потом разошлись по разным музеям... Пусть же сами работы мастера, собранные в этой книге, помогут рассказать об их творце, а документы и свидетельства людей, лично его знавших, – восстановить жизненный путь и облик»³.

Бытует мнение, что истоки таланта, склонность к той или иной деятельности и даже прообраз будущей судьбы человека следует искать в его детстве. Детские годы Сергея Малютина нельзя назвать счастливыми, хотя могли бы быть таковыми – родился он в Москве в обеспеченной семье. Отец

³ Абрамова А. В. Жизнь художника Сергея Малютина. – Москва : Изобразительное искусство, 1978. – С. 6.

занимался торговлей, но свободное время посвящал рисованию, был неплохим художником-самоучкой. Когда ребёнку исполнилось три года, его родители неожиданно умерли, и он остался полным сиротой. Воспитанием занялась тётка, которая перевезла его в Воронеж. Окружение не способствовало развитию художественного таланта мальчика: он учился в коммерческом училище, а затем, окончив бухгалтерские курсы, получил место конторщика. Унылая провинциальная жизнь тяготила молодого человека, он чувствовал в себе силы на что-то большее, чем бухгалтерские счета и однообразная конторская работа. Сколько бы продолжалось это прозябание неизвестно, но однажды произошло событие, ставшее переломным в судьбе будущего художника – в Воронеже состоялась выставка передвижников. Напомню, что передвижники — это объединение русских художников, бросивших вызов академическим канонам в живописи и убеждённых в том, что искусство должно показывать жизнь реалистически, без прикрас. Выставка произвела на юношу неизгладимое впечатление, он почувствовал в себе силы заняться рисованием. Передвижники разбудили в нём художника.

Ведущий 2: Малютин вернулся в Москву. Несмотря на то, что это был его родной город, всё здесь было ему незнакомо и интересно, он жадно впитывал в себя новые впечатления. Почти три года молодой человек готовился к поступлению в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Чтобы зарабатывать себе на жизнь, он устроился чертёжником в Управление Брестской железной дороги.

Ведущий 1: Теперь давайте посмотрим на портреты тех людей, которые привлекали художника, с кем у него возникал душевный контакт.

Слайды 37–41. Портреты дочери Веры, сына Михаила, поэта Валерия Брюсова, художников В. М. Васнецова, И. С. Остроухова

Слайд 42. Портрет В. А. Гиляровского

Это портрет Владимира Алексеевича Гиляровского, автора знаменитой книги «Москва и москвичи», журналиста, жизнелюбивого человека, знаменитого дяди Гиляя, популярного и среди простых людей, и среди передовых деятелей русской культуры. Портрет, по силе и мощности цвета, по яркости психологической характеристики, по свободе и естественности выражения отношения к человеку, – несомненно, один из шедевров художника.

Дружба Малютина с Гиляровским родилась из общих интересов и устремлений, из любви ко всему истинно русскому. Писатель сначала внимательно и заинтересованно наблюдал за развитием таланта «русского самородка», а потом окончательно сдружился с ним.

Что касается С. В. Малютина, он был абсолютно очарован богатырской мощью, талантом и открытой душой своего друга. В доме художника часто можно было слышать рассказ о богатырской силе дяди Гиляя. «Как-то зайдя к Малютиным и не застав хозяев дома, он собрался уходить. На вопрос, как доложить о нем, Гиляровский ответил: «Никак не докладывать. Вот, передайте мою «визитную карточку». И с этими словами взял стоявшую около голландской печки в

надо все же сказать, что он не оставляет зрителя равнодушным, как тысячи других портретов»¹⁸.

Ведущий 2: Люди, которых изображал Малютин, были всегда причастны к его внутреннему миру. Не обязательно иметь в виду родных или друзей – то могли быть портреты и не таких близких художнику людей, но непременно тех, чьи дела и поступки вызывали в нём чувство уважения и восхищения. Возможно, поэтому некоторые заказные портреты при всём блеске и артистизме их исполнения оставались внутренне холодными, сдержанными, будто оторгнутыми от душевной жизни самого художника. Интересно, что, работая в Талашкине, Малютин не написал ни одного портрета Тенишевой. Её образ сохранился лишь на одной из его иллюстраций того времени.

Слайд 36. Иллюстрация к «Сказкам» А. С. Пушкина

Узнали, к какой сказке сделана эта иллюстрация? Малютин сам засвидетельствовал, что это именно княгиня Тенишева. В письме одному из редакторов юбилейного пушкинского издания, в котором художник принимал участие, 19 февраля 1936 года он писал: «Будьте добры, захватите фотографии моих иллюстраций «Сказки о рыбаке и рыбке» к себе на квартиру. Я за ними пришлю на днях. В сказке изображена профилем бывшая и ныне умершая княгиня М. К. Тенишева...»¹⁹.

¹⁸ Абрамова А. В. Жизнь художника Сергея Малютина. – Москва : Изобразительное искусство, 1978. – С. 195.

¹⁹ Там же, с. 131.

В 1883 году Сергей Васильевич смог, наконец, поступить в качестве вольнослушателя сразу в фигурный класс, минуя начальный и головной, и через год стать полноправным учеником. В Училище он пришёл сформировавшимся человеком, со своими взглядами на жизнь, на искусство. Он знал, что хотел и что должен отображать, – простую жизнь простого народа – то, что поразило его на воронежской выставке передвижников. После окончания курса в Училище, молодой художник увлечённо принялся за работу, спеша перенести на полотно накопившиеся жизненные наблюдения.

Слайды 7–9. Картины «Подруги», «По этапу», «В гостях у соседки»

Ведущий 1: Главной заботой, препятствующей самозабвенному погружению в живопись, была постоянная нехватка денег. К этому времени Малютин уже был женат, появились дети. Чтобы обеспечивать семью, художник преподавал рисунок в московском Елизаветинском институте и одновременно рисовал ярлычки помадных баночек. Елена Константиновна, жена художника, никогда не роптала на тяготы жизни, довольствовалась малым и всегда старалась создать мужу наилучшие условия для работы. Сергей Васильевич редко писал портреты жены, но образ её всё же сохранился на одной из его акварелей.

Слайд 10. «Спящая Людмила»

Это иллюстрация к сказке А. С. Пушкина. Узнали, к какой? Моделью для создания образа сказочной Людмилы была Елена Константиновна Малютина.

Слайд 11. «Портрет жены»

Ведущий 2: На протяжении первых десяти лет после окончания Училища жизнь художника была очень трудной и неустроенной. Заботы о семье, случайные заработки и абсолютная невозможность отдать себя целиком творчеству – всё это приводило в отчаяние. Только в те немногие часы, которые Малютин выкраивал для занятий живописью или рисования картинок к сказкам для своих детей, он был по-настоящему счастлив. Больше всего художник любил сказки А. С. Пушкина. Часто по вечерам читал их детям, а потом, когда они засыпали, всю ночь увлечённо рисовал, фантазировал, переносил на бумагу возникающие в воображении росписи сказочных дворцов, образы героев, наполнял их красочными деталями, превращая сказочный вымысел в осязаемую реальность. Судьба этих иллюстраций оказалась счастливой – они сохранились, в отличие от многих других произведений художника, не дошедших до нас по разным причинам. Более того, рисунки, которыми Малютин развлекал своих детей, стали всеобщим культурным достоянием. В 1899 году литературная общественность готовилась отметить столетие А. С. Пушкина. К этому событию Анатолий Иванович Мамонтов⁴ решил выпустить юбилейный иллюстрированный сборник сказок поэта и привлекал к работе в издательстве многих известных художников, среди них был Малютин. Увидев его рисунки, издатель понял, что лучшего иллюстратора ему не найти.

⁴ Мамонтов Анатолий Иванович (1839–1905) – старший брат известного русского мецената Саввы Ивановича Мамонтова. Женившись без благословения отца, А. И. Мамонтов лишился финансовой поддержки, но сумел самостоятельно открыть своё предприятие – типографию и несколько книжных магазинов. Сотрудничал со многими русскими писателями и художниками.

дочь художника Ольга Сергеевна Малютина бережно хранила художественное наследие отца – рисунки, эскизы, фотокопии. Благодаря ей мы имеем сейчас возможность говорить о многих утраченных работах художника.

Слайд 35. Портрет художника М. В. Нестерова

Ведущий 1: К счастью, работа, которую вы сейчас видите на экране, сохранилась. Это портрет художника Михаила Васильевича Нестерова, коллеги и друга Малютина. Портрет был написан в его мастерской. Нестеров изображён весь в порыве, весь в движении. Художник не льстит модели, не сглаживает углов, характеристика образа колюча и резка. Экспрессивность подчеркнута и пламенеющим красно-оранжевым фоном. Художнику важно было уловить самую суть характера модели, проникнуть во внутренний мир человека, и ему это удалось. Недаром Нестеров, отдавая дань мастерству Малютина, называл этот портрет своим двойником. В письме к своему другу, русскому художнику-любителю, сотруднику Русского музея А. А. Турыгину он писал о нём: «Да, брат, вещь «тузовая», как сказал бы Стасов. ...Знай одно, что как этот знаменитый портрет попал в галерею, с тех пор туда у меня пропала охота ходить. Он повешен в той же зале, где мои картины, против стены Серова и против портрета царя серовской работы. Это ли, или всё взятое вместе с «психологией» и всякой чертовщиной, но, повторяю, быть там, где этот мой «двойник», — для меня сущее наказание. Однако

моему, да простит мне Бог грубое слово, это чистейший вздор»¹⁵.

А вот что записал в «заветный» альбом, куда клеивал фотографии всех своих значимых работ, С. В. Малютин: «Искусство и только искусство – верная радость жизни»¹⁶.

Ведущий 2: Всю свою жизнь художник честно и с полной самоотдачей служил искусству. Чем бы он ни занимался – книжной иллюстрацией, росписью фасадов или внутренней отделкой домов, резьбой по дереву или живописными полотнами – всё наполнено любовью и душевным теплом мастера. Если архитектурные и декоративно-прикладные произведения Малютина можно назвать ожившей сказкой, то портреты, которые он создавал, современники называли живыми людьми. Вот что писал русский художник В. Д. Поленов, восхищённый увиденными работами мастера: «Малютин в своих портретах, поднялся на недостижимую высоту умением схватывать сходство, и притом сходство не фотографическое, а живое. Его портрет Бакшеева – это прямо живой Бакшеев»¹⁷. К сожалению, мы не можем увидеть этот портрет в красках, перед нами не живописное полотно, а только фотография.

Слайд 34. Портрет художника В. Н. Бакшеева. Фотокопия

Малютин при жизни, как бы предчувствуя дальнейшую судьбу своих картин, делал с них копии – в начале XX века с появлением фотографии это стало особенно просто. Старшая

¹⁵ Абрамова А. В. Жизнь художника Сергея Малютина. – Москва : Изобразительное искусство, 1978. – С. 104.

¹⁶ Там же, с. 164.

¹⁷ Там же, с. 182.

Слайды 12-13. Иллюстрации С. В. Малютина к изданию А. И. Мамонтова

Давайте рассмотрим изданные более 100 лет назад сказки Пушкина с иллюстрациями Малютина.

(Показывая иллюстрации, библиотекарь читает соответствующие отрывки).

Слайд 14. Бой с головой

Руслан внимает и глядит
Бестрепетно, с покойным духом;
Но, шевеля пугливым ухом,
Конь упирается, дрожит,
Трясет упрямой головою,
И грива дыбом поднялась.
Вдруг холм, безоблачной луною
В тумане бледно озарясь,
Яснеет; смотрит храбрый князь —
И чудо видит пред собою.
Найду ли краски и слова?
Пред ним живая голова.
Огромны очи сном объаты;
Храпит, качая шлем пернатый,
И перья в темной высоте,
Как тени, ходят, развеваясь.
В своей ужасной красоте
Над мрачной степью возвышаясь,
Безмолвием окружена,
Пустыни сторож безымянной,
Руслану предстоит она

Громадой грозной и туманной.

Слайд 15. Тридцать три богатыря

Сел на башню и на море
Стал глядеть он; море вдруг
Всколыхалось вокруг,
Расплескалось в шумном беге
И оставило на бреге
Тридцать три богатыря;
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идёт
И ко граду их ведёт.

Слайд 16. Флот царя Салтана

Под окном Гвидон сидит,
Молча на море глядит:
Не шумит оно, не хлещет,
Лишь едва-едва трепещет.
И в лазоревой дали
Показались корабли:
По равнинам Окияна
Едет флот царя Салтана.

Ведущий 1: Сказочные сюжеты очень увлекали художника, не раздумывая, он брался за любую работу со сказочным материалом, чувствуя себя в своей стихии.

мастера, внося предложения, с которыми он не мог мириться, особенно это касалось проектирования церкви Святого Духа во Флёнове. Никакие финансовые выгоды не могли компенсировать художнику отсутствия творческой свободы, поэтому, оставив незавершённым дом на Рославльском шоссе, который строился на средства княгини для его семьи, Малютин уехал в Москву. Не остановило даже отсутствие собственного жилья – семья временно поселилась на даче Василия Николаевича Бакшеева, давнего друга художника. Работу же он нашёл в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, куда его пригласили на должность преподавателя. Преподавательская работа обещала очень скромный доход, но художник с радостью взялся за неё. Здесь, среди коллег и учеников, он чувствовал атмосферу близких по духу людей, а это было важнее материального благополучия.

Ведущий 1: «Почему Малютин вдруг ушёл – я до сих пор не понимаю», – писала Тенишева в своих парижских воспоминаниях¹⁴.

Сегодня нам, глядящим на события столетней давности со стороны, кажется, что понять причину несложно. Достаточно привести высказывания, характеризующие взгляды на искусство этих двух разных по характеру и социальному положению людей.

«С грустью в душе моей сознаю, – признаётся княгиня в письме своей подруге Святополк-Четвертинской, – что любовь к красоте без делового смысла не трогает меня, по-

¹⁴ Тенишева М. К. Впечатления моей жизни. – Ленинград : Искусство, 1991. – С. 207.

Слайды 28–31. Дом П. Перцова

Ведущий 1: Подтверждением тому служит ещё один архитектурный шедевр мастера. Этот дом и сейчас можно увидеть в Москве на Пречистенской набережной, недалеко от храма Христа Спасителя. Москвичи называют его Домом-сказкой или Сказочным теремом, экскурсоводы отводят ему роль одного из самых необычных городских строений. Посмотрите на мемориальную доску. Но и без неё нетрудно догадаться, что здание построено по проекту Сергея Васильевича Малютина. Много интересных историй связано с этим домом. Известно, что проектировался он по заказу московского дворянина, инженера путей сообщения Петра Николаевича Перцова.

Слайд 32. П. Перцов. Фото

Большой любитель живописи, владелец дома предполагал разместить в нём художественные мастерские и сдавать квартиры служителям искусства. В закрытом конкурсе на лучший проект дома приняли участие выдающиеся художники того времени. Первую премию и награду в 800 рублей получил Аполлинарий Васнецов, вторую и 500 рублей — Сергей Малютин. Несмотря на распределение призов, Петр Перцов мог сам выбрать, чьё предложение ему ближе. Он предпочёл Малютина.

Слайд 33. Проект дома. Эскиз С. В. Малютина

Ведущий 2: Сергей Васильевич взялся за эту работу вскоре после возвращения из Талашкина. К сожалению, разногласия между ним и Тенишевой привели к разрыву их делового договора. Часто княгиня вмешивалась в проекты

Когда в 1890 году брат Анатолия Ивановича, известный русский меценат Савва Иванович Мамонтов⁵, предложил ему выполнить декорации для оперы Н. А. Римского-Корсакова по сказке «Садко», художник с радостью согласился. Он включился в театральную-декорационную работу легко и естественно, будто всю жизнь только этим и занимался. Кроме Малютина в оформлении спектакля приняли участие художники К. А. Коровин, М. А. Врубель и В. А. Серов.

Слайды: 17–18. Костюм Волховы, Костюм Варяга

Врубель сделал костюм Волховы для Н. И. Забелы⁶, а Серов – Варяга для Ф. И. Шаляпина⁷. Очевидцы рассказывали, какое чудо сотворили декораторы: «Художник К. А. Коровин вместе с товарищем своим художником С. В. Малютиным и с другими помощниками налаживали декоративно-техническую часть. В подводное царство спустилось страшное глазастое чудовище; оно качалось и вращало глазами, распуская огромные плавники, дно было затянато морскими водорослями, в пролётах светились морские звезды и проплывали через сцену затайливые рыбы и разнообразные морские обитатели причудливых форм и красок; освещённое морское дно казалось волшебным царством, где на самом деле Садко

⁵ Мамонтов Савва Иванович (1841–1918) – представитель купеческой династии Мамонтовых. Вошёл в историю русского искусства как меценат и покровитель художников и артистов.

⁶ Забела Надежда Ивановна (1868–1913) – русская певица, жена и муза художника М. А. Врубеля. В опере «Садко» исполняла партию морской царевны Волховы.

⁷ Шаляпин Фёдор Иванович (1873–1938) – русский оперный певец. Получил репутацию исполнителя, виртуозно соединившего природную музыкальность и актёрское мастерство.

повенчается с Царевной-Волховой, – так и верилось, ибо картина зачаровывала»⁸.

К сожалению, увидеть этого мы уже не можем, так как все декорации к опере сгорели во время пожара в театре С. И. Мамонтова. Малютин вспоминал об этом с горечью – жизнь декораций ещё короче жизни людей. Сохранился лишь эскиз Малютина и волшебная музыка Н. А. Римского-Корсакова.

Слайды 19-20. Сохранившийся эскиз С. В. Малютина к опере «Садко»

(На фоне слайда звучит фрагмент оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко»).

Ведущий 2: Театральными декорациями С. В. Малютин занимался всего 3 года, можно назвать это небольшим эпизодом в его творческой биографии, но эпизод этот не был случайным, так же, как не был случайным и следующий период в жизни художника, который тоже длился 3 года. Этот период связан с работой в имении княгини Марии Клавдиевны Тенишевой. Их знакомство началось в 1900 году с архитектурного конкурса на проект церкви Святого Духа во Флёнове. Проект Малютина, хоть и занял второе место, понравился княгине больше других, поскольку наиболее полно отвечал её требованиям. Так художник получил приглашение переехать из своего скромного жилья в Замоскворечьи в её богатое имение, что было для него настоящим спасением в тот трудный период безденежья и профессионального застоя, который он переживал.

⁸ Абрамова А. В. Жизнь художника Сергея Малютина. – Москва : Изобразительное искусство, 1978. – С. 54.

не более чем декоративный мотив. «Теремок» в имении имел чисто практическое назначение, в нём размещались читальня и библиотека для учителей, в нижнем этаже была библиотека для учеников. Позже нижний этаж «Теремка» использовался для нужд красильной мастерской.

Ведущий 2: Ещё одной постройкой художника в имении был домашний театр, выстроенный в талашкинском парке. К сожалению, он не сохранился, остались только восторженные отзывы современников. Вот что писал о нём Сергей Павлович Дягилев¹⁰, частый посетитель талашкинского имения: «То, о чем мечтал Васнецов¹¹ в своих архитектурных проектах, то, к чему стремилась даровитая Якунчикова¹² в своих архитектурных игрушках – здесь приведено в исполнение. И притом всё это не васнецовское и не якунчиковское, но характерно малютинское, а вместе с тем русско-деревенское, свежее, фантастическое и живописное»¹³.

Талашкинский период несомненно стал знаковым в творческой судьбе Малютина, здесь сформировалось его индивидуальное кредо – художник воспринимал и чувствовал архитектуру как ожившее искусство, как часть природы. Он останется верен ему и в дальнейшем. Всегда.

¹⁰ Дягилев Сергей Павлович (1872–1929) – русский театральный и художественный деятель. Сыграл важную роль в популяризации русского искусства в Европе на рубеже XIX–XX веков.

¹¹ Васнецов Виктор Михайлович (1848–1926) – русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи. Его творчество сыграло важную роль в развитии «неорусского стиля» в искусстве.

¹² Якунчикова Мария Васильевна (1870–1902) – русская художница, особенно увлекалась декоративно-прикладным искусством: деревянной игрушкой, вышивкой, гобеленом, аппликацией.

¹³ Абрамова А. В. Жизнь художника Сергея Малютина. – Москва : Изобразительное искусство, 1978. – С. 122.

совсем не по характеру и не по воззрениям покажется ему столь громкий заказ.

Возможно, этот известный эпизод из жизни художника поможет нам понять его отношение к княгине Тенишевой и то состояние, в котором он находился в период работы в её имении.

Ведущий 1: И всё же это не помешало мастеру создать настоящие произведения искусства, которые не стёрло даже неумолимое время. Малютин придумал свою сказочную страну. Частицу её он перенёс в бытовые вещи – столы, стулья, сундуки, частицу – в архитектурные постройки, придав им былинный облик.

Слайды 24–27

С огромной любовью к русскому народному творчеству, с проникновением в самое существо этого искусства сделана Малютиным каждая деталь «Теремка». Крыша высокими шатрами венчает постройку. Наличники украшены резьбой. В узоре орнамента разместились фантастические существа, сказочные птицы, то ли коньки-горбунки, то ли змеи-горынычи. Воображение Малютина не знает границ, удивляет органичность и естественность видения и мышления художника. Украшая далеко не миниатюрное строение, он обращается с декоративными мотивами, так же свободно, просто и привычно, как народный мастер расписывает деревянную ложку.

Но, несмотря на свою уютность, «Теремок» не производит впечатления игрушечного домика. Это просторная двухэтажная русская изба. Стоит она на крепком кирпичном основании, так что «курьи ножки», выложенные из кирпича,

Ведущий 1: Собрав вещи, семья художника в полном своём составе — Елена Константиновна, которая ждала четвёртого ребенка, дети (Вера, Владимир и Ольга) и сам Сергей Васильевич – отправились в Смоленск. Малютин привёз несколько эскизов церкви, проекты мебели и целый ворох рисунков и акварелей – часть из них предназначалась для вышивок, часть – для росписи интерьеров и деталей архитектурных сооружений. Среди привезённых листов были и акварели – росписи балалаек, которыми одно время очень увлекалась княгиня, загоревшись идеей отправить их на очередную парижскую выставку.

Когда Тенишева увидела привезённое Малютиным, она поняла, что сама судьба послала ей этого художника, и немедленно предложила ему руководство всеми художественными работами «в русском стиле», которые предполагала осуществить в имении.

Ведущий 2: Увидев в художнике мастера, способного реализовать её замыслы, Мария Клавдиевна постаралась создать ему подходящие условия для работы. Она позаботилась и о его семье. Старшую дочь Сергея Васильевича – шестилетнюю Ольгу, взяла к себе и поселила на половине своей ближайшей подруги Екатерины Святополк-Четвертинской. Для игр и беготни к ней приставили сверстниц, дочерей садовника и прачки, а когда ей исполнилось семь лет, стал приходить учитель из Флёнова, хутора, находившегося в двух верстах от Талашкина, где разместились кустарные мастерские, которыми руководил её отец.

Слайд 21. С. В. Малютин в керамической мастерской с учениками

В семейном альбоме Ольги Сергеевны Малютиной хранится пожелтевшая от времени талашкинская фотография, сделанная в 1901 году.

Слайд 22. Маскарад в Талашкине. Фото

На фоне густо увитой плющом веранды усадьбы Тенишевой – многочисленная группа участников маскарада, устроенного в честь дня рождения княгини. В центре в роскошном старинном русском костюме сама виновница торжества. В первом ряду в кресле – её подруга Святополк-Четвертинская. Она приклеила себе окладистую бороду и усы и нарядилась богатым купцом. Рядом соседи и гости хозяйки, все одеты ярко и с фантазией – кто в японское кимоно, кто в роскошный персидский халат, кто в костюм московской купчихи (он — на камеристке княгини). Достаточно внимательно взглядеться в лица, позы, чтобы понять, что всё это люди обеспеченные, свободные, не обременённые житейскими заботами. Выбиваются из общего настроения два человека справа – оба маленького роста, плечом к плечу – Иван Фёдорович Барщевский и Сергей Васильевич Малютин. Барщевский⁹ – в костюме русского мужичка в лаптях и вышитой рубахе, Малютин – в костюме турка. Но и забавный костюм, тщательно продуманный художником во всех деталях, и весёлое окружение не сняли налёта усталости и грусти в его лице, который он так верно передал в своем автопортрете, написанном несколько месяцев спустя после карнавала.

⁹ Барщевский Иван Фёдорович (1851–1948) – фотограф, музейный деятель, краевед, хранитель коллекции М. К. Тенишевой, а позднее директор музея «Русская старина».

Слайд 23. С. В. Малютин. Автопортрет

Ведущий 1: Глядя на этот портрет, невольно задаёшься вопросом, что тревожило художника, что мешало ему чувствовать себя спокойно и уверенно даже в такой благополучный период его жизни? Да, Малютин много трудился – кроме декоративно-прикладных работ по строительству Теремка, росписи ворот, мебели, проектирования здания церкви, он продолжал заниматься живописью, писал портреты, много времени проводил с учениками в керамических мастерских. Не работа тяготила его – в неё он вкладывал всю душу – художник остро осознавал свою зависимость от воли заказчика. Ощущение творческой несвободы выражалось в раздражительности, нервозности, что и дало основание княгине назвать Малютина в своих мемуарах человеком неуживчивым и трудным в общении. В то же время с учениками в мастерских он прекрасно ладил, легко находил общий язык со всеми, преображался, когда говорил о «столбушечках», «зайчиках» и «красочках». Здесь, как и в своём сказочном мире, он чувствовал себя в своей стихии.

Ведущий 2: Стремление к свободе было у Малютина настолько сильным, что часто вступало в противоречие со всякой практичностью и таким понятием, как личная выгода. Позднее по этой причине Малютин откажется от «высочайшего» заказа написать групповой портрет царской семьи. Получив такое почётное и выгодное предложение, он сначала согласится, приедет в Петербург и даже сделает несколько эскизов, но затем под благовидным предлогом невозможности оставить семью, уедет домой в Москву –