

Старший научный сотрудник
художественного отдела
Псковского музея-заповедника
Салтан Н.И.

Галерея наивного искусства Псковского музея-заповедника

Н. А. Комолов «Женщина с яблоком». 1981

Примечательной особенностью разнообразных по составу фондов Псковского музея-заповедника являются произведения наивных художников – около 400 живописных работ и деревянных скульптур 15 авторов.

Интерес к данному направлению изобразительного творчества возник еще в 1920-х годах, когда на выставках «Творческого объединения псковских художников» профессионалы и любители экспонировались вместе. По

сообщениям псковской довоенной печати в составе музея тогда существовал даже «особый отдел художественной самодеятельности, где были выставлены лучшие работы художников-самородков округа г. Пскова». Ни одна из них, к сожалению, не сохранилась.

В 1970-х гг. к самодеятельному творчеству вновь появляется интерес. Псков оказался в числе первых российских городов, признавших ценность и место в художественной культуре той части самодеятельного творчества, что именуется наивным искусством. В 1980-х гг. собрание особенно активно формируется, организуются выставки в Пскове и за его пределами.*

Выставки и публикации, осуществленные музеем, способствовали формированию позитивного отношения к идее организации Галереи наивного искусства.

Палаты Менишковых

Реализация этой идеи счастливо совпала с окончанием работ по реставрации одного из красивейших архитектурных памятников 2-й пол. XVII в. – так называемых первых и вторых Палат Меншиковых.

Палаты Меншиковых

Эти здания примечательны редкой для Пскова праздничностью облика, нарядностью «промосковского» декора, а также поразительным единством архитектурных масс и природного рельефа.

Палаты Меншиковых

Сложенные из местного камня-известняка, покрытого белой обмазкой, стены палат буквально «растут» из земли, стелятся по склону Романовой горки, мягко повторяя её очертания.

Основной зал, левая сторона

Первоначально планировалось передать Галерее наивного искусства лишь одно из реставрированных помещений – так называемую столовую палату – изолированный сводчатый зал с восемью окнами. Небольшие простенки этого зала, а также установленные в центре специальные выгородки, позволили разместить здесь около тридцати картин и целый ряд деревянных скульптур.

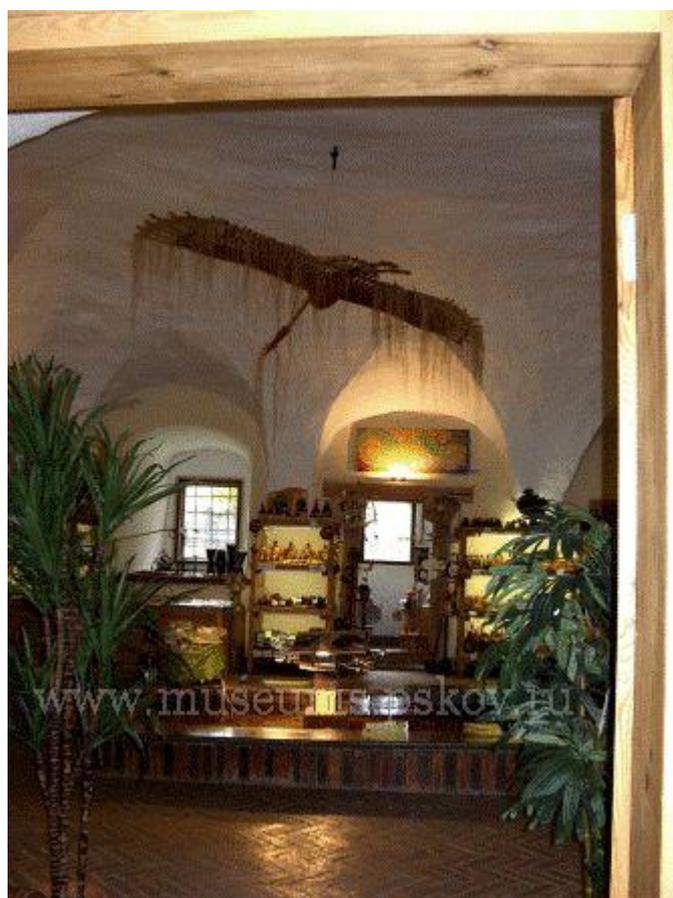
Первый зал Менишковых палат

Между тем, в процессе освоения помещений в качестве торговых залов магазина цветов и подарков, выяснилась их полная совместимость с экспонатами Галереи наивного искусства, расположившимися в нишах, а также на свободных от торговых стеллажей стенах и в простенках.

Первый зал Менишковых палат

Получилось, что галерея, словно огромное диковинное растение, начала «расти» внутри палат, так что работы наивных художников оказались в каждом из помещений анфилады.**

Вход в первый зал

Попытаемся представить впечатление зрителя, попавшего в первый зал Меншиковых палат – огромные сени. Это просторное помещение «раскрыто» в обе стороны: вправо, к уже упомянутому «основному» залу (столовая палата) и влево – к остальным залам анфилады. Вдоль стен стоят массивные деревянные стеллажи с керамикой и разнообразной литературой. В центре зала привлекает внимание журчащий бассейн с золотыми карпами. Адаптировавшись в этом необычном пространстве, посетитель, наконец, замечает присутствие здесь экспонатов Галереи наивного искусства.

Параскева Пятница. К. 17 - н. 18 вв.

Своего рода эпитафией к ней является помещенная в большой стенной нише справа от входа в «основной» зал деревянная скульптура «Неизвестная святая».

Параскева Пятница

Предположительно, это «Параскева Пятница», защитница домашнего очага, покровительница торговли. Архаизм условных, далеких от канонов столичного церковного искусства форм, яркость сохранившихся фрагментов росписи одежд, сближает изображение одной из почитаемых псковичами святых с народным примитивом.

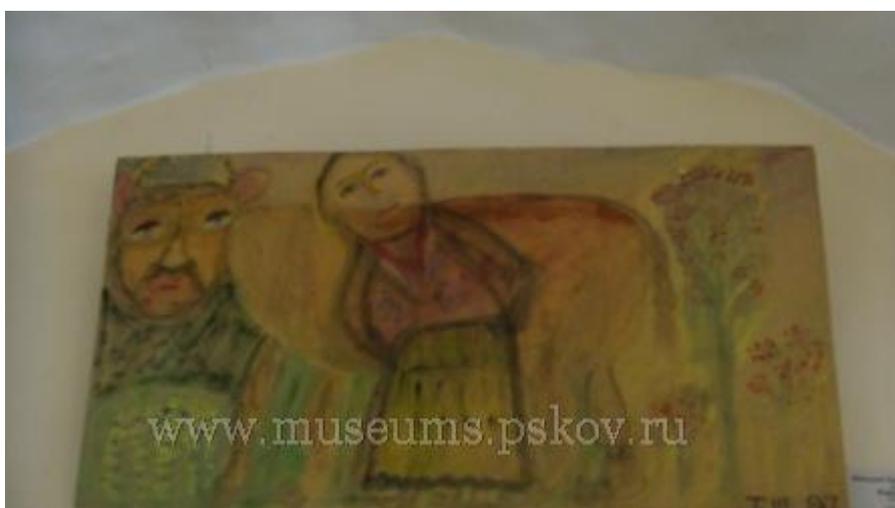
Т.А. Швецова «Псковская мадонна» (2003 г.)

Помещенные рядом живописные работы Таисии Швецовой ничуть не разрушают ауру, созданную этим древним образом. Целомудрие и нежность лика «Псковской мадонны», ассоциации с жизнеутверждающими образами народной деревянной резьбы, вызываемые другой работой художницы («Тигры», 1997г.) - лишь подчеркивают единство природы старого примитива и его современной разновидности – наивного искусства.

Т.А. Швецова «Тигры». фрагмент

Работы Т. Швецовой - автора, появившегося в пространстве псковского наивного искусства сравнительно недавно - занимают почти все верхние простенки. В качестве основы для своей живописи автор использует любые бросовые материалы самых неудобных конфигураций, с непринужденностью вписывая в них свои композиции.

Т.А. Швецова «Коровница» (1997 г.)

Т.А. Швецова «Родные» (1998 г.)

Последние очень просты и часто используют мотив предстояния. Подчас фигуры готовы раствориться под напором живописного темперамента художницы («Пушкин и музы», «Лжедмитрий и М. Мнишек»), в других случаях своей четкостью и лаконизмом тяготеют к формуле («Птица»).

Т.А. Швецова «Птица»

Любимые темы произведений Швецовой - птицы и звери, чей мир является продолжением человеческого; семейный круг, родня, в том числе и те, кто остается в памяти близких после своей земной жизни; материнство...

Т.А. Швецова «Родные». Фрагмент

Идея перетекания живой материи, продолжения жизни одного в другом замечательно реализовалась в «Рождении человека» - по существу новом иконографическом варианте древнейшей композиции, где тела матери и ребенка слиты как половинки песочных часов.

Т.А. Швецова «Рождение Человека» (1998 г.)

«Основной» зал галереи, расположенный справа от сеней, вместил в себя около половины всех экспонатов: работы пяти живописцев и одного скульптора - В. Дмитриева.

В.А. Дмитриев Деревянная скульптура

Наиболее ранние его произведения встречают зрителя уже у входа в зал – в двух внутрискрипных нишах.

В.А. Дмитриев

Работы конца 1970-х – начала 1980-х гг. «Кошка», «Медведи» поразительны по архаизму и монументальности форм. В компактности объемов и пропорций некоторых работ есть нечто от псковской архитектурной старины, а их меловое покрытие («Слон», «Кот», «Птица»;

кон. 1970-х – 1980-е гг.) напоминает беленые известью церковные своды и, одновременно, поверхность березовой коры...

Чуть позже, уже внутри «основного» зала, зритель увидит в подоконных нишах, выполняющих роль своеобразных витрин, еще восемь больших работ Дмитриева: церковь, мельницы, а также ряд различных обитателей его деревянного «зверинца».

В.А. Дмитриев Кот и кот-мельник (кон. 1980-х – нач. 1990-х гг.)

В.А. Дмитриев. Попугаи из Татищево

Бравый кот-гусар, важные петухи, попугаи-гуляки кажутся людьми в обличье «меньших братьев».

В.А. Дмитриев «Птица-большуха» (1980-е гг.)

Поразительная по лаконизму и мощи форм «Птица-большуха» предназначалась для украшения ворот перед домом сестры художника.

Основной зал правая сторона

При входе в основной зал, стены и простенки, а также специальные выгородки которого заняты живописью, внимание зрителя надолго и основательно приковывается к работам Н. Комолова – наиболее известного из псковских наивных мастеров.

Комолов. Проводы зимы (1983 г.) фото.

Некоторая перенасыщенность внутреннего пространства выгородок, образующих нечто вроде «зала Комолова» внутри основного помещения, продиктована желанием показать как можно больше работ художника, каждую из которых можно смело назвать шедевром, а также поделиться со зрителем тем впечатлением, которое когда-то получили музейные работники, войдя в деревенскую избу Комолова, сплошь увешанную его холстами...

Комолов. «Настя» (1981 г.)

Комолов. «Щиглицы» (1983 г.)

Комолов. «Тёмная ночь» (1982 г.)

Редкостный врожденный дар живописца позволял ему бесстрашно и свободно творить на холсте свой мир. Это прекрасная, цветущая и в то же время тревожащая душу земля, населенная разными людьми. Здесь и кумиры художника («Пушкин среди народа»), и персонажи русской истории («Вороний камень»), и люди, казалось бы обычные. Однако каждый из них, обретая жизнь в пространстве картин художника, впитывая экспрессию его чувств, становится значительным, незабываемым.

Комолов. «Вороний камень» (1980-й г.)

Комолов. «Я был рожден для жизни мирной» (1980-й г.)

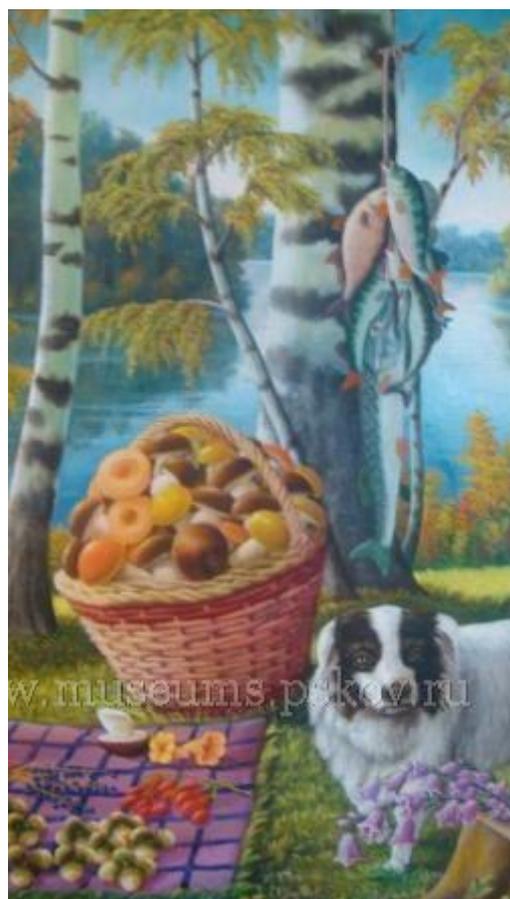
В отличие от Комолова, чей творческий путь был стремителен и уместился в последние четыре года его жизни, Константин Громов, уроженец города Себежа, свои первые картины написал еще в середине 1940-х годов. Творчество его оказалось тесно связанным с работой в краеведческом музее. Несмотря на устойчивость проявлений индивидуального стиля, достоверность, а часто топографическую точность изображений, прообразом многих работ Громова являются... школьные наглядные пособия.

К.М. Громов. «Натюрморт с цветами», (1980-й г.)

К.М. Громов. «На празднике русской зимы» (1987 – 1992 гг.)

К.М. Громов. «Дары леса» (1978 г.)

Благоговейное отношение к «идеальным образцам», какими еще в юности казались ему муляж яблока или чучело птицы, соединялись в Громове с ярким романтическим восприятием мира, восторженной убежденностью в том, что природа бесконечна в своей изобретательности и не знает повторений. Особенно привлекали Громова феномены цвета, являющегося особенностью края озер.

К.М. Громов. «Вечер над г.Себежем». (1967 г.)

К.М. Громов. «Портрет жены и младших сыновей», (1964 г.)

К.М. Громов. «Городище Осыно» (1984 г.).

Работы такого рода посетители еще увидят в последующих помещениях Меншиковых палат.

Творчество разных авторов представлено в галерее неравномерно. Это связано как с местом, которое данный художник занимает в пространстве художественной культуры Пскова, так и с причинами чисто технического порядка.

Л.А. Микстайс. Ковер

Так творчество сельского учителя Людвиг Микстайса из деревни Высокий Мост Печорского района представлено всего двумя работами: настенным «ковром», украшавшим некогда его деревенский дом, и пейзажем.

Л.А. Микстайс. «На опушке»

За редким исключением, предметом его внимания был лес, живущий своей таинственной жизнью.

Работы А.Ф. Шнявина и П.Д. Мельникова

Уроженцем Печерского района был также Алексей Шнявин – крестьянин, поэт, сельский интеллигент, изображавший в своих небольших, сдержанных по колориту картинах, односельчан («Уборка хлеба» 1980 г.,

«Пастушок» 1974 г.), сельскую природу, сцены труда («Колхозное стадо» 1966 г.).

П.Д. Шнявин. «Колхозное стадо». Общий вид

П.Д. Шнявин. «Колхозное стадо». Фрагмент

Работы П.Д. Мельников и А.Ф. Шнявина

Исключительно в рамках пейзажного жанра работал Павел Мельников из Старого Изборска.

П.Д. Мельников. Вид Изборска. 1960-е гг.

Его работы несут в себе печать некоторой причастности к профессиональному творчеству, однако мировоззренчески близки наивному искусству.

П.Д. Мельников. Старый Изборск. Зима. 1964 г.

Древняя Изборская крепость присутствует в большинстве его работ («Ночь в Изборске», «Вид Изборска»), внося эпическую ноту в эти живописные повествования.

П.Д. Мельников. Ночь в Изборске. 1969 г.

Таким образом, степень «наивности» авторов, представленных в Галерее, различна: творчество одних является примером крайнего выражения особенностей наива, у других, при сохранении наивного восприятия мира, в той или иной мере ощутима связь с традициями русской реалистической живописи.

Помимо работ Т. Швецовой в торговых залах Меншиковых палат нашла свое место одна из лучших работ художника сколь скромного, столь и обаятельного дарования – Ивана Болдузева – «Солдат царской армии».

И. Болдузев. «Солдат царской армии».

М.Я. Коппас

В трех внутривитринных нишах расположились деревянные скульптуры Мартина Коппаса, долгие годы работавшего дорожным инженером в Плюсском районе Псковской области.

М.Я. Коппас

Большая часть сюжетов его работ навеяна народным эстонским эпосом и произведениями эстонских писателей – А. Таамсааре, О. Лутса, Ю. Лиива. Отсутствие специального художественного образования не помешало раскрытию самобытного таланта. Пластические особенности его работ выдают природное чувство формы и композиции.

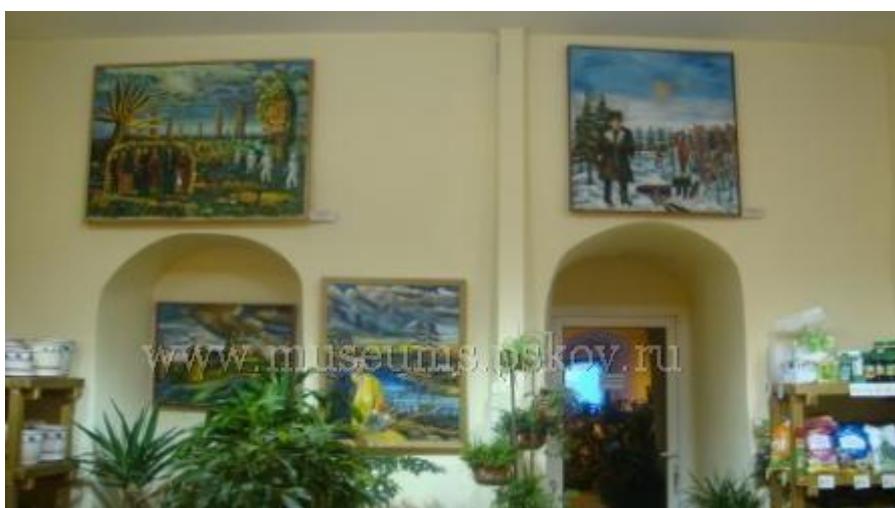
М.Я. Коппас

Деревянные фигурки своих героев Коппас помещал на специальные постаменты с рисованными пейзажными задниками, превращая их в «живые картинки». Созданные им образы ярко национальны. В пластических характеристиках «типичных представителей» подчас проскальзывают назидательные нотки, которые, впрочем, не могут скрыть доброту и нежность тоскующего по своей родной Эстонии сердца.

Комолов. Нашествие на Псков

Галерея наивного искусства продолжается в двух последующих залах, позволяя зрителю расширить представление о щедрости талантов двух наиболее ярких авторов – Н. Комолова и К. Громова, чья живопись разместились среди множества цветов, заполнивших пол и стеллажи.

Менишковы палаты

В мире, запечатленном в этих картинах, все подчинено мощной природной энергии: жизнь неба, растущие на земле деревья, плоды, цветы, облик и поведение людей, воспринимаемых равноправной частицей огромного земного мира. Яркая декоративность, мощь причудливых форм растительного мира на этих полотнах словно бы вступают в спор с «живой», реальной красотой цветущих растений...

К.М. Громов. Вид на Витетеревское городище зимой.

Галерея наивного искусства, открытая Псковским музеем-заповедником, дает представление о наиболее интересной части коллекции, собранной за четыре десятилетия. Думается, она имеет свое неповторимое лицо и несет в себе аромат истории древнего Пскова, тем более что ее домом стал замечательный памятник псковской архитектуры.

*1980 г. – выставка работ псковских художников на международном фестивале искусств в городе-побратиме Куопио, в составе которой экспонировались работы П. Мельникова и К.Громова.

1981 г. – «Самодельное искусство Псковского края» (А. Шнявин, П. Мельников, К.Громов, Н. Комолов, М. Чирков, В. Кинкульский), Москва, Выставочный зал ВООПИК.

1992 г. – «Писано сердцем» (А. Шнявин, П.Мельников, К. Громов, Н. Комолов, М. Чирков, В. Кинкульский, И. Болдузев), Ленинград, Дом архитекторов.

1993 г. – «Душа России» (А. Шнявин, П. Мельников, К. Громов, Н. Комолов, М. Чирков, В. Кинкульский, И. Болдузев, М.Белова), Париж, частная художественная галерея (совместно с издательством Арс).

1994 г. – выставка работ К.Громова и Н. Комолова в галерее «Дар», Москва.

1997 - 1998 гг. – «Наивное искусство России» (В. Дмитриев, Н. Комолов), Москва, Музей декоративно-прикладного искусства.

1999 - 2000 гг. – «Пушкинские образы в наивном искусстве» (Н. Комолов, Т. Швецова - в составе выставки, организованной Муниципальным музеем наивного искусства г. Москвы), 11 городов России, Канны.

2000 г. – «Н. А. Комолов», Музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва.

2000 г. – «Мы – псковские» (Т. Швецова, В. Дмитриев), Муниципальный музей наивного искусства, Москва.

2008 г. – «Мартин Коппас» и «С любовью – Тася (Живопись Т. Швецовой)», Музей наивного искусства (Центр Кондаса), г. Вильянди, Эстония (в рамках ежегодного международного музыкального фестиваля).

2009 – 2010 гг. – «Мы открываем вам сердца...» (К. Громов, Н. Комолов, Т. Швецова), выставочный зал Псковского музея-заповедника).