

УДК 7.036; 75.047

DOI:10.24411/2658-3437-2019-11001

Романовская Екатерина Викторовна, культуролог, куратор, хранитель коллекции. Arts Square Gallery, Россия, Санкт-Петербург, Итальянская ул., 5, 191186. e.romanovskaja@sovart.ru

Romanovskaja, Ekaterina Viktorovna, cultural expert, curator of the collection. Arts Square Gallery, Ital'ianskaia ul., 5, 191186 Saint Petersburg, Russian Federation. e.romanovskaja@sovart.ru

СПЕЦИФИКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ В ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ А. Н. СЕМЕНОВА

THE SPECIFICITY OF SPATIAL THINKING IN LANDSCAPE PAINTING OF A. N. SEMENOV

Аннотация. Статья посвящена творчеству одного из ярких представителей Ленинградской школы живописи — Арсения Никифоровича Семенова. Сегодня работы А. Н. Семенова находятся в собраниях многих музеев России и за рубежом. В Санкт-Петербурге площадками для показа его работ стали Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков, Галерея «Арка» и Arts Square Gallery. Недавно картины А. Н. Семенова были представлены в Мраморном дворце Русского музея на выставке «В поисках современного стиля. Ленинградский опыт. Вторая половина 1950-х — середина 1960-х» (2018). Картины художника выставляются на крупных российских аукционах советского искусства, таких как Совком и Art-Union. В электронных источниках можно найти множество виртуальных галерей с фотографиями картин А. Н. Семенова и даже целые видео-подборки. Тем не менее, несмотря на живой интерес к его творчеству, наследие А. Н. Семенова в целом никогда не было предметом отдельного внимательного изучения. В статье представлены основные факты биографии А. Н. Семенова, дается анализ его пейзажной живописи с точки зрения специфики пространственного мышления живописца. Такой подход объясняется тем, что пространственное мышление является одним из важнейших индивидуальных качеств художника, особенностью его манеры письма и фактором его узнаваемости. Автор приходит к выводу, что присущая мастеру специфика пространственного мышления заключается в умении перенести на полотно свое личное впечатление от глубоко волнующего его пейзажа. Многолетняя, практически постоянная работа над совершенствованием приемов изобразительного искусства позволяет ему, избегая детализации, но прибегая к технике обобщения, отображать внутреннюю сущность природы, ее душу.

Ключевые слова: Арсений Семенов; пейзаж; пространство; пространственное мышление; Ленинградская школа живописи.

Abstract. The author examined the art of Arseny Nikiforovich Semenov, one of the important representatives of the Leningrad school of painting. Nowadays the works of Arseny Semenov are in the collections of many museums in Russia and abroad. The Museum of 20th and 21st Century St. Petersburg Art, Arka Gallery, and Arts Square Gallery became the platforms for the presentation of his works in Saint Petersburg. The exhibition "In Search of Contemporary Style. Leningrad Experience. The second half of the 1950s — the mid-1960s" in the State Russian Museum presented the pictures of Arseny Semenov. The artist's paintings are exhibited at major Russian auctions of Soviet art, such as Sovkom and Art-Union. In the electronic sources it's possible to find many virtual galleries with reproductions of paintings by Arseny Semenov and even entire video collections. Meanwhile, despite of such interest, the legacy of Arseny Semenov has never been the subject of a serious investigation. The author considered the main facts of Arseny Semenov's creative biography and analyzed his landscape painting from the point of view of the specifics of the artist's spatial thinking. The researcher used this approach since the spatial thinking is one of the most important individual qualities of the artist, a characteristic feature of his style and a cause of his recognizability. The author concluded that the specificity of master's spatial thinking was inherent in the ability to transfer his personal impression of the deeply disturbing landscape to the canvas. Arseny Semenov was able to represent the inner essence of the nature, its soul because of his long-term, almost constant improvement of the techniques of visual art in the way of form generalization.

Keywords: Arseny Semenov; landscape; space; spatial thinking; Leningrad school of painting.

Являясь хранителем коллекции Arts Square Gallery, я постоянно наблюдаю за реакцией посетителей на работы Арсения Семенова. Этот художник малоизвестен даже в профессиональной среде, не говоря уже о любителях живописи, поэтому для наших посетителей он становится открытием, его картины долго не отпускают взгляд, вызывая желание узнать больше об авторе и о его особой манере письма, неоспоримо являющейся результатом глубоких размышлений об окружающем мире и мастерства, с которым этот мир отображен на его полотнах.

К сожалению, живописное наследие этого художника в целом никогда не становилось предметом отдельного внимательного искусствоведческого анализа. Арсений Никифорович был очень скромным человеком и как художник был абсолютно лишен тщеславия. При жизни он не был широко известен. Публикаций об Арсении Семенове очень мало, и тем более не существует отдельного исследования о его пейзажной живописи, а именно рассмотрение этого аспекта, занимавшего в творчестве мастера очень большое место, дает возможность увидеть его самобытность, незаурядность его дарования. Счастливым исключением

является книга, изданная в 2006 г., которая включает в себя статью Марины Борисовны Джигарханян и воспоминания близких художнику людей [2]. Эта книга является основным опубликованным источником о жизни и творчестве Арсения Семенова. Существуют и электронные ресурсы, на которых можно найти некоторое количество виртуальных галерей и видеоальбомов с фотографиями картин А. Н. Семенова. Значение таких публикаций, конечно, трудно переоценить, но они не должны подменять собой серьезный искусствоведческий анализ. После того как художник ушел из жизни в 1992 г., интерес к его имени возник далеко не сразу. Когда перестал существовать Советский Союз, в нашей стране произошли масштабные перемены. Каждый день возвращались из небытия запрещенные, забытые, поруганные имена. В такое сложное время, когда информационная волна, как цунами, накрыла культурную среду России, забылись и отошли на второй план такие скромные и строгие к себе художники как А. Н. Семенов. Это было закономерно. Но сегодня работы А. Н. Семенова находятся в собраниях многих музеев России и за рубежом. В Санкт-Петербурге площадками для показа его работ

стали Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вв., Галерея «Арка» и Arts Square Gallery. Недавно работы Семенова были представлены в Мраморном дворце Русского музея на выставке «В поисках современного стиля. Ленинградский опыт. Вторая половина 1950-х — середина 1960-х» (2018). Картины художника выставляются на крупных российских аукционах советского искусства, таких как Совком и Art-Union. Вследствие этого Arts Square Gallery считает нужным внести свой скромный вклад в дело изучения и популяризации творческого наследия Арсения Семенова. Мы надеемся на то, что искусствоведы обратят внимание на этого живописца, а в дальнейшем хотелось бы представить работы художника в объеме персональной выставки.

Что касается официальной биографии Арсения Семенова, то, хотя он и прожил долгую жизнь, мы имеем довольно скудные сведения о ней. А. Н. Семенов родился в 1911 г. в деревне Максимово Витебской губернии. Его отец был строителем железнодорожных мостов. Арсений с детства проявлял склонность к рисованию и в возрасте пятнадцати лет был отправлен в Ленинград, где поступил в студию АХРР. Через три года его приняли на подготовительные курсы при Академии художеств. В том же 1930 г. году он стал студентом тогда Института пролетарского изобразительного искусства. Но закончить учебу помешала болезнь. Диплом об окончании вуза художник получил лишь в 1951 г. за работу «Материнство». В 1937 г. Арсений Семенов был отправлен Комитетом по делам искусств преподавать в Пензенское художественное училище. В 1939 г. был призван на фронт, воевал, был пять раз ранен, получил много боевых наград. В 1947 г. он вернулся в Ленинград, город, в котором прожил всю жизнь и где на протяжении сорока лет преподавал в Художественно-промышленном училище им В. И. Мухомовой, сочетая педагогическую и творческую деятельность. А. Н. Семенова не стало в 1992 г., на стыке двух эпох [2, с. 13].

Воспоминания, оставленные о художнике его современниками, теми, кому он был близок и дорог, также немногочисленны. Среди них — воспоминания его дочери, художника-керамиста, Маргариты Арсеньевны Геннадиевой (Семеновы), живописцев Александра Столбова и Кирилла Гушина, преподававших вместе с Семеновым в Мухомовском училище. Все помнят его как мастера, отдававшего своему искусству огромную часть жизни. В частности, дочь вспоминает, что с ним практически всегда был этюдник, блокнот, карандаши или коробка пастели. Если что-то привлекало его, он, не обращая внимания на окружающих, даже в самом людном месте, ставил этюдник и работал. Его интересовал в тот момент только мотив. Также несколько раз в неделю, он обязательно посещал Эрмитаж, подолгу оставаясь в залах импрессионистов [2, с. 108]. Таким образом, мы видим художника, полностью поглощенного своей работой, полностью сосредоточившегося на своем творчестве.

Арсений Никифорович работал с визуальным пространством внимательно и профессионально, с одной стороны, и в то же время блестяще смело. Поэтому целесообразно подойти к изучению живописного наследия Арсения Семенова с точки зрения специфики пространственного мышления художника. Такой подход объясняется тем, что у Семенова был очень глубокий всеобъемлющий интерес к осмыслению пространства природы и холста. Вместе с тем, пространственное мышление и видение являются неотъемлемыми факторами свободного индивидуального дара всякого настоящего художника, качественной характеристикой его познания окружающего мира и возможностей творчества. Оно формируется по мере психологического развития, овладения человеком-художником предметным миром, в процессе общения, в ходе специального обучения, в котором наиболее полно познаются пространственные свойства и отношения, в их общих и закономерных связях. Таким образом, сформировавшись, пространственное мышление является одним из важнейших индивидуальных качеств художника, особенностью его манеры письма и фактором его узнаваемости.

Для наших целей наиболее интересно зрелое творчество Арсения Семенова. Именно в это время живописная манера художника претерпевает изменения, начинается период качественного возрастания живописца, долгие годы учения, напряженного труда, нелегкий жизненный опыт и, конечно, незаурядный большой талант дали свои плоды. В 1950-е гг. Хрущевская оттепель как будто бы принесла с собой атмосферу грядущих перемен, и многие художники почувствовали возможность свободного творчества. В их числе и Арсений Семенов постепенно

Илл. 1. А. Н. Семёнов. Изборск. 1955. Холст, масло. Arts Square Gallery, Санкт-Петербург (из коллекции В. П. Абашкина)

начинает отдаляться от чисто реалистической манеры письма. Поиски и откровения этого времени сыграли важную роль в его творческом и духовном преобразении. К концу 1950-х гг. формируется его собственный стиль. И живописной иллюстрацией этого может служить картина, являющаяся одной из самых значимых работ в собрании Arts Square Gallery — «Изборск» 1955 г., представленная в прошлом году (2018) в Русском музее на выставке, посвященной эпохе Оттепели и современному ей стилю, новой эстетике, так называемому советскому модернизму. Эта картина принадлежит к переходному периоду в творческой жизни Арсения Семенова. Теперь художник открывает для себя новые цветовые решения, начинает активно использовать локальный цвет. В будущем этот прием станет характерным для его живописи. Рисунок его становится более конструктивным, неотъемлемым для темы городского пейзажа, которая остается основной для А. Н. Семенова. Также в это время на полотнах А. Н. Семенова претерпевает изменения образ Ленинграда, виды которого он пишет на протяжении всей жизни. Художник

Илл. 2. А. Н. Семёнов. Аничков мост. 1950-е. Холст, масло. Arts Square Gallery, Санкт-Петербург (из коллекции В. П. Абашкина)

смело обобщает, теперь в его работах появляется монументальность и декоративность. Его увлекает картина городской жизни, ее многоплановость, энергия. Он улавливает ритм пространства и переносит его на холст. А. Н. Семенов находится в постоянном поиске, он определенно чувствует и стремится изобразить потаенную сущность природы — ее душу. По замечанию М. Б. Джигарханяна, картины А. Н. Семенова 1950-х гг. ценны больше поисками, чем находками [2, с. 15]. Действительно, художник в это время находится в начале формирования своей специфической организации пространства картины. Художник строит пространство картин таким образом, что зритель видит изображение с разных ракурсов. Передний план укрупнен, часто придвинут к нижнему краю холста, на некоторых картинах Семенов оставляет на холсте мало места для неба, отдавая основную часть городу, что создает у зрителя ощущение собственного присутствия на улицах Ленинграда. Обращает внимание на себя тот факт, что на полотнах часто обрезаны кроны деревьев, скаты крыш, памятники, купола церквей. Можно подумать, что заключение пейзажа в визуальную рамку является своеобразной подписью художника. Возможно, это так и есть. А также этот прием создает впечатление остановленного на секунду мгновения живого пространства, в котором все подвижно, послушно ритму ветра: кроны деревьев, облака, ткань, трава, пыль. Буквально несколькими линиями или цветовыми пятнами взяты фигуры людей, но это не хаос, мы узнаем и различаем женщин, мужчин, молодость, старость, детство.

Таким образом, в это время в арсенале А. Н. Семенова присутствуют несколько приемов, характерных для его неповторимого почерка. Далее он продолжает идти по пути обобщения, с одной стороны, и усиления экспрессии, с другой. Кисть его становится еще более энергичной и точной. На примере работы «Старая Ладога» 1954 г. видно, как смело А. Н. Семенов осмысливает пространство. М. Б. Джигарханян замечает, что в этот период доминантой композиции в работах Семенова становится цвет, структурно организующий весь холст. По собственному признанию художника, освобождая цвет от всяких нюансов и переходов он «приходит к пониманию лапидарности, смысловой значимости локального пятна и пластической выразительности линий, очерчивающих контуры предметных форм» [цит. по: 2, с. 22].

Илл. 3. А. Н. Семёнов. Старая Ладога. 1964. Холст, масло. Галерея Арна <http://www.arka-gallery-spb.com/>

Семенов много путешествует — по древнерусским городам, по Прибалтике и Закарпатыю. В конце 1950-х гг. появляется целый цикл пейзажей древних русских городов. Это значительная тема в его искусстве, требующая отдельного анализа. Но сразу можно сказать, что уникальное древнерусское зодчество, фрески, иконы обогащают его понимание сущности пластического обобщения. Лиричность восприятия окружающего пространства дополняется глубокой созерцательностью. В этот период угадывается влияние другого представителя Ленинградской школы, близкого друга А. Н. Семенова, живописца Сергея Ивановича Осипова. Скупыми средствами, без детализации, Семенов великолепно передает белокаменную кладку соборов, хрупкие деревянные постройки, грузные тяжелые формы зеленых холмов, достигая точного зрительного эффекта. Сложное соотношение

Илл. 4. А. Н. Семёнов. Закарпатье. 1960. Холст, масло. Arts Square Gallery, Санкт-Петербург (из коллекции В. П. Абашкина)

частного и общего передается на полотнах с помощью лаконичности и монолитности цветового решения крупных форм воды, неба. С другой стороны, это соотношение может подчеркиваться графикой непрерывных четких линий, не нарушающих живописной целостности пространства.

С начала 1970-х гг. у А. Н. Семенова появилась возможность неоднократно посетить Европу (Францию и Италию). Здесь он погружается в среду, в которой жили и работали его любимые импрессионисты и их последователи, возможно, и он причислял себя к этой категории. Он посещает музеи, продолжая изучать полотна импрессионистов, и увлеченно работает сам. А. Н. Семенов

Илл. 5. А. Н. Семёнов. Суздаль. 1955. Холст, масло. Arts Square Gallery, Санкт-Петербург (из коллекции В. П. Абашкина)

берет на вооружение новые аспекты в восприятии пространства городского пейзажа, много работает со светом. Выстраиваемое за счет светотеневых градаций пространство удерживается четкими контурами первого плана, разграничивающими плоскостные структуры и направляющими наш взгляд в глубину холста. И снова мы встречаем на полотнах замкнутые пространства, заполненные локальным цветом.

Исходя из всего сказанного, можно определить А. Н. Семенова как художника-мыслителя, нашедшего свою собственную живописную симфонию цвета и формы. Присущая мастеру специфика пространственного мышления заключается в умении перенести на полотно свое личное впечатление от глубоко волнующего его пейзажа.

Многолетняя, практически постоянная работа над совершенствованием приемов изобразительного искусства позволяет ему избегать детализации, но прибегая к технике обобщения отображать внутреннюю сущность природы, ее душу. Все на полотнах Арсения Семенова, будь то городская архитектура или древнее зодчество, призвано служить интеллектуальной сущности пространства, как будто наполненного движением ветра и звуками жизни. Его живопись не отпускает взгляд, на нее хочется долго смотреть. Картины Арсения Семенова, безусловно, очень атмосферные. Недаром, полотна, на которых изображен главный герой его картин — Ленинград, «город, которого больше нет», у зрителей, живших там в те годы, вызывает эффект дежавю — «память души».

Список литературы:

1. А. Н. Семенов, С. И. Осипов, К. А. Гущин. Каталог выставки произведений / Вступ. ст. Г. Ф. Голенького. Л.: Художник РСФСР, 1977. 62 с.
2. Арсений Семенов. Живопись. Рисунок / Вступ. статья М. Джигарханяна. СПб: НП-Принт, 2006. 127 с.
3. В поисках современного стиля. Ленинградский опыт/Альманах. Вып. 543 / Ред. О. Клокова. СПб: Palace Editions, 2018. 119 с.
4. Дёготь Е. Ю. Русское искусство XX века. М.: Трилистник, 2000. 224 с.
5. Иванов С. В. К вопросу о ленинградской школе живописи // Петербургские искусствоведческие тетради. Вып. 28. СПб., 2013. С. 235.
6. Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб: НП-Принт, 2007. 450 с.
7. Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки / Науч. ред. В. А. Пушкин. Л.: Художники РСФСР, 1976. 326 с.
8. Пышный И. Н. Ленинградская живописная школа. Соцреализм 1930–1980. Некоторые имена. СПб: Коломенская верста, 2008. 344 с.
9. Романычева И. Г. Академическая дача. История и традиции. СПб.: Петрополь, 2009. 182 с.
10. Струкова А. И. Ленинградская пейзажная школа. 1930–1940-е годы. М., Галарт, 2011. 336 с.

References:

- Degot' E. *Russkoe iskusstvo 20 veka (Russian Art of the 20th Century)*. Moscow, Trilistnik Publ., 2002. 220 p. (in Russian)
- Dzhigarkhanian M. (introd.). *Arsenii Semenov. Zhivopis'. Risunok (Arseny Semenov. Painting. Drawing)*. Saint Petersburg, NP-Print Publ., 2006. 127 p. (in Russian)
- Golen'kii G. F. (introd.). *A. N. Semenov, S. I. Osipov, K. A. Gushchin. Exhibition catalog*. Leningrad, Khudozhnik RSFSR Publ., 1977. 62 p. (in Russian)
- Ivanov S. V. K voprosu o leningradskoi shkole zhivopisi (On the Issue of the Leningrad School of Painting). *Peterburgskie iskusstvovedcheskie tetrad'i (Petersburg Art History Notebooks)*. Issue 28. Saint Petersburg, 2013. P. 235. (in Russian)
- Ivanov S.V. *Neizvestnyi sotsrealizm. Leningradskaiia shkola (Unknown Socialist Realism. Leningrad School)*. Saint Petersburg, NP-Print Publ., 2007. 450 p. (in Russian)
- Kloкова О. (ed.). *V poiskakh sovremennogo stilia. Leningradskii opyt/Almanakh (Looking for a Modern Style. Leningrad Experience / Almanac)*. Issue 543. Saint Petersburg, Palace Editions Publ., 2018. 119 p. (in Russian)
- Pushkarev V. A. (ed.). *Izobrazitel'noe iskusstvo Leningrada. Katalog vystavki (Leningrad Fine Art. Exhibition catalog)*. Leningrad, Khudozhniki RSFSR Publ., 1976. 326 p.
- Pyshnyi I. N. *Leningradskaiia zhivopisnaia shkola. Sotsrealizm 1930–1980. Nekotorye imena (Leningrad School of Painting. Socialist Realism 1930–1980. Some Names)*. Saint Petersburg, Kolomenskaia versta Publ., 2008. 344 p. (in Russian)
- Romanycheva I. G. *Akademicheskaiia dacha. Istoriia i traditsii (Academic Dach. History and traditions)*. Saint Petersburg, Petropol' Publ., 2009. 182 p. (in Russian)
- Strukova A. I. *Leningradskaiia peizazhnaia shkola. 1930–1940-e gody (Leningrad Landscape Painting School. The 1930s — 1940s)*. Moscow, Galart Publ., 2011. 336 p. (in Russian)