В.И. Татаринов,
искусствовед, художник,
хранитель музейного фонда
Череповецкого музейного объединения

«Этот альбом многих сделал художниками…»

Впервые детский альбом рисунков Ангелины Анатольевны Алексеевой* мне показала Римма Сергеевна Минина - автор замечательного исследования о жизни, творчестве и педагогической деятельности Алексеевой. Произошло это событие на одной из многолюдных городских художественных выставок. Демонстрация альбома вызвала живой интерес участников выставки. Римму Сергеевну окружила группа художников так, что толком рассмотреть его я тогда не смог. Эту возможность представили мне уже в фондах Череповецкого музейного объединения, где раритет сейчас хранится. В этом году альбому, который в семье Алексеевых называли Голубым, исполнилось 100 лет.

Открываем выцветшую обложку, которая когда-то была сине-голубой, перелистываем страницы и словно перекидываем незримый мостик через время и пространство, через судьбы людей, живших и живущих, из 20 века в начало 21 века. Сама Ангелина Анатольевна говорила: «Этот альбом многих сделал художниками». Рисовали в нём четверо; кроме неё самой, двоюродная сестра, подруга и учитель-друг семьи. На обложке тиснение: «Ангелине Алексеевой въ день АНГЕЛА 10 декабря 1911 года от папы и мамы». Первый по порядку из сохранившихся рисунков в альбоме, выполнен подружкой Гали с дарственной надписью: «На память Галіъ отъ Гали Квасниковой 19.XII.12г.». Под прихотливо переплетёнными и склонившимися стеблями цветов каллиграфическим почерком выполнена эта надпись. Ниже, значительно позже - очевидно во время очередного приезда в Ижевск, уже уверенной рукой, под рисунком подруги Ангелина оставляет карандашно-акварельный рисунок-воспоминание о прекрасных днях юности с вечерними прогулками на лодках по извилистой живописной речке убегающей за горизонт. Закатное небо за дальним лесом, лёгкий туман над гладью воды… Следующий лист с очаровательными акварельными букетами из полевых цветов с плодами земляники и шиповника, веточкой дуба и листьями клёна и бабочкой крапивницей. Так изображено Лето. Рисунок Гали Алексеевой, в котором нет шикарных роз всё мило и просто, который говорит нам о воспитанном хорошем вкусе автора. Переворачиваем страницу и читаем гимн лету и хлебу, написанный и украшенный детской рукой. Стихи, по всей вероятности, собственного сочинения. Искренность и непосредственность детских рисунков Ангелины Алексеевой завораживает и привлекает к ним внимание. Вот девочки увидели у реки змею и в панике убегают прочь. То, что у страха глаза велики, мы видим по невероятным размерам, извивающейся и ползущей за девочками змеи. Запоминающееся событие, достойное увековечивания.

«Последний сноп» (бумага, акварель)1912 г.[43]. Рисунок на котором изображено праздничное торжественное шествие участников жатвы на исходе дня, в центре лошадка с горой снопов на телеге. На снопах восседает юная царица праздника. Любимый композиционный приём юной художницы, позволяющий в подробностях рассмотреть все, изображённые на рисунке персонажи. Каждому из них дана характеристика и отведена определённая роль в этом почти театральном действии. Действующих лиц не так много, поэтому всё

изображённое выглядит как домашний спектакль.

Зима с Рождественскими праздниками, катанием детей на тройках и на санках с горки, игра в снежки, всеобщее веселье и восторг. На вершинах ёлок вдоль дороги вместо звёзд горят зажженные плошки с маслом или керосином. Значит, был такой красивый и забытый обычай. И мы знаем это теперь благодаря маленькой и наблюдательной девочке. А вот домашняя новогодняя ёлка с горящими на ней свечами, с Вифлеемской звездой на вершине, хороводом детей вокруг ёлки, граммофоном, подарками на столе под иконой. Зелёная ёлка и зелёные портьеры на окнах и дверном проёме – по этой детали мы видим, как девочка пытается цветом организовать изображаемое пространство на листе бумаги.

«Каток в Ижевске» (бумага, акварель). Удивительное чувство ритма у юной художницы. Ритмически в одну линию выстроены группы детей, девушек и юношей движущихся справа налево и немного вниз. Движение поддержано неподвижным рядом ёлочек на втором плане. Такое сочетание усиливает «скатывание» фигур. Впереди вереницы движущихся в одну сторону людей курьёзная ситуация – падение мальчика, нарушившего это мерное и чинное движение. Рисунок похож на первые в истории кино рисованные фильмы на прокручивающейся бумажной ленте, создающей иллюзию движения.

Милые, замеченные наблюдательным ребёнком подробности одежды всех персонажей, нарисованы со знанием деталей. Девочка начала XX века следила за модой. Аккуратная старательная работа акварелью, в которой есть чувство и понимание этого материала. На листе, помеченном цифрой 13 сцена праздника с плясками под гармонь и балалайку. На переднем плане мужчина, открывающий бочку пива, поодаль мужчина танцует и держит в поднятых руках щенка, справа от него кухарка, которая принесла угощение. В центре три танцующие девушки в сарафанах с передничками, у каждой в руке белый платочек. Художнице удалось воссоздать атмосферу праздника и всеобщее искреннее веселье.

Пространство детского мира Гали Алексеевой ограничено пределами двора отцовского дома или комнаты, в котором она чувствует себя уютно и жизнь в этом пространстве изображает с любовью и знанием деталей. По истечению ста лет эти живые детские наблюдение особенно интересны и ценны для нас. Мы видим двор, наполненный детворой, близкими девочке людьми, любимыми животными, которые и помощники, и кормильцы, и члены большой семьи («Двор». Бумага, акварель).

«Отъезд на кумыс в Башкирию» здесь, среди участников события, художница изобразила и себя с альбомом в руке. Удивительное чутьё композиции и пространства. Повозки ещё не выехали со двора, путешественников провожают в дальнюю дорогу, но в обширном зелёном дворе с маленькими фигурками людей и лошадок, показанными нам сверху, уже есть предчувствие просторов Башкирии. С этого эпизода – отъезда в Башкирию и начинается история Голубого альбома.** А может быть не только альбома, но и истории будущих бесконечных дорог, в краеведческих походах с детьми по Вологодчине. Походы назывались туристическими но, по сути, были краеведческими экспедициями, где дети знакомились с историей и географией края, его духовной и материальной культурой. Общение с природой и новыми людьми делали эти путешествия необыкновенно яркими и запоминающимися.

Стремление к путешествиям, тяга к бескрайним просторам, нескрываемый восторг и восхищение красотой окружающего мира отчётливо прослеживаются уже в детских рисунках Ангелины Алексеевой в их композиции. Одна географическая точка у неё связана с другой - дорогой, рекой, мостом. Интригующе выстроен ландшафт в пейзажах девочки. Всегда хочется заглянуть за холм, пройтись по устремлённой за горизонт дороге или тропинке [59].

Замечательный рисунок с мостиком и речкой [22]. Девочка на мосту разглядывает купающихся детей. Одежонка и лукошки с ягодами оставлены на берегу. Крестьянин в лаптях ведёт к мосту под уздцы лошадь с возом сена. На копне сена сидит мальчик. Парень верхом на лошади с жеребёнком уже переправился через мост. Вдали дорога и деревня, за деревней поле пшеницы. На другом рисунке, сохранившемся лишь частично, изображены женщины и девочки с цветами нарядно одетые в платочках, идущие в храм. В детстве пространство ещё ограничено ближайшими холмами, оно обжито и уютно. По мере взросления линия горизонта отодвигается. Движение в форме путешествия, странствия для Ангелины Алексеевой станет со временем главным условием полноценной насыщенной событиями и яркими впечатлениями жизни.

Есть рисунки, в которых отражены впечатления от поездок по железной дороге:

«Железная дорога в Уфе», «Зайцы». На первом рисунке изображена сцена проводов родными и друзьями молодой женщины, которая едет в вагоне 3 класса «для дам» - так написано на табличке. Вагоны разного цвета: зелёный, синий, сиреневый - 2 и 3-го класса. Из окна одного из них выглядывает маленькая девочка счастливая путешественница. На втором рисунке наблюдённая юной художницей сцена выдворения кондуктором с площадки последнего вагона двух пассажиров – зайцев. На полном ходу поезда они падают под откос, теряя личные вещи и головные уборы. У автора рисунка, похоже, нет никакого сочувствия к двум бедолагам.

В рисунках вся жизнь счастливой маленькой девочки начала XX века достоверно запечатлённая на страницах альбома. Вот крестьянские дети вместе с барскими детьми на лугу запускают воздушных змеев, в сторонке группа наблюдающих босоногих крестьянских девочек с малолетними сёстрами и братьями на руках и присоединившиеся к ним две нарядно одетые юные барышни[28]. На другой странице мы видим рекреацию в Ижевской женской гимназии, гимназисток в синих форменных платьях и белых фартучках на стене между окон монограмма «И.Ж.Г.» под ней на полочке с консолью установлен бюст, между окнами портреты сиятельных особ, в правом углу вверху обязательная икона[54]. Хоровод крестьянских девушек на берегу реки, вдалеке избы поселян, а на противоположном берегу дом барина или зажиточного мещанина. Сцены праздников и труда, где труд выглядит как праздник: уборка льна, «высадка» с лодок деревьев в половодье «чтобы пчёлы не гибли, возвращаясь, домой со взятком»[16], сбор румяных яблок в яблочный Спас, сенокос.

На фрагменте рисунка 12 мы впервые видим в компании девушек и девочек, собирающих ягоды в лесу молодого человека в красной косоворотке с крестиком на шее. А вот незаконченный рисунок с изображением цыганского табора, лихие наездники на конях, цыганки с детьми, идущие пешком, всё наполнено движением и шумом. Зимняя женская рыбалка, катание летом верхом на лошадях, хороводы нарядных девушек на Троицу… Все ранние рисунки Гали Алексеевой проникнуты детской чистотой восприятия окружающего мира, и восторгом от созерцания его красоты. Они вызывают в душе те же чувства, что и замечательная книга Ивана Шмелёва «Лето Господне».

Взрослеет девочка и меняется содержание и темы рисунков в альбоме. Её рисунки приобретают романтическое звучание. Одиночество, отсутствие друга которому можно довериться и поделиться сокровенным, первая любовь, ранняя смерть подруги и безутешное горе и отчаяние… Всё это передано через символические изображения: одинокий домик в лесу, «надежды луч», исходящий от иконы, молитва и разговор с Ангелом. Сложнее становятся композиция рисунков, теперь Гелю меньше занимает изображение окружающего пейзажа,

важнее становится передача собственного душевного состояния и переживаний. Символическим и любимым, как воплощение свободы духа, мощи и красоты становится изображение коня. Лошадей Геля всегда хорошо рисовала, но здесь это было что-то иное не просто лошадка, а ветер, свобода и верный любимый друг.

Девушка много читает. Помимо сказок, любимые авторы: А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, В.Г. Короленко, Л.Н. Толстой, М.Ю. Лермонтов. Л.А. Чарская. Она не только читает, но и делает иллюстрации к прочитанному. Желание стать художником становится всё определённее.

Кто учил её рисовать, где она получила первые навыки рисования, сейчас, можно только предполагать. Отношение к рисованию в гимназиях было серьёзное. Как преподавали рисование в Ижевской женской гимназии, где Галя училась, попытаемся реконструировать. В конце XIX начале XX века процесс обучения изобразительной грамоте курировала Императорская Академия художеств в Санкт-Петербурге.

С целью выработки методов преподавания рисования в общеобразовательных школах была создана специальная комиссия при Академии художеств. В эту комиссию входили выдающиеся художники: Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, В.П. Верещагин (однофамилец В.В. Верещагина), К.Ф. Гун, П.П. Чистяков. Комиссия занималась также составлением программ для средних учебных заведений. Программа, составленная комиссией для средних учебных заведений, требовала:

«С начала и до конца курса ученики должны рисовать с натуры так, чтобы наблюдалась строгая последовательности в выборе моделей, начиная с проволочных линий и фигур до гипсовых голов включительно;

Начальное рисование геометрических фигур и тел, как форм слишком отвлеченных и сухих, должно перемежаться с рисованием сходных с ними предметов из окружающей учеников обстановки;

Копирование с оригиналов должно быть совершенно оставлено, как вредное для начинающих и занимающее много времени. Знакомство с перспективой должно быть только наглядное и ни в коем случае объяснение ее правил не должно предшествовать наблюдению самих учащихся».

«Рисование, как изучение живой формы, есть одна из сторон знания вообще; оно требует такой же деятельности ума, как науки, признанные необходимыми для элементарного образования». В начале XX века был спор между представителями геометрального и натурального методов преподавания. Сторонниками натурального метода традиционное к этому времени обучение изобразительной грамоте отвергалось. Рисование геометрических фигур и копирование оригиналов отвергалось, как дело скучное и далёкое от реальных запросов детей, предлагалось лишь ознакомить детей с «приёмами рисования». В «Журнале Министерств народного просвещения» (1907) мы читаем: «Учитель не должен никогда насиловать индивидуальности ребенка, напротив, он должен стараться определить, к какому жанру данный ребенок наиболее способен: материалом для этого ему служит произвольная, так называемая «мазня» ребенка.***

Рисунки Гали Алексеевой своего рода экзерсисы (упражнения) живого наблюдения окружающей жизни, в которых уже видна яркая человеческая индивидуальность автора. По сути это интимный дневник жизни девочки подростка затем юной девушки начала XX века. Ребёнок на листе бумаги фиксирует с его точки зрения самые яркие сюжеты и детали события, что вероятнее всего пройдёт мимо внимания взрослого человека. И в «репортажных», и в рисунках «для души» мы ощущаем особый аромат того времени, который сохранил этот уникальный альбом.

Художественное творчество детей явилось одним из открытий, которые принес XX век в сферу искусства. Уникальность Голубого альбома состоит ещё и в том, что детских натурных рисунков периода с конца XIX и до Первой мировой войны почти не сохранилось. Этот исторический период (столыпинских реформ) интересен для нас ещё и тем, что именно с 1913 годом царской России сравнивали на протяжении долгого времени достижения экономики советской России.

Есть детские рисунки начала прошлого века, сохранившиеся в Историческом музее, в которых отражены события первой мировой войны и Русской революции, дающие нам представление об изменившемся мире через детское восприятие. В Институте художественного образования есть образцы детских учебных рисунков. Большинство международных выставок детского рисунка так называемого «ретро-современного» содержания формируются, главным образом, на основе уникальной коллекции детского рисунка Института художественного образования РАО. И если судить по публикациям, то большинство относится к двадцатым, тридцатым и сороковым годам прошлого века и выполнены они уже что называется «на заданную тему».

Хронологическая последовательность выполнения рисунков в альбоме соответствует сторонам листов – справа ранние детские рисунки, слева юношеские, на полях рисунков более поздние комментарии А.А. Алексеевой в виде рисунков и надписей, выполненных во время посещения Ижевска и Сарапула. Рисунки рождали воспоминания, были свидетельствами счастливой и незабываемой поры. Альбом часто пересматривали. Заметки на полях оставленные уверенной рукой профессионала, появлялись вместе с рождающимися воспоминаниями о прожитом и пережитом когда-то… Весь альбом это история воспитания чувств. «Как прекрасна жизнь!» - написала на одной из страниц альбома юная художница.

Смотрите, любуйтесь, полюбите этот чистый, наивный и счастливый мир, ушедшего чужого детства, который запечатлела для нас девочка в начале XX века!

P.S.

Выражаю глубокую признательность хранителю фонда живописи и графики Чер.МО Глуховой Елизавете Михайловне, оказавшей содействие при подготовке этой статьи.

Примечание: все цифровые сноски в прямоугольных скобках соответствуют порядковому номеру листов в альбоме, проставленному хранителем музейного фонда.

* Алексеева Ангелина Анатольевна – педагог, краевед, художник, первый директор череповецкого Дома пионеров, Почётный гражданин города. Всю жизнь отдала детям. Её именем назван Дом детского и юношеского творчества в г. Череповце.

** См. Минина Р.С. Феномен А.А.А. Череповец, 2002. с.28

*** http://www.art-education.ru/museum/index.htm#levshin

Список используемой литературы и информационных источников:

1. Минина Р.С. Феномен А.А.А. Череповец, 2002.
2. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. М., 1982. с.129-130.
3. Сайт Института художественного образования РАО: *http://www.art-education.ru/museum/index.htm#levshin*

Приложение

Рис. Воздушный змей

Рис. Двор.

Рис. Июль.

Рис. Последний сноп.

Рис. Рождество.

Рис. Сны