Рабочий и колхозница

А. ЗОТОВ

МУХИНА
ВЕРА ИГНАТЬЕВНА

НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК СССР

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИСКУССТВО“
Москва 1944 Ленинград

Вера Игнатьевна Мухина — выдающийся современный художник-скульптор. Ее произведения, в особенности колоссальная стальная группа «Рабочий и колхозница», известны каждому советскому человеку. Имя Мухиной широко известно и за границей.

Творчество крупнейших современных художников знаменует новый подъем русского искусства, подъем, имеющий своей почвой новый социалистический общественный строй в нашей стране.

Русская скульптура предреволюционной эпохи испытывала несомненный упадок.

Советский строй создал человека—борца за осуществление высоких общественных идеалов. Раскрытию образа этого человека и посвящено искусство Мухиной.

Рабочие и колхозники, ученые, воины Красной Армии выступают в ее искусстве как носители современной жизни. Красота советской действительности, национальное достоинство, воинская и трудовая доблесть советских людей раскрываются ею в живых, правдивых скульптурных изображениях.

Вера Игнатьевна Мухина родилась в 1889 году в г. Риге. Первоначальное художественное образование она получила в школе К. Ф. Юона, в свободной мастерской Синицыной и в школе И. И. Машкова в Москве.

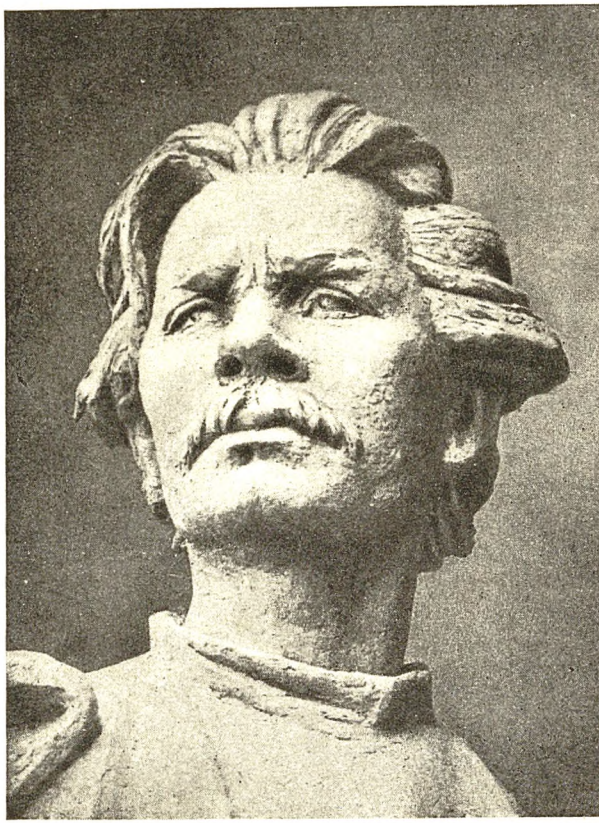
В 1912 году Мухина уезжает в Париж, где поступает в художественную академию. В течение двух лет она работает там в мастерской знаменитого французского скульптора Бурделля. Успешно занимаясь в Париже по овладению искусством скульптуры, Мухина одновременно изучает художественные памятники прошлого. Во время поездки в Италию (1914 г.) особенное впечатление произвел на нее великий живописец и скульптор Микель-Анджело и Верокхио. Обозревая работы Микель-Анджело, она восхищалась «могуществом человека, творящего титанов».

Искусство скульптуры своеобразно. В то время как живописец изображает человека с одной избранной им точки зрения, скульптор, имея дело с круглым объемом, передает облик человека со всех сторон.

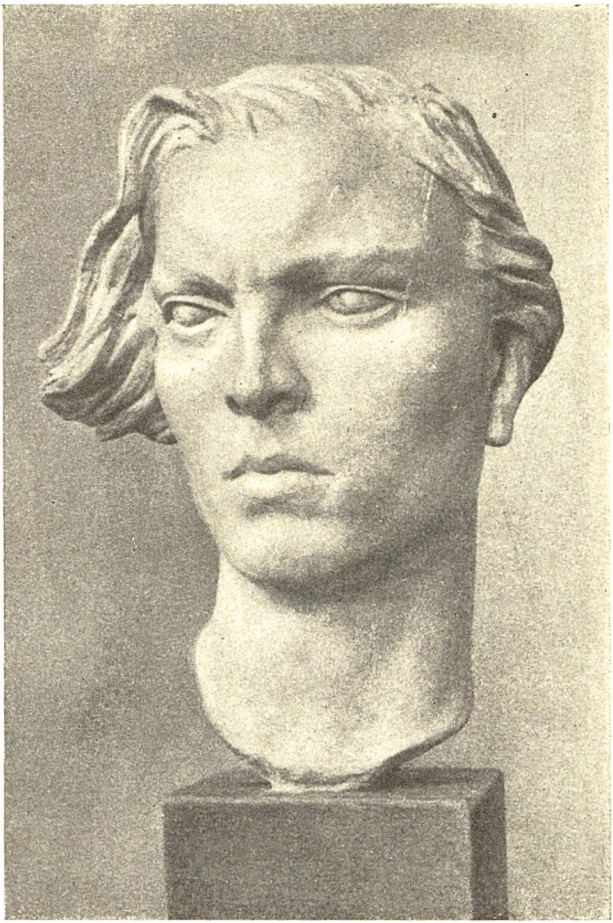
Отсюда проистекает особая сложность работы скульптора, необходимость передать жизненность той или иной формы прежде всего в целом объеме.

Работая с натуры с глиной в руках, скульптор стремится постичь внутреннее устройство организма. Только научившись видеть и передавать в объеме все многосложное строение человеческого тела, довольно своеобразное у разных людей, скульптор может приступить к настоящей творческой работе.

Этот трудный путь подготовки, колоссальная работа по завоеванию высокого профессионального мастерства были проведены Мухиной еще в дореволюционное время. Но и теперь, находясь в зените своего творческого расцвета, скульптор не пе-



Максим Горький. Проект памятника в г. Горьком.
Фрагмент



Партизанка

рестает изучать натуру, учиться у нее, ибо только такая беспрестанная работа с натуры создает основу для творческого продвижения художника, не давая ему застыть на одном месте.

В годы первой мировой войны Мухина работает в лазарете сестрой милосердия, не бросая при этом скульптуры. В это время ею была создана скульптурная группа «Плач» (1916 г.) — изображение убитого воина на коленях матери, исполненная под влиянием событий того времени.

Эпоха революции вплотную подвела Мухину к монументальному искусству.

В 1918 году она работает над памятником русскому книгоиздателю XVIII столетия Новикову.

Установка этого памятника предусмотрена была государственным планом «монументальной пропаганды».

Величавая фигура писателя гармонировала с выразительным жестом руки, указывающим на большую раскрытую книгу — символ просвещения. Эта работа была закончена и принята комиссией, но в силу условий того времени поставить этот памятник не удалось.

В 1920 году Мухина принимает участие в целом ряде конкурсов на памятники. Ее проекты свидетельствуют о созревании в ее творчестве большого художественного образа, обобщающего содержание советской эпохи.

Таков ее проект памятника Революции в Клину, изображающий грозную фигуру Свободы с молотом в руках, проект монумента «Освобожденному труду», представляющий рабочего и крестьянина под знаменами, а также проект памятника Загор-

скому — секретарю Московского комитета РКП(б), погибшему под развалинами здания, взорванного эсерами.

Большой интерес вызвал проект памятника Свердлову. Он изображал «Пламя революции» — символ душевного горения, моральной чистоты и яркой страсти, отличающие истинного революционера.

С тех пор революционная романтика, подъем мысли и чувств, устремленных на служение высоким идеям советской эпохи, все больше и больше проникают творчество Мухиной.

«Крестьянка» (1927 г.) свидетельствовала уже о подходе Мухиной к национально-русскому образу.

Стихийная мощь передана в этом могучем теле русской крестьянки, олицетворяющем собой плодородные силы нашей земли. «Крестьянка» вызвала большой интерес при своем появлении и выдвинула Мухину на одно из первых мест в советском искусстве.

Возросшее социалистическое самосознание народов СССР и укрепление советского государства создали предпосылки для новой эпохи в советском искусстве. Свидетельством этого подъема явилась колоссальная скульптурная группа «Рабочий и колхозница», венчавшая здание советского павильона на Международной выставке 1937 года в Париже. Рабочий и колхозница, возносящие эмблему СССР, изображены как символ нашей родины, ее демократии и гуманности.

Лучшие художники прошлого поднимали свой голос в защиту трудящихся масс. Они, описывая

забитость и темноту народа, выражали в то же время заложенные в нем колоссальные творческие силы.

Великий русский художник И. Е. Репин, работавший в XIX веке, обрисовал в своей картине «Бурлаки» тяжелую жизненную долю простого народа, тянущего подневольную лямку. В то же время он показал богатырскую силу русского человека, его физическую и духовную мощь. Он выразил лучшие надежды и чаяния широких масс, их жажду новой жизни, их возмущение против бесчеловечных, несправедливых общественных порядков.

Советские художники творят в ту эпоху, когда трудящиеся сбросили вековые общественные оковы.

Перед взором советского скульптора стоит уже не обездоленный, но могучий и прекрасный человек, сознательно творящий свою жизнь на социалистических началах.

Новые общественные условия, новая жизненная обстановка, в которой творят советские мастера, накладывают неизгладимый отпечаток на их искусство.

Историческая поступь Советского Союза, пафос свободного труда, радость миллионов, поднявшихся к большой исторической жизни,— таково внутреннее содержание «Рабочего и колхозницы».

Типы людей, обрисованные в этой скульптуре, отличаются жизненностью и красотой. Мы узнаем в них людей, сложившихся в процессе социалистического преобразования страны, несущих в себе черты того передового и нового, что дала социалистическая эпоха.

Скульптор-монументалист, в отличие от живописца, могущего изображать массовые сцены, всевозможные жизненные события и явления, обычно ограничен в своей композиции одной-двумя фигурами, но в эти фигуры он должен вдохнуть такую жизнь, такое величие, которые делали бы эти образы олицетворением больших народных идей.

Монументальная скульптура рассматривает фигуру не только как изображение отдельного человека, но как целый мир идей и чувств.

Постановка фигуры, поза и жест, особенности пластической формы, окружающее пространство и пейзаж — все используется здесь для придания скульптуре особой монументальной красоты.

Именно такими художественными достоинствами и отличается «Рабочий и колхозница».

Скульптор построил обе фигуры с глубоким пониманием человеческого организма. Крепкая слаженность колоссальных фигур придает им особую грандиозную внушительность. Зритель видит перед собой людей титанической страсти и силы характера.

Могучие формы тела и развевающиеся одежды передают и внешнюю, физическую красоту и внутренний пафос образов.

Сияние нержавеющей стали, нового скульптурного материала, символизирующего достижения современной индустрии, отражающего свет солнца, синеву небес и прозрачность воздуха, немало способствует впечатлению торжественного ликования, которое мы получаем от этой скульптуры.

В 1938 году Мухина исполнила проект памятника Алексею Максимовичу Горькому для постанов-

ки его в г. Горьком, где протекли детские годы писателя.

Горький, поднявшийся в условиях царского строя из народных низов к вершинам человеческой культуры и прогресса, связан с русской революцией, с коренным историческим поворотом в жизни многомиллионных масс.

Его ранние произведения свидетельствовали о заре революционного рабочего движения в России. Писатель рисовал смелых, гордых, вольных людей, становящихся в авангарде масс.

Вместе с развертыванием революционного рабочего движения обогащалось и крепло творчество великого пролетарского писателя.

Мухина решила увековечить в этом памятнике молодые годы писателя. Она изобразила Горького прекрасным, могучим человеком, с открытым русским лицом.

В крепкой, стройной фигуре Горького, бросающего вызов врагам, мы видим олицетворение русского народа, поднявшегося во весь рост, чтобы творить свои исторические судьбы.

Этот памятник предполагается сооружить на возвышенном берегу Оки, среди широких просторов приокского ландшафта.

Пейзаж составляет неотъемлемую часть романтического замысла художника — воссоздать в лице Горького образ революционера-буревестника, бросающего вызов стихиям.

Запроектированное скульптором изображение взлетающей птицы — буревестника — на краю обрыва, откуда с ревом сбрасываются в пропасть потоки воды, уясняет идею, выраженную в главной фигуре.

Широкая лестница от реки на гору должна связать в одно целое окружающую природу и памятник.

К 1939 году относится большая декоративная группа Мухиной — «Хлеб», изображающая двух полуобнаженных женщин со снопом на плечах.

Скульптура всегда тяготеет к показу человеческого тела. Обнаженное тело создает для скульптора неисчерпаемые художественные возможности. Передавая нагую фигуру или торс, скульптор имеет возможность в образе человека найти и выразить любое состояние его характера, его переживаний. Человеческое тело является для него тем же, что и клавиши инструмента для музыканта, при помощи которых он может извлекать всевозможные мелодии.

«Хлеб» Мухиной выражает неиссякаемые плодородные силы жизни. Эти молодые, крепко сложенные женские тела полны настоящего здоровья и духовной крепости.

В течение 1940—1941 годов Мухина работала над проектом монумента «Родина».

Скульптор стремился передать в этом своем произведении всеобъемлющее, дорогое сердцу советского человека понятие социалистической родины.

Женская статуя мощных пропорций торжественно высится, как могучая, незыблемая твердыня. В простертой левой руке, на ладони, металлическая модель завода — символ советской индустрии. Справа — возле фигуры — сноп колосьев — символ сельского хозяйства. Выражение лица хранит черты величия и строгости. Возле двадцатитрехметровой, сложенной из каменных блоков, фигуры

скульптор проектировал шестиметровую металлическую фигуру красноармейца—защитника родины.

Сопоставление различных масштабов в единой композиции должно, по мысли автора, усиливать впечатление колоссальности главной фигуры. Скульптор добивался того, чтобы эта фигура приобрела в глазах зрителя титанический характер. Сейчас, во время войны, Мухина задается целью пересмотреть композицию этой скульптуры в сторону выражения грозного воинского величия и решимости обеих фигур.

В мастерской Мухиной много эскизов—проектов будущих произведений. Творческая фантазия скульптора, загораясь в ответ на события нашей жизни, рождает образы, зачастую остающиеся только в эскизах. Фигура эпроновца, изображающая юношу — завоевателя морских глубин — в водолазном костюме, с открытым шлемом, романтическая композиция «Гибель Икара», проект памятника композитору П. И. Чайковскому для г. Москвы, фигурная группа, показывающая героику и страдания людей в современной войне, и целый ряд других работ, созревших в сознании художника, ждут своего окончательного воплощения.

Наряду с монументальной скульптурой, громадный интерес представляет и портретная галлерея Мухиной.

Сюда входят портреты Героя Советского Союза В. Коккинаки, академика Кольцова, проф. И. Львова, хирурга С. С. Юдина, колхозницы Матрены Левиной, балерины заслуженной артистки РСФСР М. Семеновой, Героя Социалистического Труда

академика Бурденко и целый ряд изображений участников и героев Великой Отечественной войны.

Мухина-портретист любуется внутренним благородством человека — носителя лучших черт современности.

Многие портреты Мухиной настолько значительны по своему внутреннему содержанию, что изображение отдельного человека в них перерастает в тип, в художественный образ большого значения.

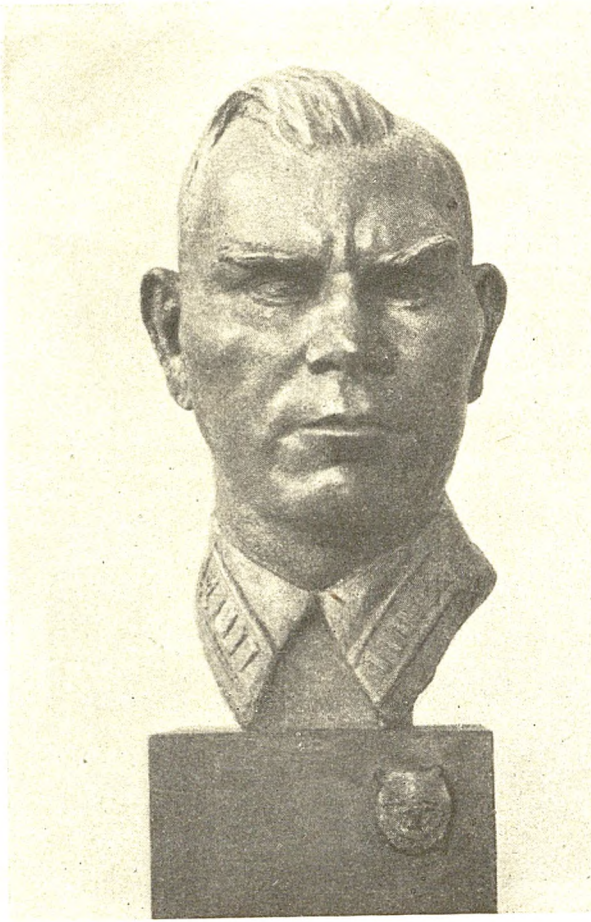
Таков портрет архитектора С. А. Замкова (1936 г.), где изображение современного юноши представляет вместе с тем обаятельный образ молодого поколения советской страны.

Портрет полковника Хижняка, исполненный во время войны, по широте своей характеристики тоже поднимается до значительного типического образа. В спокойствии энергичного, скуластого мужского лица Мухина выразила благородную ярость советского воина, борющегося за наше правое дело.

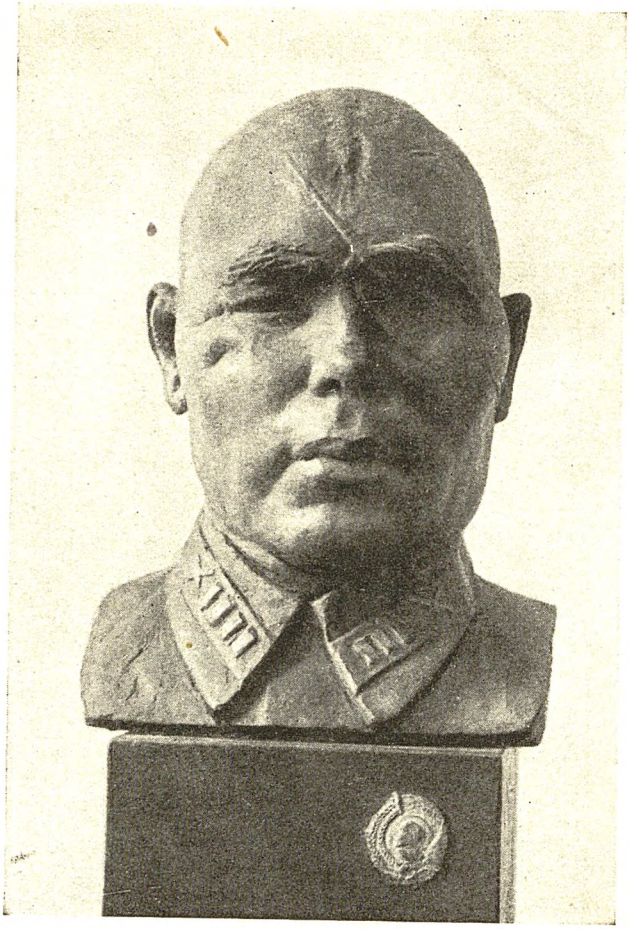
В портрете полковника Юсупова скульптор изображает шрамы и глазную повязку, но в лице светится мысль, внутреннее благородство и доблесть героя.

Мухина видит в искусстве не только средство художественного наслаждения, но вместе с тем орудие воспитания в людях возвышенных мыслей и чувств.

«Отечественная война родила стольких героев, дала примеры такого яркого и необычного героизма, что создание героического портрета не может не увлекать художников,— говорит Мухина. — Наша великая, суровая эпоха обязывает нас обратить



Портрет полковника Б. А. Хижняка



Портрет полковника И. А. Юсупова

на героический портрет особенное внимание. Увековечивая человека, он также служит большим фактором воспитания. Человеку свойственно не только преклоняться перед великим, но и стремиться превзойти его. Жажда большего и лучшего — есть тот двигатель, который ведет его к прогрессу и свету».

Современный герой, отдающий свою энергию, талант и ум на благо народа, идущий на смерть и на подвиг за отечество, за осуществление передовых идеалов человечества, стоит в центре внимания советских художников. К нему устремлены лучшие помыслы наших скульпторов и живописцев, с этим героем они связали свою творческую жизнь.

В дни войны Мухина создала проект памятника Великой Отечественной войны.

Колоссальный обелиск окружен цепью скульптурных фигур. Передний фасад памятника представляет фронт: боевой строй красноармейцев и краснофлотцев с автоматами и штыками в руках, изготовившихся к атаке. Скульптор рисует в строгой и стройной шеренге фигур воинскую защиту родины — идею патриотического долга, которая руководит нашей Красной Армией в борьбе. Задний фасад памятника представляет оборотную сторону войны — слезы, кровь и смерть людей,— все, что принесли миру фашистские завоеватели. В центре взволнованной группы людей лежит тело убитой матери; над нею высится грозная фигура женщины, высоко поднявшей беспомощного осиротевшего младенца, взывающая к борьбе и мести.

В последнее время Мухиной выполнен также проект монумента «Оборона Севастополя». В нем

выражен пафос обороны города-героя от немецко-фашистских захватчиков.

Русская художественная школа насчитывает немало имен, являющихся нашей гордостью. Андрей Рублев и Александр Иванов, Репин и Суриков, Левитан и Серов отразили порывы и чаяния, жизнь и судьбу нашего народа в различные эпохи его существования.

Выдающиеся советские мастера следуют по пути этих художников. Мы усматриваем в их произведениях красоту наиболее героической и славной эпохи в истории нашей страны — эпохи Великой Октябрьской социалистической революции, социалистического строительства и Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками. Мы черпаем в их творчестве непреклонность и силу в борьбе с врагами родины, за свое великое и прекрасное будущее.

Редактор А. Леонов

Л34035. Подписано к печати 12/I 1944 г. „Искусство" № 10403. Объем 1/2 п. л. + 5/16 иллюстр. Уч.-изд. л. 0,664. В 1 п. л. 52800 зн. Тираж 15000

Цена 1 руб.

Тип. „Красный печатник" Гос. изд-ва „Искусство", Москва, ул. 25 Октября д. 5 Зак. 1066

МАССОВАЯ БИБЛИОТЕКА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Вышли из печати в 1943 году:

Щекотов Н. — «Переход Суворова через Альпы». Картина В. И. Сурикова.
Щекотов Н. — «Богатыри». Картина Виктора Васнецова.
Щекотов Н. — «Взятие Иваном Грозным ливонской крепости Кокенгаузен». Картина П. П. Соколова-Скаля.
Жидков Г. — Тропинин В. А.
Гиляровская Н. — «Храм Василия Блаженного».
Скворцов А. — «Гимн Октябрю». Картина А. М. Герасимова.
Щекотов Н. — «Петр I и царевич Алексей». Картина Н. Н. Ге.
Лобанов В. — Саврасов А. К.
Щекотов Н. — «Запорожцы». Картина И. Е. Репина.
Скворцов А. — Айвазовский И. К.
Алпатов М. — Андрей Рублев.

Готовятся к печати:

Машковцев Н. — Орест Кипренский.
Ситник К. — Меркуров С. Д.
Тихомиров А. — Греков М. Б.
Варшавский Л. — Антокольский М. М.
Машковцев Н. — Венецианов А. Г.

ТЕАТР

Вышли из печати в 1943 году:

Филиппов В. — Садовский П. М.
Филиппов В. — Южин-Сумбатов А. И.
Дурылин С. — Ермолова М. Н.
Алперс Б. — Щепкин М. С.

Готовятся к печати:

Дурылин С. — Корчагина-Александровская Е. П.