

Творческое наследие польского художника Станислава Жуковского в музеях Польши и Украины

И. Г. Сизоненко

Католический Университет Люблена имени Иоанна Павла II, 9sirena@gmail.com

Paper received 04.10.21; Accepted for publication 16.10.21.

<https://doi.org/10.31174/SEND-HS2021-261IX48-02>

Аннотация. В современной Польше имя Станислава Жуковского известно узкому кругу специалистов и историков искусств. Целью данного исследования было открытие вновь творчества С. Жуковского для широкого круга любителей искусства, ознакомление специалистов и музейщиков с коллекциями художника как в Польше, так и в Украине, анализ лучших работ художника для оценки творческого наследия и включения его в ряд высоких достижений польской пейзажной живописи конца XIX и начала XX века.

Ключевые слова: польский художник Станислав Жуковский, живопись на аукционах, художественная критика, серии пейзажей, музей.

Введение. Станислав Жуковский принадлежит к числу талантливых польских художников, фамилии и работы которых волей судьбы не нашли должного признания в современной Польше. Исследование его творчества автором публикации обнаруживают большую любовь этого художника к Польше, ее природе, искусству. Коллекции работ художника находятся в музеях Москвы, Петербурга и 71 музее российских городов. Большая коллекция работ польского художника находится в собрании Национального Художественного Музея Республики Белоруссии в Минске и музеях других белорусских городов. Но кроме музеев России, Белоруссии и Польши, работы художника находятся в музеях 14 государства мира.

Дореволюционная художественная критика в России довольно рано начала отмечать своим вниманием творчество Станислава Жуковского, затем высоко оценивать и определять место и роль художника в русском искусстве конца XIX и начала XX века.

Талант художника, результаты его художественных поисков и методов создания работ на пленере были оценены ведущими критиками и художниками того времени как А. Скалон, В. Стасов, С. Глаголь, М. Нестеров и др. С обретением Польшей государственной независимости в 1923 г. польский художник С. Жуковский возвращается на родину.

В советской России этот поступок художнику не простили. Его имя и творчество старательно замалчивается в советской критической литературе, работы не выставляются в художественных музеях. Подобная ситуация сохранялась до 60-х годов XX века.

Краткий обзор публикаций. В 1968 г. увидела свет книга В. Лобанова «Кануны», изданная в Москве. Эта публикация В. Лобанова может быть определена как научно-популярная. Значение книги заключается в создании правдивого образа художника и важнейших биографических фактов его жизни, размещением на страницах издания воспоминаний, озывов и высказываний как известнейших представителей деятелей культуры того времени, так и близких друзей художника. Автор впервые, после 1923 г. анализирует работы С. Жуковского и дает им высокую оценку. В частности, он отмечает, что «[...] среди тогдашних пейзажистов работы С. Жуковского пользовались огромным вниманием. Этот художник справедливо занял одно из первых мест в российской пейзажной живописи начала века» [1]. Книгу В. Лобанова «Кануны» можно считать единственной публикацией в России, в которой собрана не только ценнейшая, но и

правдивая информация и фактологические материалы о жизни и творчестве художника. Также это издание лишено элементов советской идеологии, что увеличивает ее научную ценность.

В 1972 г. в Москве выходит альбом «Станислав Жуковский», состоящий из 44 работ С. Жуковского и статьи В. Лапшина. Автор в своей статье представил краткую биографию художника и проанализировал степень влияния И. Левитана на творчество С. Жуковского, так и не заметив разницы в творческой манере, методах и культуре восприятия мира природы двух мастеров, не ощутил то новое, что было привнесено и что наполняло работы С. Жуковского в начале XX века. В традициях советской художественной критики, В. Лапшин охарактеризовал мастера как «[...] продолжателя левитановской линии в новом столетии» [2]. В. Лапшин заканчивает свою статью до польского периода жизни и творчества художника (1923-1944), утверждая, что художник не создал ничего значительного и не достигнул ничего нового в польский период своей жизни и творчества по сравнению с тем, что он создал в России. Хотя никакого сравнения и анализа этих периодов автор не делает. Такое суждение могло быть вызвано двумя причинами. Во-первых, отсутствием углубленного исследования и доступа к архивным документам и работам художника в польских музеях, во-вторых, присутствие традиций советской идеологии в сознании автора, которая имела прямое влияние на подход В. Лапшина в оценке творчества С. Жуковского.

Очередной работой, являющейся результатом исследований творческого наследия С. Жуковского советским критиком М. Гореловым, явилась его монография «Станислав Юлианович Жуковский. Жизнь и творчество» [3], изданная в Москве в 1982 г. Главной целью этой публикации было выяснение автором значения творческого наследия художника для русского искусства начала XX века. М. Горелов сосредотачивает свои усилия на описании методов обучения и программ в Московском Училище Живописи, Ваяния и Зодчества (далее - МУЖВЗ), где учился С. Жуковский с 1892 по 1901 г. Особенно акцентирует внимание на традиционном влиянии И. Левитана на сложение принципов творчества молодого художника, считая, что именно через его творчество красной нитью проходит левитановская линия развития пейзажной живописи. Анализируя тематические серии пейзажей первого десятилетия XX века, Горелов невзирая на предыдущие определения С. Жуковского как продолжателя традиций И. Левитана в русском пейзаже, приходит

к выводу, что Жуковский стал новатором и источником оригинальных изменений в российской пейзажной живописи.

Существенным недостатком этого издания является сознательное игнорирование объективных исторических данных и фальсификация польской и европейской истории в описании и трактовки событий 1939-1944 гг., что, безусловно, имеет влияние на научный уровень этого издания. Эта монография не отвечает ни мериторическим, ни методологическим научным европейским требованиям, а знания о творчестве и биографии художника остались в большей части не выясненными и ограниченными.

Можно считать одной из важнейшей публикацией, вышедший в 1974 г. сборник под редакцией A. Wojciechowskiego «*Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939*» [4]. В этом издании в первый раз приведены данные и информации о творческой деятельности художника в соответствии с хронологией польской и европейской художественной жизнью этого периода.

В XXI веке личность польского художника Станислава Жуковского и его творчество можно определить как явление пограничных культур. Художник был носителем художественно-культурных традиций польского, литовского и русского народов. Остро ощущая и понимая значение функции сбережения и охраны культуры, С. Жуковский взял на себя эту миссию и видел в этом свое творческое предназначение. Творчество Жуковского оказало большое влияние на развитие изобразительного искусства этих трех народов, формирования духовного мира, гражданских и гуманистических ценностей своих современников и дальнейшего развития культуры и искусства.

В последнее десятилетие живописные композиции Станислава Жуковского стали предметом сильного заинтересования крупнейших аукционных домов Европы и Америки. В Великобритании работы художника были выставлены на аукционах в Sotheby's, Mac Dougall's, Mutual Art, Bonhams; в Германии - Neumeister Dorotheum Palais; в Швеции - Stockholms Auktionsverk; в Соединённых Штатах Америки - Boston Auktion America & European Work of Art. В Польше время от времени имя художника появляется на аукционах Polish Art, Corner, Agra - Art Auctions, Desa Uunicum.

Цель. Работы С. Жуковского „распорошены” по художественным музеям Польши и Украины. Перед автором данной статьи стояла трудоемкая задача - исследование музейных коллекций с целью обнаружения работ мастера. В результате 2-летней работы было обнаружено 81 полотно С. Жуковского. Эти коллекции работ, как в музеях Польши, так и в музеях Украины, дают полное представление о творческом наследии художника, анализ и исследование этих коллекций позволяет определить стилистику, творческий метод, тематический круг его работ, их жанровое разнообразие, открыто очень чуткий и тонкий поэтический мир его образов. Учитывая формат данной статьи, автор отобрал 7 полотен, которые наиболее полно представляют все разнообразие и оригинальный стиль работ художника. Исследование творческого наследия С. Жуковского в художественных музеях Польши и Украины создает возможность включить этого мастера в круг польских художников-пейзажистов начала XX века, пополнить раздел польской пейзажной живописи этого времени еще одной яркой творческой личностью.

Результаты исследования. В Национальном Музее

Варшавы находится одна из самых больших коллекций картин Жуковского в Польше. Она насчитывает 19 работ художника и полно отображает различные этапы творчества художника. В коллекции представлены все жанры живописи, в которых работал - пейзаж, интерьер, фабулярная композиция.

В коллекции полотен Станислава Жуковского в Национальном Музее Варшавы находится одно из лучших и редких произведений художника в жанре фабулярной композиции в интерьере «*Перед маскарадом (Портрет жены)*» (1923, масло, холст, 81 x 90 см, подпись слева внизу: Портрет жены 1923, С. Жуковский (на польском языке), НМВ, №182597, Варшава, Польша). Картина «*Перед маскарадом*» еще и ноктюрн-композиция с фигурой женщины в интерьере с большим окном, за которым царит ночь. В композиции представлена семейная сцена - супружеская чета собирается на маскарад. Перед старинным большим зеркалом на минутку задержалась в кокетливой позе София Жуковская с карнавальной маской в руках. Тема ночи вносит в колорит свою важную коррективу, впрочем, как и тема города за окном. Эти мотивы были очень популярны у европейских импрессионистов. Ночной город служит фоном и написан в манере пленерной живописи, Колористическая гамма, ночной эфир эффективно входят в плоскость поверхности полотна. Романтизм варшавской ночи создают и вечерние фонари Кошиковой, светящиеся загадочными желтыми, золотыми, красными, темно-зелеными огоньками, электрический свет ламп, фонарей, витрин магазинов переливаются подобно драгоценным камням. Архитектурные силуэты соседних домов покрыты прозрачным ночным сумраком. Ночной пейзаж за окном в трактовке художника напоминает своей таинственностью театральные декорации. Холодная колористическая гамма ночи за окном усилила эффект искусственного электрического света в интерьере, оттенила блеск и тепло золотого, розового, фиолетового, блеск зеркала, золотые краски старинного фарфора выразительные и свежие цвета букетов роз и пионов. Сила искусственного света концентрируется на фигуре женщины, освещая ее лицо, руки, плечи, усиливает звучание розового цвета ее платья, моделирует нежные оттенки фиолетового, лилового. Чарующая улыбка на устах Софии украшает ее лицо, как и веселый и искрящийся взгляд ее глаз. Главная героиня этой сцены делает эмоциональную атмосферу полотна полной красоты. В целом этот образ художника представляет собою прекрасный образец живописи художника в стиле модерн.

Среди коллекции работ Станислава Жуковского в Национальном Музее Варшавы, находится пейзаж художника «*Ледоход на Немане*» (1931, масло, холст, 82 x 98 см, подпись: S. Żukowski 1931 (подпись на польском языке), НМВ, ном. инв. МР2612, Варшава, Польша) создание которого явилось результатом напряженной работы художника над единством и гармонией образа.

Особенно художника привлекал динамический момент начала ледохода на Немане. В этом полотне художник запечатлел момент, когда большая и могучая река сбросила оковы льда и величественно несет воды вдоль берегов, покрытых лесами. Колорит построен на созвучии близких друг другу холодных цветов. Диалог богатой серой гаммы и бледно-голубой становится основной цветовой основой полотна. Как уже упоминалось выше, из

любленным приемом Станислава Жуковского было использование родственной природы двух и более цветов, лежащих рядом на хроматическом круге. Это позволяет избежать контраста в пейзажной композиции. Богатая гамма серого цвета реки на первом плане подчеркнута темно-коричневым берегом линии земли, на которую художник вводит легкую туманную дымку холодных фиолетовых и синих тонов воздушной перспективы. На берегу, подобно кулисе виднеется лес-его силуэт отчетливо выявлена, масса стволов прописана с использованием темно-коричневого, темно-фиолетовых с синим тонов. Пейзаж замыкает пространство бледно-голубого неба с бегущими белыми облаками. Динамическое движение весенней воды гармонично поддержано этим быстрым и параллельным движением облаков — это впечатление создано динамичным наложением мазков, повторяющих натуральные линии движения природных начал под силой явления ветра. Необходимая связь серого с остальными тонами устанавливается с использованием белого цвета. Разработка и распределение белого цвета — существенная тема в работе художника над единством и гармонией образа. В образе «Ледоход на Немане» белый цвет соотношен с каждым из основных хроматических цветов в композиционных планах — присутствие белого цвета на темно-серых водах реки в виде белых льдин, припорошенных снегом, белый цвет рассеян в воде, в местах освещенных невидимым за облаками солнцем, в легко припорошенных белым снегом берегах и небольших пятнах последнего снега в лесу, бегущих белых облаках. Такая трактовка белого цвета выполняет важную функцию в создании колористического единства пейзажного образа. Белый цвет неразрывно сплетен с каждым из трех цветовых планов и благодаря этому переключка белых объединяет все цвета картины в целостное построение и законченный поэтический образ.

Художнику удалось передать в образе ритм и характер движения воды, облаков и крон деревьев под властью весеннего ветра. Это свидетельствует о том, что Жуковский посредством своего живописного мастерства удавалось передавать в своих пейзажах не только запахи природы, но и ее звуки.

Два полотна, принадлежащих кисти Станислава Жуковского хранятся в собрании Национального Музея в Люблине. Это пейзаж «К весне. Зимний лесной пейзаж» (1931, масло, холст, 54 x 66, слева внизу: S. Żukowski (подпись на польском языке), Люблинский Музей, ном. инв. S/Mal/1804/ML, Люблин, Польша.) и «Разлив озера» (1906, масло, холст, 37x 60,6, подпись слева внизу.: S. Żukowski 1906 (на польском языке), ном. инв. S/Mal/ 129/ML, Люблин, Польша). Кроме высоких живописных достоинств эти два полотна дают представление о развитии художником колористической системы, построенной на сбалансировании основных цветовых масс, сложении целостного художественного образа.

В картине «К весне. Зимний лесной пейзаж» пейзажный мотив характерен для пейзажей художника - опушка леса с едва заметной, дорогой, уходящей в глубь лесного массива. На переднем плане земля еще укрыта снежным покровом. В небе медленно проплывают облака. Внешний мир еще хранит покой зимних дней, но в самом воздухе, потемневшем снеге уже ощущается тихое, но непрерывное пульсирование весенних перемен. Это по-

лотно- результат постоянного изучения художником оттенков, тонов в данном мотиве, заметно очищение его от всего случайного. Деликатные цветовые ритмические повторы теплых коричнево-охристых стволов сосен, вкрапленных в чернеющую массу безлистных деревьев, преобразуют эмоциональное звучание пейзажа. На потемневшем, но еще полный красоты серебряный снег, падают свозь скупые просветы деревьев и кустарников оттенки нежно-голубых, светло-серых, сиреневых тонов, усиливая ощущение световоздушной среды. Горизонтальные членения первого и второго плана, пересечены вертикалями деревьев и создают впечатление собранной, целостной композиции.

В 1906 г. был создан пейзаж «Разлив озера», находящийся в собрании Национального Музея в Люблине. В этот период художник много работает на пленере в тверской губернии на озере Молдино, возможно в этой работе художника запечатлен берег этого озера. Поэзия серого, казалось бы, обычного пейзажа преобразена животворной атмосферой весеннего проявления- разливом озера. Размещенный слева берег озера изогнут волнообразно, в унисон линиям стремительно бегущих волн и замкнут на горизонте изображением нескольких изб и скромной сельской церквушки с колоколенкой. Создана замкнутая круговая композиция. Композиционная структура мягко вписана в пространство, словно растворяется в планах построения. Цельность продуманной композиции пейзажа не навязчива. Пейзаж практически монохромен, главная роль отводится противопоставлению светлых серых, серебристых, серо-голубых тонов неба и темных тонов озера. Вода озера под порывами ветра полна смятения и движения волн, выплескивающихся за берега. Движение водной стихии поддержано и динамическим движением воздушной массы, динамикой передвижения облаков - ветер гонит и облака с белыми шлейфами, и серые волны с белыми барашками пены на них.

Коллекции работ Станислава Жуковского в Украине насчитывают 43 картины и находятся в 14 музеях этой страны. Больше число работ художника находится в постоянных экспозициях и выставляются на тематических выставках. Присутствие полотен Жуковского в музеях современной Украины в большинстве случаев связано с собраниями выдающихся украинских коллекционеров и меценатов конца XIX и начала XX века.

В Харьковском Художественном Музее находится коллекция картин Жуковского, состоящая из 4 пейзажей высокого уровня и среди них работа художника «Синею озеро. Золотая осень» (1912, масло, полотно, 116,5 x 142,5, подпись слева: С. Жуковский 1912 (подпись на русском языке), Харьковский Художественный Музей, ном. инв. Ж-ру 330, Харьков, Украина).

Создание пейзажа «Синею озеро. Золотая осень» было результатом напряженной и постоянной работы мастера на пленере. Именно этот опыт приводит художника к глубокому пониманию роли света в образовании реально видимой картины мира и пристальному изучению жизни света в природе. Неразрывное оптическое единство света и цвета, передача на полотне одновременно цветовых контрастов, цветовых рефлексов, а также других закономерностей природного цвета станет основным принципом колорита. Но при этом Жуковский держит определенную дистанцию от непосредственного зрительского

восприятия и прямого воспроизведения в живописи светового преобразования красок природы.

Он начинает осознанно планировать колористическую схему полотна, избегает излишней дробности и пестроты рефлексов, стремится к созданию продуманных и сбалансированных основных цветовых масс. В пейзаже «Синее озеро. Золотая осень» поставленная художником проблема гармонии цветов составила новизну этой работы. Достижение ее решения стало основной цветовой концепцией художника. На полотне представлена опушка леса на берегу озера в осенний солнечный день.

Выбор цветов продуман и разумно ограничен, в колористическом строе картины участвуют несколько сознательно выделенных наборов краски. Синевы воды и неба, охристо-коричневая теплота берегов и золото листья остро выявлены, приближены к чистому, свободному цвету. Сопоставление теплых и холодных цветов и оттенков становится ведущей идеей колорита картины. Тепло-холодные чередования введены внутрь всех цветовых плоскостей. В холодный ярко-синий цвет воды, в рефлексах и отражениях вкраплены короткими и энергичными мазками теплые коричневые, желтые, красно-коричневые цвета, интенсивно голубое небо утеплено частично в белых облаках легкими оттенками золотистого, охристого, в другой части облаков присутствует целая гама легко лиловых, фиолетовых оттенков.

Одной из жемчужин музейной коллекции Харьковского Художественного Музея, редким и уникальным полотном С. Жуковского по праву можно считать картину «Горный пейзаж», написанную художником во время путешествия по Швейцарии в 1914 г. (масло, холст, 53x75, подпись слева внизу: Станислав Жуковский 1914 (подпись на русском языке), ном. инв. Ж-728, Харьковский Художественный Музей, Харьков, Украина).

Все швейцарские пейзажи написаны Жуковским с высочайшим пленерным мастерством, которого можно достичь только интенсивно работая в реальных природных условиях. Полотна наполнены цветом, эфиром и волнующими своей таинственностью образами великих светом гор. Из проведенных исследований следует, что в результате путешествий в творчестве художника стали доминировать стремления к интенсивной творческой деятельно-

сти- этот факт стал основой творческого успеха художника.

Коллекция работ Станислава Жуковского в Одесском Художественном Музее является наибольшей в Украине. Она состоит из 7 живописных полотен. Жемчужиной коллекции работ С. Жуковского в Одесском Художественном Музее можно считать пейзаж «Река» (1904, масло, холст, 62x80, синг. сл. вн.: С. Жуковский 1904, Одесский Художественный Музей, ном. инв. Ж-500, Одесса, Украина). Художник для каждой поры года и погодных состояний природы вырабатывал свою отвечающую этому состоянию колористическую структуру.

В пейзаже «Река» (1904) запечатлен серый ненастный и дождливый день. В пейзаже объединяются вместе синий, зеленый и серый цвет. Нейтральный серый тон неба соотнесен с зоной зелени второго плана и параллельного ему серо-голубого цвета воды. Эти три цвета образуют единый массив холодного цвета. В свою очередь серый и голубой присутствуют во всех цветовых зонах и создают эффект взаимосвязи между ними, такой прием распределения цветов делает живописную поверхность образа живой и разнообразной. Выразительность извлекается из сопоставления разных свойств каждого цвета- голубой, темно-синий, гамма — зеленого-это открытые локальные тона, прописаны с различной глубиной тона и вкраплениями серого (местами белого) цвета. Мощный массив листья нарисован более темным, приглушенным и сложным по составу цветом, включающим множество тепло-холодных вариаций зеленого цвета оливковых, сине-зеленых, серо-голубых. Слой краски положен динамично - мазки передают ощущение порывов ветра в кронах деревьев. Колорит построен как созвучие близких друг другу холодных цветов. Благодаря родственности этих трех цветов, лежащих рядом на хроматическом круге между ними, не возникает контраста.

Выводы. Рассмотренные выше работы С. Жуковского из музейных коллекций Польши и Украины дают полное представление о поисках художника новых средств выразительности и сложения оригинальной живописной системы. Анализ работ позволяет наметить моменты сближения живописных устремлений художника с новыми художественными течениями начала XX века.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лобанов В. *Каюны*. - Москва 1968.
2. Лапшин В. Станислав Юлианович Жуковский. - Москва, 1972.
3. Горелов М. Станислав Юлианович Жуковский. Жизнь и творчество. - Москва 1982.
4. Wojcechowski A. *Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939*. - Warszawa, 1974

REFERENCES

1. Lobanov V. *Eves*. - Moscow 1968.
2. Lapshin V. Stanislav Yulianovich Zhukovsky. - Moscow, 1972.
3. Gorelov M. Stanislav Yulianovich Zhukovsky. Life and creation. - Moscow 1982.
4. Wojcechowski A. Polish artistic life in the years 1915-1939. - Warsaw, 1974

The creative heritage of the Polish artist Stanislaw Zhukovsky in the museums of Poland and Ukraine I. Syzonenko

Abstract. In modern Poland, the name of Stanislaw Zhukovsky is known to a narrow circle of specialists and art historians. The purpose of this study was to rediscover the work of S. Zhukovsky for a wide range of art lovers, to familiarize specialists and museum workers with the artist's collections both in Poland and in Ukraine, to analyze the artist's best works to assess his creative heritage and include it in a number of high achievements of Polish landscape painting late 19th and early 20th centuries.

Keywords: Polish artist Stanislaw Zhukovsky, painting at auction, art criticism, series of landscapes, museum.