

АЛАЯ РОЗА (1904)

Попова А.Д. УГИ-453401

Алая роза

– группа молодых московских и саратовских живописцев; получила название по состоявшейся в мае — июне 1904 в Саратове выставке, инициаторами которой были учащиеся МУЖВЗ П. В. Кузнецов и П. С. Уткин.

Это была первая попытка консолидации творческих сил художников, составивших направление символизма в русском искусстве.

КУЗНЕЦОВ Павел Варфоломеевич
17 ноября 1878 (Саратов) — 22
февраля 1968 (Москва)
Живописец, график, сценограф

Участники

- А.А. Арапов, М.В. Волгин (Кузнецов), И.А. Кнабе, П.В. Кузнецов, Н.Н. Нордосский, В.П. Половинкин, Е.С. Потехина, Н.Н. Сапунов, М.С. Сарьян, С.Д. Симпол, С.Ю. Судейкин, П.С. Уткин, К.Л. Фельден, Н.П. Феофилактов.

- Почетные участники: Е.В. Александрова, В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель.

ВРУБЕЛЬ Михаил Александрович
5 марта 1856 (Омск)
— 1 апреля 1910
(Санкт-Петербург)

Живописец, график,
сценограф,
художник ДПИ,
скульптор.

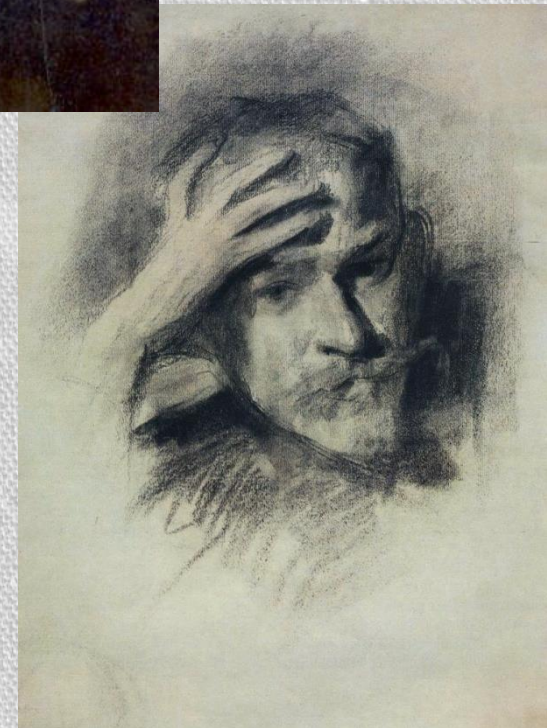
Фото 1898 года

БОРИСОВ-МУСАТОВ Виктор Эльпидифорович.

2 апреля 1870
(Саратов) — 26
октября 1905
(Таруса)

Живописец,
рисовальщик.

Автопортрет
1904-1905 гг.

Выставка «Алая роза»

Обложка каталога,
оформленного С. Ю.
Судейкиным

- Экспонировалось 109 картин (из них 31 работа П. В. Кузнецова, 34 — П. С. Уткина), а также керамические изделия мастерской «Абрамцево» С. И. Мамонтова.
- Название было выбрано не случайно: цветок в культуре символизма был знаком надежды, юности, любви. Известна романтическая драма «Алая роза», написанная С. И. Мамонтовым.

П. В. Кузнецов.
Натюрморт
«Бухара». 1903 г.

- Выставка не отличалась целостностью и эстетическим единством произведений, что было связано с отсутствием единой программы. Вместе с тем в ней была явственно обозначена связь со старшим поколением художников: это получило выражение в экспонировании работ М. А. Врубеля и В. Э. Борисова-Мусатова.

Члены группы в дальнейшем участвовали в **выставках Московского товарищества художников (с 1905)**, сотрудничали в журнале «Весы».

В. Э. Борисов-Мусатов. Призраки. 1903 г. ГТГ.

- Выставка была критически встречена прессой:

«Среди розоватых, синих и зеленых грубых мазков виднеются какие-то намеки на человеческие фигуры, вызывающие недоумение и смех. Впрочем, смех этот проявляется весьма у редких весело настроенных посетителей, преимущественно из молодежи, но ненадолго. Как только такой весельчак войдет в Белый зал, где помещается выставка картин, смех как-то сразу обрывается, на лице выступает чувство безнадежного разочарования и скуки. Со всех сторон окружают его какие-то рваные, мятые, грязные лоскутья полотна, бумаги и картона в топорных рамках и без рам и без всякого обреза, а если с обрезом, то непременно в форме асимметрии, развешанные на фоне серого полотна. Переходит он от одной “картины” к другой, читает безграмотные надписи, заглядывает в картинку, в каталог — и ничего не понимает».

ГОЛУБАЯ РОЗА (1907)

Голубая роза

– содружество молодых московских художников; получило название по выставке, состоявшейся **18 марта — 29 апреля 1907** в доме фабриканта М. С. Кузнецова на Мясницкой улице в **Москве**. Ее авторский состав и содержание в значительной степени были подготовлены содружеством «Алая роза» в Саратове (1904).

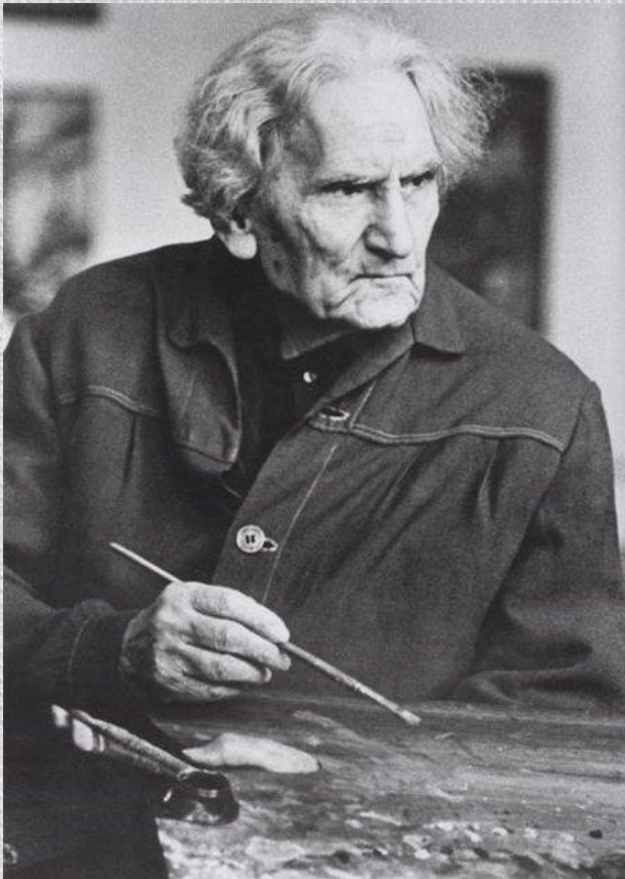

В.Д. Милиоти. Вечерний праздник., 1900 г.
Русский музей.

- Название группы, предположительно, принадлежит поэту **В. Я. Брюсову**; распространенный в русском символизме образ голубой розы олицетворял тоску по неведомому, недостижимому, по аналогии с «голубым цветком» Новалиса, а также ассоциировался «голубой (синей) птицей» М. Метерлинка. Вместе с тем в названии подчеркивалась преемственность с «Алой розой».

Участники

- А. А. Арапов, П. П. Бромирский, В. П. Дриттенпрейс, И. А. Кнабе, Н. П. Крымов, П. В. Кузнецов, А. Т. Матвеев, В. Д. Милиоти, Н. Д. Милиоти, Н. П. Рябушинский, Н. Н. Сапунов, М. С. Сарьян, С. Ю. Судейкин, П. С. Уткин, Н. П. Феофилактов, А. В. Фонвизин.

М. С. Сарьян

М.А. Врубель.
Портрет П. П.
Бромирского.
1904 г.
Собрание
Терещенко.

Выставка 1907

- На выставке экспонировалось 58 работ, среди которых картины: «К весне» Н. П. Крымова, «Утро (Рождение)» П. В. Кузнецова, «Портрет Л. Н. Гауш», «Пастораль» Н. Д. Милиоти, «Маскарад» Н. Н. Сапунова, «У гранатового дерева» (из цикла «Сказки и сны») и «Озеро фей» М. С. Сарьяна,
- Скульптуры: «Сон», «Группа детей» А. Т. Матвеева.
- Был издан каталог, оформленный Н. Н. Сапуновым.

М.С. Сарьян. Озеро фей, 1905 г. ГТГ.

Н.Н. Сапунов. Маскарад. 1907. ГТГ

П.С. Уткин. Сон. Декоративное панно.,
1900 г. Русский музей.

- Программа «Голубой розы» была связана с идеями символизма и отчасти живописными установками фовизма; общим для голуборозовцев явился наметившийся переход от импрессионизма к постимпрессионизму, тяга к декоративности, символике, стилизаторству, иногда к примитивизации образов в духе лубка или детского творчества.

- Общими свойствами живописи художников «Голубой розы» были: повышенная чувствительность к цвету и его оттенкам, а также их музыкальные ассоциации. Об этом напоминают и сами названия некоторых произведений: Ноктюрн и Прелюд С. Судейкина, что, в свою очередь, заставляет вспомнить работы Д. Уистлера и некоторых других представителей западноевропейского модерна, особенно французского. Цвет, также имел символическое значение.

М. Сарьян. Чары солнца. 1905. Ставропольский краевой музей изобразительных искусств.

- Выставка не сопровождалась каким-либо манифестом, но продемонстрировала внутреннее единство группы. Многие художники «Голубой розы» почти одновременно участвовали в выставках «Венок — Стефанос» (1907, Москва), «Венок» (1908, Санкт-Петербург), «Золотое руно» (1908, 1909, Москва), 4-й и 5-й выставках Союза русских художников (1906/1907, 1907/1908, Москва, Санкт-Петербург).

П.С. Уткин. Торжество в небе. 1905.

- Характерная особенность экспозиции — изящное убранство залов, обставленных «стильной» мебелью, декорированных серебристо-серыми и нежно-голубыми тканями, украшенных живыми цветами. Все призвано было погрузить зрителя в иллюзию сна и сказки.

По воспоминаниям современников, открытие было устроено «с такой исключительной изысканностью красоты, что подобного не видели никогда. Благоухала выставка цветами, невидимый оркестр как-то тихо и чувственно играл, красота мягких нежных красок в картинах, наряднейшая, красивая толпа... все так сгармонировано, чарующе, так цельно, красиво и радостно».

- Выставка вызвала диаметрально противоположные отзывы в прессе, стала причиной острой полемики между И. Э. Грабарем (журнал «Весы») и В. Д. Милиоти («Золотое руно»).
- С. К. Маковский в журнале «Золотое руно» писал: «Голубая роза» — красивая выставка-часовня. Для очень немногих.... Светло. Тихо. И картины — как молитвы... Когда войдешь в эту маленькую часовню, декорированную с умением старого вкуса, сразу чувствуешь, что “голубая роза” не только цветок теплицы, но весенний цветок мистической любви. Так далеко — и от суетной обыденности европейских сецессионов и от будуарной элегантности выставок Дягилева».

- В 1925 в Москве (ГТГ) состоялась **ретроспективная выставка «Мастера Голубой розы»**, которая значительно отличалась от 1-й выставки как по составу и количеству участников (не были представлены: А. А. Арапов, П. П. Бромирский, В. П. Дриттенпрейс, И. А. Кнабе, В. Д. Милиоти, Н. П. Рябушинский, Н. Н. Сапунов; участвовал Г. Б. Якулов), так и по экспонировавшимся произведениям.

П.В.Кузнецов,
Натюрморт с сюзане.
1913 г. ГТГ.

- В советские годы деятельность «Голубой розы» была предана забвению как «буржуазное и чуждое явление». Лишь в последние два десятилетия она стала предметом пристального внимания ученых. Выставки, посвященные этому творческому содружеству, были проведены в 1999–2000 в ГМИИ им. А. С. Пушкина («Голубая роза. Живопись, графика и скульптура из частных собраний Москвы и Петербурга»), в 2005–2006 — в Музее Иксель в Брюсселе и Государственной Третьяковской галерее («Русский символизм. Голубая роза»); на выставке 2005–2006 был показан ряд произведений с 1-й выставки «Голубой розы».

Список литературы:

- 1. Аполлон. Изобразительное искусство и архитектура. Терминологический словарь. М., 1997. С. 131–132.
- 2. Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т. 1. 1917–1932. М., 1965. С. 152.
- 3. Дудаков В. А. Мастера «Голубой розы» // Наше наследие, 1989, № 3. С. 136–143.
- 4. Маковский С. К. Силуэты русских художников. М., 1999. С. 241–222.
- 5. Северюхин Д. Я., Лейкинд О. Л. Золотой век художественных объединений в России и СССР. Справочник. СПб., 1992. С. 10, 54–56.
- 6. Становление русского и живописного символизма. К 90-летию выставки «Алая роза». Каталог. Саратов, 1998.