

Π[ART]EP

**ЖУРНАЛ
ПЕРЕЕЗКИ**

Александр
ЛАВРЕНТЬЕВ

РУССКОГО

**ДАВАН
ГАД**

ПАРТНЕР

Издательство АСТ
Москва
2024

РОДЧЕНКО

СТЕПАНОВА

ДА

УДК 75.071:929
ББК 85.1(2)6-8
М42

Лаврентьев, Александр Николаевич.

Л13   Перекрестки авангарда. Родченко, Степанова и их круг / А.Н. Лаврентьев – Москва: Издательство АСТ, 2024. – 352 с.: ил. – (пАРТер).
ISBN 978-5-17-153931-3

Перекрестки авангарда – это книга-хроника из жизни семейной пары творцов русского авангарда, основоположников современного дизайна и фотоискусства: Александра Родченко и Варвары Степановой.

Они работали со всеми, искусство составляло смысл их жизни, а их жизнь и была искусством.

Выбраны 10 дней из более чем сорокалетней совместной жизни и творчества, 10 пересечений-перекрестков с различными видами искусства, друзьями, коллегами, единомышленниками, в числе которых поэт Владимир Маяковский и художники Владимир Таллин, Василий Кандинский, Казимир Малевич, режиссеры Сергей Эйзенштейн и Всеволод Мейерхольд, архитекторы Константин Мельников и Александр Веснин.

УДК 75.071:929
ББК 85.1(2)6-8

- © Лаврентьев А.Н, текст, 2023
- © Государственный музей
изобразительных искусств
Республики Татарстан, 2024
- © КОГБУК «Вятский художественный
музей», 2024
- © Архив Родченко и Степановой, 2024
- © ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2024
- © ГБУК г. Москвы «Московский музей
современного искусства», 2024
- © Пермская государственная
художественная галерея, 2024
- © ООО «Издательство АСТ», 2024

ISBN 978-5-17-153931-3

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие. Моменты жизни и творчества	8
---	---

От картин импрессионистов в галерее Сергея Щукина — к левой федерации профсоюза художников-живописцев. 1916–1918	16
---	----

Выставка «Магазин»	21
Кафе «Питtoresк»	32
Левая федерация	36

Истоки конструктивизма. Выставка как патент на открытие. Конкуренция и соревнование творцов авангарда	47
--	----

«Здесь провожают последний изм, а я ухожу из дома мертвых истин». (Родченко)	59
Искусство и наука	70
Научная литература в библиотеке Родченко	74
От плоскости к пространству	80

Мастерская конструктивистов: фабрика проектов, образов и идей	85
--	----

Конструктивизм: первые документы	92
От выставки конструкций ОБМОХУ — к выставке «5×5=25» в «Кафе поэтов» на Тверской. Октябрь 1921 года	99
От лаборатории пространства — к конструктивистской сценографии	104

**Искусство — в производство.
ТВОРЦЫ ТЕКСТИЛЬНОГО АВАНГАРДА 119**

«ВЕЧЕР ТЕКСТИЛЕЙ» И «НАШГАЗ». 120
ОТ ИСТОРИИ ОРНАМЕНТА И СТРОГАНОВСКОГО УЧИЛИЩА —
К ТЕКСТИЛЬНОМУ АВАНГАРДУ. 131
ТЕКСТИЛЬНЫЙ АВАНГАРД. 142

**ПАРИЖ —
МЕСТО ВСТРЕЧИ ИСКУССТВ 159**

«РАБОЧИЙ КЛУБ». 164
ПИСЬМА ИЗ ПАРИЖА 176
БАЛ «БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА» 180
«НЕВЕДОМЫЙ РОДЧЕНКО» 185

**ЛЕФ:
ФОТОГРАФИЯ И КИНО 193**

ЗА ИГРОЙ В «МАДЖОНГ» 196
ФОТОГРАФИЯ КАК МАШИНА ВРЕМЕНИ 204
ЛАБОРАТОРИЯ 215
КОНСТРУКТИВИЗМ В КИНО И ФОТОГРАФИИ. 219

«5 в 4».
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК. 243

Техника и индустриализация в искусстве 246
Объединение «Октябрь» 255
Фотомонтаж и режиссура книги 262

«СССР НА СТРОЙКЕ». 273

Журнал нового типа 275
Фотоальбомы как кино на бумаге 285
Возвращение к живописи 304

Годы войны. 309

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ.
БЕЛАЯ КНИГА. 327

Персональная фотовыставка А. М. Родченко
в Центральном доме журналиста 330
Полиграфические работы Степановой в 1940-е и 1950-е годы 334
Начало «Оттепели» и возвращение авангарда 347

ПРЕДИСЛОВИЕ. МОМЕНТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

В 1994 году в Москве на Волхонке, рядом с основным зданием ГМИИ им. А. С. Пушкина, открылся Музей личных коллекций. В его состав вошла и экспозиция работ Александра Родченко и Варвары Степановой – супругов, творцов искусства XX века, дизайнеров, живописцев и графиков, художников театра и кино, педагогов и разносторонних мастеров. Так у художников появился постоянный адрес, «точка» Родченко и Степановой на карте Москвы. Кстати, они какое-то время реально жили в этом районе. Перед зданием нынешнего музея, где сейчас выставлена коллекция импрессионистов, зарубежного искусства XX века, находилась длинная двухэтажная постройка бывшей гостиницы «Княжий двор», в которой в 1919–1921 годах размещалась коллекция Московского Музея живописной культуры¹. Родченко был главным хранителем (зав. Музейного бюро), а Степанова – его помощником, секретарем. Не имея собственного жилья, они фактически проживали тут же, в одной из комнат (есть рисунок Степановой с расстановкой мебели в крохотной комнате, отапливавшейся буржуйкой). Адрес «Волхонка, 14, кв. 8» указан на многих документах Музея, а также в протоколах заседаний Института художественной культуры, сокращенно ИНХУКа. Здесь художники, творцы авангарда в 1920–1921 годах обсуждали пути, формы и методы современного искусства. Отсюда они отправлялись на занятия в только что организованный ВХУТЕМАС – на Рождественку, в здание Строгановского училища. Их педагогическое наследие – базовая часть современной российской школы дизайна, фотографии, полиграфического искусства.

¹ Подробнее о концепции, адресах и коллекции Московского музея живописной культуры см.: Л. Р. Пчелкина. Московский музей живописной культуры. История без купюр. – в кн. Авангард. Список №1. К 100-летию Музея живописной культуры. Каталог выставки. – М.: ГТГ, 2019. – с. 9–33.

В. Степанова, 1924. Фото А. Родченко

А. Родченко в производственном костюме, сшитом по его проекту Варварой Степановой. 1923–1924. Фото Михаила Кауфмана

После переезда экспозиции в отреставрированное здание ГМИИ им. А. С. Пушкина в Кольчужном переулке, в этом же квартале, уже в 2014 году открылась выставка «В гостях у Родченко и Степановой». Снова и снова возникала тема «семейной формы» существования авангарда. Эта тема — не просто констатация факта совместной жизни двух художников. Возможно, она носит фундаментальный, онтологический характер: цельность, сила, действенность искусства рождаются в ситуации единства, понимания, содружества, помощи, эмоциональной поддержки, взаимного вдохновения.

В 2018–2019 годах по нескольким городам Европы путешествовала сборная выставка под названием «Пары модернизма» (Modern Couples)². Она открылась во Франции, в Центре Помпиду (Метц), экспонировалась в Центре Барбикен (Лондон).

² Modern Couples. Art, Intimacy and the Avant-garde. London, Barbican, 10.10.2018–27.01.2019. К выставке был издан каталог: Modern Couples. — London, Barbican; Munich, Prestel, 2019.

*Фрагменты выставки «В гостях у Родченко и Степановой».
Москва, ГМИИ им. А. С. Пушкина, 2014. Фото автора*

Слово *modern* в приложении к творческим семейным группам расшифровывалось как «освобожденные, преданные, радикальные, одержимые». Это была эпоха сразу нескольких революций: революций в искусстве, социальных революций в России и Германии, революции научно-технической, эпоха перемен в социальном статусе людей, подвижности сословных делений, борьбы за равноправие всех социальных слоев и утверждения женского равноправия (с той поры отмечается Международный женский день 8 марта, установленный по инициативе Клары Цеткин)³.

В этот проект вошли активно действовавшие творческие пары художников, изобретавших, выковывавших, определявших новые пути искусства:

Камилла Клодель – Огюст Роден

Эмилия Флогет – Густав Климт

Лили Райх – Людвиг Мис ван дер Роз

³ В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 марта.

Дора Маар – Пабло Пикассо
 Джоржия О’Киф – Альфред Стиглиц
 Ханна Хох – Раль Хаусманн
 Айно Аалто – Алвар Аалто
 Варвара Степанова – Александр Родченко.

Сквозные темы, определявшие жизнь и творчество, были общими для всех: энергия чувства, жажда творчества и свободы, преодоление стереотипов, совместный поиск.

Родченко и Степанова вошли в эту компанию, потому что и с их именами тоже ассоциируются яркие вехи мирового искусства: переход от символизма и ар-нуво к модернизму, новые форматы искусства, поиски синтеза и новые виды творчества (дизайн), зарождение интернациональной архитектуры, оригинальные концепции и направления, такие как конструктивизм.

Список «измов» XX века, в рождении которых принимали участие художественные пары, включает весь набор модернизма: кубизм, футуризм, орфизм, сюрреализм, авангардные школы Баухауза и ВХУТЕМАСа, экспрессионизм, модернизм, дадаизм, супрематизм, конструктивизм, Де Стил. Этот список впервые обозначил в своей книге «Измы искусства» в 1926 году Эль Лисицкий. Его творческая биография тоже была бы неполной без имени художницы, хранительницы архива Лисицкого – Софи Лисицкой-Кюпперс.

Сотворчество Родченко и Степановой как проектировщиков будущего, творцов нового стиля, похоже на коллаборацию Лючии и Ласло Мохой-Надя, Софии Тойбер-Арп и Ганса Арпа, Айно и Алвара Аалто, Сони и Робера Делоне. Все они формировали облик мира XX века.

В истории русского искусства можно назвать и другие известные пары: Ольга Розанова и Алексей Крученых, Александр Веснин и Любовь Попова, Густав Клуцис и Валентина Кулагина-Клуцис.

Все они открывали новые поля деятельности: кто на стыке поэзии и беспредметного искусства, кто в живописи, оформительском искусстве, архитектуре или дизайне, кто в выставочном или графическом дизайне, развивая новые его формы коммуникации, такие, например, как фотомонтаж.

Все они преподавали, заражая своим опытом молодых художников, в том самом легендарном ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИ-Не, о котором широкая отечественная публика узнала только в год 100-летия школы, в 2020 году. А у этой школы было еще и свое прошлое, идущее от открывшейся в 1825 году «Школы рисования в отношении к искусствам и ремеслам» графа Сергея Григорьевича Строганова, первой художественно-промышленной школы в России, демократичной, универсальной и востребованной временем. Школы, в историю которой органично вошел и период авангардного ВХУТЕМАСа, школы, традиции которой сейчас, в 2020-е годы, продолжает Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова.

Для многих пар особую роль приобретало погружение в мир науки, научных терминов и открытий. Не случайно многие писали в своих манифестах, что они занимаются опытами, изобретательством.

Все они мечтали построить будущее, совершенный эстетически, более практичный и удобный мир, сформировать новый образ жизни.

В творческих студиях каждый имел равные права на художественное высказывание. Проектирование переставало быть только лишь мужским занятием.

В этих парах рождался какой-то новый тип взаимодействия стратегий искусства: аналитики и синтеза, рационального и эмоционального, временного и пространственного, звука и цвета, абстрактного и конкретного.

Возможно, это еще и тема любви, которая перерастала в тотальное творчество...

В России первая совместная выставка Александра Родченко и Варвары Степановой состоялась в 1991 году, в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Кураторы подобных художественных проектов стараются рассказать о том, как отражается творчество кумиров модернизма на их семейной жизни. Возможно ли творить в одиночку, или нужен партнер, помощник, единомышленник, сторонник, товарищ?

*А. Родченко.
«Очарованный
паж». Портрет
Варвары
Степановой. 1915*

© ГМИИ им. А.С. Пушкина

Часто именно взаимная любовь помогала авторам преодолеть невзгоды, выходить на совершенно новые открытия.

Родченко и Степанова...

Просматривая тексты художников, встречаем много упоминаний о доме, пространстве обитания, мастерской. Жизнь и была творчеством, а творчество и было жизнью.

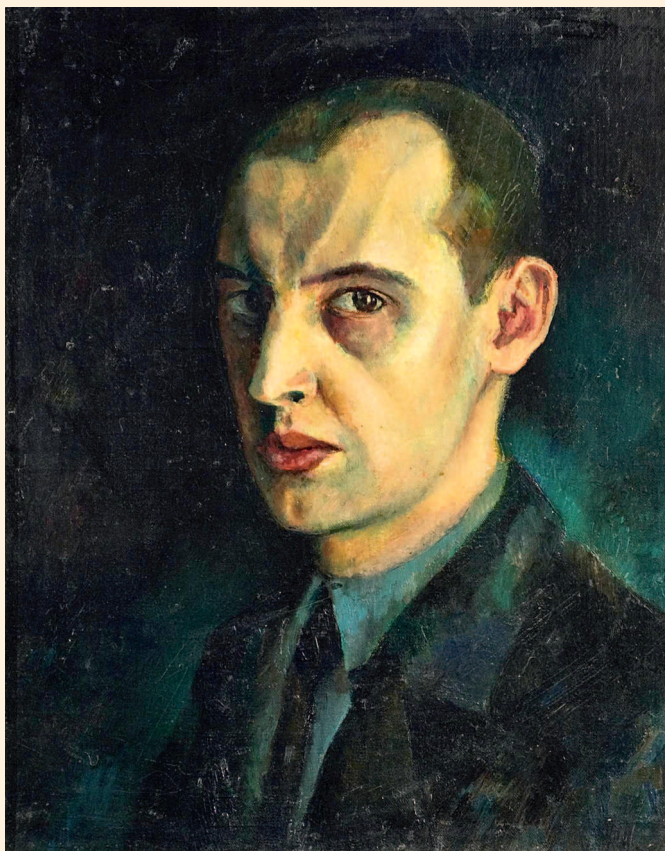
«Ах, у нас будет фантастическая обстановка, а не правда ли, Нагуатта, мы будем жить странно?»⁴, — пишет своей 20-летней возлюбленной, Варваре Степановой, Александр Родченко, которому весной 1915 года шел 24-й год. Он называл ее «Нагуатта», а она его — «Леандр Огненный», а потом — «Анти».

Нагуатта — возлюбленная короля Леандра Огненного, властителя Рехвилии, Менполии, Медьоны и Канзеньи. В этом придуманном романтическом мире существовали прекрасные

⁴ Из письма А. М. Родченко В. Ф. Степановой 16 апреля 1915 г. из Казани в Кострому. В кн. Александр Родченко. Опыты для будущего. Дневники. Статьи. Письма. Записки. — М.: ГрантЪ, 1996. — С. 42.

замки, причудливые декорации, грезы об изысканном искусстве, бесконечная таинственность отражений. Но одновременно все чаще в письмах и записях Степановой появляется еще одно имя. Анти – герой Степановой, идеал творческой личности, с тонкими чертами лица и железной волей, идущий наперекор общепринятому в искусстве.

Они мечтают о собственном доме, мастерской, хотя обстоятельства постоянно разлучают их. Из Казани, где они познакомились, Степанова уезжает к матери в Кострому. Родченко пока остается в Казани. Он получил свидетельство о том, что прошел полный курс Казанской художественной школы в качестве вольнослушателя, но не может воспользоваться всеми правами выпускника, поскольку у него нет документа о среднем образовании, только три класса церковно-приходской школы. Все, чего

*А. Родченко.
Автопортрет. 1915*