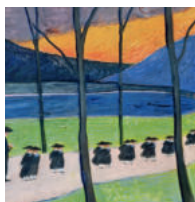

Содержание

Предисловие
5

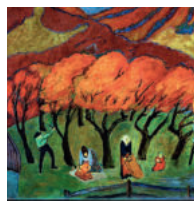
Глава 1
Ранние годы
15

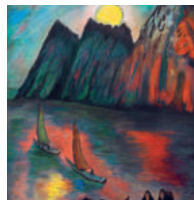
Глава 2
Обучение.
От реализма
к импрессионизму
25

Глава 3
Формирование
художественного
стиля
43

Глава 4
Снова к живописи.
Новое мюнхенское
художественное
общество
77

Глава 5
После Явленского.
Поздние годы
121

Предисловие

«Я верю и желаю,
чтобы другие разделяли
эту уверенность, что
за пределами суетного
мира изменчивых форм
существует неизменный
мир истины, исполненный
покоя и гармонии. Он влечёт
меня всем существом.
В этом — суть моей веры,
моего мироощущения
и художественного начала».

Марианна Верёвкина

Марианна Верёвкина.

Оркестр. 1911. Городской
музей современного искусства,
Аскона

Марианна Владимировна Верёвкина (1860–1938) — выдающаяся русская художница-экспрессионист, чье творчество получило широкое признание не только в России, но и на Западе. Она внесла значительный вклад в развитие европейского искусства начала XX века, объединив русские и европейские художественные традиции, а её эксперименты с формой, цветом и техникой предвосхитили многие тенденции модернизма и экспрессионизма.

В творчестве Марианны Верёвкиной отразилась удивительная метаморфоза: начав с реализма, она прошла через символизм и обрела собственный экспрессионистический голос. Но не только искусство делает её образ притягательным — её жизнь сама по себе похожа на роман. В мире, где женщинам отводилась второстепенная роль, Верёвкина шла своим путём: встречалась с гениями эпохи, переживала взлёты и падения, искала себя. Её путь самоопределения — отдельная глава: казачьи корни, странствия между Россией, Литвой и Германией, постепенное освобождение от навязанных рамок (народ, церковь, империя) и обретение собственной идентичности — всё это сплетается в портрет художницы, которая сама творила свою судьбу.

Марианна Верёвкина.

Фотография

Марианна Верёвкина была личностью яркой и противоречивой, сочетавшей в себе силу духа, эмоциональность и глубокую преданность искусству.

Она обладала сильной энергетикой и доминировала в компаниях, в которых присутствовала, при этом обладала трепетной душой мечтательного ребёнка. Была энергичной и темпераментной личностью, обладала способностью привлекать к себе людей, отличалась целеустремлённостью и преданностью искусству. Она всегда сама выбирала себе учителей и то, как она хочет писать картины. Сама находила себе друзей и круг общения по вкусу и интересам, сама решала, к какой группе, сообществу принадлежать. По свидетельствам современников, Марианна Верёвкина отличалась грациозностью, у неё были чёрные глаза и полные яркие губы. Из-за несчастного случая на охоте она повредила правую руку, что повлияло на её манеру держать

кисть. На некоторых портретах и автопортретах художницы можно увидеть её длинные волосы, которые она считала символом своего воображения. С юности Марианна Верёвкина воспринимала одежду не как дань условностям, а как форму самовыражения. Светская мода, особенно балльные наряды с их декольте и кружевами, вызывала у неё иронию: она сравнивала их с «упаковкой». В дни коронации Александра III в Москве Верёвкина едва не отказалась от участия в торжестве — ритуалы подготовки к балу казались ей пустыми и неуместными на фоне крестьянской бедности. В начале 1880-х она осознанно отказалась от образа изнеженной барышни, распроставшись с шёлком

и кружевами. Таким образом, Марианна Верёвкина сочетала внешнюю грацию и внутреннюю силу, что делало её заметной фигурой в художественном мире начала XX века. Её личность и творчество до сих пор вызывают интерес и споры среди исследователей.

Марианна Верёвкина обучалась у самого Репина, который высоко её ценил: мастер даже величал её «русским Рембрандтом», ставя в один ряд с Веласкесом и Сурбараном. При этом в России её имя остаётся в тени, тогда как за рубежом она признана швейцарским гением, родившимся в Туле. Дочь генерала и художницы, она выбрала путь, неожиданный для своих родителей.

Верёвкина — пионер экспрессионизма в русской живописи, одна из первых русских художниц, работавших в этом направлении. Она создала уникальный художественный язык, который сформировался под влиянием символизма, фовизма и клуазонизма. В нем сочетаются эмоциональная выразительность, яркие колористические решения (она мастерски использовала цвет для передачи различных настроений) и лаконичные композиции. Экспериментальный подход Верёвкиной к изображению действительности состоял в отказе от реалистического метода и передаче личного восприятия мира. Один из западных критиков назвал Верёвкину «повитухой абстракции». Хотя она и ее многолетний спутник художник Алексей Явленский не сделали того шага к абстракции, который впоследствии прославил Василия Кандинского, их споры и дискуссии в кругу художников способствовали формированию нового языка искусства, включая лирическую абстракцию Кандинского.

Её работы часто пронизаны драматическим видением мира, тревогой и напряжением. Основ-

Марианна Верёвкина.

Ночь призраков. 1919.

Городской музей современного искусства, Аскона

Марианна Верёвкина.

Прачки. 1911.

Городской музей современного искусства, Аскона

«Искусство представляет собой осмысление жизни, которое обретает материальное выражение через определённые формы — звук, цвет, линию или слово. Ключевая особенность искусства заключается в неразрывной связи между замыслом и той формой, в которой он воплощается».

Марианна Верёвкина

«Письма к неизвестному»

ные темы в её творчестве включали дорогу как символ жизненного пути, образы городской среды, природные пейзажи и сцены из повседневной жизни. Верёвкина часто использовала повторяющиеся мотивы: мультиплицирование фигур в одинаковых позах, изображение электрического света и лодок на озере. Каждый раз эти мотивы трактовались по-новому, что делало её манеру узнаваемой и позволяло передать все нюансы эмоций. Она экспериментировала с различными техниками, работая с темперой, пастелью, гуашью и тушью, создавая свой узнаваемый стиль.

Марианна Верёвкина много раз выставлялась в России и за рубежом. В 1892 году она стала участницей XX выставки Товарищества передвижных выставок. Её работы активно участвовали в выставках Общества петербургских художников, экспонировались на выставке Первого дамского кружка в 1896 году (там она представила картины «Чтец» и «Знаменщик лейб-гвардии Измайловского полка»), а также в Художественном отделе XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде.

Вокруг Марианны Верёвкиной сложился круг выдающихся художников эпохи: Василий Кандинский, Алексей Явленский, Пауль Клее, Эмиль Нольде и другие мастера. В Мюнхене ею был основан «Розовый салон» — творческий центр, который превратился в точку притяжения для европейских деятелей культуры. В этом салоне родилась идея создания Нового мюнхенского художественного общества» («НМХО»), которое было создано 22 марта 1909 года вместе с Василием Кандинским, Алексеем Явленским и другими художниками. После 1912 года она

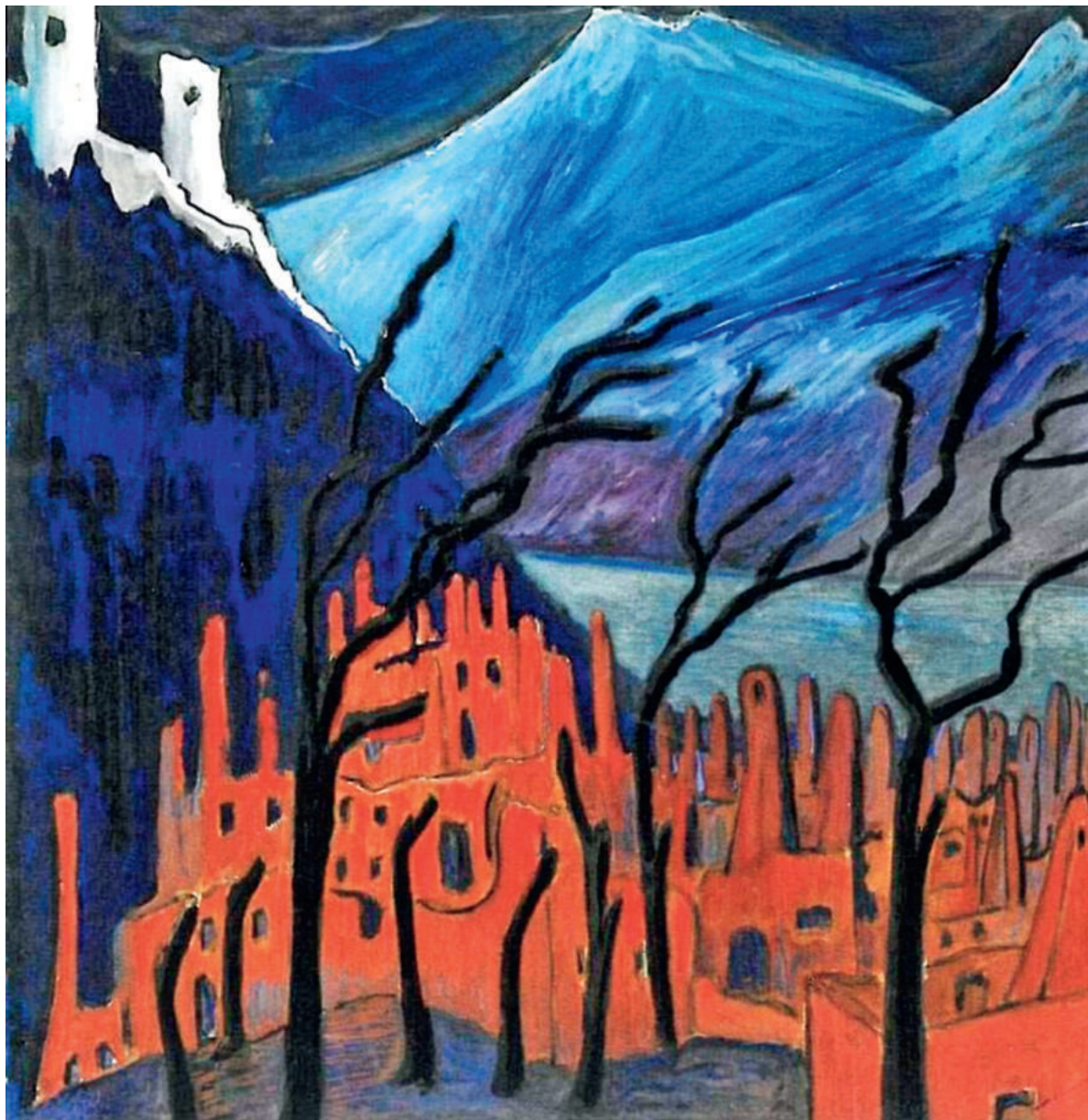
Некоторые исследователи видят в картине отсылку к личным переживаниям художницы. В 1906 году Верёвкина вернулась к живописи после десятилетнего перерыва, связанного с личными трагедиями, и «Осень. Школа» стала символом её творческого возрождения. «Осень. Школа» не просто изображение осеннего пейзажа, а сложное полотно, в котором переплетаются личные эмоции художницы, философские размышления и новаторские художественные приёмы. Это произведение остаётся важным свидетельством эпохи и ярким примером экспрессионизма в русской живописи.

Марианна Верёвкина.

Осень. Школа. 1907.

Городской музей современного искусства, Асконя

Марианна Верёвкина.

Красный город. 1909.

Частное собрание

«Красный город» — одна из ключевых работ Верёвкиной, которая отражает её переход к экспрессионизму и символизму. Полотно демонстрирует мастерство художницы в использовании цвета для передачи эмоций и философских идей, а также её способность сочетать яркие визуальные эффекты с глубоким смысловым подтекстом. Картина построена на резком противопоставлении красного и синего цветов. Город изображён в огненно-красных и оранжевых тонах, что создаёт ощущение напряжения и драматизма. Синие горы на фоне, напротив, символизируют спокойствие или, возможно, ночь, добавляя композиции загадочности. Этот контраст не только визуально привлекателен, но и передаёт внутренние противоречия, характерные для творчества Верёвкиной.

«Для мечтателя нет пределов — он волен расширять горизонты осуществимого. Искусство безгранично. В любви, вере и творчестве мы отрицаем жестокий миропорядок и его властных догов. Мы сами становимся творцами: создаём своих божеств и райские обители, которые пленяют непрестанной изменчивостью, уникальностью и вечной новизной».

*Марианна Верёвкина
«Письма к неизвестному»*

Марианна Верёвкина.
Конькобежцы. 1911.
Частное собрание

присоединилась к знаменитой группе «Синий всадник», а в 1924 году в Асконе создала собственное художественное объединение «Большая Медведица».

Особого внимания заслуживает её деятельность в сфере музейного дела. В 1922 году совместно с художником Эрнстом Кемпером она организовала музей современного искусства в Асконе, где собрала значительную коллекцию работ современных художников, включая произведения Явленского и Пауля Клее. Музей пополнился и её собственными работами.

Творческое наследие Верёвкиной включает множество знаковых произведений: «Осень. Школа» (1907), «Шторм» (1908), «Танцовщик Александр Сахаров» (1909), «Конькобежцы» (1911) и других.

Верёвкина активно участвовала в значимых выставках, включая вернисажи Берлинского сецессиона и Первый немецкий осенний салон в Берлине. Её культурное влияние распространилось далеко за пределы художественных кругов: в Мюнхене именем художницы названа улица, а в Асконе хранится крупнейшая коллекция её работ — около 100 картин и сотни графических работ. Остальное наследие рассеяно по европейским собраниям, таким как Музей Вилла Штук в Мюнхене, Музей Висбадена и Дворец-музей Мурнау. Несмотря на то что в России её имя долгое время оставалось в забвении, сегодня произведения Верёвкиной возвращаются в экспозиции российских музеев, а её вклад в мировую живопись получает заслуженное признание.

Таким образом, Марианна Верёвкина остаётся одной из ключевых, но долго недооценённых фигур европейского модернизма, чьё наследие продолжает вдохновлять исследователей и любителей искусства.

Помимо творческой деятельности, Верёвкина внесла значительный вклад в развитие искусства как меценат и наставник молодых художников. Она подарила более 500 картин различным учреждениям и коллекционерам, активно поддерживала начинающих творцов и способствовала развитию культурной жизни Асконы.

В последние годы жизни Марианна Верёвкина испытывала серьёзные материальные трудности. Помимо продажи своих картин и создания открыток для туристов она занималась рисованием плакатов.

В своём дневнике художница писала о том, что именно через личные страдания художник должен находить смысл жизни и передавать через свои произведения веру, любовь и надежду. Эта философия помогла ей сохранить творческую активность до последних дней жизни. Она оставила после себя около ста живописных произведений, сотни графических работ, личные дневники.

Эрудиция и острота ума были её сильными сторонами. Верёвкина глубоко изучала историю живописи, философские и эстетические течения. Она привлекала окружающих живостью характера и способностью искренне восхищаться чужим талантом, не испытывая зависти.

Марианна Верёвкина.
Фотография 1889 года

Глава 1

Ранние годы

Марианна (Мариамна) Владимировна Верёвкина родилась 10 сентября 1860 года в Туле в семье потомственных дворян и высоких чиновников. У неё были русские корни со стороны отца и казацкие — со стороны матери.

Живя на Западе, она поменяла своё имя на Марианну — символ французской революции, воплощение свободы и разума. Однако в письмах всегда подписывалась именем, данным ей при крещении, или уменьшительным именем Маня.

Её отец, Владимир Николаевич Верёвкин (1821–1896), — выдающийся военный деятель своего времени: генерал от инфантерии, удостоенный звания героя за участие в Крымской войне и Русско-турецкой войне. В период 1863–1867 годов Владимир Николаевич занимал пост витебского военного губернатора. В конце карьеры, в 1887 году, был назначен комендантом Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Военная карьера отца оказала значительное влияние на жизнь всей семьи. Из-за постоянных переездов, связанных с его службой, Марианна и другие члены семьи часто меняли место жительства. Эти переезды сыграли важную роль в формировании будущей художницы, так как позволили ей получать

Марианна Верёвкина.

Автопортрет в матросской блузе. 1893.

Музей Висбадена, Висбаден

Картина демонстрирует мастерство Верёвкиной в использовании импрессионистской техники. Лёгкая, свободная манера письма и смелые контрасты цвета придают работе особую живость. В центре — фигура женщины в белом платье; вкрапления охры на лице, руках и кисточке словно подсвечивают её, заставляя выступить из глубокого коричнево-чёрного фона.

«Я верю и хочу, чтобы за мной верили и другие, что, кроме суетного мира преходящих форм, есть мир незблемого покоя истинный, мир примирений, куда тянет меня всей душой. Это моё чувство и моя вера, моя художественная суть, моё «я» художника. Я долго искала тот язык, на котором я могла бы говорить обо всём этом, на котором я могла бы выразить свою любовь и свою веру».

Марианна Верёвкина

образование в разных городах и знакомиться с различными художественными традициями.

После Тулы семья переехала в Витебск, а затем в Вильно — в связи с назначением отца на должность начальника Виленского военного округа в 1868–1876 годах. Верёвкины поселились на улице Завальной (ныне Пилимо).

Мама, Елизавета Петровна Дараган (1834–1885), происходила из старинного княжеского рода. Её отец, генерал-лейтенант Пётр Михайлович Дараган, был потомком старого казачьего рода, занимал пост губернатора Тульской губернии с 1850 по 1865 год.

Елизавета Петровна была высокообразованной и культурной женщиной, увлекалась музыкой и изобразительным искусством на любительском уровне — занималась иконописью и портретной живописью и очень хотела, чтобы дочь стала художницей. Именно она дала Марианне первые уроки рисования. Хотя собственное творчество Елизаветы Петровны Верёвкиной сегодня практически неизвестно широкой публике, её роль в становлении дочери-художницы трудно переоценить. Именно благодаря её поддержке и поощрению таланта Марианна смогла сделать первые шаги в искусстве, которые впоследствии привели к международному признанию, что Марианна неоднократно отмечала в своём дневнике «Письма к неизвестному».

Отношения с отцом были также доверительными и полными взаимного уважения. Всю жизнь Марианна носила на шее медальон с его портретом. Однако в отношениях с отцом были и сложные моменты. Когда у Марианны началась романтическая связь с Алексеем Явленским, Владимир Николаевич Верёвкин не одобрил её. Марианна шутила и уверя-

Отец Марианны Верёвкиной — Владимир Николаевич Верёвкин (1821–1896) — выдающийся военный деятель своего времени.

Елизавета Петровна Верёвкина с сыном Петром и дочерью Марианной. Фотография. Ок. 1864

ла отца, что не собирается замуж, но в то же время скрывала от него подробности их отношений.

Любила она и двух своих младших братьев, Петра (1862–1946) и Всеволода (1872–1924). Старший брат Марианны, Пётр Владимирович Верёвкин, сделал блестящую государственную карьеру. В молодости он окончил Пажеский корпус и служил в Преображенском полку. Занимал посты Ковенского, Виленского и Эстляндского губернатора, был действительным статским советником и егермейстером Императорского двора. На государственной службе Пётр проявил себя как либеральный реформатор. За свои заслуги получил звание почётного гражданина Тельшия, Ковно и Вильно.

«Я любила свою мать, как никого другого, я любила в ней всё: руки и тело, её физическое присутствие, её присутствие моральное, прикосновение её пальцев и звук её голоса».

Марианна Верёвкина

