

С. И. Блонская – художник и педагог

О. В. Раченко

Каждая музейная коллекция уникальна, но неповторимой ее делает местный материал. Одаренный художник и талантливый педагог, С.И. Блонская прошла очень непростой творческий и жизненный путь.

Сведений о художнице сохранилось немного. Известно, что она родилась в 1870 году в г. Верхнеднепровске Екатеринославской губернии. Отец ее - юрист, нотариус окружного суда, статский советник Иасон Иванович Блонский родился в Киеве и происходил из дворянского рода. В Таганроге с 1872 года. Мать Александра Ивановна - из семьи профессора медицины Харьковского университета, преподавала в начальном училище. Большая, талантливая семья способствовала развитию у Блонской интереса к искусству. Все увлекались живописью, музыкой, фотографией, матушка писала стихи и даже печаталась в женском журнале.

Серафима была пятой дочерью из семи сестер Блонских. Говоря словами друга семьи, все девочки были хороши собой и делились на вакханок и мадонн. Эти два типа чувствовались и во внешности, и в характерах сестер. Серафима принадлежала к типу мадонн. Сохранившиеся фотографии и живописный портрет Д.М. Синоди-Попова запечатлели благородный облик художницы. Стянутые в классический узел волосы открывают красивый, высокий лоб. Взгляд сосредоточен. Одета в строгое платье или английский костюм.

Дочери получили прекрасное образование. Их судьбы переплелись с судьбами многих известных людей. Ариадна была дружна с Павлом Петровичем Филевским. Евгения стала женой Дмитрия Тимофеевича Савельева, товарища Антона Павловича Чехова.

Еще в детские годы обнаружив способность к рисованию, Блонская мечтает о серьезной учебе в надежде стать художницей. Окончив в 1887 году таганрогскую Мариинскую гимназию, она уезжает в Киев с целью посещать известную в то время рисовальную школу Н.И. Мурашко, где занималась с перерывами до 1891 года.

Страстная влюбленность Н.И. Мурашко в искусство помогала ему воспитывать талантливых учеников, ставших впоследствии известными мастерами. За время существования школы (1875-1901 гг.) ее классы посещали В.А. Серов, Н.Н. Пимоненко, Ф.А. Чирка. Частым гостем школы был Н.Н. Ге. На школьных советах иногда присутствовал П.О. Ковалевский. Имея довольно скромные средства, Мурашко сумел так организовать учебный процесс, что уже через три года Академия художеств благосклонно отозвалась о лучших работах его воспитанников.

Жизнь школы была подчинена напряженному ритму. В определенные дни недели занятия проводились для девиц. С волнением переступала порог школы юная художница, торопясь погрузиться в завораживающую атмосферу творчества. Сохранившиеся работы 1880-1890 годов свидетельствуют о первых успехах в освоении навыков изобразительного искусства. Альбом заполнен робкими ученическими натурными зарисовками. Блонская рисует все, что видит. Ей позируют близкие, сестры, дети знакомых. Одна из первых известных нам живописных работ - «Портрет девочки в украинском костюме». Надпись на картоне «Киев. 1890» свидетельствует о том, что работа была написана в школе. Явно постановочного характера, этюд отмечен скованностью рисунка, жесткостью живописи.

Школа Н.И. Мурашко дала Блонской хорошую подготовку для поступления в Академию художеств. Архивные материалы дают достаточно сведений о годах обучения Блонской в Академии. Известно, что она занималась с перерывами с 1892 по 1900 годы. Причиной тому были семейные обстоятельства, продолжительная поездка за границу, в Италию.

После реформы Академии 1893 года Блонская занимается в батальной мастерской профессора П.О. Ковалевского. Система обучения известного художника-педагога вобрала в

себя все новое, чем жила тогда высшая художественная школа. Творческие интересы учащихся не были скованы рамками батального жанра. Оберегаемые старой Академией жанровые границы утрачивают былую силу. В различных мастерских, руководимых И.Е. Репиным, В.Е. Маковским, А.И. Куинджи и другими известными мастерами, ученики немало времени уделяли работе над пейзажем, портретом, бытовой картиной. Просторная мастерская батальной живописи с естественным освещением способствовала занятиям пленерной живописью. Цвет рассматривался как одно из главных средств построения формы, как способ ее образного понимания. Отказавшись от классического построения картин, Ковалевский добивался от учеников передачи естественного положения фигур, объединенных не формальными средствами, а внутренним состоянием.

Эти принципы легли в основу конкурсной работы Блонской на звание художника «Девочки. Вербное воскресенье» (1900 г.). Для своей конкурсной работы художница избрала свободную тему. Работа над картиной начинается дома. Получив разрешение на отпуск, Блонская подолгу живет в Таганроге. Возможно, что в основу картины легли ее детские впечатления. Многочисленные наброски и зарисовки делались с сестер художницы - ее постоянных моделей. Этюды, композиционные варианты говорят о том, как складывался в целом образ картины, как велся поиск типажа, прорабатывались детали, определялась композиционная связь фигур.

С древнейших времен искусство глубоко и проникновенно изображало последний скорбный путь Христа навстречу его страданиям, выражая великую печаль и великую радость. Свои интонации в осмыслении евангельского события вносят искусство и поэзия рубежа веков. Трепетным ощущением пробуждающейся природы и радостью праздника Вербного Воскресенья проникнуты строки стихотворения А. Блока «Вербочка». Они созвучны эмоциональному строю картины.

Мальчики да девочки

Свечечки да вербочки

Понесут домой.

Огонечки теплятся,

Прохожие крестятся,

И пахнет весной...

Присутствие девочек-гимназисток на церковной службе позволило Блонской войти в мир юношеских переживаний. Мы видим интерьер храма. Крупным планом на большом квадратном холсте изображена группа девочек, заполняющая все пространство нижней части холста. В руках у каждой - свеча и веточка вербы. Вверху - распахнутое церковное окно с холодной синеваой бледнеющего ночного неба. В прозрачном полумраке - мутные очертания фресок. Едва различимые фигуры святых организуют второй, более облегченный композиционный ряд. Пространство картины разворачивается в глубину медленно, планами, параллельными картинной плоскости. Композиционный ритм основан на чередовании объединенных в небольшие группы, спокойно стоящих девичьих фигур. В мотиве предстояния можно увидеть связь с древнерусской иконографией. Предстояние - главная тема иконостасного чина. В данном случае речь может идти только об опосредованном восприятии древнерусского искусства в творчестве художника. Освещены мерцающим светом лица гимназисток. Сдержанность их поведения, продиктованная торжественной обстановкой, делает хрупкие фигурки монументальными и величественными, подобными древним корам. Зовущие к мысли о бесконечности, они близки и понятны нам, одновременно отрешены и глубоко чувственны. На прекрасных лицах читаются печаль, радость, задумчивость, мечтательность, благоговение, восторг. Легкие повороты головок, движения рук делают более определенными психологические характеристики девушек, обогащают композиционный ритм произведения. В живописной поэтичности образов ощутимо переосмысление классической традиции искусства XVIII века. Особенно удался художнице образ рыжеволосой девушки. Ее головка приподнята, взгляд устремлен к алтарю. Пышные волосы написаны мягко. Тонкая моделировка лица придает ей неповторимость.

Живописная фактура холста довольно разнообразна. Первый план написан плотно. В живописной лепке объема кисть энергична. Особенно живо написаны лица и руки девочек. Цветовые рефлексы обогащают живописную ткань произведения. Используя лессировки в живописи второго плана, автор углубляет фон, создает ощущение пространства. Эмоциональному состоянию героинь созвучна колористическая гамма картины. В цветовом решении доминируют светлые тона - жемчужины, голубой, пепельный, золотисто-коричневый, серебристо-серый и темные - зеленовато-синий, серо-черный. В картине достигнуто гармоническое единство перехода от теплых желтоватых тонов первого плана к холодной синеве второго. Велика роль в общем цветовом решении сложно взятого белого цвета. Невольно возникают ассоциации с глубокой символикой белого цвета в русской иконописи как цвета чистоты, непорочности, божественного света. Своеобразно понимание белого цвета искусством модерна. Рафинированность и утонченность стиля, его ностальгия по прошлому рождает образы-призраки. Белый цвет лишает их конкретной материальности, делая легкими, загадочными, существующими на грани реальности и ирреальности. Интерес автора к национальным художественным традициям - древнерусскому искусству, живописи XVIII века, связь с академизмом были характерными для искусства конца XIX - первой половины XX века, т.е. времени широкого распространения стиля модерн в русской живописи.

«Девочки. Вербное воскресенье» - единственная многофигурная композиция, созданная Блонской. В работе над картиной художница сумела не только сообщить приобретенные знания, но и заявить о себе как о художнике, способном решать сложные живописные задачи. Свою цель автор видит в эмоциональном прочтении сюжета, а не его подробном описании. В создании художественного образа определяющей становится роль цвета. Советом Академии художеств картина была высоко оценена и приобретена для музея Академии художеств.

В год окончания Академии художеств Блонской исполнилось 30 лет. Сохранившиеся немногие этюды не дают представления о характере развития творчества художницы. Сведения о том, что увлекает Блонскую в начале самостоятельной работы, можно почерпнуть из рецензии Петербургской газеты «Новости» от 15 ноября 1900 года.

«Всеобщее внимание приковывают к себе этюды госпожи Блонской. Нервная и впечатлительная, обладающая чуткой, отзывчивой натурой, всегда поэтически настроенная и склонная к тихой грусти, она вся целиком выразилась в этих бледных, сероватых этюдах и набросках, которые не рабски копируют натуру, а воспроизводят по впечатлению, и в которых она главным образом хочет передать свое непосредственное чувство. Поэтому ее этюды производят впечатление чего-то чересчур странного, слишком оригинального. Лучший из ее этюдов - портрет ее сестры в красном платье на фоне с зеленого поля с цветами мака. Это прекрасное декоративное панно, в котором удивительная гармония цветов. Из других ее этюдов лучшие - купающиеся дети, старуха-бродяжка, дух леса в лунную ночь, тушильщик уличных фонарей с лестницей на плече, согнувшийся от какой-то неопределенной думы; рядом мать и девочка у подножия холма, сидя на скамейке, подняли головы и глядят вверх, где виднеется часть холма и деревья в весеннем цвету, то же небо неопределенного типа, и близкое, и бесконечно далекое, и поневоле вспоминается детство, близость молодой матери, впереди перспектива неизведанных чувств и целый ряд неопределенных желаний».

Необычайно тонкая душевная организация художницы делает ее чуткой и восприимчивой к художественным процессам времени. Одновременно существование в конце XIX столетия различных художественных направлений — академизма, передвижничества, импрессионизма, формирующегося модерна. Их влияние друг на друга во многом определили образный строй ее произведений. Сдерживаемая сюжетом конкурсной работы эмоциональность художницы находит свободное выражение в работах этюдного плана. Обретая в конце века самостоятельную художественную ценность, этюд для многих мастеров становится методом работы. На выставках можно было увидеть рядом с законченными произведениями очаровывающие живописной свободой, цветовой звучностью, светоносностью этюды. Импрессионистические искания Блонской выразились в картине «Маки» (1903 г.). Оконча-

тельному варианту работы предшествуют этюды с поиском колорита. Зеленое поле с цветущими маками заполняет все пространство холста. На первом плане фигурка девушки в длинном свободном красном платье в контражуре. Легкий наклон вперед, протянутая рука выражают желание сорвать цветок. Свет скользит по волосам, ложится нежными бликами на лицо, руку. Блики света на плече, рукаве даны свободными широкими пастозными мазками. В живописи лица преобладают лессировки. На нем отражаются рефлексии от платья, зелени. Оно не кажется темным, хотя находится в тени. Найденная декоративность зеленого, красного, белого смягчена заполняющим пространство картины светом. В картине нашла продолжение близкая тема юности.

В течение девяти лет Блонская живет в Петербурге, изредка приезжая в Таганрог, где черпает материал для своих произведений. Одной из последних интересных работ, известных нам, стала картина «Гуси» (1908 г.). В ней раскрылся незаурядный анималистический дар художницы. В многочисленных подготовительных карандашных и перовых рисунках к картине художница изучает характер птиц, их пластику. Медленно и неторопливо бродят по берегу гуси. Фрагментарность композиции, приближенность к первому плану усиливает ощущение сиюминутного схваченного момента. Белое оперение птиц, серебристые волны определяют общую цветовую гамму полотна. Мягкие серебристо-зеленоватые тона, нанесенные на холст легкой подвижной кистью, несут в себе элемент импрессионистического отношения к изображению.

Имеется свидетельство о том, что картина «Гуси» - одно из двух произведений, приобретенных у художницы Британским музеем. Документальных подтверждений этому нет. Предстоит выяснить, является ли известная нам картина «Гуси» первым вариантом или же это авторское повторение картины, хранящейся в Британском музее.

В 1908 году Блонская выходит замуж за А.М. Леонтовского, довольно известного петербургского художника. А.М. Леонтовский писал заказные портреты, длительное время исполнял серию портретов царской семьи. В 1909 году, не окончив работы, вместе с женой уезжает в Таганрог. Что заставило двух талантливых художников покинуть столицу и переехать в провинциальный Таганрог? Возможно, причиной тому была усталость. Годы учебы для Блонской были нелегкими. Имея скромные средства к существованию, она постоянно испытывала материальные затруднения. Может, оставляя холодный Петербург, она вспоминала цветущие яблочные сады, жужжание пчел, запах сирени. Решение могло быть продиктовано сознанием быть полезной здесь, дома. Никогда не прерывавшаяся, постоянно живая связь с домом, семьей всегда укрепляла ее силы, питала творчество. Большой семьи Блонских уже не было. Умер отец, покинули родительский дом дочери.

Семья Леонтовских поселилась в доме по улице Елизаветинской (ныне ул. Розы Люксембург, 85а). Со свойственной ей энергией, С.И. Блонская отдается новой для нее работе. Еще будучи в Петербурге, она начинает хлопотать об организации в Таганроге рисовальной школы. 5 мая 1901 года Серафима Ивановна подает прошение в Совет Академии художеств «дать разрешение на открытие в Таганроге рисовальной школы живописи с курсом лекций по анатомии, перспективе и истории искусств». Разрешение было получено, и в том же году школа приняла первых учеников. Любовь к детям нашла выражение в длительной и серьезной педагогической деятельности художницы. Школа просуществовала 18 лет и прекратила свое существование после смерти А.М. Леонтовского. Преподавательская работа требовала отдачи всего времени. Художница давно не экспонирует на выставках свои работы, о чем с сожалением пишут рецензенты петербургских газет. Немногочисленные этюды этих лет - лишь практические упражнения на натуре. Мы находим акварели, карандашные рисунки. Этюды маслом, изображающие пейзажи, бытовые сцены, выполненные в той изобразительной системе, которая по стилевым критериям может быть определена как промежуточная между реализмом и импрессионизмом.

Будучи одним из первых профессиональных художников Таганрога, Блонская стала и первым профессиональным педагогом, много сделавшим для развития изобразительной грамоты в городе. Не многие из учеников Блонской стали профессиональными художниками.

Но важно то, что школа стала центром эстетического воспитания для многих маленьких таганрожцев.

Из воспоминаний ученицы С. Блонской - архитектора А. Р. Григорьевой, занимавшейся в школе с 1924 по 1927 год: «Помещение школы состояло из двух светлых мастерских. В них находились подиумы для натурщиков, мольберты, длинные деревянные скамьи. На стенах комнат были развешаны картины С.И. Блонской «Гуси», «Маки», этюды таганрогских окраин. В младших группах рисовали, держа на коленях папки или мольберты. В старшей, где писали маслом, пользовались вертикальными мольбертами. Класс живописи вела Серафима Иасоновна. Ученики, желавшие овладеть искусством лепки, занимались под руководством А.М. Леонтовского. Лепили небольшие фигурки животных, на гончарном станке изготавливали несложные горшочки. Летом занятия проходили в саду. Плоды различных фруктовых деревьев служили для учащих натурой».

О дальнейшей судьбе художницы стало известно, что в 1930—е годы она состоит в организации Всекохудожника. Тяжелым испытанием для Серафимы Иасоновны были годы Великой Отечественной войны. Многие холсты были разрезаны на мешки, другие утеряны. В послевоенное время старая художница продолжает работать в отделении Художественного фонда РСФСР. Еще в 1946 году на областной выставке появится ее «обаятельный женский портрет». В возрасте 77 лет С.И. Блонская умерла. Ее смерть почти для всех, исключая ряд художников, с которыми она общалась, прошла незаметно.

К сожалению, таланту С.И. Блонской не суждено было раскрыться в полную силу. Однако сохранившиеся ранее произведения художницы являют собой образец вкуса и мастерства, и еще не одно поколение молодых художников будет воспитываться на ее работах.

ЦГТБ имени А. ПУШКИНА