

Вера Мухина – «Первая дама советской скульптуры»

Джанджугазова Е.А.

*...В творчестве нужна безусловная
искренность и максимум совершенства*

Вера Мухина — единственная женщина-скульптор в истории русского монументального искусства, выдающийся мастер, обладающий идеальным чувством гармонии, отточенным мастерством и удивительно тонким ощущением пространства. Талант Мухиной воистину многолик, ей подчинились практически все жанры пластического искусства от грандиозной монументальной скульптуры «Рабочего и колхозницы» до миниатюрных декоративных статуй и скульптурных групп, эскизов для театральных постановок и художественного стекла.

«Первая дама советской скульптуры» соединила в своем творчестве, казалось бы, несоединимое — «мужское» и «женское» начало! Головокружительные масштабы, мощь, экспрессия, напор и необыкновенная пластика фигур, сочетающаяся с точностью силуэтов, подчеркнутых мягкой гибкостью линий, придающих особенную выразительную статику и динамику скульптурным композициям.

Талант Веры Мухиной вырос и окреп в сложные и противоречивые годы XX столетия. Ее творчество искренне и потому совершенно, главная работа ее жизни — монумент «Рабочий и колхозница» — бросил

вызов нацистской идеологии расизма и ненависти, став настоящим символом русского-советского искусства, всегда олицетворявшего идеи мира и добра. Как скульптор Мухина выбрала самую сложную стезю монументалиста, работая наравне с маститыми мастерами-мужчинами И. Шадром, М. Манизером, Б. Иофаном, В. Андреевым, она даже под влиянием признанных авторитетов никогда не меняла вектор своего творческого развития.

Гражданственность искусства, перекидывающего мост от идеала к жизни, объединяющая истину и красоту, стала осознанной программой всех ее помыслов до самого конца жизни. Творческий успех и исключительные достижения этой замечательной женщины во многом были определены ее личной судьбой, в которой было, пожалуй, все...

Великая любовь, семейное счастье и семейная трагедия, радость творчества и тяжелый изнуряющий труд, триумфальные победы и долгий период полужабвения...

Страницы жизни

Вера Игнатьевна Мухина родилась в Латвии в русской купеческой семье 1 июля 1889 года. Семейство Мухиных отличалось

не только коммерческой хваткой, но и любовью к искусству. Ворочая большими деньгами, Мухины о них почти не говорили, но зато ожесточенно спорили о театре, музыке, живописи и скульптуре. Широко меценатствовали и щедро поощряли молодые таланты. Так, Игнатий Кузьмич Мухин — отец Веры, сам уже почти разорившийся, купил морской пейзаж у умирающего от чахотки художника Алисова. Он вообще делал добро много и негромко, как и его отец — дед Веры, Кузьма Игнатьевич, который очень хотел походить на Козимо Медичи.¹

К несчастью родители Веры Мухиной рано умерли, и она вместе со старшей сестрой осталась на попечении богатых родственников. Так с 1903 года сестры Мухины стали жить сначала у дяди в Курске, а потом в Москве. Вера отлично училась, играла на фортепиано, рисовала, писала стихи, путешествовала по Европе, была большой модницей и обожала балы. Но где-то глубоко в подсознании уже зародилась настойчивая мысль о скульптуре, а обучение за границей стало ее мечтой. Однако об этом родственники даже не хотели слышать. Не женское это дело, рассуждали практичные купцы, учиться молодой девице вдали от родных у какого-то Бурделя.²

Однако судьба распорядилась, иначе... Проводя Рождественские праздники у родственников в Смоленском имении, Вера, катаясь с ледяной горки, получила тяжелое увечье лица. Боль, страх, десятки операций в миг превратили веселую барышню в задерганное и убитое горем существо. И только тогда родные решились отправить Веру в Париж на лечение и отдых. Французские хирурги сделали Вере несколько пластических операций и действительно восста-

новили девушке лицо, но оно стало совсем другим. Новое лицо Веры Мухиной было по-мужски большим, грубоватым и очень волевым, что отразилось на ее характере и увлечениях. О балах, флирте и замужестве Вера решила забыть. Кто же полюбит такую...?

И вопрос выбора занятия между живописью и ваянием был решен в пользу второго. Вера начала заниматься в мастерской Бурделя. Работая как каторжная, она очень быстро обогнала всех, став самой лучшей ученицей мастера. Трагический поворот судьбы навсегда определил ее жизненный путь и всю ее творческую программу. Трудно сказать, смогла бы из избалованной купеческой дочери получить женщина необыкновенная — великий мастер монументальной скульптуры, если даже слово «скульптор» существует только в мужском роде.

Однако впереди был XX век — век удивительных скоростей и индустриальной революции, эпоха героическая и жестокая, поставившая женщину рядом с мужчиной везде: за штурвалом самолета, на капитанском мостике корабля, в кабине высотного крана или трактора. Став равными, но не одинаковыми, мужчина и женщина в двадцатом столетии продолжили мучительный поиск гармонии в новой индустриальной реальности. И именно этот идеал поиска гармонии «мужского» и «женского» начала создала в своем творчестве Вера Мухина. Ее мужское лицо придавало творчеству необыкновенную силу, мужество и мощь, а женское сердце дарило мягкую пластику, филигранную точность и самозабвенную любовь.

В любви и материнстве Вера Игнатьевна вопреки всему была очень счастлива и, несмотря на тяжелую болезнь сына и трудную судьбу мужа — знаменитого московского врача Алексея Замкова, ее женская судьба была бурной и полной, как большая река.

¹ Флорентийский политический деятель, купец и банкир, владелец крупнейшего в Европе состояния.

² Антуан Бурдель — знаменитый французский скульптор.

Разные грани таланта: крестьянка и балерина

Как всякий талантливый человек Вера Мухина всегда искала и находила разные средства самовыражения. Новые формы и их динамическая острота занимали ее творческое воображение. Как изобразить объем, его разные динамические формы, как приблизить воображаемые линии к конкретной натуре, вот о чем думала Мухина, создавая свою первую знаменитую скульптуру кре-

стьянки. В ней она впервые показала красоту и мощь женского тела. Ее героиня не воздушное изваяние, а образ женщины-труженицы, но это не безобразная рыхлая глыба, а упругая, цельная и гармоничная фигура, не лишенная живой женской грации.

«Моя «Баба», — сказала Мухина, — твердо стоит на земле, незыблемо, как вколочена в нее. Я делала ее без натуры, из головы. Работая все лето, с утра до вечера».

Эскизы и скульптура «Крестьянка» работы Мухиной В.И. (отлив, бронза, 1927 г.)

«Крестьянка» Мухиной сразу привлекла самое пристальное внимание, но мнения разделились. Кто-то восторгался, а кто-то недоуменно пожимал плечами, но итоги выставки советской скульптуры, приуроченной к первому десятилетнему юбилею Октября, показали абсолютный успех этой неординарной работы — «Крестьянку» взяли в Третьяковскую галерею.

Позднее в 1934 году «Крестьянка» экспонировалась на XIX Международной выставке в Венеции, где ее первый бронзовый

отлив перешел в собственность Ватиканского музея в Риме. Узнав об этом, Вера Игнатьевна очень удивилась тому, что ее грубоватая и кажется вытесанная топором, но полная достоинства и спокойствия русская баба заняла место в знаменитом музее. В это время фактически начинает складываться индивидуальная художественная манера Мухиной, отличительными чертами которой становится монументальность форм, акцентированная архитектура скульптуры и сила пластического художе-

ственного образа. Этот «фирменный» мухинский стиль в конце двадцатых годов выдвигает ее в авангардную группу художников-монументалистов, которые занимаются разработкой дизайна советских выставок в разных странах Европы.

Работая над скульптурой, Вера Мухина пришла к выводу, что для нее в каждом образе важно обобщение. Крепко сбитая, несколько утяжеленная «Крестьянка» была такой, каким был художественный идеал тех лет. Позже, побывав в Европе, под воздействием изящных работ стеклодувов из Мурано, Мухина создает новый женский образ — сидящую в музыкальной позе балерину. Скульптурку она сначала переводит в мрамор, потом фаянс и только затем в 1947 году в стекло. Разные художественные образы и разные материалы способствовали смене эстетических идеалов Мухиной как скульптора, делая ее творчество разносторонним.

впоследствии культовыми граненые стаканы. Ее в этот период особенно привлекают люди высокоталантливые и творческие, среди них важное место занимают прославленные балерины — Галина Уланова и Марина Семенова. Увлечение балетом открывает новые грани в творчестве Мухиной, с одинаковой силой выразительности она раскрывает пластические образы таких разных русских женщин — простую крестьянку и знаменитую балерину — звезду русского балета Галину Уланову.

Творческое вдохновение, запечатленное в бронзе

Самым романтичным и вдохновенным среди всех работ Веры Мухиной считается памятник Петру Ильичу Чайковскому, стоящий во дворе Московской консерватории на Большой Никитской улице. Скульптурная композиция расположена у главного фасада консерватории, являясь доминантой всего архитектурного комплекса, ставшего

настоящим украшением этого тихого уголка в самом центре многомиллионной Москвы.

Эту работу отличает от всех остальных работ Мухиной оригинальность и удивительная органичность с окружающим культурным ландшафтом. Великий музыкант изображен скульптором в момент творческого вдохновения, правда, собратья по цеху критиковали Мухину за чрезмерно напряженную позу Чайковского и некоторую перегруженность всей композиции деталями, но в целом художественная идея памятника, как и само место,

по признанию специалистов, были выбраны весьма удачно. Кажется, что Петр Ильич прислушивается к музыке, льющейся

Галина Уланова

Марина Семенова

В 1940-х годах Мухина увлеченно занимается дизайном, работает как театральным художником и даже придумывает ставшими

из консерваторских окон, и непроизвольно дирижирует в такт.

Сегодня памятник композитору у стен Московской консерватории — одна из самых главных достопримечательностей столицы. Особенную популярность он приобрел у студентов консерватории, в буквальном смысле разобравших его

на части. Перед реставрацией в 2007 году в его ажурной решетке отсутствовало 50 нотных знаков, по поверью обладание нотой принесет удачу в музыкальном творчестве. Исчез даже бронзовый карандаш из рук композитора, но пока равновеликой фигуры в музыкальном мире еще не появилось...

Памятник П.И. Чайковскому в Москве

Триумф победителя

Настоящим апогеем творчества Мухиной стала работа по оформлению советского павильона на всемирной выставке в Париже. Скульптурная композиция «Рабочий и колхозница» потрясла Европу и была признана шедевром искусства XX века. Не каждому творцу удастся получить всеобщее признание и пережить такой грандиозный успех, но главное донести до зрителя идею работы так, чтобы он понял ее. Вера Игнатьевна смогла убедиться, что не только декоративная привлекательность взволновала людей, они остро ощутили само идейное содержание скульптуры, отразившей динамизм великой индустриальной эпохи.

«Впечатление, произведенное этой работой в Париже, дало мне все, что может пожелать художник» — эти слова написала Вера Мухина, подводя итог самому счастливому году своего творчества.

«Рабочий и колхозница», 1935–1937 гг.

Талант Мухиной, огромный и многоплановый, к сожалению, не был в полной мере востребован. Много задумок ей так и не удалось реализовать. Символично, что самой любимой из всех нереализованных работ стал памятник «Икар», который делался для пантеона погибших летчиков. В 1944 году его пробный вариант был выставлен на так называемой вы-

ставке шести, где был трагически утерян. Но, несмотря на несбывшиеся надежды, творчество Веры Мухиной такое сильное, стремительное и необыкновенно цельное подняло мировое монументальное искусство на небывалую высоту, и она сама, испытывая истинное творческое вдохновение, как древний «Икар», познала радость покорения неба.

Литература

1. Воронова О.П. Вера Игнатьевна Мухина. М., «Искусство», 1976.
2. Башинская И.А. Вера Игнатьевна Мухина (1889–1953). Ленинград. «Художник РСФСР», 1987.
3. Суздалев П.К. Вера Игнатьевна Мухина. М., «Искусство», 1981.
4. http://progulkipomoskve.ru/publ/monument/pamjatnik_chajkovskomu_u_moskovskoj_konservatorii_na_bolshoj_nikitskoj_ulice/43-1-0-1182 (дата обращения: 05.11.2013)
5. http://rus.ruvr.ru/2012_10_17/Neizvestnaja-Vera-Muhina/ (дата обращения: 06.11.2013)
6. <http://smartnews.ru/articles/11699.html#ixzz2kExJvlwA> (дата обращения: 05.11.2013)