

УДК: 7.071.1

Леонтьева Анастасия Михайловна
преподаватель кафедры изобразительного
искусства и народной художественной культуры,
аспирант
Leontieva Anastasia M.
e-mail: anastasiya-mihailovna96@mail.ru

Штанкина Ирина Валерьевна
доцент кафедры изобразительного искусства и
народной художественной культуры
Stankina Irina V.
e-mail: shtankina@list.ru

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Гжельский государственный университет»
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
“Gzhel State University”

Московская обл., Раменский городской округ,
пос. Электроизолятор, д. 67, Россия, 140155
Тел.: 8(496)464-76-40

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР В ТВОРЧЕСТВЕ В. А. ВАТАГИНА

ANIMALISTIC GENRE IN THE WORKS OF V. A. VATAGIN

Аннотация. В статье исследуется творчество В. А. Ватагина, авторы проводят анализ художественных произведений анималиста в сопоставлении с его научной и педагогической деятельностью. Прослеживают генезис анималистического жанра в творчестве художника, рассматривают особенности его работ, выполненных в различных материалах.

Ключевые слова: В. А. Ватагин; анималистическое искусство; скульптура; декоративно-прикладное искусство; рисунок.

Abstract. The article examines the creativity of V. A. Vatagin, the authors analyze the artistic works of the animalist in comparison with his scientific and pedagogical activities. They trace the genesis of the animalistic genre in the artist's work, consider the features of his works made in various materials.

Keywords: V. A. Vatagin; animalistic art; sculpture; decorative and applied art; drawing.

Василий Алексеевич Ватагин родился в 1883 г. в Москве, в семье преподавателя гимназии. С самого детства он любил две вещи: рисование и животных. Эти два интереса Ватагин очень легко соединял – он рисовал животных, отчего удовольствие от рисования становилось еще больше.

Когда из мальчика вырос юноша, пришлось выбирать, чему же отдать предпочтение – и он выбрал животных. Ватагин успешно сдал вступительные

экзамены в Московский университет, где учился на естественном факультете. Через пять лет он получил биологическое образование. Однако основной стала профессия художника.

Все это время Василий Алексеевич продолжал рисовать, и это совмещение двух деятельностей продлилось всю жизнь, на протяжении которой он рисовал и изучал животных.

Чтобы улучшить свои навыки рисования, Ватагин поступил в художественную студию Мартынова. За несколько лет обучения он не научился ничему, кроме того, что рисунок должен быть сделан до конца не смотря на то, что работа может быть мало интересной.

В 1903 г. Ватагин поступил в художественную школу Юона. Там он впервые узнал о существовании принципов техники, о характере цвета, линии, формы, о законах композиции. С этого времени начинается «борьба» науки и искусства в творчестве Ватагина. Ученый-биолог и художник-анималист с трудом уживались в одном человеке. Следы этой борьбы заметны на многих произведениях художника.

Стиль работ Василия Алексеевича Ватагина начала 20 века складывался под влиянием его многочисленных путешествий по России и за границей. Он объездил север и юг России, несколько лет рисовал в зоопарках Европы, собирая материал об экзотических животных, посетил Грецию, Сицилию, Константинополь.

Все свободное время Ватагин проводил в музеях, изучая в подлинниках величайшие произведения мирового искусства. В Афинском музее его поразила египетская скульптура.

Именно египетскому искусству подражал Василий Ватагин в своих первых скульптурных работах – это рельефы «Кондор», «Бизон», «Обезьяна», круглая скульптура в дереве и камне. Одна из лучших работ этого периода, «Голова белого медведя», выполненная в дереве. Мощная, выразительная, вырубленная конкретно и смело – эта скульптура создает образ, полный «звериного достоинства» [1]. Обращение к египетскому искусству и к дереву как материалу,

требующему более условного решения формы, было частью сознательной борьбы художника по преодолению свойственной ему склонности к натурализму.

Жизнь В. А. Ватагина была неразрывно связана с городом Тарусой. Впервые он приехал сюда в 1902 г. В 1913 г., после возвращения из поездки по Цейлону и Индии, на окраине города, на поляне, у опушки березовой рощи, Василий Алексеевич по своему проекту построил дом и посадил несколько дубов. С этого времени Таруса стала одним из важных в жизни художника мест, а дом превратился в творческую лабораторию.

Здесь Ватагин писал пейзажи, из тарусской березы высекал свои скульптуры.

Под балконом дома была устроена летняя мастерская, где Василий Алексеевич работал над большими деревянными произведениями. Над мелкими скульптурами он любил работать наверху, на балконе. Дом Ватагина в Тарусе сохранился до настоящего времени.

Одним из первых, кто обратил внимание на талант художника, был основатель Дарвиновского музея Александр Федорович Котс. Практически с самого основания музея в 1907 г. началось их сотрудничество.

Ватагин по праву считается сооснователем Дарвиновского музея, почти за все время работы в нем он создал около 400 живописных работ и около 100 скульптурных.

Особенно удавались Ватагину изображения диких кошек. На своих полотнах он запечатлел пластичность гордых тигров, царственность львов, гибкость стройных леопардов, изящество и скрытность пум.

Художник создал ряд серий, каждая из которых представляет собой живописное повествование о разнообразии этих грациозных хищников. Он тщательно выписал их впечатляющую окраску с четко очерченными пятнами, кольцами и полосами. В. А. Ватагин прекрасно справлялся с задачей изображения животного в природе, его звери живут в картинах – выращивают потомство, охотятся, отдыхают. Художник посвятил им всю жизнь.

Чувство неиссякаемой любви к животному миру, восторг и преклонение перед его поразительным разнообразием и совершенством лежат в основе творчества Ватагина. Он часто обращается к жанру звериного портрета, например, в таких работах, как «Голова орангутанга», «Голова львицы», «Голова гориллы» и многих других.

В них он пытливо и доброжелательно проникает во внутренний мир зверя. В жанровых скульптурах он умеет тактично передать проявления звериной ласки, дружбы, любви, как, например, в работах «Играющие пантеры», «Играющие медведи», «Обезьяна с детенышем», «Слоны» и многие другие.

Ватагин обладал «чувством зверя», как он сам говорил, помогающим ему любить и творчески осмысливать мир живой природы. У него особенно много скульптурных и графических портретов обезьян, задумчивые и веселые, грустные и насмешливые, надменные и бесхитростные. Все оттенки настроений и характеров можно прочесть в них. Любовь к животным. Без этого, говорил Ватагин, не состоится художник-анималист. Она неотъемлема, как умение рисовать, лепить, рубить.

Дальнейшие усилия художника направлены к созданию эмоционального и живого образа зверя, его характерных жестов, повадок, пластики, к достижению простого и понятного изображения. Он работает серьезно и углубленно, стараясь выйти за пределы зоологической трактовки образа. Постепенно он вырабатывает язык простой и ясный.

С 1908 г. начал самостоятельно работать с различными скульптурными материалами – деревом, камнем, фаянсом, костью и многими другими. Он провел много времени в библиотеках, изучая свойства различных материалов. Благодаря полученным знаниям мог правильно выбирать материал для своего замысла. Будучи в Берлине, под руководством известного немецкого графика Капштейна освоил технику литографии [1, с. 120]. В этой технике выполнены многие его произведения, в частности, альбом «Индия», альбом «Рисунки» по материалам зарисовок в Московском зоопарке, серия кавказских пейзажей.

В 1909 г. состоялась его первая персональная художественная выставка в Москве. Был членом Московского Товарищества Художников (с 1911 г.) и Общества Русских Скульпторов.

В 1919 г. он начал свою преподавательскую деятельность в Первых свободных художественных мастерских.

В начале 1930-х годов будучи художником Московского зоопарка Ватагин вместе с Д. Горловым оформил вход в Московский зоопарк (к сожалению, не сохранился, разобран при перестройке главного входа в 1964 г.) рельефами и круглой скульптурой бурого медведя [3].

Трехметровая фигура сидящего медведя была динамична и декоративна по пластическим качествам. Компактные напряженные формы и цельный силуэт хорошо воспринимались издали, делая «Медведя» своего рода символом зоопарка, а в 1935 г. за 12 дней вылепил три величественные фигуры львов, украшающие спуск к морю в одном из крымских санаториев. Много занимался керамикой, создавая как уникальные работы, так и произведения для массового производства. Хорошо известна его серия «Промысловые звери СССР».

С 1931 г. Ватагин – штатный художник Зоологического музея МГУ. Этот музей уже сам по себе является огромной постоянно действующей выставкой его анималистической живописи. Живописные панно в фойе являются настоящей визитной карточкой музея.

Уникальный живописный фриз на тему истории живого мира Земли украшает один из залов, посвященный сравнительной анатомии животных. Да и вообще, картины Ватагина – более сотни – можно встретить практически по всей постоянной экспозиции.

В годы войны Василий Алексеевич, оказавшись на Кавказе, сотрудничает в сочинских «Окнах ТАСС», пишет и рисует портреты фронтовиков. Между делом художник находит и единственно возможный в тех условиях способ работать над скульптурой: он собирает сучки деревьев, корневища и после незначительного вмешательства художника они оживают в виде птицы, рыбы, змей. Так в руках Ватагина зародилась «Лесная» скульптура [5].

Творчество художника вдохновлялось красотой и целесообразностью живой природы. Она подарила мастеру щедрую палитру форм и цвета.

Творческий багаж Ватагина, накопившийся за шестьдесят с лишним лет его деятельности, с течением времени как будто обретает новые качества, прежде остававшиеся в тени, становится драгоценнее, нужнее людям. И это естественно. Переменился зритель, углубилось его понимание живой природы, выросла культура восприятия произведений искусства. Немаловажно и то, что в силу сложившейся за последний период экологической ситуации и активизации общественного мнения вокруг проблем защиты и сохранения природы отношение к ней стало иным. Отсюда и искусство Ватагина, так вдохновенно, так неповторимо воспевавшее мир фауны, обрело в наших глазах новые краски и большую значимость.

С течением времени сформировался и один из основных принципов Ватагина: свои произведения он от начала до конца выполнял собственными руками, не доверяя их ни каменщикам, ни резчикам по дереву. Работу, переведенную в материал чужими руками, он справедливо не мог считать своей.

Декоративные приемы Ватагина сдержанны и лишены эффекта. Своеобразное очарование многих его произведений заключается в том, что рядом с условностью в них неизменно сохраняется жизненная сущность животного. Василий Алексеевич Ватагин – не только первооткрыватель анималистического жанра нашего времени в широком смысле слова. Он внес новое в творческую практику скульпторов, применял собственный метод работы в твердом материале, обходясь без предварительной подготовки эскизной формы. Дальнейшая работа шла не копированием эскиза, а чисто творческим процессом, по словам художника, «развитием темы в материале». У Ватагина было много учеников, среди них известные художники-анималисты Д. Горлов, Г. Никольский, В. Смирин, В. Трофимов, Б. Воробьев. Их творчество формировалось на основании того огромного художественного пласта, который был создан Василием Ватагиным. Люди всех возрастов приходили к нему за советом в мастерскую. Некоторые из молодых художников стали впоследствии

анималистами, другие – скульпторами в иных жанрах. Многие работали с ним в дальнейшем; иные не были с ним даже знакомы, но учились на его произведениях.

Также Ватагин проявил себя как иллюстратор. Он оформил множество книг. Среди них произведения Э. Сетона-Томпсона, И. Тургенева, Дж. Лондона, Л. Толстого, В. Бианки, Р. Киплинга («Маугли») [1].

В 1957 г. он написал и проиллюстрировал свою книгу под названием «Изображение животного. Записки анималиста».

В период 1963–1969 гг. преподавал на керамическом факультете МВХПУ (Строгановское училище), с 1964 г. – в качестве профессора.

Василий Алексеевич по-отечески привязался к Строгановке: «дни свои провожу ... по-прежнему в Строгановском и это дело мне продолжает нравиться – слежу за развитием молодых талантов», – писал Ватагин. В 1966 г., по просьбе ректора Училища З.Н. Быкова, Василий Алексеевич изложил свои соображения о программе преподавания рисунка в Строгановке. Его замечания радикально меняли всю методику преподавания. Ватагин писал на кафедру рисунка: «В связи с пересмотром программы преподавания рисунка я считаю возможным внести предложения, основанные и оправданные моим 60-летним опытом работы в области рисунка и скульптуры. Я считаю необходимым разделить преподавание на этюд, как на средство всестороннего изучения природы, и на эскиз, как на путь создания композиции художественного образа. Считаю необходимым внести в преподавание рисунка не только технику карандаша и угля, но и технику цветных мелков, кисти, пера и фломастера». Здесь он воспитал целую плеяду скульпторов-анималистов и мастеров декоративной керамики: И. В. Барковскую, А. М. Белашова, Е. В. Николаева, М. Г. Островскую, Д. Я. Успенского. Работы Ватагина, его учеников и последователей отражают «классицистический» подход к искусству; для общей стилистики советской скульптуры этого периода характерны статические формы и монументальные решения с преобладанием симметрично уравновешенных композиций [4].

Бескорыстная преданность Ватагина делу своей жизни, требовательность к себе, способность учиться до конца своих дней сделали его одной из выдающихся фигур в анималистическом жанре. Его можно назвать основоположником московской анималистической школы. Он заложил основы анималистического жанра в русском советском искусстве, стал народным художником РСФСР и действительным членом Академии художеств, но в душе продолжал быть ученым-естествоиспытателем. Талант скульптора и графика органически сочетался в нем с научной эрудицией. В его произведениях чувствуется любовное отношение к природе, знание характеров и повадок животных, понимание их эмоций.

У прекрасного скульптора и художника семья также оказалась творческой, многие из его потомков имели отношение к искусству. Его дочь Ирина Васильевна Ватагина – иконописец, а внук Николай Евгеньевич Ватагин – художник и скульптор, с 1978 года является регулярным участником московских, молодежных, республиканских и всесоюзных выставок. Он по сей день работает в жанрах портрета и пейзажа, занимается скульптурой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Ватагин В. А.* Изображение животного. Записки анималиста. М.: «Сварог и К», 1999.
2. *Ватагина И. В.* О тех, кого помню и люблю // Московский журнал. 2001. № 5.
3. Московский зоологический парк: к 140-летию со дня основания. Страницы истории. М.: Эллис Лак 2000, 2004. 96 с.
4. Строгановка: 190 лет русского дизайна. М., 2015.
5. *Тиханова В. А.* Скульпторы-анималисты Москвы. М.: «Советский художник», 1969. 280 с.