

На правах рукописи

Поленкова Диана Николаевна

**ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА
С.А. ВИНОГРАДОВА (1869–1938)**

Специальность 5.10.3 Виды искусства
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура)

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Москва

2023

Диссертация выполнена на кафедре Истории искусства и гуманитарных наук
ФГБОУ «Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

Научный руководитель: **Кирилл Николаевич Гаврилин**
кандидат искусствоведения, профессор,
заведующий кафедрой Истории искусства и
гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Российский
государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»

Официальные оппоненты:

Татьяна Юрьевна Пластова
доктор искусствоведения, профессор,
заведующая кафедрой Гуманитарных наук
ФГБОУ ВО «Московский государственный
академический художественный институт
имени В.И. Сурикова при Российской академии
художеств»

Наталья Дмитриевна Корина
кандидат искусствоведения, научный сотрудник
отдела выставок и международных программ
ФГБОУ ВО «Российская академия живописи,
ваяния и зодчества Ильи Глазунова»

Ведущая организация:

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»

Защита состоится «18» октября 2023 года в 12:00 часов на заседании
Диссертационного совета 24.2.440.01 на базе Российского государственного
художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова по адресу:
125080 Москва, Волоколамское шоссе, дом 9.

С диссертацией можно ознакомиться на официальном сайте <https://академия-строганова.рф> и в библиотеке РГХПУ им. С.Г. Строганова. Просим принять участие в защите диссертации и направить отзыв в двух экземплярах по указанному адресу.

Автореферат разослан «___» _____ 2023 года.

Ученый секретарь Диссертационного совета
кандидат философских наук

Н.Н. Ганцева

Общая характеристика работы

Рубеж 1880–1920-х годов – переломный период в истории русской художественной культуры, когда живопись претерпевает ряд изменений. Художественная жизнь России этого времени была ознаменована поиском новых форм и выставочных, современных по сути проектов, отличалась большим разнообразием живописных школ, течений, творческих союзов, в том числе с различными мировоззренческими позициями. Одним из крупнейших творческих объединений, как по своей исторической значимости, так и по составу участников, оставалось Товарищество передвижных художественных выставок, которое отстаивало идеи и принципы русской реалистической школы. На рубеже веков оно было представлено новым поколением художников, условно названных «поздними передвижниками», которые пополняли ряды Товарищества с конца 1880-х годов. В 1894 году крупнейшие представители старшего поколения Товарищества передвижников, среди которых – И.Е. Репин (1844–1930), В.Е. Маковский (1846–1920), И.И. Шишкин (1832–1898) и А.И. Куинджи (1842–1910) – вошли в состав академической профессуры, привнеся тем самым свежие, новые формы в систему воспитания молодых художников.

Появление этих мастеров внесло актуальные изменения в содержание русского реалистического искусства, сформировавшиеся под воздействием как внутренних факторов, связанных с историческими процессами в России того времени, так и внешних, обусловленных влиянием художественных школ и течений Западной Европы. Эти новшества видоизменяли характер живописи, однако несомненным оставалось доминирование содержательной основы творчества. Среди плеяды художников-передвижников «новой волны» был и С.А. Виноградов.

Сергей Арсеньевич Виноградов (1869–1938) – художник, принадлежавший к поколению, которое, опираясь на лучшие традиции

передвижничества, развивалось в 1880–1920-х годов. Имя Виноградова все чаще можно услышать не только в России, но и за ее пределами. Творчество передвижников сохранило свой социально-критический пафос, однако переживало стилевые трансформации в русле новейших международных тенденций реализма той поры. Художественные традиции реализма середины 1860-х – начала 1880-х годов фактически изживают себя. Наряду с объединениями «Мир искусства», «Голубая роза», «Бубновый валет», представлявших символизм и авангард, в лице художников – поздних передвижников на рубеже веков продолжает развиваться русская реалистическая традиция. Творческая программа Товарищества выходила далеко за рамки критического реализма, с которым его долгое время отождествляли. Советское искусствознание, в недрах которого это понятие оформилось, предполагало изучение русского реализма с точки зрения критических тенденций, с позиции идейной картины социально-бытового жанра.

Кроме того, меняет свой характер жанровая структура живописи. Молодое поколение жанристов сосредоточилось на поиске новой тематики, отражая глубокие изменения, происходившие в традиционном укладе русской жизни, когда бурное развитие экономики и индустрии, рост городов – меняют облик страны. В этот период жанровая живопись теряет свое лидирующее положение, сохраняясь в творчестве немногих живописцев той поры, среди которых С.А. Виноградов (1869–1938), К.А. Коровин (1861–1939), С.В. Иванов (1864–1910), А.Е. Архипов (1862–1930), Н.А. Касаткин (1859–1930) и другие.

Одновременно с творчеством С.А. Виноградова, развивается творчество В.А. Серова (1865–1911), который предпочитает портрет и исторический жанр. Период становления и творческого расцвета Сергея Виноградова, совпадает с эпохой бурного развития русского символизма, творчества М.А. Врубеля (1856–1910) и других художников. Важно

отметить, что именно Императорское Строгановское училище, где преподавал С.А. Виноградов с 1898 по 1913 год, стало одним из эпицентров новейшего искусства той поры, особенно в период директорства Н.В. Глобы (1859–1941). Напряженная художественная жизнь училища объединяет архитекторов, живописцев и скульпторов, представлявших символизм и модерн, среди которых – Ф.О. Шехтель (1859–1926), Л.Н. Кекушев (1862–1917), С.У. Соловьев (1859–1912), М.А. Врубель (1856–1910), П.В. Кузнецов (1878–1968), П.С. Уткин (1877–1934), Н.А. Андреев (1873–1932) и многие другие. Ближайшими друзьями и соратниками С.А. Виноградова по Императорскому Строгановскому училищу были представители позднего реализма – живописцы Константин Коровин, Абрам Архипов, Сергей Иванов, Мануил Аладжалов и скульптор символист Николай Андреев, имена которых фигурируют в архивных документах Виноградова.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что если соратникам Виноградова по Строгановскому училищу посвящены многочисленные научные статьи, монографии, очерки, каталоги, выставочные проекты, то художественному наследию С.А. Виноградова было уделено гораздо меньше внимания. Долгое время его творчество оставалось в тени достижений его великих современников.

Хотелось бы отметить, что еще при жизни творчество мастера было отмечено многочисленными критическими статьями, сопровождавшими выставки. Кроме того, картины и графические листы художника приобретали все ведущие и известные коллекционеры того времени – Н.Н. Медынцев (1876–1933), Н.П. Пастухов (1820–1909), А. Мориес, П.И. Харитоненко (1852–1914), В.В. фон Мекк (1877–1932), В.О. Гиршман (1867–1936), И.А. Морозов (1871–1921), М.А. Морозов (1870–1903), А.И. Абрикосов (1824–1904), А.А. Бахрушин (1865–1929), С.М. Рукавишников (1852–1914), К.В. Третьяков (1830–1908), В.И. Чекато (1863–1930). Произведения

Виноградова приобретали также представители родовой аристократии и артистической богемы.

Картины мастера репродуцировались в популярных литературно-художественных и общественно-политических журналах («Нива», «Солнце России», «Столица и усадьба» и др.), в открытках и календарях крупнейших издательств страны, что свидетельствует о широчайшем общественном признании и популярности художника. Творчество Виноградова было встроено в современный художественный рынок, представленный сетью магазинов и салонов Дациаро и Аванцо в столичных городах, регулярным участием в крупнейших аукционах, высокими гонорарами, что подтверждают отметки в его записной книжке 1891–1902 годов.

После эмиграции Виноградова в Латвию в 1924 году советская художественная критика и искусствознание надолго о нем забывают.

Это позволяет автору настоящей работы утверждать, что анализ эволюции творчества С.А. Виноградова является актуальным: необходимо представить периоды его развития, роль и место художника в истории отечественного искусства.

Степень научной разработанности. Первое и единственное монографическое исследование, посвященное творчеству мастера, было предпринято в 1971 году Натальей Ивановной Станкевич, кандидатом искусствоведения, профессором института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Это была первая попытка обобщения и систематизации творческого наследия мастера, благодаря которому составлен полный каталог выявленных на тот момент произведений художника, составлен перечень групповых и персональных выставок, опубликованы некоторые архивные документы. Более того, в монографическое исследование был включен эмигрантский период. К сожалению, автор отказывается от воссоздания историко-культурного контекста, в котором развивалось творчество мастера, вскользь упоминает о

Строгановском училище, где художник прослужил пятнадцать лет своей жизни, совмещая преподавание и лучшие достижения своего творчества. Также отметим некоторые цензурные ограничения, которые, по всей видимости, не позволили автору монографии рассмотреть творчество Сергея Виноградова – графика, работавшего для крупнейших издательств в качестве иллюстратора, создававшего открытки, плакаты в годы Первой мировой войны. Таким образом, исследование изобилует многочисленными лакунами, нарушающими полноценную картину его творческого наследия. Многие документы и художественные произведения мастера в тот период не были известны, не были выявлены, что усугублялось фактом эмиграции живописца в Латвию в 1924 году, где ближайшим соратником Сергея Арсеньевича становится Н.П. Богданов-Бельский (1868–1945) – художник с монархическими убеждениями, что бросало тень на Виноградова в глазах советской идеологии.

Среди немногочисленных исследователей отметим очерк научного сотрудника Латвийского национального художественного музея Нины Ивановны Лapidус, в котором воссоздается личная и творческая биография художника. Музейно-знаточеские очерки Н.И. Лapidус, посвященные Виноградову, сосредоточились на выявлении некоторых биографических фактов жизни мастера, а также публикации ряда вновь выявленных произведений из частных коллекций России и ближнего зарубежья. В этом очерке эмигрантский период творчества Виноградова и преподавательская деятельность были представлены несколько шире. Латвия и Рига в 1920-е – 1930-е годы стали одним из признанных центров русской художественной эмиграции, тесно связанные с другими странами Запада, прежде всего Германией. В какой-то мере Рига выполняла посредническую роль в политических, экономических и культурных контактах советского государства и европейских стран, что продолжалось до периода официального признания СССР в 1923–1925 годах. К сожалению,

Н.И. Лapidус никак не анализирует творчество Виноградова, находившегося в тесной взаимосвязи с другими художниками-эмигрантами, а также их европейскими коллегами, так что наследие Виноградова оказывается как бы в вакууме.

Среди недавних исследований творчества Виноградова отметим выставку «Нарисованная жизнь» (2020) в музее Русского импрессионизма в Москве, которая состояла из собраний частных коллекционеров, Государственной Третьяковской галереи, Государственного художественного музея Л.Н. Толстого, Национального художественного музея Литвы, Национального художественного музея Республики Беларусь и других музеев, где художник был представлен как мастер пленэра, пейзажа и жанровой живописи, очарованный обыденностью. А также другая выставка в музее Русского импрессионизма «Другие берега. Русское искусство в Нью-Йорке. 1924» (2021): эта экспозиция в полной мере реконструировала замысел Виноградова по созданию экспозиции, посвященной подготовке политического признания СССР. Важно отметить, что эта выставка отразила субъективный взгляд Виноградова на развитие русского искусства, куда были отобраны произведения поздних передвижников, мирискусников и союзников, а также художников, сотрудничавших с этими объединениями. Таким образом, концепция выставки исключила русский авангард, представив панораму современного русского искусства, развивающегося в русле реализма, что создавало неточное представление о развитии отечественной художественной культуры, с одной стороны. Однако, с другой стороны, соответствовало художественным вкусам американского общества той поры.

Интерес к творчеству Виноградова и мастерам Союза русских художников показывают также некоторые выставки последних лет.

Выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» (2022) в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

показала роль и значение творчества Виноградова в истории отечественного коллекционирования, когда достижения художника оказались в центре внимания крупнейших собирателей, поставивших картины мастера в один ряд с произведениями лучших зарубежных и русских живописцев того времени.

Выставка «Мастера Союза русских художников» (2023) в Тверской областной картинной галерее представляет роль Виноградова, как организатора и участника выставок знаменитого объединения. Так же следует отметить каталогизацию произведений Виноградова в изданиях Русского музея и Государственной Третьяковской галереи. Выставка «Выбор Добычиной» (2023) в музее Русского импрессионизма показывает роль Союза русских художников в формировании нового искусства России, открывающего путь к авангарду и модернизму. Выставка «После импрессионизма» (2023) в ГМИИ им. А.С. Пушкина обратила внимание на роль импрессионизма в сложении глобальных художественных тенденций искусства России и Западной Европы, пребывавших в тесном взаимодействии в 1870–1920-е годы, именно в этот период времени развивается творчество С.А. Виноградова.

Однако в перечисленных исследованиях отсутствует анализ художественной эволюции и периодизация творчества мастера, которая совпадает с глобальными историческими событиями, изменившими мир.

Основной корпус произведений живописи и графики Виноградова хранится в ряде отечественных и зарубежных музеев, а также частных музеев, как в нашей стране, так и за ее пределами. Среди музейных коллекций наибольшей полнотой отличаются Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Нижегородский государственный художественный музей, Ярославский художественный музей, Мемориальный музей-усадьба художника Н.А. Ярошенко в Кисловодске, Музей изобразительных искусств

Республики Карелия, Дальневосточный художественный музей в Хабаровске, Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева, Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова, Астраханская государственная картинная галерея Б.М. Кустодиева, Плещеевский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Пензенская областная картинная галерея имени К.А. Савицкого, Таганрогская картинная галерея и другие. Среди зарубежных музеев отметим Латвийский национальный художественный музей, Музей Карнеги в Питтсбурге, Харьковский художественный музей, Национальный художественный музей Республики Беларусь, Витебский художественный музей, Национальный художественный музей Молдовы, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им. Г. Айтиева, Государственный музей искусств Узбекистана, Государственный музей искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева, Национальная галерея Армении, Национальный художественный музей М. Чюрлениса, Литовский художественный музей в Вильнюсе, Художественный музей Эстонии, Национальный художественный музей искусств М. Чюрлениса в Литве, Музей Орсе в Париже, а также частные собрания.

Другую часть исследовательской базы формируют критические прижизненные статьи, опубликованные в каталогах и периодических изданиях, таких как «Московский листок» – ежедневная газета, выходившая в свет в 1881–1918 годах, одно из первых в России изданий, ориентированных на массовую аудиторию. Так же следует отметить русский иллюстрированный художественный журнал «Искусство и художественная промышленность», издававшийся Обществом поощрения художеств (ОПХ) в Санкт-Петербурге в 1898–1903 годах. Кроме того, существовал русский иллюстрированный журнал «Аполлон», освещавший вопросы изобразительного искусства, музыки, театра и литературы, издававшийся в 1909–1917 годы в Санкт-Петербурге, а также «Столица и усадьба», журнал,

посвященный «светской жизни наших столиц, коллекционированию, особенно жизни русской усадьбы в ее прошлом и настоящем». Большое количество статей о Виноградове было опубликовано в литературно-художественном журнале «Перезвоны», выходившем с 1925 по 1929 год в Риге под редакцией предпринимателя и просветителя Сергея Александровича Белоцветова.

Роль и место творчества Виноградова в истории отечественного искусства не были до конца поняты, однако современное состояние источниковой базы, связанной с именем художника, позволяет заполнить эти пробелы.

Хронологические границы исследования, заявленные в названии диссертации, определяются тем, что лучшие традиции передвижничества, заявившие о себе на первой выставке Товарищества в 1871 году, достигли наивысшей стадии развития, превратившись в одно из самых популярных направлений реалистического изобразительного искусства в 1870–1890-х годах. Однако на рубеже веков ситуация меняется и роль передвижничества отодвигается на дальний план, уступив место новейшим направлениям живописи – импрессионизму, символизму и авангарду. Таким образом, хронологические рамки исследования охватывают не только период наивысшей активности творчества мастера в 1890–1915-е годы, но и период эмиграции в Латвии (1924–1938), где художник преимущественно занимался выставочной и преподавательской деятельностью, сохраняя и развивая традиции московской пейзажной школы.

В диссертационном исследовании показан уникальный художественный опыт Виноградова в организации масштабных выставочных проектов, среди которых регулярные экспозиции Союза русских художников в Москве и Петербурге, а также групповые выставки за рубежом, представленные во многих городах Европы и США (1904 год – Дюссельдорф, 1906 год – Париж, 1907 год – Берлин, 1909 год – Мюнхен, 1913 год – Мюнхен, 1914 год – Прага, 1924 год – Нью-Йорк, 1925 год – Рига, 1927 год – Копенгаген, 1928 год –

Прага, 1935 год – Рига, 1935 год – Лондон, 1936 год – Рига, 1936 год – Белград, 1937 год – Рига).

Географические границы исследования охватывают всю территорию Российской империи и частично Латвии. Надо отметить, что наиболее активная художественная жизнь и творческие силы были сосредоточены в Санкт-Петербурге и Москве. Данные географические границы охватывают и творчество С.А. Виноградова, включая регионы Русского Севера (Архангельская губерния), Южной России (Харьковская и Тульская губернии), Верхнего Поволжья, а также Латвии. Вместе с тем переклички творчества С.А. Виноградова с иными национальными культурами, в первую очередь с европейскими, способствовали созданию русского художественного пространства в Латвии, что расширяет географию исследования, которая не зависит от государственных границ.

Объектом диссертационного исследования является художественное наследие С.А. Виноградова, его преподавательская и общественная деятельность в 1880–1930-е годы.

Предметом диссертационного исследования является художественная эволюция творчества, вклад художественного наследия С.А. Виноградова в историю искусства России 1880–1930-х годов, сохранение и развитие традиций русской реалистической живописи.

Цель диссертационной работы – на базе архивных источников и художественного наследия выявить роль и значение творческого многообразия С.А. Виноградова и его роль в развитии традиций русской реалистической живописи и художественного образования 1880–1930-х годов, представить целостную картину многогранной деятельности С.А. Виноградова – художника, преподавателя и общественного деятеля.

Для реализации намеченных целей потребовалось решить **следующие задачи:**

– определить роль и место С.А. Виноградова в истории отечественного и зарубежного искусства;

- выявить основы художественного мировоззрения С.А. Виноградова;
- выявить жанровые особенности произведений художника;
- воссоздать картину творческой эволюции С.А. Виноградова;
- представить картину общественной и педагогической деятельности С.А. Виноградова;
- исследовать роль и значение С.А. Виноградова в деятельности Союза русских художников;
- определить вклад С.А. Виноградова в формирование традиций русского художественного образования в Латвии в период эмиграции художника.

Источниковой базой диссертационного исследования послужили произведения живописи и графики Виноградова, а также архивные документы, среди которых «Прежняя Москва» – книга воспоминаний художника с опубликованными статьями в латвийских газетах и журналах 1920–1930-х годов, подготовленная Н.И. Лапидус.

Помимо того, нами вновь выявлен неопубликованный документ – записная книжка художника за 1891–1902 годы, которая вводится в научный оборот впервые. Кроме того, в работе использованы фотографии, письма, материалы личного дела из Российского государственного архива литературы и искусства, отдела рукописей Российской государственной библиотеки им. Ленина, отдела рукописей Государственной Третьяковской галереи, Государственного архива Российской Федерации, музея Российского государственного художественно-промышленного университета им. С.Г. Строганова, а также книги издательства А.Д. Ступина (1859–1930), открытки и плакаты времени Первой мировой войны.

Так же значительные сведения по истории художественного образования на рубеже 1880–1920-х годов содержатся в мемуарной литературе деятелей русской культуры.

Обширный информационный материал по изучаемой проблеме можно найти в воспоминаниях преподавателей и учеников Строгановского

училища, в личных письмах и архивах художника. Весьма интересной группой источников являются документальные и графические материалы из собрания Художественно-промышленного музея Строгановского училища, каталоги и отчеты, показывающие, что участниками экспозиций были преподаватели и воспитанники училища, среди которых и С.А. Виноградов. Таким образом, спектр источников, освещающих названную проблематику, достаточно широк. Безусловно, что каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, однако их обобщение, сопоставление и всесторонний анализ позволяют комплексно и объективно исследовать тему.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в отечественном искусствознании:

– проведен комплексный анализ художественных произведений Сергея Арсеньевича Виноградова и определена его роль в истории отечественного и зарубежного искусства;

– на основе проведенного исследования обширной источниковой базы - произведений, писем и статей С.А. Виноградова, архивных документов, работ экспертов в сфере живописи, воспоминаний учеников и современников мастера, его записной книжки – сформировано целостное представление о мировоззрении художника;

– выявлены этапы творческой эволюции С.А. Виноградова, создана новейшая периодизация творчества художника;

– уточнена атрибуция ряда произведений художника (на основе архивных материалов);

– показана роль С.А. Виноградова как одного из представителей новаторского направления живописи реализма, заявившего о самоценности пейзажного этюда, приравненного к самостоятельному произведению, картине;

– С.А. Виноградов представлен как выдающийся организатор и куратор художественных объединений и выставочных проектов, как в России, так и за рубежом;

– выявлены роль и значение С.А. Виноградова в истории художественного образования;

– в оборот отечественного искусствознания вводится расшифрованная рукопись записной книжки С.А. Виноградова с заметками дневникового характера за 1891–1902 годы, а также ряд малоизвестных эго-документов, относящихся к латвийскому периоду жизни художника.

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется его научной новизной, работа значительно углубляет и дополняет представления об истории отечественной живописи на рубеже веков, имеющиеся на сегодняшний день в российском искусствознании. Материалы исследования способствуют углубленному пониманию общих проблем и процессов, происходивших в художественной культуре до и после революции, расширяют теоретическую базу и открывают перспективы для дальнейших исследований традиционной живописи России.

Практическая значимость состоит в возможности ее использования в качестве учебно-методического материала при изучении русской художественной культуры 1880–1930-х годов, при формировании разделов отечественного искусства в музейных собраниях, при подготовке полноценной ретроспективной выставки Сергея Арсеньевича Виноградова. Новые данные о творчестве Виноградова могут быть использованы при анализе его работ в различных научных изданиях. Основные материалы и положения диссертационной работы найдут применение при чтении лекционных курсов при чтении курсов лекций, спецкурсов, спецсеминаров по истории художественной культуры, а также курса истории русского искусства. Исследование будет представлять практический интерес для искусствоведов, историков и культурологов, а также может быть полезно для

музейных специалистов в атрибуционной работе и каталогизации художественных коллекций.

Методология определяется спецификой объекта исследования, источниковой базой, целью работы и ее задачами. В процессе работы над диссертацией использован принцип комплексного подхода, основанный на применении нескольких самостоятельных методов анализа, принятых в искусствознании. Культурно-исторический метод помог реконструировать атмосферу эпохи, к которой относится творчество С.А. Виноградова. При детальном изучении произведений изобразительного искусства художника был применен формально-стилевой метод, который позволил проследить эволюцию творчества С.А. Виноградова в разных жанрах живописи, выявить ее этапы, а также оценить произведения искусства с точки зрения художественных достижений и художественного качества. Иконографический метод был использован при изучении целого ряда устойчивых мотивов, свойственных иконографии живописи 1880–1930-х годов. Сравнительный анализ произведений С.А. Виноградова и его современников позволил определить роль и место творчества художника в истории русской художественной культуры 1880–1930-х годов.

На защиту выносятся следующие *положения*:

- Благодаря художественным, преподавательским и организаторским достижениям С.А. Виноградова, определяется его роль в истории отечественного и зарубежного искусства. Представлена подробная периодизация творческой эволюции С.А. Виноградова, которая согласуется с художественными, политическими и социальными переменами 1880–1930-х годов.

- Жанровые особенности произведений С.А. Виноградова, определяются длительной эволюцией его творчества, вобравшей в себя весь опыт напряженной художественной жизни рубежного времени – эпохи, наполненной духом поиска и эксперимента.

- Внушительная источниковая база, включающая в себя не только обширный корпус произведений живописи и графики, но и целый ряд малоизвестных и неизвестных эго-документов, вносят существенные уточнения в анализ творческого наследия мастера, позволяя с точностью реконструировать многие факты его художественной биографии, мировоззрения, внести ясность в атрибуцию целого ряда произведений С.А. Виноградова.

Содержащиеся в диссертации положения и выводы могут иметь не только научное, но и прикладное значение, содействовать возрождению лучших традиций отечественного художественного образования, а также деятельности государственных и общественных организаций искусства и художественного образования.

Степень достоверности и апробация научной работы. Результаты исследования подтвердили свою научную достоверность в девяти научных статьях, где были представлены основные положения настоящей диссертации. Пять статей опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Структура и объем диссертации обусловлены целью и задачами исследования. Диссертационное исследование состоит из двух томов. Первый включает в себя введение, три главы, заключение и библиографию. Общий объем первого тома диссертации составляет 183 страницы. Вторым том включает в себя иллюстрированный альбом произведений С.А. Виноградова и художников его времени, насчитывающий 123 иллюстрации. Библиография включает 286 наименований.

Основное содержание работы

Введение посвящено определению темы, объекта и предмета исследования, его научной новизне и актуальности, обоснованию географических и хронологических рамок, целей, задач, источниковой базы,

методов исследования, его теоретической и практической значимости, изложению научных положений, выносимых на защиту.

Первая глава «Художественная жизнь России 1880–1920-х годов» дает разностороннее и многоаспектное представление о художественной жизни России 1880–1920-х годов, которая ознаменовалась проникновением новейших тенденций реализма и импрессионизма из Франции. Подробный анализ художественной жизни России в 1880–1920-х годах показывает, что становление нового этапа отечественного искусства было сопряжено с большим количеством художественных проблем и дискуссий, главная из них заключалась в установлении прочных контактов с массовым зрителем. Практика того времени показывала, что основные сложности в данном процессе возникали на фоне социально разнородной среды.

Раздел 1.1. «Традиции реализма и новаторские направления в русской живописи рубежного времени»

Многие исследования и сегодня содержат односторонний взгляд на искусство периода 1880–1920-х годов, в центре внимания которого оказались символизм или авангард, однако другие, не менее значимые для художественной культуры, явления оставались без должного внимания.

Всесторонний анализ искусства той поры показывает, что многие живописцы страстно увлекаются археологией и этнографией, популярность которых была огромной и важной для исторических реконструкций. Помимо того, на художественную культуру влияют достижения естественных наук – химии, оптики, физики, что выразилось в обновленном понимании цвета. Новые тенденции особенно ясно прослеживаются не только в творчестве А.И. Куинджи, но и в художественных поисках С.В. Иванова, А.М. Васнецова, С.Д. Милорадовича, С.А. Виноградова и многих других.

Раздел 1.2. «Художественная жизнь Москвы 1880–1920-х годов» охватывает особенности художественной жизни Москвы и представляет анализ художественных явлений исследуемого периода.

Москва превращается в центр демократических художественных традиций в области образования и выставочной деятельности (противопоставленный столичному Петербургу), а также художественных поисков, связанных с традицией развития национального пейзажа и жанра.

В период 1880–1920-х годов широкое распространение получили «народные выставки». С их помощью объединялась разнородная по составу аудитория посетителей. Большая часть острых общественных дискуссий нашла отражение в публикациях арт-критики той поры. Крупные художественные проекты оказывали положительное воздействие на развитие просвещения и образования. Этому процессу сопутствовала бурная выставочная жизнь Москвы, отличавшаяся художественным плюрализмом: выставки передвижников, мирискусников сменялись смелыми и амбициозными манифестами символистов из «Голубой розы» (1908), авангардистов «Бубнового валета» (1910) и «Ослиного хвоста» (1912). Помимо того, в 1900-е годы смело заявляет о себе выставочный зал Императорского Строгановского училища, находившийся под патронажем августейшей попечительницы Елизаветы Федоровны, где состоялись первые выставки «36-ти художников» (1901–1903) и Союза русских художников (1903), ставшие манифестацией ярких импрессионистических поисков обновленного пейзажного жанра.

Таким образом, художественная жизнь Москвы приобретает особый статус в панораме русской культуры рубежного времени, здесь развиваются собственные, отличные от столичных, традиции художественного образования; ярко и полногласно заявляет о себе московская школа живописи, во всем многообразии невероятно смелых поисков, экспериментов, тенденций и направлений, смелых выставочных проектов.

Раздел 1.3. «Сергей Виноградов и московская книжная иллюстрация 1890–1910-х годов» показывает невероятную известность С.А. Виноградова

как иллюстратора литературных произведений на темы народной жизни и крестьянского детства.

В начале XX столетия широкое распространение получили книжные выставки, где презентовалось не только печатное оборудование, но и готовая продукция. Нами рассмотрен ряд иллюстрированных изданий с рисунками художника, выявленных благодаря пометкам в его записной книжке (1891–1902). Так, например, к числу первых книжных иллюстраций Виноградова относятся работы по заказу издателя А.Д. Ступина (1844–1915) для его «Общедоступной библиотеки». Записная книжка художника свидетельствует об особой популярности этих произведений не только среди московских издателей А.Д. Ступина и И.Д. Сытина, Н.П. Собко, И.О. Аванцо, но и коллекционеров, меценатов, крупного торгового дома Доциаро с его популярными магазинами и салонами по продаже художественных материалов и произведений искусства в столичных городах. Среди крупнейших коллекционеров и меценатов, регулярно покупавших рисунки мастера, были Н.Н. Медынец, Н.П. Пастухов, А. Морис, П.И. Харитоненко, В.В. фон Мекк, В.О. Гиршман, И.А. Морозов, А.А. Морозов, А. Абрикосов, Б.С. Киндяков, А.А. Бахрушин, С.М. Рукавишников, К.В. Третьяков, В.И. Чекато, художник В.Д. Поленов, актриса М.Н. Ермолова, московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и попечительница Императорского Строгановского училища великая княгиня Елизавета Федоровна.

Примечательно, что жанровые рисунки, этюды и картины, посвященные сельской жизни, а также деревенские пейзажи в подавляющем большинстве представляют творчество С.А. Виноградова 1890–1910-х годов. Именно перечисленные мотивы сделали художника известнейшим мастером своего времени. Конечно же, все эти мотивы не новы для передвижников, однако художник предлагает смелую интерпретацию жанра, основанную на использовании композиционных приемов фотографии и живописного этюда.

По всей видимости, именно «народная» направленность его картин и рисунков вызвала устойчивый интерес издателей. Особая популярность литературных произведений на темы народной жизни, лишений и тягот крестьянства пореформенной России, мотивы бедности и сиротства, красоты народного характера и его доброго нрава были особенно востребованы в то время. Так, среди самых читаемых авторов той поры были поэт Алексей Васильевич Кольцов (1808–1842) с крестьянскими мотивами, а также невероятно популярный в широких слоях общества писатель – князь Владимир Владимирович Львов (1805–1856), прославившийся не только популярным изложением страниц российской истории, но и рассказами о народном характере, а также рядом произведений для детей. Среди изданий типографии Сытина особым спросом пользовались книги Петра Николаевича Полевого (1839–1902), в том числе «Сиротка Стеша» – повествование с острой социально-критической направленностью, выдержавшее десятки переизданий.

Вторая глава «Становление и развитие творчества Сергея Виноградова. Этапы творческого пути» представляет этапы становления и развития творчества Сергея Арсеньевича Виноградова. Таким образом, в своих работах Виноградов предстает как автор лирических пейзажей, портретов и жанровых картин.

Раздел 2.1. «Роль живописи в формировании творческой личности художника» раскрывает основополагающую роль живописи в формировании творческой личности художника, несмотря на то, что современники ценили в нем не только живописца, но и рисовальщика. Рисовать Сергей Виноградов начал рано, передавая в своем творчестве впечатления от окружающей жизни в характерном для того времени духе реализма, увлекшись исканиями передвижников, московской школы пейзажной живописи (лирический пейзаж, пейзаж-настроение, восходящий к саврасовской традиции), а также поисками художников-импрессионистов.

Юные годы художника связаны с одним из красивейших регионов Верхнего Поволжья – Костромской губернией, патриархальным укладом сельской жизни, очарованием древнерусских городов и сел, народных праздников и обрядов, красотой, беспечностью и одновременно многотрудностью сельской жизни, так что кажется, будто пристрастие к пейзажу и крестьянскому жанру в живописи находит свои истоки именно в этот ранний период детских и юношеских впечатлений, относящихся к 1870-м годам. Страсть к рисованию пробуждается в Костромской гимназии, по окончании которой Виноградов успешно поступает в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве. Именно там происходит его становление как художника (1880–1889), где руководителями студента Виноградова стали В.Е. Маковский, В.Д. Поленов и И.М. Прянишников. На выбор пути юного художника оказал влияние и его земляк – односельчанин живописец Евграф Семенович Сорокин (1821–1892), один из любимейших наставников МУЖВЗ, где он служил до конца жизни. Обучение у известных жанристов Владимира Маковского и Иллариона Прянишникова, по всей видимости, оставило свой след, но больше всего Виноградова увлекает ученичество у В.Д. Поленова, который одним из первых принес в Россию традиции французского импрессионизма. Кроме того, именно творчество Поленова стало тем передаточным звеном преемственной истории, которая связывала молодежь и с петербургской академической школой, и с саврасовской традицией лирического пейзажа.

Художественный язык жанровой живописи обновляется в связи с бурной эволюцией пейзажа и таким видом искусства, как фотография, где композиция многих картин строится по принципу случайного кадра. Помимо того, преобладает широкая, свободная манера письма, этюд приобретает характер самоценного произведения, благодаря чему обобщается манера письма, которая распространяется и в жанровой живописи. Эти художественные приемы создают иллюзию быстро схваченного, будто

зафиксированного камерой эпизода жизни, что напоминает многие эксперименты в пикториальной фотографии того времени.

Концепции живописного импрессионизма и символизма находят явные параллели в русской пикториальной фотографии, развивающейся вплоть до 1920-х годов. Произведения, созданные пикториалистами, во многом напоминают композиционные и образные поиски живописи с характерной для нее импрессионистической выразительностью, а иногда и живописной размытостью силуэтов и планов.

С одной стороны, его творческая натура и православные традиции тесным образом соединены, с другой стороны, художник всегда стремится к чему-то новому в своей работе. Здесь можно увидеть, как в одном человеке соприкасаются противоположные начала, выразившие себя в развитии традиций и новаторских поисках.

Раздел 2.2. «Жанровые особенности раннего творчества Сергея Виноградова (1890–1900-е)» сформировали летние сезоны, проведенные в Плесе, куда художник приезжал многократно вслед за А. Кориным, И. Левитаном, А. Степановым, С. Волнухиным и другими современниками. Плес стал истинной Меккой московских пейзажистов, с характерной для них лирической концепцией пейзажа, основоположником которой, как известно, был Саврасов. Однако до недавнего времени годы пребывания Виноградова в Плесе не находили документального подтверждения. Свидетельство пребывания там находит лишь поездка 1889 года, когда мастер оказывается в Плесе летом в окружении большого сообщества художников – его товарищей и однокурсников по МУЖВЗ, среди которых М. Аладжалов, В. Бакшеев, Г. Хруслов, А. Степанов, А. Корин, В. Переплетчиков. Этот факт подтверждают воспоминания В.Н. Бакшеева и В.В. Переплетчикова. Следующие поездки в Плес состоялись в 1898–1900-е годы. Таким образом, нам удалось установить точные годы пребывания Виноградова в Плесе на протяжении четырех лет – в 1889, 1898, 1899 и 1900 годах, причем последние

три года выявлены нами благодаря фактически неизвестному эго-документу – записной книжке художника. До этого поездки Виноградова в Плёс подтверждались лишь косвенно, благодаря некоторым датированным произведениям, о чем пишет А. Киселев (2020) в одной из своих последних статей.

Так, например, в записной книжке Виноградова за май – июль 1898 года говорится о том, что он «летом написал двадцать этюдов в Плесе». К этому периоду относятся картины: «На помостках», «На Волге», «Пейзаж», «У Волжской пристани», «Старая церковь. Плес». Целый ряд произведений мастера находят свое документальное подтверждение благодаря свидетельствам поездок в Плес в записной книжке художника.

Художественное своеобразие летнего сезона 1898 года показывает пример динамичной эволюции творчества художника, уходящего от тонального левитановского колорита в сторону большей красочности, звучности цвета. В некоторых этюдах обнаруживается влияние куинджизма, оказавшего воздействие на русскую живопись.

Проанализировав лучшие произведения живописи и письма С.А. Виноградова, архивные документы и критические статьи того времени, воспоминания учеников и современников, мы можем представить художественные особенности пейзажных и жанровых картин мастера.

Кроме того, немаловажным, на наш взгляд, жанром его творчества становится портрет, отличающийся композиционной смелостью и особой остротой образного решения, где модель представлена в жанровой ситуации, будто выхваченной из обыденного течения жизни (эффектное позирование здесь отсутствует). Совершенно очевидно, что создавая портрет, Виноградов вступает в диалоги с крупнейшими живописцами своей эпохи, такими как И.Е. Репин, В.А. Серов и Э. Мунк. Так, например, «Женский портрет» (1899) представляет модель в полный рост, сидящей на скамье на фоне ярко освещенного солнцем газона, голова модели в шляпке повернута в три

четверти, эффектный жест рук, опирающихся на спинку скамьи, силуэт фигуры вырисовывается в контражуре против света. Колорит и композиционные особенности этого полотна напоминают нам самый известный импрессионистический групповой портрет И. Репина, написанный им сразу после возвращения из Парижа, «На дерновой скамье» (1876).

Помимо того, поколенный портрет художника Первухина, небрежно облокотившегося на диван с выразительным жестом руки, так что модель, кажется, пребывает в дружеском общении (1893), напоминает нам знаменитый портрет Коровина кисти Серова, где представлена свободная артистическая личность. Портрет «Испанская танцовщица Отеро» (1903), показанная в резком сценическом ракурсе, освещенная снизу вверх, явно свидетельствует о недавних парижских впечатлениях Виноградова, выбиравшего для галереи Морозова картины Дега. Портрет Переплетчикова в рост, выполненный в необычной монохромной экспрессионистской манере широкими пастозными мазками, вновь отражает парижские впечатления от полотен Мунка, с творчеством которого Виноградов был хорошо знаком, ведь именно благодаря Сергею Арсеньевичу для коллекции М. Морозова была приобретена знаменитая «Белая ночь» норвежского мастера в 1903 году. Графические портреты супругов Морозовых, В. Харитоненко и многих других свидетельствуют об общем качестве для всех портретов мастера – особой жанровости, когда модель представлена за каким-то занятием, погруженная в обыденность, так что характерные черты образа не скрыты нарочитой парадностью.

Раздел 2.3. «Импрессионизм и традиции реализма в произведениях Сергея Виноградова (1910–1920-е)»

Наследник московской версии передвижничества, непосредственно пребывавший в творческих диалогах с Левитаном и Поленовым, Сергей Виноградов выражал реалистические тенденции московской школы живописи.

Однако именно благодаря Виноградову русская культура получила богатейшую коллекцию картин, представляющих новейшие тенденции живописи французского импрессионизма (Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега и др.), а также символизма и нарождающегося экспрессионизма (Эдвард Мунк). Живописец консультировал Михаила и Ивана Морозовых, когда в 1902 году они пополняли свою коллекцию произведений искусства в Париже. Его экспертное мнение, знания и вкус ценили все ведущие коллекционеры.

Таким образом, Виноградов транслирует идеи новейших тенденций и достижений искусства своего времени напрямую, благодаря посещению самых известных салонов, галерей и мастерских художников, среди которых были и Клод Моне, и Огюст Ренуар, и галерист Дюран-Рюэль.

В разделе 2.4. «Художественная эволюция творчества Сергея Виноградова: опыт периодизации» проанализирована художественная эволюция творчества Сергея Арсеньевича Виноградова и предложена собственная периодизация, которая представляет несколько важных этапов жизни живописца.

К сожалению, ни один из исследователей наследия С.А. Виноградова не попытался представить его творческую эволюцию, которая развивалась вместе с глобальными художественными процессами русской культуры той поры. Мало того, в ряде случаев Виноградов предстает истинным новатором, за что его ценили современники, среди которых крупнейшие коллекционеры России рубежного времени, приобретавшие произведения мастера одновременно с картинами французских импрессионистов, Матисса и Пикассо. Более того, новаторская роль художника оказалась незамеченной нашими современниками, чтобы понять ее, необходимо исследовать историко-культурный контекст эпохи, наполненный поисками, дискуссиями и экспериментами.

Многочисленные творения мастера наполнены искренностью и правдивостью, живописной гармонией. Однако он в числе первых следует по

пути обновления реалистических традиций русской живописи, обращаясь к импрессионизму, «смелой этюдности» своих картин и взаимодействию с опытом пикториальной фотографии. Отказываясь от критической направленности передвижнического жанра, он вступает в диалоги с идейным миром и художественными экспериментами символизма. От передвижнических жанровых полотен, созданных в конце XIX века, Виноградов, следуя своему ощущению, что «в природе все созвучно, ясно и целесообразно», плавно перешел к наполненным светом и воздухом пейзажным картинам. С большим терпением и трудолюбием художник завоевывал высокие творческие позиции, впитывая новые веяния в искусстве.

Позволим себе предложить собственную периодизацию творчества С.А. Виноградова:

I. 1880–1889-е годы – период ученичества и творческого становления мастера в традициях передвижничества.

II. 1890–1898-е годы – период первых профессиональных успехов художника: обновление художественного языка, вступление в Товарищество передвижных выставок, начало работы с крупнейшими издателями и коллекционерами. Импрессионизм в творчестве Виноградова.

III. 1898–1913-е годы – период высочайших достижений в художественной, преподавательской, выставочной и общественной деятельности. Работа в Императорском Строгановском училище. Основание Союза русских художников. Организация крупнейших выставок в столичных городах. Экспертная деятельность по отбору картин французских художников и Э. Мунка для коллекции Морозовых. Живописный язык становится более экспрессивным, в ряде случаев проявляются тенденции символизма и куинджизма.

IV. 1914–1917-е годы – период Первой мировой войны, активное участие в деятельности Союза русских художников, работа с патриотической

военной графикой (плакаты, открытки, журнальные иллюстрации), создание серии крымских пейзажей. Перемена художественного стиля.

V. 1917–1922-е годы – период революционных событий и Гражданской войны. Замедление творческого процесса.

VI. 1923–1925-е годы – выставочная деятельность С.А. Виноградова в первые годы основания СССР. Организация выставки русского искусства в США в 1924 году.

VII. 1925–1938-е годы – период эмиграции в Латвии: творческая, преподавательская и выставочная деятельность. Подведение итогов творческой деятельности и популяризация идей русского реализма за рубежом.

Таким образом, предложенная нами периодизация позволяет говорить о художественной эволюции творчества, мировоззрения, вкусовых предпочтений, которые, к сожалению, не рассматривались и не обосновывались в качестве самостоятельных этапов другими исследователями, что является объемным выводом второй главы.

Третья глава «Общественная и педагогическая деятельность Сергея Виноградова в контексте русской художественной культуры 1880–1930-х годов».

В этот период происходило зарождение совершенно новых художественных идей, которые часто противоречили друг другу, что нашло отражение в эстетических взглядах различных художественных группировок. В результате образовалось множество художественных и литературных объединений, которые в поиске единомышленников стали основой для новых направлений в искусстве.

Раздел 3.1. «Сергей Виноградов в Императорском Строгановском училище и Союз русских художников» раскрывает Сергея Виноградова как преподавателя Императорского Строгановского училища, а также организатора Союза русских художников. В 1898 году Виноградову

предложили преподавать в натурном классе Строгановского училища. Можно с уверенностью сказать, что учебный рисунок Виноградова отличает смелая новизна в интерпретации поставленных задач: акцент на силуэте, эффект незавершенности, выделение конструктивных узлов фигуры, свободное размещение в пространстве. В этом смысле рисунок Виноградова чем-то близок работам Серова. Безусловно, мастер показывает новый метод учебного рисования.

С этого момента его творческая жизнь начала развиваться по нарастающей. В 1912 году Виноградов удостоивается звания академика, после чего избирается действительным членом Академии художеств. В этом сказалось не только признание достижений самого мастера, но и высокого уровня его наставнической деятельности в Строгановском училище.

Из всех организаций и творческих групп Москвы именно основанные мастером первые выставки «36-ти художников» и Союза русских художников, проведенные в стенах Строгановского училища, стали на путь обновления русской живописи, широкого освоения импрессионистических тенденций, работы с цветом, поиском национальной идентичности весенних и зимних пейзажей, ярких костюмированных сцен народной жизни. Важно отметить, что в состав союзников влились преподаватели строгановки, среди которых не только Виноградов, но и его соратники – С. Иванов, С. Малютин, Ф. Малявин, К. Коровин и другие. Таким образом, Строгановское училище превратилось в важнейший художественный и выставочный центр нашей страны.

В период с 1901 по 1903 год важную роль в истории Императорского Строгановского училища сыграла великая княгиня Елизавета Федоровна, назначенная в 1901 году его августейшей попечительницей. Кроме того, под ее началом в музей училища поступали новые экспонаты, пополнялась библиотека, была организована иконописная мастерская. В этот период в музее училища появились раздел средневековых артефактов и одна из

первых коллекций русской иконописи. Создание большого национального стиля в искусстве и возрождение традиций древней иконописи стало одной из основных задач строгановской школы той поры. Во многом благодаря этим процессам оживилась и выставочная деятельность училища. В это время Виноградов совместно с К. Коровиным и В. Переплетчиковым активно включаются в экспозиционно-выставочную работу. Художникам удается организовать группу «36-ти художников», которая послужила основой для создания будущего Союза русских художников.

Союз просуществовал с 1903 по 1923 год. За это время он завоевал признание критики и публики. Деятельность союзников стала одним из самых ярких явлений культуры Серебряного века, открыв путь к обновлению русского изобразительного искусства.

Раздел 3.2. «Вклад Сергея Виноградова в сохранение традиций русского художественного образования в период эмиграции (1924–1938)»

Тяготы революционных событий 1917 года, которые принесли разочарование многим творцам художественной культуры России, заставили покинуть Родину целому поколению талантливых мастеров искусства, оказавшихся в Латвии. Хорошо известно, что русские эмигранты заложили мощный фундамент развития искусства и архитектуры современной Латвии.

Культуртрегерская миссия Виноградова стала важной частью его профессиональной деятельности, что проявилось не только в русский, но и в эмигрантский период творчества, когда Сергей Арсеньевич основал большую школу учеников и своих последователей в Риге, передавая свой богатый художественный опыт новому поколению латвийских художников, популяризируя высокие достижения отечественного искусства не только в этой стране, но и далеко за ее пределами, в странах Европы – Франции, Дании, Германии и Люксембурге, где состоялись многочисленные выставки мастера. Картины Виноградова получали высокие награды и приобретались художественными музеями европейских стран в 1930-е годы.

Известно, что, живя в Латвии, художник написал более 250 работ, часть которых хранится в Латвийском национальном художественном музее.

Заключение

Творчество С.А. Виноградова, долгое время, находившееся в тени высочайших достижений русских художников рубежного времени, представляется нам не менее значимым и важным. Личность мастера, его роль и место в истории отечественного искусства является большим вкладом не только в развитие русской живописи, ее традиций, но и целый ряд новаторских достижений, показывающих активные диалоги с новейшим европейским искусством, в которых мастер принимал непосредственное участие во время своих визитов в зарубежные страны.

Помимо того, творческая деятельность Виноградова привлекает своей многогранностью – талантливый живописец, великолепный рисовальщик, книжный иллюстратор, мастер плаката, влиятельный арт-критик и куратор масштабных выставочных проектов, состоявшихся как в России, так и за ее пределами, организатор художественных объединений, наставник, служивший на протяжении пятнадцати лет в Строгановском училище, действительный член Императорской Академии художеств и не менее выдающийся эксперт-консультант в области современного искусства, благодаря которому шедевры западной живописи оказались в Москве.

Более того, Виноградов – энергичный популяризатор русского искусства за рубежом, что объясняется не только его участием в многочисленных выставках в Париже, Дюссельдорфе, Мюнхене, Копенгагене, Люксембурге и Риге, но и организацией грандиозного выставочного проекта в Нью-Йорке в 1924 году, продвигавшего образ молодой Советской страны на международной арене, проект, приуроченный к политическому признанию СССР мировым сообществом.

Именно в орбите современной артистической жизни и оказался Сергей Арсеньевич, посетивший Париж в 1901–1903 годах, когда прославленный

парижский галерист представил публике посмертную выставку Анри де Тулуз-Лотрека, а также выставил его последователей и никому не известного еще Эдварда Мунка. Нас восхищают невероятный провидческий дар и чутье Виноградова, проявившиеся во время последующих поездок в Париж в качестве эксперта московских коллекционеров братьев Морозовых, приобретших картины Ренуара, Дега, Гогена, Мунка и других известных мастеров по рекомендации Сергея Арсеньевича.

Кроме того, личное знакомство и общение Виноградова с патриархами французского импрессионизма – Ренуаром и Моне обогатило его идейный мир, позволило передать новаторские поиски парижских коллег его московским ученикам и последователям. В этом смысле Виноградов играет важную культуртрегерскую роль, обогатившую русское искусство, систему художественного образования, практику меценатства и коллекционирования, что, на наш взгляд, было недооценено исследователями творчества мастера.

Роль Виноградова – организатора, художника и наставника представляется нам не менее важной, ведь первые выставки Союза русских художников состоялись в стенах Строгановского училища, впервые составившего конкуренцию Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества в развитии художественной жизни. Не случайно именно этот период преподавательской деятельности мастера стал самым плодотворным и показательным, благодаря формированию новейшего поколения русских художников, среди которых учившиеся у него будущие авангардисты М.Б. Воробьева-Стебельская (Маревна) (1892–1984), Л.В. Маяковская (1884–1972) и А.В. Шевченко (1883–1948), выдающиеся мастера рисунка и живописи Б.Д. Григорьев (1886–1939), А.А. Лабас (1900–1983) и А.А. Пластов (1893–1972), видные мастера скульптуры XX века О.А. Цадкин (1888–1967) и С.Д. Эрзя (1876–1959), художник Большого театра Ф.Ф. Федоровский (1883–1955), первый художник русского кино В.Е. Егоров

(1878–1960), продолжатель традиций импрессионистического пейзажа в его московской редакции С.В. Герасимов (1885–1964) и многие другие.

Писательская одаренность Виноградова сделала его участником Московского литературно-художественного кружка, талантливым арт-критиком, следившим за текущей художественной жизнью на страницах московской и рижской прессы, автором блестящей мемуарной прозы («Прежняя Москва»), свободно вступающим в диалоги с выдающимися мастерами слова своего времени, среди которых писатель И. Шмелев, отразивший в своем знаменитом романе «Лето Господне» мир, созвучный тому, что запечатлел в своих полотнах Сергей Арсеньевич, пронизанный острой ностальгией по уходящей в прошлое старой России.

Общекультурная миссия Виноградова стала важной частью его профессиональной деятельности, это проявилось не только в период его творческой деятельности в России, но и за рубежом. В Риге Сергей Арсеньевич создал большую школу учеников, передавая свой богатый художественный опыт новому поколению латвийских художников, популяризируя высокие достижения отечественного искусства не только в этой стране, но и в странах Европы.

Долгое время казалось, что творчество Виноградова «монолитно», лишено стилевой эволюции и привязано лишь к пейзажному жанру. Однако предпринятое нами исследование показывает сложную жанровую структуру и стилевые колебания творчества художника, которое мы предлагаем разделить на этапы, представить его стилевую эволюцию.

Таким образом, творчество Сергея Арсеньевича Виноградова сыграло важнейшую роль в истории отечественного искусства, художественно-промышленного образования, общественной и выставочной деятельности 1880–1930-х годов, связывая целые поколения русских художников реалистической традиции с новаторскими тенденциями бурно развивающейся художественной культуры России и Европы.

Публикации по теме исследования
Статьи в рецензирующих научных изданиях,
утвержденных ВАК РФ:

1. Сергей Виноградов в эмиграции: традиции российского художественного образования в Латвии // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда: вестник МГХПА. 2021. № 2, ч. 1. С. 117–126.

2. Эхо прошедшего времени: Сергей Виноградов и усадебная культура // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда: вестник МГХПА. 2021. № 3, ч. 1. С. 130–140.

3. Художественные выставки Императорского Строгановского училища 1901–1903 гг.: у истоков создания Союза русских художников // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда: вестник МГХПА. 2021. № 4, ч. 1. С. 375–385.

4. Эволюция русской живописи конца XIX – начала XX веков на примере творчества С.А. Виноградова // Сетевой электронный научный журнал «Вестник ГГУ». 2022. № 6. С. 25–38.

5. Образы отечественной истории конца XIX – начала XX столетия в творчестве С.А. Виноградова // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда: вестник РГХПУ. 2023. № 1. ч. 1. С. 162–170.

Публикации в других научных рецензируемых изданиях и доклады
автора на конференциях:

6. Культурно-художественный аспект формирования творческой личности Сергея Виноградова // Научный журнал «Universum: филология и искусствоведение». 2022. Вып. 4 (94). С. 4–7.

7. Пейзажный мотив в творчестве Сергея Виноградова: в поисках национального своеобразия / XXIX Международные образовательные чтения «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Слово и

образ. Мимолетное время и значение в искусствах христианского мира. 2021. С. 204–212.

8. Преподаватель Императорского Строгановского училища С.А. Виноградов и его влияние на развитие Союза русских художников / LI Международная научно-практическая конференция «Eurasia Science». 2023. С. 143–151.

9. Книжно-журнальная графика в творчестве С.А. Виноградова (1869–1938) / VI Научная конференция «Теория и история искусств в контексте художественных практик». Памяти И.Л. Арустамовой. МГАХИ им. В.И. Сурикова.