

НИКОЛАЙ САПУНОВ ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ

Николай Сапунов родился 17 (29) декабря 1880 года в Замоскворечье в небогатой купеческой семье. Дарование его проявилось рано. В тринадцатилетнем возрасте он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где обучался в течение десяти лет. Здесь он рос, зрел как профессиональный художник и формировался как личность. Судьба была необычайно благосклонна к Сапунову. Она свела его с крупнейшими деятелями русской культуры рубежа XIX–XX веков. Среди его педагогов были Исаак Левитан, Валентин Серов и Константин Коровин. Он пользовался вниманием и поддержкой Саввы Мамонтова и Сергея Дягилева. Его друзьями и товарищами по работе были Павел Кузнецов, Николай Крымов, Сергей Судейкин, Николай Милиоти и другие мастера «Голубой Розы», находившиеся в тесном содружестве с Виктором

Борисовым-Мусатовым. Он много и плодотворно работал с режиссерами-новаторами Всеволодом Мейерхольдом и Федором Комиссаржевским, был в дружбе и творческих контактах с Александром Блоком, Валерием Брюсовым, Михаилом Кузминым.

Ярко одаренная натура молодого художника формировалась под воздействием окружения, но все воспринятое сразу же наделялось энергетикой самого художника, приобретало сапуновский характер.

В ранних работах – и сценических, и станковых – Сапунов предстает художником «жаждущего красоты поколения» (С.Дягилев). Его творчество в этот период близко эстетическим принципам «Мира искусства». Многие сапуновские произведения первой половины 1900-х годов созданы на основе именно этих принципов.

В 1907 году на ставшей сенсацией в художественной жизни России выставке «Голубая Роза» в Москве, на которой Сапунов был представлен семью работами, принципы символистской живописи получили свое классическое воплоще-

ПАВЕЛ КУЗНЕЦОВ
Портрет Н.Н.Сапунова
1914–1915
Бумага, уголь,
графитный карандаш
43,8 × 33
Государственная
Третьяковская галерея

PAVEL KUZNETSOV
Portrait of Nikolai
Sapunov, 1914–1915
Charcoal, pencil
on paper
43.8 × 33 cm
The State Tretyakov
Gallery

НИКОЛАЙ САПУНОВ
Зима. 1900
Холст, масло
77,9 × 122,1
Государственная
Третьяковская галерея

NIKOLAI SAPUNOV
Winter, 1900
Oil on canvas
77.9 × 122.1 cm
The State Tretyakov
Gallery

ние. Вспоминая свои впечатления о выставке, вождь русских авангардистов Казимир Малевич писал: «В произведениях не видно было краски, материала. Здесь были пятна разных форм, которые издавали, подобно цветам, ароматы, которые можно было обонять...» Малевичу почудилось даже, что «гармония всего сделанного давала голубой запах».

Вскоре после «Голубой Розы» в том же году на 5-й выставке Союза русских художников наряду с нежными «Голубыми гортензиями», являющимися еще истинным выражением самого духа голуборозовской живописи, Сапунов выставил картину «Пляска смерти», поразившую непривычной для голуборозовцев сочностью цвета и экспрессивностью выражения чувств.

В отличие от многих соотарищей по группе художник не испытал горечи сомнений. Он как бы рванул с места в карьер. Ему оставалось не так долго жить до трагической гибели, предсказанной ему гадкой еще в 1902 году, когда он с друзьями по училищу путешествовал по Италии. И быть

может, предчувствие скорого конца породило ту необычайную стремительность, с которой теперь творил Сапунов, словно торопясь успеть высказаться, и ту трагичность мироощущения, что пронизывает все творчество художника последнего пятилетия. Художник трагически погиб в Териоках, он утонул в водах Финского залива 14 июня 1912 года.

При всей глубокой противоречивости природы Сапунов был целостной и последовательной в своем развитии творческой личностью с вполне определенными эстетическими принципами.

Николай Сапунов – одна из наиболее ярких и самобытных фигур в истории живописного символизма начала прошлого века, прекрасная таинст-

Эскиз декорации
к комедии
Ж.Б.Мольера
«Мещанин-дворянин»
1911
Холст, темпера
92,2 × 140,5
Государственная
Третьяковская
галерея

Sketch to the set design
to Moliere's Bourgeois
Gentilhomme. 1911
Tempera on canvas
92.2 × 140.5 cm
The State Tretyakov
Gallery

Трактир (с окном). 1912
Холст, масло
96,6 × 110
Государственная
Третьяковская галерея

Tavern (with the window)
1912
Oil on canvas
96.6 × 110 cm
The State Tretyakov
Gallery

венно-синяя звезда в созвездии мастеров «Голубой Розы». Организаторы выставки, открытой в Третьяковской гале-

рее в ноябре 2003 года, надеются, что она даст возможность убедиться в этом.

Ида Гофман

everything he gained from life and people was coloured by the creative energy of the artist himself.

In his early works – both in set designs and paintings – Sapunov represents the "generation striving for beauty", as Diaghilev put it. During this period he shares the aesthetic principles of the "World of Art" movement: many of Sapunov's works of the first half of the 1900s and his artistic tastes were nourished by these credos.

In 1907, at the sensational exhibition of "The Blue Rose" in Moscow which echoed across the artistic life of Russia, Sapunov showed seven works. This exhibition represented the classic example of symbolism, as Kazimir Malevich, the leader of the Russian avant-garde, recalled: "There was no paint, no material. The spots of different shapes seemed to smell like flowers, and like flowers they shed fragrance..." Malevich went so

NIKOLAI SAPUNOV THE LIVING PAST

Nikolai Sapunov was born into a merchant's family of modest means on December 17 1880 in the Moscow region of Zamoskvorechie. His artistic gift revealed itself in early childhood, and at the age of thirteen he entered the Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture where he studied for ten years; it was there that he matured both as an individual and as a professional artist. Fate was kind to him: Sapunov worked alongside the most outstanding figures of Rus-

ian culture of the turn of the 19th-20th centuries, studying under Isaac Levitan, Valentin Serov and Konstantin Korovin.

He won support from Savva Mamontov and Sergei Diaghilev, and his friends included Pavel Kuznetsov, Nikolai Krymov, Sergei Sudeikin, Nikolai Milioti and other artists belonging to the "Golubaya Rosa" (The Blue Rose) group, who were in active contact with Victor Borisov-Musatov. Sapunov enthusiastically worked with famous producer-innovators such as Vsevolod Meyerhold and Fedor Komissarzhevsky, while he had friendly and close artistic ties with Alexander Blok, Valery Briusov and Mikhail Kuzmin.

The bright sparkling talent of the young artist was formed under the influence of such outstanding contemporaries, but

Карусель. 1908. Холст, темпера. 146 × 193,5
Государственный Русский музей

The Merry-go-round. 1908. Tempera on canvas. 146 × 193.5 cm
The State Russian Museum

Театр. 1903. Картон, масло. 56 × 69,5
Частное собрание, Санкт-Петербург

Theatre. 1903. Oil on cardboard. 56 × 69.5 cm
Private collection, St.Petersburg

Натюрморт
с автопортретом
1910–1911
Картон, темпера
78 × 97,5
Частное собрание,
Москва

Still-life with
Self-portrait
1910–1911
Tempera on cardboard
78 × 97.5 cm
Private collection,
Moscow

far as to feel "the harmony of everything done smelling of blue". Soon after "The Blue Rose" exhibition Sapunov participated in the 5th Exhibition of the Union of Russian Artists with his delicate painting "Blue Hydrangeas", which still belonged to the stylistic manner of "The Blue Rose", but he simultaneously exhibited another work, "The Dance of Death", which shocked the Blue Rose group with its intensive loud colours and expressiveness.

Unlike other Blue Rose artists, Sapunov had no doubt or hesitation and made a decisive

step in a new direction. He had almost no time ahead – as early as 1902, during his trip to Italy, a fortune-teller predicted his early tragic death, a fact which somehow determined his attitude to life. Sapunov worked with great intensity, in a passionate desire to express himself completely, and passed on a tragic perception of life in works dating from the last five years of his life. The artist drowned in the Gulf of Finland on June 14 1912.

Though a contradictory character, Sapunov was a logical and balanced creative personality with definite aesthetic princi-

ples. He is one of the brightest and most special figures in the history of symbolism at the beginning of the 20th century, a magic and mysterious blue star in the constellation of the Blue Rose masters. Sapunov's retrospective exhibition at the Tretyakov Gallery will give viewers the opportunity to see for themselves the peculiarity and uniqueness of this outstanding Russian artist.

Ida M. Gofman