

ГОРОД - ПАМЯТЬ - ХУДОЖНИК. Платформа активного москвоведения

Никита Евгеньевич Покровский (доктор социологических наук, ординарный профессор НИУ ВШЭ, РОО "Сообщество профессиональных социологов")

Историческая память наполняет жизнь города особым потаенным смыслом. Город становится ближе. Архитектурные шедевры и старинные кварталы из бессловесных свидетелей прошлых времен и эпох превращаются в наших многознающих собеседников. Это город, это Москва. Научиться читать и понимать раскрытую книгу города помогает искусство. Художник, рисующий город, – это гид, ведущий нас по лабиринтам улиц и парков, приглашающий на просторы площадей и сопровождающий в наших исследованиях паутины переулков. Такова была линия жизни и творчества Евгения Ивановича Куманькова, нашего современника, народного художника России, бесконечно влюбленного в Москву.

В Музее Москвы проходит выставка «Город. Память. Художник», ставшая частью большой программы, поддержанной Грантами Мэра Москвы для НКО (2018, 2019 гг.).

Евгений Куманьков широко известен как художник-урбанист. В течение всей своей жизни он создавал уникальную по своим художественным и историческим достоинствам живописную и графическую летопись Москвы как города и архитектурного памятника. Для городских пейзажей Куманькова характерны лиричность, особая одухотворенность, романтичность восприятия истории. Московские работы Куманькова (особенно виды Арбата, Хамовников и других старых районов столицы) составляют ценнейшую коллекцию, насчитывающую сотни живописных полотен, пастелей, рисунков.

Такова была линия жизни и творчества Евгения Ивановича Куманькова, нашего современника, выдающегося художника, бесконечно влюбленного в Москву.

Евгений Иванович Куманьков (29 февраля 1920, Смоленск – 12 марта 2012, Москва) – выдающийся советский и российский художник-

график, художник-постановщик. Народный художник РСФСР (1981). Окончил художественный факультет ВГИКа (1943). Участник Народного ополчения в годы Великой Отечественной войны.

Памятник Пушкину. 47x39. Бумага, шт. карандаш, восковая пастель. 1972

С 1945 года – художник-постановщик киностудии «Мосфильм».

Художник-постановщик художественных фильмов «Садко», «Илья Муромец», «Капитанская дочка», «Мёртвые души», «Война и мир» (не осуществлено), «Метель», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Инкогнито из Петербурга», «Не может быть!» и др.

Главный художник Академического Малого театра (1974–1999), автор декораций и костюмов к многим спектаклям, включая «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис», «Горе от ума», «Русские люди», «Любовь Яровая», «Дети Ванюшина», «Господа Головлёвы» и др. Для спектаклей и фильмов Куманькова характерны особое влияние русской реалистической школы в декорационном искусстве и пиетет по отношению к наследию русской классики.

Автор серий работ «По городам мира», «Санкт-Петербург – Ленинград – Санкт-Петербург», «По волжским городам», «Деревья» и др. Художественное наследие Е.И. Куманькова насчитывает более четырех тысяч единиц хранения завершённых произведений.

Московские работы Куманькова находятся в собраниях ведущих музеев России и за рубежом, изданы в альбомах, в частности «Москва... Как много в этом звуке» (Советский художник, 1978) «Москва... Святая родина моя» (Русский мир, 2006) и др. Выставки «Арбат и добрососедство» (2009), «Город. Память. Художник» (2020) и др.

На протяжении многих лет, особенно в годы «брежневского застоя» он неоднократно выступал в прессе в защиту исторического и архитектурного единства Москвы, состоял в градостроительных и

архитектурных советах столицы, где проводил последовательную линию по сохранению архитектурных памятников Москвы.

Гоголевский бульвар весной (серия Арбат и около). 45x55. б., уголь, сетя, пастель. 1995

Эскизы декораций и костюмов к фильму «Война и мир» находятся в Музее Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». В последние годы выставки московской серии работ художника прошли в Государственном музее А.С. Пушкина, в художественных музеях Новгорода, Набережных Челнах, Тулы и других городов.

Творческое наследие Евгения Куманькова велико. Основные собрания живописных и графических произведений художника находятся в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве, Государственном историко-архитектурном, художественном и ландшафтном музее-заповеднике «Царицыно», а также в десятках художественных музеях в России и за

рубежом (в США), в частных коллекциях. На выставке представлены избранные московские работы художника из собрания Мемориальной коллекции искусства «Душа и город Евгения и Антона Куманьковых».

Сделать город психологически комфортным жизненным миром – задача огромной важности. В гигантском мегаполисе обнаруживают себя отчуждение жителей от городской среды, плохое знание ими истории города, опасные психологические синдромы депрессии, хронической усталости, пессимизма, бытовой агрессии. Минимизировать эти явления можно в том числе и с помощью создания благоприятной среды общения и гуманизации повседневной жизни. Историческая память Москвы становится важнейшим (но не единственным) средством решения этой задачи. Эту задачу можно описать и в терминах «интериоризации Москвы», иными словами – включения всего многообразия города во внутренний мир человека, любящего город, признающего его своей малой Родиной, болеющего за него. Глубоко лиричное, «человечное» искусство Евгения Куманькова, посвященное исторической Москве, соединенное с научным исследованием исторической памяти и поисковым активизмом москвичей различных возрастных групп, создают симбиоз целей и задач проекта, достаточно уникального и инновационного по своему характеру.

Москву, свой любимый город, художник воссоздавал в своем видении всю жизнь. Неумоимо и даже одержимо, пытаясь успеть сделать больше, Евгений Куманьков рисовал Москву, «уходящие» арбатские, остоженские, пречистенские, замоскворецкие переулки и дворы.

Первые московские сюжеты Евгения Куманькова датируются 1950 годами, последние – 2009 годом. «Весна на Арбате», «В окнах зажигается свет. Знаменка», «Лунная ночь. Большая Молчановка», «Угол Вспольного и Гранатного переулка», «Дом мастера. Мансуровский переулок», «Осень на Собачьей площадке», «Дом Бобринского на Малой Никитской», «Раннее лето на Рождественском бульваре» ... Названия картин – как долгожданное путешествие по городу! Какое это наслаждение – неспешно гулять по московскому центру, брести по улицам и переулкам, заглядывать во дворы, присаживаться на лавочки на бульварах, заходить в маленькие кафе, – это может понять только тот, кто хоть раз выходил на такую прогулку.

Евгений Куманьков – это лирик, глубоко переживающий все коллизии трансформации городской среды, воспринимающий уход в небытие архитектурно-исторического наследия как утрату своей личной идентичности в современном мире.

Наследие Евгения Куманьков – это гимн величию города. Документальность изображений, точность воспроизведения архитектурных форм и живой городской среды сочетаются с глубоким психологическим нарративом, повествованием о жизни человека в предложенном историческом пространстве, «который не выбирают», говоря словами поэта. Куманьков отличался необычайным трудолюбием, методичностью и продуктивностью работы над городскими пейзажами. В течение многих лет художник рано утром, с первыми троллейбусами, ежедневно выходил в город на пленэр и возвращался с рисунком выставочной завершенности.

Во всем этом мы видим душу и город Евгения Ивановича Куманькова

Печатников переулок. 53x41. Бумага, цв. карандаши, восковая пастель. 1971

Трубниковский. Зима. 40x50. Бумага, ит. карандаш, восковая пастель, 1971.jpg

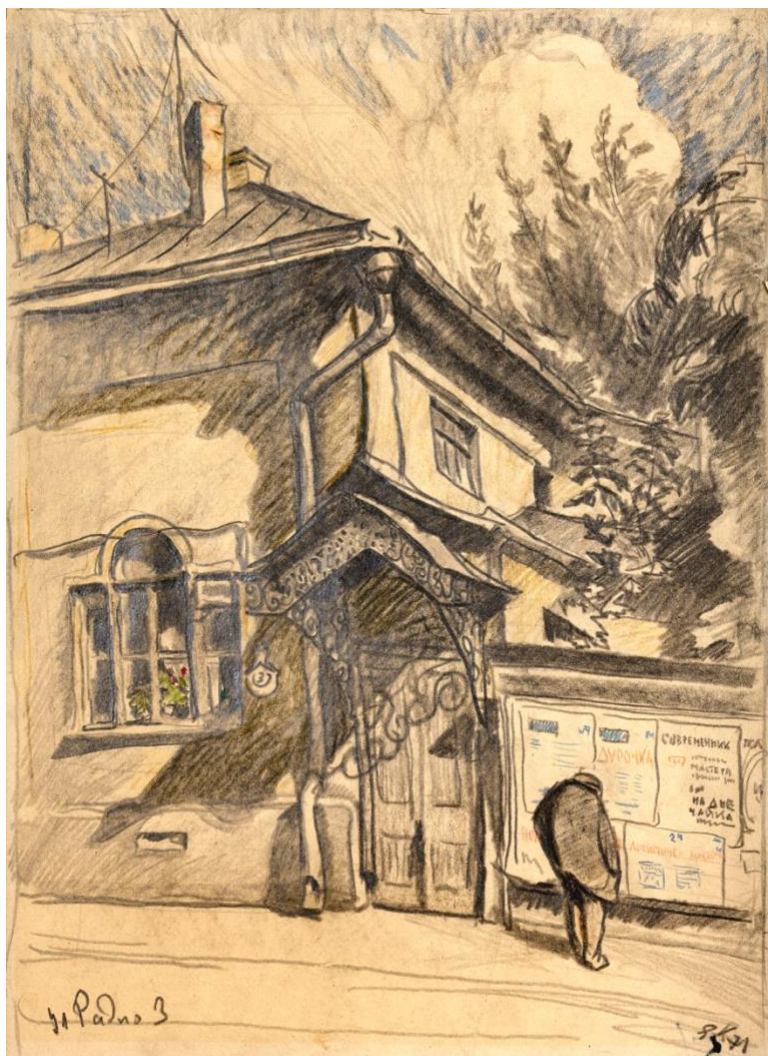
Готовясь к 100-летию со дня рождения Евгения Куманькова, РОО «Сообщество профессиональных социологов» предложило исследовательский проект, объединяющий москвоведческое художественное наследие художника с изучением исторической памяти в городе инициативными молодежными группами, прежде всего социологами. «Город. Память. Художник» – это был достаточно новый поворот темы, прежде не разрабатывавшийся. Согласно замыслу организаторов исследования, чрезвычайно насыщенное эмоциями и переживаниями истории творчество Евгения Куманькова должно было лечь на карту современной Москвы и стать руководством к своего рода исследовательским экспедициям по, казалось бы, знакомым улицам и кварталам исторической Москвы. К проекту, поддержанному двумя грантами Мэра Москвы, присоединились ведущие университеты – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российский государственный социальный университет, Московский государственный лингвистический университет. Гостеприимным и переживающим за успех дела союзником проекта оказалась и Управа района Хамовники. В группу руководителей городских молодежных экспедиций входили ученые-обществоведы Сергей Смирнов, Татьяна Пушкарева, Сергей Давыдов и Ростислав Кононенко.

Студенты ведущих московских университетов раскрыли для себя глубину и эстетическую привлекательность исторической Москвы, а также с помощью социологических методов исследовали восприятие архитектурной среды москвичами. Продолжается начатая два года назад и зарекомендовавшая себя программа молодежных квестов, формировавшаяся вокруг выставок работ Е.И. Куманькова в Библиотеке имени Е.А. Фурцевой и в Управе района Хамовники. Сначала азарт «творческой охоты» – поиск изображенного городского пейзажа в современном городе по названию улицы, которое всегда обозначал Е.И. Куманьков, далее – поиск точки, с которой художник создавал работу, и неизменное удивление от невозможности точного выполнения простой, казалось бы, задачи. После всех этих шагов участник разгадывает визуальную головоломку «найди сходства и различия» реальности и рисунка. Изучение «биографий» домов, церквей, дорог, деревьев, исчезнувших и оставшихся, беседы-интервью с предполагаемыми очевидцами произошедших изменений дополняют исследование. Зарождается, разворачивается особый культурный диалог места, художника и нашего молодого современника. Программа перспективна и с точки зрения прикладной задачи, в частности включения ее в рассматриваемое Мэрией Москвы максимально бережное историческое реконструирование городского пространства Пречистенки-Арбата и воссоздания особой ауры этого уникального «топоса» Москвы. В итоге предлагаемый проект позволит соединить в единый комплекс мероприятий активное вовлечение москвичей в раскрытие исторического наследия города, активизацию ресурса исторической памяти и превращения ее в фактор многогранной гуманизации городской среды.

Одинокое окно. Смоленская набережная. 1963

Историческая память о городе, о событиях, о населявших его людях, – необходимый элемент причастности к культуре, к малой Родине, к сообществу. Однако чувства сопричастности жизни и истории родного города оказываются неразбуженными, а история и культура города оказываются закрытой книгой для современной молодежи. Колоссальный пласт истории и культуры города часто оказывается непонятым и закрытым для нового поколения, «объективированным» в музейных экспозициях, специализированных изданиях, архивных коллекциях. Интериоризировать город в сознание нового поколения, сделать город в его историческом измерении эмоционально и интеллектуально близким, актуализировать для современного человека память об истории и культуре города возможно с помощью специальных культурно-образовательных стратегий и методов.

Любопытный. (ул. Радио, 3) 52x40. Бумага, гр.карандаш, цв.карандаши. 1971

В рамках проекта преподавателями и студентами была разработана единая программа исследования, включавшая, с одной стороны, изучение по многочисленным живописным и графическим работам художника «точек Куманькова» в городе и, с другой стороны, составление гайдов интервью с жителями современной Москвы, волею судеб оказавшихся либо жителями этих ареалов, либо просто наблюдателями, прохожими, так или иначе, в той или иной степени подверженными воздействию исторической памяти. Гипотеза исследования подразумевала создание теоретической модели, согласно которой историческая среда прямо или косвенно воздействует на жителей, создавая не только фон, но и фактор трансформации сознания человека. Иными словами, город, насыщенный зримыми свидетельствами истории, причем не разрозненными памятниками, а едиными комплексами (целыми историческими районами и кварталами), и город, лишенный подобной

привязки к своей истории, – это две достаточно разные среды обитания. В первом случае жизнь человека получает несравненно большее смысловое и эмоциональное содержание, тогда как во втором случае она лишается этого содержания и заметно обедняется.

Кривоарбатский переулок. 1971

Экспедиционный сезон 2019- начала 2020 годов прошел в интенсивной и систематической работе на «точках Куманькова» в Москве. Участники подробно изучали историю выбранного района, сопоставляли художественные работы Евгения Куманькова с дошедшими до нас из прошлого фотографиями, картами, свидетельствами очевидцев. Историчность работ художника сопоставлялась с их эстетическим содержанием, видением реальности, внутренним «посланием» художника. Далее следовали полевые исследования. Они состояли из визуального анализа современного состояния «точек Куманькова», их фото- видеofиксации, наблюдений, «интроспекций» (исторический памятник глазами современной молодежи), интервью с городскими жителями. Возник своего рода комплексный подход к восприятию исторической памяти города и в

городе, сочетающий в себе объективные данные с внутренним смыслонаделением и переживанием.

В итоге полевой работы студентов и последующего обобщения полученных данных возник пул более сорока исследований, обсужденных на конференциях и представленных в интернете и в печати.

В дальнейшем группу ожидает продолжение начатой работы. Не исключается и то, что исследование «точек Куманькова» может быть перенесено и в другие города России, столь любимые художником Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ульяновск, Астрахань.

Творческое наследие Евгения Куманькова обрело вторую жизнь. Оно стало своего рода триггером процесса, объединяющим в восприятии студентов магию художественного проникновения в историю с ее исследованием методами исторического анализа.