

**ИЗУЧЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ЖИВОПИСИ И ГРАФИКИ
ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РСФСР А. В. ПАНТЕЛЕЕВА
В СОБРАНИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ**

Балашова Ирина Борисовна,

кандидат искусствоведения, заместитель директора по науке

БУК ВО «Вологодская областная картинная галерея»

Аннотация. Излагаются факты 14-летней истории жизни и творчества А. В. Пантелеева в Вологде, его активного сотрудничества с Вологодской картинной галереей. На основе коллекции его картин и рисунков, хранящихся в ВОКГ, излагается процесс изучения творчества художника. Раскрывается 25-летняя история становления и деятельности Мемориальной мастерской А. Пантелеева, приводится хронология выставок произведений художника в Вологде и других городах.

Ключевые слова. Живопись, рисунок, творчество, мастерская, выставка, А.В. Пантелеев.

Постепенно проявляется, а в дальнейшем будет обостряться проблема изучения произведений художников-современников в коллекциях музеев России. Надо понять, что это наследие требует такого же вдумчивого и кропотливого исследования, как и изучение их предшественников. В Вологодской областной картинной галерее за ее 65-летнюю историю сложилась практика систематической работы с местными мастерами, наблюдения за формированием художника, фиксации этапов его развития, влияния искусствоведа на творческий процесс. Благодаря этому формирование коллекции нашего музея, поступление произведений художников происходили по четкому продуманному плану. В результате собрание живописи и графики вологодских мастеров в ВОКГ составлено из лучших, этапных их творений. Поэтому ни одна ретроспективная персональная экспозиция вологодских художников невозможна без произведений ВОКГ.

В собрании БУКВО «ВОКГ» хранится большое количество произведений заслуженного художника РСФСР А. В. Пантелеева (1932 – 1990). 112 единиц хранения – живопись, 302 – графика. После смерти художника его рабочая мастерская была превращена в музей и с 1993 г. существует в структуре ВОКГ как Мемориальная мастерская А. В. Пантелеева. В 1976 году А. В. Пантелеев приехал из Уфы в Вологду, в декабре 1976 г. в залах ВОКГ была проведена его персональная выставка, познакомившая вологжан с известным в стране художником. К этому времени прошло 10 персональных выставок Пантелеева в стране: в Уфе (3), Москве (2), Ленинграде, Свердловске, Кемерово, Омске, Тюмени. С вологодской выставки были закуплены произведения. В 1970-80-е годы существовала практика, когда лучшие произведения местных художников закупались четырьмя государственными структурами и передавались в местные и российские музеи: МК СССР, МК РСФСР, СХ СССР, СХ РСФСР, управление культуры Вологодского облисполкома, фондово-закупочная комиссия ВОКГ. Поэтому местные музеи наполнялись лучшими произведениями своих художников. Была негласная договоренность: две работы покупаются, одну художник дарит музею. Так, при жизни Александра Васильевича в ВОКГ была собрана большая коллекция монументальных и небольших полотен, значительное количество рисунков. В планах Пантелеева было постепенно передать свои произведения в уважаемый им музей – Вологодскую областную картинную галерею.

Из всех вологодских художников Пантелеев был единственным, кто по-настоящему высоко ценил труд музейных работников, искусствоведов, считая их равными себе личностями. Часто посещая мастерскую А. В. Пантелеева, знакомясь с его многочисленными, сложными как по композиционной, так и по содержательной структуре произведениями, слушая рассуждения художника, встречаясь с его друзьями, сотрудники картинной галереи росли как специалисты. В самой галерее у Пантелеева можно было учиться искусству построения экспозиций. В те периоды, когда он не был председателем ВОСХ, он отвечал за выставочную работу СХ. И в мастерской, и в залах галереи мы проходили поистине великую школу творческого мастерства.

Но это замечательное сотрудничество оборвалось внезапно: 31 июля 1990 года Александр Васильевич Пантелеев, недавно отметивший 58 лет,

ушел из жизни после тяжелой болезни. Для художников, искусствоведов, реставраторов, многих интересных творческих и нетворческих людей страны это стало невосполнимой утратой. В год своей смерти А. Пантелеев был самым известным в стране из вологодских художников: несколько его картин хранилось в ГТГ, ГРМ, в 40 музеях СНГ, в 80 частных коллекциях. Библиография по его творчеству также значительно превосходила по объему литературу о других вологодских художниках, в частности, о В. Н. Корбакове. В 1989 г. вышла монография о нем в Ленинграде в издательстве «Художник РСФСР». Планов у художника было очень много. Он готовился к своему 60-летию, намеревался провести серию персональных выставок в Москве (в ЦДХ), договариваясь с В. Цельтнером – заведующим выставочным отделом; в Ленинграде, договариваясь с Е. Е. Моисеенко, городах Северо-Западного региона (Архангельске, Петрозаводске и др.), на Кавказе (в Тбилиси, совместно с московским живописцем А. Д. Соколовым). Были договоренности по выставке в США (в штате Вермонт) с советником по культуре Р. Бенсоном, в Греции – со знаменитым коллекционером Г. Костаки. Шли переговоры о передаче ряда картин в художественный музей г. Великие Луки, где он родился. Александр Васильевич мечтал поехать на Урал, в места юности, встретиться с друзьями. Но все это так и не осуществилось.

С 1984 года я была секретарем художника, писала его деловые письма, систематизировала архив, передавая который мне, Пантелеев сказал: «Ты знаешь, что с этим делать». С этого времени фактически и началось мое изучение творчества А. В. Пантелеева. Хотя только в 1988 г. я осмелилась признаться ему, что хочу изучать его творчество. В том же году он подарил мне двухтомник искусствоведа В. Полевого «Искусство Древней Греции» со словами: «Дарю их тебе, моему биографу, чтобы ты написала обо мне такую же толстую книгу». В 1986 г. я создала свой первый текст об А. В. для буклета его выставки в Череповце. Он редактировал его, мы спорили. Затем было две статьи о Кубинской серии: одна для буклета, другая – в журнал «Искусство». В глубине души он понимал, что когда-нибудь я напишу о нем монографию.

С 1984 года я начала вести дневник, в котором фиксировала рассуждения Александра Васильевича об искусстве, сам процесс работы над полотнами, с указанием даты. Никто меня этому не учил, методик таких не было.

Впоследствии эти записи очень пригодились для моей диссертации и книг о художнике.

После смерти художника в мастерской осталось очень много картин и рисунков. Боясь за судьбу произведений, я сфотографировала на черно-белую пленку все эти предметы, составила списки и сделала описания. Жизнь показала, как это оказалось необходимо. По заявке Вологодской областной картинной галереи Министерствами культуры СССР и РСФСР было закуплено несколько крупных значительных полотен, остальные были поставлены на временное хранение (94 картины) с уверенностью, что постепенно они будут закуплены в ВОКГ. Но с 1990 г. закупки прекратились. Часть картин, как и некоторые предметы мебели, вдова художника Галина Александровна Пантелеева взяла домой. Причиной передачи ею картин на временное хранение в галерею было отсутствие места для их размещения.

В 1991 г. три силы – ВОКГ, ВОСХ, ВХНРЦ – занимались сохранением мастерской и превращением ее в музей. Москвичи не верили, что у нас это получится. Но в структурах власти работали люди, хорошо знавшие А. В. по совместной работе, он был депутатом, членом всевозможных комиссий, поэтому 23 января 1991 г. решением исполнительного комитета Вологодского городского совета народных депутатов № 106 «Об увековечении памяти заслуженного художника РСФСР А. В. Пантелеева» было постановлено открыть мемориальную мастерскую. Весь 1991 и 1992 годы мы занимались ремонтом мастерской, музеефикацией предметов. Опыта не было.

И вот 7 апреля 1993 г. музей был открыт. Этот музей вошел в структуру ВОКГ как отдел. Создателем и первым директором его стала я и 9 лет его возглавляла. Такая практика известна, когда родственники или близкие друзья, единомышленники становятся создателями музеев выдающихся людей. Целью работы мастерской было изучение и популяризация творчества А. В. Пантелеева. За годы существования музея было издано два путеводителя по нему: 1993 и 2004 годов. Выставки произведений художника, проводимые здесь, были своеобразными главами его творчества. Так была названа моя первая книга о Пантелееве 2001 года: «Главы творчества Александра Пантелеева»¹. На сегодняшний момент у меня опубликовано 84 материала о творчестве А. В. Пантелеева, из них 3 книги. С 1990 года всего на сегодняшний

день в мастерской проведено 25 выставок и 11 выставок художника – в Вологде, Череповце, Москве. Всего – 36 выставок, тематика их не повторяется.

Выставки вне мастерской: 1990, июнь-август, «Кубинский цикл» – Вологда, ВОКГ, ЦВЗ. 1990, декабрь, «Кубинский цикл» – Череповец, ЧерМО. 1991, март-апрель, «Север в творчестве А. Пантелеева» – Вологда, ВОКГ, ЦВЗ. 1992, апрель, «Чин непредвидения» – Вологда, ВОКГ, ЦВЗ. 1998, март-апрель, «Романтический мир художника» – Вологда, ВОКГ, ЦВЗ. 2000, март – апрель, «Мир в рисунке» – Вологда, ВОКГ, ЦВЗ. 2007, февраль, «Традиции культуры в творчестве А. Пантелеева» – Вологда, ВОКГ, ЦВЗ (2 этажа). 2007, апрель, Выставка А. В. Пантелеева – Москва, Союз художников РФ. 2012, январь-февраль, «Избранные страницы творчества» (к 80-летию со дня рождения) – Вологда, ВОКГ, ЦВЗ. 2017, сентябрь-октябрь, выставка живописных произведений А. Пантелеева (к 85-летию со дня рождения) – Вологда, «Красный Мост». 2018, январь-февраль, «Мост культур: Уфа – Вологда. А. Пантелеев, Я. Крыжевский, М. Копьев» – Вологда, МТЦ «Дом Корбакова».

Выставки в мастерской: 1991, июнь – «Пушкинский цикл». 1993, апрель – постоянная экспозиция мастерской. 1993, июль – выставка картины «Июль в Устюжне» (к годовщине смерти художника). 1993, ноябрь-декабрь – «Пантелеев и Пикассо». 1994, февраль-апрель – «Пушкинская тема в жизни и творчестве А. Пантелеева». 1994, апрель-октябрь – «Раннее творчество А. Пантелеева».

1995, март-октябрь – «Театр в творчестве и судьбе А. Пантелеева» (ко 2 годовщине музея). 1996, апрель-август – «Образы Италии в мастерской А. Пантелеева». 1997, апрель-май – «Духовные искания художника» (к 65-летию со дня рождения). 2000, февраль-апрель – «Экологическая тема в творчестве А. Пантелеева». 2000, август-октябрь – «Избранные страницы творчества. К 10-летию со дня смерти А. Пантелеева». 2001, апрель – сентябрь – «Французские тенденции в творчестве А. Пантелеева». 2002, апрель – выставка к 70-летию со дня рождения А. В. Пантелеева. 2003, апрель – выставка к 10-летию музея. 2004, январь-февраль – «Зимние мотивы в творчестве А. Пантелеева». 2005, апрель – «Архитектура в творчестве А. Пантелеева». 2006, апрель – «А. В. Пантелеев в кругу друзей». 2008, апрель – выставка к 15-летию музея. 2010, апрель – «Индустриальная тема в творчестве А. Пантелеева». 2012, апрель – «Малоизвестные произведения А. В. Пантелеева» (к 80-летию со дня

рождения). 2013, апрель – выставка к 20-летию музея. 2014, апрель – май – «Александр Пантелеев и изобразительное искусство Вологодчины». 2015, апрель – май – «Образы литературы в творчестве Александра Васильевича Пантелеева». 2017, май-август – юбилейная выставка произведений живописи и графики А. В. Пантелеева (к 85-летию со дня рождения художника). 2018, май – «Уральская симфония» (к 25-летию музея). Всего на настоящее время прошло 54 персональные выставки А. В. Пантелеева в России.

В 2009 году мною была защищена кандидатская диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения в Санкт-Петербурге, на основе ее в 2010 году опубликована монография «Индустриальная тема в творчестве Александра Пантелеева». В 2013 г. вышла в свет книга «Александр Васильевич Пантелеев. Сборник материалов: статьи, письма, воспоминания современников»². Все годы идет работа над составлением полного каталога произведений художника. В настоящее в разработке находится четвертая глава монографии «Жизнь и творчество А. В. Пантелеева». Материалы двух первых глав неоднократно публиковались³.

Примечания

¹Балашова И. Б. Главы творчества Александра Пантелеева. – Вологда: Евстолий, 2001.

²Александр Васильевич Пантелеев. Сборник материалов: статьи, письма, воспоминания современников / составитель И. Б. Балашова. – Вологда: Арника, 2013. – 375 с, ил.

³Балашова И. Б. Художник А. Пантелеев и Устюжна // Устюжна: краеведческий альманах. Вып. 4. – Вологда, 2000. – С. 239-258.

Балашова И. Б. Новые материалы к родословной А. В. Пантелеева // Устюжна: краеведческий альманах. Вып. 7. – Вологда, 2012. – С. 161-171.

Балашова И. Б. Александр Васильевич Пантелеев. Жизнь и творчество. Глава 1: Родословная // Вестник Вологодской областной картинной галереи. Вып. 4. - Вологда. – 2006. – С.23-40.

Балашова И. Б. Жизнь и творчество А. В. Пантелеева. Глава 2 // Вестник Вологодской областной картинной галереи. Вып. 6. – Вологда. – 2009. – С.38-54.