

УДК 7.071.1

DOI: 10.34670/AR.2025.96.71.011

Влияние творчества А. Фонвизина на русскую авангардную живопись

Тилинина Маргарита Николаевна

Кандидат искусствоведения, доцент,
Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, 48.
e-mail: ritatil@mail.ru

Константинова Екатерина Петровна

Профессор,
Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, 48;
e-mail: konstekaterina@yandex.ru

Аннотация

Имя Артура Фонвизина является знаковым для русского авангарда и импрессионизма, кроме того, он является одним из крупнейших акварелистов XX века, не только в российском, но и в глобальном масштабе. Однако его творчество остается недооцененным со стороны профессионалов от искусства и почти неизвестным широкой аудитории. Данная статья вносит вклад в сохранение памяти об этом феноменальном художнике. Артур Фонвизин является создателем уникальной техники акварельной живописи, впоследствии названной его именем. Он не пользовался белилами, не примешивал к акварели гуашь, и рисовал не столько красками, растворенными водой, сколько водой, чуть окрашенной красками. Примечательно, что предварительного карандашного наброска он не делал, и это является сущностной чертой его стиля – художник был уверен, что образ должен создаваться не силуэтом, прорисованным карандашом, а самими красками и их сочетаниями. Именно эта техника была названа впоследствии виртуозной, поскольку многочисленные последователи А. Фонвизина и даже те его ученики, которые имели возможность наблюдать его работу воочию, так и не смогли повторить технику мастера в своих работах.

Для цитирования в научных исследованиях

Тилинина М.Н., Константинова Е.П. Влияние творчества А. Фонвизина на русскую авангардную живопись // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 11А. С. 90-97. DOI: 10.34670/AR.2025.96.71.011

Ключевые слова

Артур Фонвизин, акварельная живопись, акварельный портрет, русский импрессионизм, русский авангард, техника «по сырому», русский пленер, художественная техника, искусствоведение.

Введение

Артур Фонвизин является одной из ярчайших фигур художественного ландшафта России. Его история в творчестве примечательна сразу двумя феноменами: во-первых, будучи уже зрелым человеком, А. Фонвизин полностью поменял манеру рисования – в 47 лет он выбрал стезю акварелиста, отказавшись от живописи маслом. Во-вторых, его акварельная живопись представляет собой пример уникальной творческой манерой, которую искусствоведы называют «виртуозной» [Загянская, 1970].

Между тем, его творчество остается недооцененным со стороны профессионалов от искусства и почти неизвестным широкой аудитории. Единственной работой, посвященной этому непревзойденному мастеру акварели, является небольшое исследование Г. Загянской, по объему составляющее брошюру, опубликованное в 1970 году [Загянская, 1970]. Примечательно, что Татьяна Николаевская, историк-архивист и один из организаторов выставки работ А. Фонвизина, которая состоялась в марте 2025 года в Государственном музее им. А.С. Пушкина, столкнулась с тем, что до нее никто не разбирал документы, связанные с А. Фонвизиным, – она была первым посетителем, кто запросил эти материалы в архиве Пушкинского музея [Буткевич, 2025]. Таким образом, актуальность темы статьи определяется необходимостью выявления роли А. Фонвизина в развитии акварельной живописи в России. Учитывая отсутствие современных искусствоведческих работ по данной теме, настоящая статья обладает очевидной исследовательской новизной.

Основное содержание

Артур Владимирович Фонвизин родился 11 января 1883 года в Риге, в семье «русских немцев», и первоначально он носил фамилию фон Визен, которая лишь почти тридцать лет спустя трансформировалась в ставший известным вариант «Фонвизин». Его отец работал чиновником Лесного департамента Министерства государственных имуществ Российской империи, кроме того, он был известен как ученый-растениевод [Большая советская энциклопедия, 1969], и по долгу службы часто переезжал вместе с семьей – поэтому к 8-ми годам маленький Артур уже увидел и Кострому, и Тулу, и Владимир, и, наконец, Санкт-Петербург. Впоследствии его родители выбрали в качестве постоянного места жительства Костромскую область, город Кологрив, где временами жил и А. Фонвизин, даже будучи взрослым [Sokolov, 2003].

Весьма интересным является тот факт, что в детстве Артур не разговаривал и был очень замкнутым, из-за чего врачи считали, что мальчик болен. Однако в семилетнем возрасте родители показали представление цирка Чинизелли. Это посещение настолько поразило ребенка, что он заговорил сразу же во время представления, а после представления впервые взял в руки карандаш – так началась его творческая деятельность. Забегая вперед, именно цирковые

представления стали для художника источником для вдохновения до конца его дней: его завораживали яркие краски и удивительная атмосфера чуда, которая царила в цирке.

Еще учась в гимназии, Артур своим художественным даром обратил на себя внимание преподавателей, которые посоветовали его родителям развивать этот дар. Поэтому после окончания гимназии на семейном совете было решено отправить Артура в Москву, в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). Интересно, что первые его работы были написаны акварелью и представлены в 1900 году на Рождественской акварельной выставке, организованной Московским обществом любителей художеств в залах Исторического музея. Акварели тогда еще юного воспитанника МУЖВЗ привлекли внимание художественной общественности и даже удостоились положительной рецензии прославленного Василия Поленова. Было логичным предположить, что в дальнейшем молодой художник будет творить именно в технике акварели. Но он сдружился со своим однокурсником Михаилом Ларионовым, одним из знаковых представителей русского авангарда, и надолго увлекся живописью маслом и так называемым «лирическим примитивом» [Романенко и др., 1984]. Для его ранних полотен характерна изысканная цветовая гармония. Кажется, что картины светятся изнутри, окутывая зрителя атмосферой таинственности и вызывая почти мистические чувства. К числу его крупнейших работ, написанных в русле этого направления, относятся «Невеста» (1902), «Леда», «Композиция с фигурой Христа» (обе написаны в 1904 году).

В 1903 году талантливого юношу перевели в основной класс, где преподавали К. Коровин и В. Седов, но вскоре он был исключен из училища вместе с другом Михаилом Ларионовым – за драку с однокурсником Сергеем Судейкиным. Впрочем, несмотря на исключение, его работы продолжали демонстрироваться на студенческих выставках этого учебного заведения, и более того – в вышедшем в следующем, 1904 году, каталоге работ учеников МУЖВЗ, картины Артура Фонвизина не только присутствовали, но даже были помещены на обложку.

Через два года Артур Фонвизин уезжает в Мюнхен, по приглашению уже обосновавшихся к тому времени в этом городе русских художников: И. Грабарь, К. Петров-Водкин, Д. Бурлюк, В. Кандинский, А. Явленский, М. Верёвкина и другие создали в Мюнхене своего рода «русскую художественную артель» [Загянская, 1970]. В период пребывания в Мюнхене Артур Фонвизин близко познакомился с работами Веласкеса и увлекся ими на всю жизнь. Тогда же он впервые увидел акварельные портреты Константина Гиса, которые весьма ему понравились [Лернер, 2012] – кто же мог предсказать, что через двадцать лет ученик превзойдет учителя.

В 1910 году Артур Фонвизин возвращается в Россию и сразу же принимает участие в ряде выставок – например, «Бубновый валет», 1-й выставка общества художников «Московский салон», «Мир искусства», и других. К тому времени полотна Фонвизина уже находятся в ряде частных коллекций стараниями его друга Михаила Ларионова. Но в 1912 году происходит внезапный разрыв между старыми друзьями – они расходятся во взглядах на искусство: Ларионов оставался приверженцем авангарда, в то время как Фонвизин стремительно двигался в сторону импрессионизма.

Первую мировую войну Фонвизин встретил в должности чертежника на Снаряжательном заводе, поскольку по состоянию здоровья его не взяли на фронт. После Февральской революции художник навсегда трансформирует свою немецкую фамилию на русский лад – фон Визен превратился в Фонвизина, и только так он теперь и подписывает свои полотна. Октябрьскую революцию художник встретил восторженно, во многом разделяя идеи большевиков. Он увлеченно преподает живопись и участвует в агитационной работе, а в 1928 году вступает в «Общество московских художников» и «Ассоциацию художников революционной России». В

это же время Фонвизин окончательно выбирает акварель своим главным способом передать уникальное видение мира на полотне – ему тогда исполнилось 47 лет. В начале 1930-х гг. художник даже создает акварель «Ленин за «Правдой», которая репродуцируется в виде открытки в издательстве ИЗОГИЗ. Сам художник обосновывал свой выбор таким образом: «Акварель — мистическая техника. Она капризна, эти работы хорошо бы смотреть в оригинале. Даже высокого качества копии, иногда, не в состоянии полностью передать аромат и настроение работ. Волшебница-Вода любит личное свидание и желает поговорить со зрителем *tête-à-tête*» [Лернер, 2012].

В 1940-м году состоялась его первая персональная выставка в ВТО, но в годы Второй мировой войны художник был депортирован в Казахстан из-за немецкого происхождения. Впрочем, статус ссыльного не помешал проведению персональных выставок в 1944 и 1947 году. После окончания войны художник вместе с семьей вернулся в Москву. В 1958 году за портрет балерины М.Т. Семеновой, выполненный в акварельной технике, Артур Фонвизин был удостоен медали Всемирной выставки в Брюсселе. Впоследствии, в 1970-м году, ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Артур Фонвизин прожил очень долгую жизнь – он умер, будучи 90-летним, и до самой смерти не выпускал из рук кисть. После себя он оставил множество уникальных работ, исполненных в феноменальной технике, и большое количество учеников, среди которых можно назвать Веру Яснопольскую и Аллу Белякову (последняя была также музой Фонвизина на протяжении длительного времени).

Основным направлением, в рамках которого художник творил свои картины на протяжении почти полувека, был импрессионизм. Это художественное направление, ставящее во главу угла передачу световых эффектов, воздушной среды и мимолетных впечатлений оказало значительное влияние на развитие искусства в конце XIX-начале XX века. Это влияние затронуло художников различных стран, в том числе и российских живописцев. Направление приобрело последователей в России еще в XIX столетии, но импрессионистское исследование света вдохновляло не только русских реалистов, но и молодых художников русского авангарда XX века. Русские художники переняли визуальный язык импрессионизма и продолжили его наследие в самых разнообразных, живых и дерзких формах, создавая залитые солнцем пейзажи, яркие портреты своих современников и непосредственные впечатления от русской жизни.

Причем, в отличие от своих западноевропейских коллег, в своих живописных экспериментах русские художники подошли к самому порогу абстракции [Doronchenkov, 2023]. Русские импрессионисты, взяв за основу принципы французского импрессионизма – игру света, воздуха и мимолетного впечатления, – внесли в него свою лепту. Они наполнили это направление новыми чувствами и красками, которые отражали особенности русской души и красоты. Важно отметить, что русский импрессионизм отличался от французского. Если французские художники тяготели к ярким, солнечным краскам, создавая ощущение легкости и воздушности, то русские мастера часто выбирали более приглушенные, сдержанные тона.

Импрессионистическое искусство ознаменовало собой фундаментальный сдвиг в понимании портретной живописи, бросив вызов традиционным академическим канонам. Приоритетными стали свободные композиции, создание атмосферы приватности и интимности, а также прямое обращение взгляда персонажа к зрителю. Фиксация подобных моментов наделяла произведения характерным для данного направления неуловимым обаянием, известным как “*je ne sais quoi*” (дословно: «не знаю что»). Особенности импрессионизма

наиболее ярко проявлялись в передаче естественных, повседневных поз и жестов изображаемых личностей. Отечественные художники успешно интегрировали новаторские приемы французского течения, органично сочетая их с национальными художественными традициями.

С самого начала своей, в иносказательном смысле, «любви с акварелью» Артур Фонвизин изобрел новую технику рисования, которая сейчас названа в честь него: он не пользовался белилами, не примешивал к акварели гуашь, и рисовал не столько красками, растворенными водой, сколько водой, чуть окрашенной красками. Художник писал на ватманских листах ГОЗНАК ручной работы с небольшой зернистостью, прикрепляя бумагу к планшету кнопками, след от которых так и остался на работах [Назаров, [www](#)]. Примечательно, что предварительного карандашного наброска он не делал, и это является не просто комфортным способом создания картин, но сущностной чертой его стиля – художник был уверен, что образ должен создаваться не силуэтом, прорисованным карандашом, а самими красками и их сочетаниями, и оставался верным этому мнению до конца своих дней. Как впоследствии писала его ученица Алла Белякова, «Как он учил? Не мочить бумагу, брать на кисть много воды, чтобы акварель текла играючи. Не делать подготовительного рисунка. Если делается рисунок, то потом, когда пишете, рисунок и акварель никогда не совпадают. Если только это не техническая раскраска. Рисунок — геометрия. Акварель — музыка, движение!» [Белякова, [www](#)]. Кроме прочего, в этой цитате необходимо обратить внимание на черту, которую отдельно выделяет А. Белякова – «движение». Эта черта присуща всем работам А. Фонвизина, хотя основную их часть составляют, казалось бы, неподвижные композиции натюрмортов и портретов. Но каждый натюрморт А. Фонвизина передает ощущение скоротечности момента – кажется, вот-вот, и летний ветер сорвет облако лепестков ярких пионов и унесет их, ведь он уже неуловимо шевелит листья. Каждый акварельный портрет мастера воплощает собой движение эмоций, духа героя портрета, движение здесь сосредоточено не в позах (часто они статичны), а в глазах – необыкновенно живых, сияющих, словно в них художник навсегда запечатлел непостоянные лучики сияющего солнца.

Интересно отметить, что во всех написанных им акварельных портретах Артур Фонвизин, в отличие от большинства художников, старался передать не собственные ощущения, а эмоциональный образ человека – его суть, его душу, его характер. Именно герои были интересны художнику, а не он сам и его ощущения от них, именно героев он ставил в эмоциональный центр картины. Это отмечала и исследователь его творчества Г. Загянская: «Казалось бы, ну что особенно примечательного может увидеть художник, созерцая актрису, ещё только готовящуюся к выходу на сцену? Но в фонвизинском портрете известной балерины М.Т. Семеновой, написанном в 1935 году и находящемся в Государственной Третьяковской галерее, есть особый характер драматического дарования балерины, нашедшей органическое воплощение в стихии самого материала акварельной живописи. Во всем здесь видна «развертывающаяся динамическая целостность» [Загянская, 1970]. Оттого каждый его портрет – особенный, и порой не специалисту даже невозможно догадаться, что их создал один человек. И не только портреты, но и натюрморты обладали феноменальным «ощущением моментальности» – поэтесса Галина Стрелецкая, которая была его моделью в детстве, вспоминала: «я поражалась – десятки раз пишет одни и те же пионы и всегда они разные» [Лернер, 2012]. И это неудивительно, если учесть трепетную работу художника со светом и цветом, который разнится день ото дня и в каждое время суток обладает различными характеристиками.

Художник набирал на свою кисть порцию воды с краской и осторожно и мягко втирал ее в податливую поверхность бумаги. Так, слой за слоем, он создавал сложную палитру прямо на холсте, смешивая цвета для достижения неуловимых оттенков. Его кисть, словно дирижер, управляла широкими потоками цвета, играя с контрастами света и тени, иногда оставляя бумагу дышать, то есть художник добавлял в картину и цвет полотна – белый или кремовый. Для придания жизни и выразительности, особенно в портретах, где глаза и губы становились фокусом, он добавлял крошечные, почти невесомые цветовые акценты поверх высохших участков. Порой он осмеливался ввести яркий, дерзкий цвет, который, казалось бы, выбивался, но неуловимое движение его кисти и широкие мазки превращали его в гармоничную ноту. В более поздних работах Фонвизин играл с мягкими, размытыми переходами, контрастирующими с четкими, уверенными заливками, и наслаивал краски, создавая глубину. И все же, его акварели не теряют своей легкости, они дышат свежестью, прозрачностью и излучают внутренний свет. Галина Стрелецкая писала: «Я наблюдала за движениями рук мастера, которые напоминали мне полет птиц. А взгляд был очень пронизательный, завораживающий и таинственный. Virtuозное прикосновение кисти создавали мой облик: сначала глаза, потом появилась голова и солнечный луч в волосах, затем букет полевых цветов в руках... Фон осуществлялся большими цветовыми потоками краски, объединяющими весь портрет. Образ получался воздушным, нежным, и совсем не сентиментальным» [Лернер, 2012].

Заключение

Именно эта удивительная, феноменальная техника была названа впоследствии виртуозной, поскольку многочисленные последователи А. Фонвизина и даже те его ученики, которые имели возможность наблюдать его работу воочию, так и не смогли повторить технику мастера в своих работах. Благодаря своему невероятному таланту и уникальному художественному чутью, которое сам художник называл «абсолютным слухом к искусству», Артур Фонвизин является одним из влиятельнейших акварелистов XX века, причем не только в российском, но и в глобальном масштабе.

Библиография

1. Белякова А. Статьи. Воспоминания // Арт-галерея. URL: <http://www.artpanorama.su/?category=article&show=subsection&id=939>
2. Буткевич Д. «Художник всегда оставался романтиком» // Коммерсантъ. 04.03.2025. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7551623>
3. Загянская Г.А. Артур Владимирович Фонвизин. М.: Советский художник, 1970. 45 с.
4. Лернер Л. (сост., ред.) Артур Фонвизин: статьи, письма, документы, стенограммы, воспоминания, фотографии, рисунки, литографии и картины. Москва: Элита-дизайн, 2012 (печать в 2013). 238 с.
5. Назаров А.К. Пособие для учащихся художественных училищ и вузов и заинтересованных художников. Электронная версия. URL: <https://nazart.ru/posobiya/akvarel'naya-zhivopis/sposoby-odnosloynoy-akvarel'noy-zhivopisi/sposob-l-v-fonvizina/>
6. Романенко Е. (сост.), Осмоловский Ю., Левитин Е. (авт. вст. ст.) Артур Владимирович Фонвизин, 1882-1973: Каталог выставки. М.: Советский художник, 1984. 56 с.
7. Фонвизин Артур Владимирович // Большая советская энциклопедия: в 30 т. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1969.
8. Фонвизин Артур Владимирович (Arthur Fonvizin) (1883-1973) // Энциклопедия мировой живописи [Электронная версия] URL: <https://www.stydiai.ru/gallery/encyclopedia-284/>
9. Doronchenkov, I. (2023). Impressionism in the Land of the Bolsheviks: Questions of Art, Reality, and Ideology in the Interwar Soviet Union. *Oxford Art Journal*, 46(2), 325-326.
10. Sokolov, M. N. (2003). Artur Fonvizin. In J. Turner (Ed.), *Grove Art Online*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/GAO/9781884446054.ARTICLE.T028904>

The Influence of A. Fonvizin's Work on Russian Avant-Garde Painting

Margarita N. Tilinina

PhD in Art History, Associate Professor,
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University,
191186, 48, Naberezhnaya Reki Moyki, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: ritatil@mail.ru

Ekaterina P. Konstantinova

Professor,
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University,
191186, 48, Naberezhnaya Reki Moyki, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: konstekaterina@yandex.ru

Abstract

The name Arthur Fonvizin is iconic for Russian avant-garde and impressionism; moreover, he is one of the greatest watercolorists of the 20th century, not only in Russia but on a global scale. However, his work remains underappreciated by art professionals and is almost unknown to the general audience. This article contributes to preserving the memory of this phenomenal artist. Arthur Fonvizin is the creator of a unique watercolor painting technique, later named after him. He did not use white paint, did not mix gouache with watercolor, and painted not so much with paints dissolved in water, but with water slightly tinted with paints. Notably, he did not make a preliminary pencil sketch, and this is an essential feature of his style—the artist believed that an image should be created not by an outline drawn in pencil, but by the paints themselves and their combinations. It is this technique that was subsequently called virtuosic, since numerous followers of A. Fonvizin and even those students of his who had the opportunity to observe his work firsthand were never able to replicate the master's technique in their own works.

For citation

Tilinina M.N., Konstantinova E.P. (2025) Vliyaniye tvorchestva A. Fonvizina na russkuyu avangardnuyu zhivopis' [The Influence of A. Fonvizin's Work on Russian Avant-Garde Painting]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (11A), pp. 90-97. DOI: 10.34670/AR.2025.96.71.011

Keywords

Arthur Fonvizin, watercolor painting, watercolor portrait, Russian impressionism, Russian avant-garde, wet-on-wet technique, Russian plein air, artistic technique, art history.

References

1. Beliakova, A. (n.d.). Stat'i. Vospominaniia [Articles. Memories]. Art-gallereia. <http://www.artpanorama.su/?category=article&show=subsection&id=939>
2. Butkevich, D. (2025, March 4). "Khudozhnik vsegda ostavalsia romantikom" ["The artist has always remained a romantic"]. Kommersant. <https://www.kommersant.ru/doc/7551623>

3. Doronchenkov, I. (2023). Impressionism in the Land of the Bolsheviks: Questions of Art, Reality, and Ideology in the Interwar Soviet Union. *Oxford Art Journal*, *46*(2), 325–326.
4. Fonvizin Artur Vladimirovich (Arthur Fonvizin) (1883-1973). (n.d.). Entsiklopediia mirovoi zhivopisi [Encyclopedia of World Painting]. <https://www.stydiai.ru/gallery/encyclopedia-284/>
5. Fonvizin Artur Vladimirovich. (1969). In *Bol'shaia sovetskaia entsiklopediia: v 30 t.* (3rd ed., Vol. 27). Sovetskaia entsiklopediia.
6. Lerner, L. (Ed.). (2012). *Artur Fonvizin: stat'i, pis'ma, dokumenty, stenogrammy, vospominaniia, fotografii, risunki, litografii i kartiny* [Artur Fonvizin: articles, letters, documents, transcripts, memoirs, photographs, drawings, lithographs and paintings]. Elita-dizain. (Printed in 2013).
7. Nazarov, A. K. (n.d.). *Posobie dlia uchashchikhsia khudozhestvennykh uchilishch i vuzov i zainteresovannykh khudozhnikov* [A manual for students of art schools and universities and interested artists]. <https://nazart.ru/posobiya/akvarelnaya-zhivopis/sposoby-odnosloynoy-akvarelnoy-zhivopisi/sposob-l-v-fonvizina/>
8. Romanenko, E. (Comp.), Osmolovskii, Iu., & Levitin, E. (1984). *Artur Vladimirovich Fonvizin, 1882-1973: Katalog vystavki* [Artur Vladimirovich Fonvizin, 1882-1973: Exhibition catalog]. Sovetskii khudozhnik.
9. Sokolov, M. N. (2003). Artur Fonvizin. In J. Turner (Ed.), *Grove Art Online*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/GAO/9781884446054.ARTICLE.T028904>
10. Zagianskaia, G. A. (1970). *Artur Vladimirovich Fonvizin* [Artur Vladimirovich Fonvizin]. Sovetskii khudozhnik