

УДК [75+76]:94(476.5-25):7.036:7.071.4

Вера Ермолаева и Витебск

Колесникова Т.Ч., Свистунова Е.Г.

Учреждение культуры «Музей Марка Шагала в Витебске», Витебск

Статья посвящена значимому событию в художественной жизни Витебска — выставке «Вера Ермолаева. Амазонка авангарда» из частного собрания московской «Галеев-Галереи», открывшейся в июне 2025 года в Музее истории Витебского народного художественного училища — филиале Музея Марка Шагала в Витебске. Авторы освещают биографию художницы, витебский период ее жизни и творчества, а также знакомят с содержанием выставки. Экспозиция приурочена к 105-летию группы «Утвердители нового искусства» и впервые в Беларуси представляет 29 живописных и графических работ известного мастера, созданных в 1926–1934 годах, уникальные документы из Государственного архива Витебской области, отражающие ее педагогическую и творческую деятельность в Витебском народном художественном училище, и редкие книги с иллюстрациями В. Ермолаевой из собрания Национальной библиотеки Беларуси. Организаторами представлены работы 1926–1934 гг., которые относятся к позднему периоду творчества Веры Ермолаевой. Это пейзажи, натюрморты, портреты, включая автопортрет 1933–1934 годов, иллюстрации к книгам и журналам. Произведения объединены в серии, среди которых выделяются северная, «Пудость», «Натуричики», «Мальчики».

Ключевые слова: русский авангард, выставка в Витебске, живопись, станковая и книжная графика, афиша-плакат, витебский период Веры Ермолаевой, УНОВИС, Витебское народное художественное училище, педагогическая деятельность, футуристическая опера «Победа над Солнцем», группа живописно-пластического реализма, культура Беларуси.

(Искусство и культура. — 2025. — № 3(59). — С. 5–10)

Vera Yermolayeva and Vitebsk

Kolesnikova T.Ch., Svistunova E.G.

Establishment of Culture “Marc Chagall Museum of Vitebsk”, Vitebsk

The article addresses a significant event in the art life of Vitebsk: the exhibition “Vera Yermolayeva. The Amazon Woman of Avant-Garde” from the private collection of Moscow “Galeyev Gallery” which opened in June 2025 at the Museum of Vitebsk Public Art School History, the Branch of Marc Chagall Museum in Vitebsk. The article describes the artist’s biography, the Vitebsk period of Vera Yermolayeva’s life and work; it also reveals the content of the exhibition. The exhibition is devoted to the 105th anniversary of the group “Establishers of New Art” and for the first time in Belarus presents 29 paintings and graphic works by Yermolayeva which were created in 1926–1934 and unique documents from the State Archive of Vitebsk Region, that reflect her pedagogical and creative work at Vitebsk Public Art School, as well as rare books with Yermolayeva’s illustrations from the collection of the National Library of Belarus. The 1926–1934 exhibited works refer to the late period of Vera Yermolayeva’s creative work. They are landscapes, still lifes, portraits, including the self portrait of 1933–1934, as well as book and magazine illustrations. The works are united in series among which the North series, “Pudrost” series, “Models”, “Boys” stand out.

Key words: Russian Avant-Garde, exhibition in Vitebsk, easel and book graphics, advertisement-poster, Vera Yermolayeva’s Vitebsk period, UNOVIS, Vitebsk Public Art School, pedagogical activity, futuristic opera “Victory over the Sun”, Painting and Plastic Realism Group, culture of Belarus.

(Art and Cultur. — 2025. — № 3(59). — P. 5–10)

В июне 2025 года в Музее истории Витебского народного художественного училища — филиале «Музея Марка Шагала в Витебске» открылась выставка «Вера Ермолаева. Амазонка авангарда», посвященная одной из ключевых фигур русского авангарда, чья жизнь и творчество неразрывно связаны с Витебском и творческим объединением УНОВИС. Эта экспозиция, приуроченная к 105-летию группы «Утвердители нового искусства», представляет 29 живописных и графических работ Веры Михайловны Ермолаевой, созданных в 1926–1934 гг., а также редкие документы и книги с ее иллюстрациями. Возвращение имени В. Ермолаевой в культурный контекст Витебска не только увековечивает память о выдающейся художнице, но и способствует сохранению и развитию уникального культурного наследия города.

Цель статьи — проанализировать вклад Веры Ермолаевой в эволюцию русского авангардного искусства и познакомить читателей с ее творческим наследием, а также с выставкой «Вера Ермолаева. Амазонка авангарда», которая впервые в Беларуси демонстрирует уникальные работы художницы. Рассмотрение биографии Ермолаевой позволяет понять ее роль в формировании новых художественных практик, участие в группе УНОВИС, педагогическую деятельность в Витебском народном художественном училище и вклад в культуру Витебска в послереволюционный период. Данная работа также раскрывает значение выставки как культурного события, способствующего сохранению и популяризации ее творчества, а также укреплению связи между историей русского авангардного искусства и современным культурным контекстом Витебска. Таким образом, материал служит не только просветительским, но и своеобразным культурно-историческим мостом, подчеркивающим важность личности Ермолаевой для развития художественного наследия региона и страны в целом.

Биография. Вера Михайловна Ермолаева (1893–1937) — живописец, график, художник театра, мастер детской книги, педагог, автор статей об искусстве, ректор Витебского художественно-практического института, активная участница группы УНОВИС.

Вера Ермолаева родилась 2 ноября 1893 года в селе Ключи Петровского уезда Саратовской губернии в дворянской семье. Ее мать Анна Владимировна (урожденная Унковская) происходила из старинного дворянского рода, ведущего начало с XIII века.

Отец Михаил Сергеевич Ермолаев был потомственным дворянином, помещиком и известным земским деятелем, занимавшим пост председателя уездной управы. Брат Веры Константин Михайлович являлся активным участником меньшевистского движения, членом Центрального комитета и делегатом V Лондонского съезда РСДРП.

В 1902–1903 гг. семья Ермолаевых проживала за границей. В этот период Вера училась в народной светской школе в Париже и Лондоне, а также в гимназии в Лозанне. С 1906 по 1911 год она продолжила обучение в гимназии княгини Оболенской в Санкт-Петербурге, а затем — в петроградской студии Михаила Бернштейна, где проявила интерес к новым направлениям в искусстве, в частности к кубизму и футуризму. В 1914 году расширила свое художественное образование в Париже, изучая творчество Поля Сезанна, Пабло Пикассо, Жоржа Брака и Андре Дерена.

В 1915–1917 годах В. Ермолаева была вольнослушателем Археологического института в Санкт-Петербурге, входила в футуристический кружок «Бескровное убийство», а после революции, в 1918–1919 годах, работала в Музее города, для которого собрала (совместно с Н.О. Коган и Н.И. Любавиной) уникальную коллекцию городских живописных вывесок. Известна как член художественных объединений «Свобода искусству» и «Искусство. Революция».

Летом 1918 года она организовала книгопечатную артель «Сегодня», которая небольшими тиражами выпускала лубки и книги-картинки. Иллюстрации делались при помощи гравюр на линолеуме, которые раскрашивались вручную. Одни из лучших книжечек издательства — сборники стихов Натана Венгрова «Сегодня» и Уолта Уитмена «Пионеры» — были оформлены Верой Ермолаевой.

В 1919–1922 годах работала в Витебском народном художественном училище сначала в качестве преподавателя, а затем — ректора. В Витебске В. Ермолаева тесно сотрудничала с Казимиром Малевичем и проявила себя как одна из ведущих участниц УНОВИСа (коллектива, который продвигал идеи супрематизма).

Вернувшись в Петроград, стала научным сотрудником Государственного института художественной культуры (Гинхук, 1923–1926) — первого исследовательского центра современного искусства. Позднее она возглавила лабораторию «А», которая занималась исследованием цвета.

В конце 1920-х годов сотрудничала с первыми детскими журналами «Воробей» и

«Новый Робинзон», «Чиж» и «Ёж». Работая в издательстве «Детгиз», создала десятки замечательных детских книг.

В этот же период вокруг В. Ермолаевой сформировался небольшой коллектив, известный как *группа живописно-пластического реализма*. Ядро группы составляли Лев Юдин, Константин Рождественский, Владимир Стерлигов и другие художники. Они регулярно собирались в квартире В.М. Ермолаевой на 10-й линии Васильевского острова. Именно здесь проходили просмотры выставочных работ, после чего устраивались дискуссии. Основная творческая задача группы, по словам Л.А. Юдина, заключалась в «стремлении личности установить какое-то живое, конкретное равновесие между собой и действительностью, опираясь исключительно на свои пластические средства» [1].

25 декабря 1934 года Вера Ермолаева была арестована сотрудниками НКВД вместе с группой ленинградских художников. За «антисоветскую деятельность» и попытку организовать вокруг себя антисоветски настроенную интеллигенцию она была приговорена к трем годам лагерей и отправлена в Карлаг. В 1937 году ее обвинили повторно и приговорили к расстрелу, который привели в исполнение 26 сентября. Место захоронения художницы неизвестно. В 1989 году реабилитована посмертно.

Витебский период. В апреле 1919 года Вера Ермолаева по заданию Отдела ИЗО Наркомпроса была направлена преподавателем в Витебское народное художественное училище, созданное Марком Шагалом [2]. Среди исследователей существует несколько вариантов объяснения приезда В. Ермолаевой в Витебск. Историк искусства А. Лисов утверждает, что появление в Витебске в 1919 году Константина Ермолаева связано с назначением его сестры Веры Михайловны на работу в художественное училище [3]. В то время как исследователь творчества Ермолаевой А. Заинчковская считает, что стремление художницы в Витебск было обусловлено тем, что единственный оставшийся член ее семьи, старший брат Константин, участник российского революционного движения, приехал сюда после весенней амнистии 1917 года [4, с. 37]. Константин Ермолаев, деятель меньшевистской фракции РСДРП, посвятивший свою жизнь борьбе за свободу и демократию, провел свои последние дни и скончался в Витебске. В Государственном архиве Витебской области хранится документ, датированный 15 августа 1919 года, в котором

Витебский Комитет РСДРП просит Правление комитета по борьбе с безработицей выделить 5 тысяч рублей на похороны скончавшегося в Витебске члена ЦК партии Ермолаева. С большой долей вероятности можно предположить, что брат Веры Михайловны был похоронен в Витебске [5].

Творческая судьба Веры Ермолаевой во многом определилась благодаря знакомству с Казимиром Малевичем. С его приездом в Витебск началось тесное сотрудничество двух художников.

Вера Ермолаева принимала участие в разработке новаторской педагогической программы училища, в основу которой была положена «Программа единой аудитории живописи» Малевича. По ней работали четыре мастерские, одной из которых — кубофутуристической — руководила мастер, где вела специальный курс по кубизму. С начала 1920 года она проводила в мастерской «вечера опытного рисования». На этих занятиях студенты делали рисунок, ставя перед собой определенную пластическую задачу и аргументируя каждый этап построения композиции [6].

Мастерская Ермолаевой имела разные названия: «мастерская курса футуристической системы», «мастерская подготовительного кубизма», «мастерская футуризма», позже — «Витебская философско-научно-исследовательская экспедиция УНОВИСа».

Художница была одним из инициаторов создания группы УНОВИС и постоянным секретарем его творческого комитета. В феврале — марте 1920 года комиссией Художественного Совета, в состав которой входила Ермолаева, была разработана программа общественной деятельности УНОВИС. Согласно плану, влияние супрематизма предполагалось распространить на все сферы общественной жизни, включая архитектуру, мебель, одежду и полиграфию, что отражало стремление УНОВИС к интеграции нового искусства в повседневность и социальные практики. Деятельность Ермолаевой в УНОВИС была тесно связана с оформлением городских праздников, организацией выставок и театральных постановок. По ее инициативе в училище была создана драматическая студия, которая 6 февраля 1920 года представила в Латышском клубе два спектакля: «Супрематический балет» Нины Коган и «Победу над Солнцем» [7, с. 127–128].

Впервые футуристическая опера «Победа над Солнцем» была показана в декабре 1913 г. в театре «Луна-парк» в Санкт-Петербурге и стала одним из ключевых

событий в истории русского авангарда. Спектакль соединил достижения новейших направлений живописи, музыки и поэзии начала XX века в России. Костюмы и декорации к витебской постановке были выполнены Верой Ермолаевой. По мнению исследователя русского авангарда Т.В. Горячевой, костюмы Ермолаевой «были кубистическими объемными построениями, превращающими актеров в марионеток» [8, с. 52]. Позже эскизы к спектаклю — «Пестрый глаз», «Похоронщики», выполненные в технике раскрашенной от руки гравюры, — вошли в «Альманах УНОВИС № 1». Осенью 1922 года они были представлены на Первой художественной выставке русского искусства в Берлине.

19 июня 1920 года, после ухода Марка Шагала с должности директора, Ермолаева была назначена уполномоченным Витебских государственных свободных художественных мастерских [9]. В период 1918–1922 годов статус и название учебного заведения, которым она руководила, менялись: с 1921 года — Витебские высшие государственные художественно-технические мастерские, с января 1922 года — Витебский художественно-практический институт, где Ермолаева стала ректором до своего отъезда в августе 1922 года. В 1921–1922 годах институт переживал тяжелый экономический кризис из-за отсутствия финансирования. Тем не менее в мае 1922 года состоялся первый и единственный выпуск по итогам его четырехлетней деятельности.

Вера Ермолаева сыграла значительную роль в создании Витебского музея современного искусства. Она вместе с М. Шагалом и К. Малевичем входила в состав закупочной комиссии, занимавшейся формированием будущей музейной коллекции, в которой планировалось представить основные течения современного авангардного искусства.

Как участник УНОВИСа и преподаватель училища В. Ермолаева выступала с докладами по вопросам новейшего искусства, для «Альманаха УНОВИС № 1» она написала эссе «Об изучении кубизма». Наиболее известные работы Ермолаевой витебского периода — супрематические композиции для праздничного оформления Витебска, предназначавшиеся для фасадов зданий, — сегодня хранятся в частных коллекциях и Русском музее.

Выставка в Витебске. На выставке «Вера Ермолаева. Амазонка авангарда» в Витебске (17 июня — 17 августа 2025 г.) были представлены живопись, станковая и книжная графика

из собрания «Галеев-Галереи» (г. Москва). Идея привезти в Витебск работы В. Ермолаевой принадлежит директору УК «Музея Марка Шагала в Витебске» Ирине Вороновой. В своем приветственном слове на вернисаже она призналась, что для организации выставки ей достаточно было отправить электронное письмо коллекционеру Ильдару Галееву в Москву с предложением показать работы Ермолаевой в Витебске. Ответ был получен буквально через 10 минут, и выставка стала возможной.

Представленные в экспозиции работы датируются 1926–1934 годами и относятся к позднему периоду творчества Веры Михайловны. Это пейзажи, натюрморты, портреты, включая автопортрет 1933–1934 гг., а также иллюстрации к книгам и журналам.

Произведения объединены в несколько серий, среди которых выделяются северная, «Пудость», «Натурщики», «Мальчики». В последних заметно влияние поздних постсупрематических работ Казимира Малевича. Как отметил искусствовед Е.Ф. Ковтун, «особое качество поздних холстов Малевича — беспредметность, растворенная в фигуративности, — послужило отправной точкой для многих его последователей» [1, с. 65]. Параллель между художественными поисками К. Малевича и В. Ермолаевой очевидна. В творчестве обоих художников фигуративная живопись несет на себе сильный отпечаток супрематизма: в философском осмыслении темы, в решении пространства, в построении композиции, а также в деперсонализации героев произведений. Одновременно форма и живописное решение работ В. Ермолаевой сохраняют индивидуальность.

На выставке экспонировалось несколько работ из серии «Мальчики»: «Мальчик за столом» (1933–1934, бумага, гуашь, белила, 29 x 19), «Мальчик» (1933–1934, бумага, гуашь, белила, 25 x 22), «Мальчики» (1933–1934, бумага, гуашь, белила, 27 x 22,5). Это «хрупкие, неземные создания — то ли ангелы, то ли беспризорники» [4, с. 70], которые радикально отличаются от привычных образов советских детей, тиражируемых официальным советским искусством.

В экспозиции представлена одна работа северной серии В. Ермолаевой — «Северный пейзаж» (1930, бумага, акварель, белила, 13 x 18). Цикл стал результатом ее творческих поисков, вдохновленных поездками на Баренцево и Белое моря. В этих путешествиях художницу привлекали вечная стихия, мощное движение океана, могучий «кубизм» каменных гор. В «Северном пейзаже»

ярко выражена живописная экспрессия и сила цвета, особенно глубокий синий тон, который создает подвижную, мерцающую фактуру, придающую работе ощущение вневременности.

Четыре пейзажа, представленные на выставке, — «Пейзаж (с малиновыми холмами)» (1932–1933, бумага, гуашь, 31,5 x 48), «Пейзаж с облаками» (1932–1933, бумага, гуашь, 39 x 57,3), «Пейзаж с радугой» (1932, бумага, гуашь, 39 x 57), «Пейзаж» (1932–1933, бумага, гуашь, 31,5 x 48) — являются частью серии «Пудость».

Два лета подряд (1932–1933) Ермолаева вместе со своими ученицами Марией Казанской и Верой Зенькович жила в поселке Пудость под Гатчиной — «холмистой местности с полями и перелесками, в просветах между которыми открывался далекий горизонт» [4, с. 63]. Скромная и неброская на первый взгляд природа приобрела в пудостских гуашах характер спокойной и величавой монументальности. Серия «Пудость» считается ключевой в творчестве художницы, так как представляет собой кульминацию ее поисков новой пластической формы и нового восприятия пространства.

В экспозиции можно увидеть натюрморты В. Ермолаевой конца 1920-х гг. и 1934-го: «Рюмка» (1928, бумага, гуашь, 29,5 x 17), «Натюрморт с античной статуэткой» (1928, бумага, гуашь, 41,5 x 33), «Натюрморт с бокалом» (1929, бумага, гуашь, акварель, белила, 40 x 34), «Натюрморт с вазой, бокалом и горшком» (1934, бумага, гуашь, 31,5 x 43), «Кувшин и рюмка (на сером)» (1934, бумага, гуашь, белила, 19 x 21,5). Главный вопрос в них — взаимодействие предмета и пространства. Внешне статичное изображение вещей сочетается с ощущением динамики их внутренней жизни, достигнутого энергичной плоскостной пастозной живописью и упругими линиями рисунка. В поздних натюрмортах доминирует теплая цветовая гамма: коричневые, темно-желтые, охристые тона. Объекты располагаются по отношению друг к другу так, чтобы подчеркнуть форму (круг, овал, прямоугольник) и индивидуальные характеристики (гладкое, острое, шероховатое). Постепенно композиции, написанные с натуры, приобретают все больше качества беспредметности.

Афиша-плакат, представленная в экспозиции, напечатана в 1968 году к планировавшейся персональной выставке Веры Ермолаевой. Эта выставка должна была стать долгожданным возвращением худож-

ницы после длительного периода забвения, поскольку после 1937 года все упоминания о ней были под запретом. Автор афиши — художник Владимир Стерлигов, оформивший ее в духе своей уникальной чаше-купольной системы и при этом использовавший рисунок В. Ермолаевой к детской книге Е. Шварца «Шарики». Однако выставка была неожиданно запрещена.

Тематический блок книжной графики Веры Ермолаевой («Свинья под дубом», «Девочка в розовом платье», «Трубочист» и др.) дополняют уникальные издания с иллюстрациями художницы из фондов Национальной библиотеки Беларуси. В экспозиции представлены семь книг: «Красношейка» Н.Н. Асеева (1927); «Шарики» Е.Л. Шварца (1929); «Зеркало и обезьяна» (1929), «Кот и повар» (1930), «Стрекоза и муравей» (1930) И.А. Крылова; «Рыбаки» (1930) и «Подвиг пионера Мочина» (1931) А.И. Введенского.

Книга «Рыбаки» была придумана совместно с А. Введенским на основе гуашей, созданных Ермолаевой во время путешествия на Кольский полуостров. В ней особенно ярко проявилась живописная манера художницы и ее любовь к морю. Издание отличается тональным единством, где доминантой выступает синий цвет.

Книга «Шарики» Е. Шварца с иллюстрациями Ермолаевой выделяется гениальной простотой: всего три цвета — синий, красный и белый — создают яркие и необычайно красивые образы.

Помимо работы над книгами современных писателей, Вера Михайловна иллюстрировала классиков. Она оформила серию басен И. Крылова, состоящую из небольших книг. В экспозиции представлены «Кот и повар», «Зеркало и обезьяна», «Стрекоза и муравей». Рисунки в них выполнены в черно-белой гамме, они выразительные, живые и напоминают наброски или быстрые зарисовки с натуры. Эти издания демонстрируют талант Веры Ермолаевой как художника-иллюстратора и графика.

В экспозиции представлен документ из Государственного архива Витебской области — собственноручно заполненная Верой Ермолаевой анкета от 15 марта 1921 года [10]. В этом же деле содержится множество других документов с оригинальной подписью Ермолаевой, отражающих деятельность учебного заведения, которым она руководила в сложных политических и экономических условиях. Особый интерес вызывает подлинник автографом Д. Штеренберга —

«Письмо отдела ИЗО художественной секции Наркомпроса РСФСР Витебским свободным государственным художественным мастерским о назначении Ермолаевой В.М. уполномоченным мастерских» (датировано 19 июня 1920 года). Именно поэтому и было принято решение открыть выставку в Витебске ровно через 105 лет — 19 июня 2025 года. Это символическое совпадение подчеркивает историческую значимость и документа, и деятельности Веры Ермолаевой, которой посвящена экспозиция.

Таким образом, выставка «Вера Ермолаева. Амазонка авангарда» в Витебске предоставила уникальную возможность познакомиться с творчеством Веры Ермолаевой, одной из самых интересных фигур русского авангарда. Ее жизнь и творчество подтверждают значимость личного вклада художницы в развитие современного искусства и педагогики. Благодаря контактам с преданными искусству коллекционерами возвращение в культурное поле Беларуси значимых имен русского авангарда, тесно связанных с

Витебском, стало реальным, и это открывает перспективу для иных совместных проектов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ковтун, Е.Ф. Русский авангард 1920-х — 1930-х годов: альбом / Е.Ф. Ковтун. — Санкт-Петербург: Аврора; Паркстоун; Бурнемут, 1996. — 288 с.
2. Государственный архив Витебской области (ГАВт). — Ф. 101. Оп. 1. Д. 12. Л. 72.
3. Лисов, А.Г. Константин Михайлович Ермолаев: путь в русскую революцию / А.Г. Лисов // Ученые записки УО «ВГУ им. П.М. Машерова». — 2014. — Т. 18. — С. 60–67.
4. Заинчковская, А. Вера Ермолаева / А. Заинчковская. — Москва: Ад Маргинем Пресс: ABCdesign, 2024 (А+А). — 304 с.: цв. ил.
5. ГАВт. — Ф. 238. Оп. 1. Д. 11. Л. 108.
6. УНОВИС № 1. Витебск, 1920. Приложение к факсимильному изданию / Государственная Третьяковская галерея; публ., подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. Т. Горячевой. — Москва: Изд-во «СканРус», 2003. — С. 10.
7. Изобразительное искусство Витебска 1918–1923 гг. в местной периодической печати: библиогр. указ. и тексты публ. / сост. В.А. Шишанов. — Минск: Медисонт, 2010. — 264 с.
8. Горячева, Т.В. Театральные эксперименты русского авангарда: от оперы «Победа над Солнцем» к «Супрематическому балету» / Т.В. Горячева // Искусство и культура. — 2011. — № 1(1). — С. 52.
9. ГАВт. — Ф. 837. Оп. 1. Д. 58. Л. 51.
10. ГАВт. — Ф. 837. Оп. 1. Д. 58. Л. 126.

Поступила в редакцию 05.08.2025