

УДАЛЬЦОВА Надежда Андреевна

Живописец, график, педагог. Одна из амазонок русского авангарда. Наиболее ярко проявила себя в кубизме

УДАЛЬЦОВА Надежда Андреевна

29 декабря 1885 (10 января 1886), Орёл – 25 января 1961, Москва

Первый ребёнок в семье офицера А.Т.Прудковского. После переезда семьи в Москву (1892) поступила в частную женскую гимназию, которую окончила в 1905.

Первыми художественными впечатлениями были картины И.Е.Репина и В.Г.Перова в Третьяковской галерее, а также посещение в 1901 Эрмитажа и Музея Александра III в Петербурге. Самостоятельно занималась рисованием. Сначала хотела учиться в МУЖВЗ, но так как из-за революционных беспорядков подготовительные курсы в училище были закрыты, в сентябре 1905 начала заниматься в частной художественной школе К.Ф.Юона, где преподавали И.О.Дудин и Н.П.Ульянов. Там познакомилась с Л.С.Поповой (с ней дружила сестра Удальцовой Л.А.Прудковская), В.И.Мухиной, А.А.Весниным. «Я теперь занимаюсь рисованием каждый день. В школе так славно, вообще я вся ушла в рисование» (дневниковая запись Удальцовой от 16 октября 1906). Прекратила занятия в школе Юона зимой 1909.

Интерес к современному искусству появляется после посещения посмертной выставки В.Э.Борисова-Мусатова (1907), а в 1908 Удальцова увлекается новой французской живописью, которую видела в коллекции С.И.Щукина, изучает творчество Винсента Ван Гога и Поля Сезанна.

После поездки в Германию летом 1908 (посетила Берлин и Дрезден) делает ещё одну неудачную попытку поступления в МУЖВЗ. В октябре 1908 выходит замуж за А.Д.Удальцова.

С января 1910 по осень 1911 посещала мастерскую Кароя Киша, где познакомилась с А.В.Грищенко, К.Н.Истоминим, В.Е.Пестель, Б.Н.Терновцом, В.А.Фаворским. В 1911 часто работала в московской «Башне» – свободной мастерской, где бывали М.Ф.Ларионов, Н.С.Гончарова, Попова, Прудковская и другие.

В ноябре 1912 поехала в Париж с Поповой, Пестель и С.К.Каретниковой. После некоторых поисков подходящей мастерской для обучения современному искусству их выбор остановился на академии «Ла Палет» (см.: академии парижские). Удальцова проучилась там под руководством Анри Ле Фоконье, Жана Метценже и Андре Дюнуайе де Сегонзака до весны 1913. В дневнике она писала, что кубизм для неё – «только школа, но не цель. Я хорошо поняла всю необычайность живописных достижений кубизма, и не его декоративно-узорчатая сторона привлекала меня, а строгость построения и строгие законы самой живописи: валёр, сдержанная цветовая гамма и твердый закон построения картины».

Весной 1913 возвращается в Москву и усиленно работает, в частности в мастерской В.Е.Татлина на Остоженке (вместе с Поповой), где собираются многие представители московского авангарда. На основе этого сообщества в 1914–1915 образуются и функционируют «Еженедельные собрания по искусству» на квартире Поповой (Удальцова называла эти собрания «кубистическим кружком»).

Начиная с 1913 складывается собственный кубистический стиль Удальцовой, основанный на парижском опыте кубизма, полученном главным образом от Ле Фоконье. В первых кубистических работах Удальцовой («Швея». 1912–1913. ГТГ) композиционная жёсткость и упрощённость приёмов ещё выдают влияние учителя. Характерно, что выставочный дебют Удальцовой состоялся на «Бубновом валете» (1914. Москва), где также были представлены работы французского мастера. Её кубистическая «Композиция» была отмечена в рецензии Грищенко («Бубновый валет». Впечатление от выставки // Новь. 1914. №22. 8 февраля. С.9–10).

Но уже в 1914–1915 стилистика кубистических работ Удальцовой меняется: она преодолевает уроки академии «Ла Палет» и приходит

к более изощрённому стилю в духе Пабло Пикассо («Натурщица. Кубистическая конструкция». 1914; «Ресторан». 1915. Обе – ГРМ; «Новь». 1914–1915. КОХМ).

Другой вариант зрелого кубизма Удальцовой – более плоскостной, предвещающий, с одной стороны, «Живописные архитектоники» Поповой (1916–1918), с другой – супрематизм К.С.Малевича («Кубистическая композиция»; «Кухня». Обе – 1915. ГРМ; «Синий кувшин». 1915. ГТГ). Большинство из перечисленных картин было показано Удальцовой на «Первой футуристической выставке “Трамвай В”» и «Последней футуристической выставке “0,10”». Тогда же она написала текст к иллюстрированному буклету «Владимир Евграфович Татлин», выпущенному «Новым журналом для всех» в 1915 для выставки «0,10». Также была экспонентом московской выставки «Магазин» (1916). В ноябре 1916 три фактурно-беспредметные композиции «Живописное построение» были показаны на московской выставке «Бубнового валета».

Причастность к супрематизму связана для Удальцовой с приглашением от Н.М.Давыдовой в октябре 1916 принять участие в изготовлении декоративных рисунков для артели вышивальщиц «Вербовка». Удальцова, как и другие приглашённые художники, сделала ряд супрематических эскизов. Выполненные по ним вышивки были показаны на Второй выставке современного декоративного искусства (1917. Москва). Затем последовало участие в художественном кружке «Супремус» (собрания проходили на квартире Удальцовой на Смоленском бульваре). На этом связь Удальцовой с супрематизмом завершилась.

В первые послереволюционные годы Удальцова полностью отдала себя организационной и преподавательской работе. В марте 1917 вступила в союз «Свобода искусству» в Петрограде, в мае–июне стала одним из организаторов левой (молодой) федерации Профессионального союза художников-живописцев Москвы, осенью участвовала в работах по декорированию московского кафе «Питтореск», потом участвовала в выставке «Бубнового валета» (1917. Москва).

В 1918 сотрудничала в газете «Анархия», работала во Всероссийской коллегии по делам изобразительного искусства, в Пролеткульте, артели мастеров. Экспонировала свои работы на 1-й выставке профсоюза (май–июль).

В 1919 преподавала в I ГСХМ сначала как ассистент Малевича, а затем самостоятельно, как руководитель мастерской. Однако вскоре освобождается от влияния Малевича и отказывается от участия в выставке «Беспредметное творчество и супрематизм».

Брак с А.Д.Древиным (1919) знаменует для Удальцовой новый этап в творчестве («Известие о нашем браке встретило оппозицию» – записывает она в дневнике). Оба вступают в Аскран (1919) вместе с А.М.Родченко и В.Ф.Степановой. В 1920 Удальцова продолжает преподавать: ведёт дисциплину «Объём в пространстве» во Вхутемасе (1920–1921; преподаёт вплоть до расформирования Вхутеина в 1930). Сотрудничает в 1920–1921 в Инхуке, избирается председателем рабочей группы объективистов. Однако победа приверженцев производственного искусства и недавних единомышленников заставила Удальцову покинуть Инхук.

В 1922 картины Удальцовой были показаны на Первой русской художественной выставке в Берлине. Несколько работ было приобретено Анонимным обществом (Société anonyme).

Древин и Удальцова ищут новых путей в живописи и находят их в открытии особых возможностей цвета. С конца 1920-х и на протяжении 1930-х, объединившись в поисках, они приходят к оригинальной манере письма, схожей у обоих, но не свойственной никому другому. Формально они порывают с авангардом, но внутренне остаются в пределах его притяжения. Этот путь приводит их на «Выставку картин» (1923. Москва), в которой они участвуют наравне с бывшими бубновалетцами, затем – в общество «Московские живописцы» (1925) и ОМХ (1927).

Творческие поездки на Урал (1926–1928), Алтай (1929–1932) и в Армению (1933) способствовали «возврату к природе», но «реализм» Древина и Удальцовой оказался иного свойства, чем требовала эпоха социализма. Последним знаком признания стала их персональная выставка в 1928 в залах Русского музея. Вскоре оба художника оказались вне рамок официального искусства. А в 1933 последовали обвинения в формализме (в статье М.А.Буш и А.И.Замошкина «Путь советской живописи» и в брошюре О.М.Бескина «Формализм в живописи»).

В 1938 Древин был арестован и через полтора месяца расстрелян (Удальцова узнала об этом только в 1956).

Позднее творчество Удальцовой – между редкими заказами она работала «для себя» – вписывается в рамки традиционного реализма, однако некоторые натюрморты отдалённо напоминают об её парижских уроках.

Литература:

- Н.Удальцова. Мы хотим // Анархия. 1918. №38. 7 апреля;
- В.Денисов. Московские живописцы в Ленинграде. Выставка Н.Удальцовой и А.Древина в Ленинграде // Жизнь искусства. 1928. №8;
- Надежда Удальцова. Автобиография [1933] // Советские художники. Т.I. Живописцы и графики. М., 1937;
- Н.Удальцова. Из воспоминаний // Искусство. 1940. №3;
- Н.Удальцова. Воспоминания о Маяковском // Поэзия. Альманах. М., 1983;
- Е.Завадская. Мой друг живописец Н.А.Удальцова // Творчество. 1986. №10;
- М.Яблонская. Надежда Андреевна Удальцова. Александр Давидович Древин // Огонёк. 1988. №25;
- Из парижского дневника Н.А.Удальцовой. Предисл., публ. и комм. Е.Древиной // Пространство картины. М., 1989;
- Б.Рыбченков. Рассказы. О Древин и Удальцовой // Пространство картины. М., 1989;
- Н.Удальцова. Жизнь русской кубистки. Дневники, статьи, воспоминания. Сост. и комм. Е.А.Древиной, В.И.Ракитина и А.Д.Сарабьянова. М., 1994;
- Екатерина Древина. Надежда Удальцова. М., 1997;
- Надежда Удальцова. Графика. 1912–1919. Вст. статья В.И.Ракитина. М., 2002.;

Архивы:

- Архив семьи художника: Н.Удальцова. Отношение критики к современному искусству. [1915–1916]. Рукопись;
- К.С.Малевич. Надежда Андреевна Удальцова. Рукопись;
- Н.Н.Пунин. Выставка Удальцовой – Древина [1933]. Рукопись;
- дневники и другие материалы.;

Автор статьи: [А.Д.Сарабьянов](#)

<http://rusavangard.ru/online/biographies/udaltsova-nadezhda-andreevna/>