

**Всю жизнь с карандашом в руке
Лия Владимировна Хинштейн
1922—2013**

К 100-летию художницы

Н. И. Трегуб

Summary

***Whole life with a pencil in the hand
Liya Vladimirovna Khinshtein 1922—2013***

To the 100th anniversary of the artist

N. I. Tregub

The Head of the Publishing Department of the Darwin Museum, N. I. Tregub, describes the life and work of the animal painter L. V. Khinshtein (1922—2013). In 2022, the museum plans to celebrate the 100th anniversary of the artist's birth with a personal exhibition. Despite the fact that the museum stores 109 items related to the author, this will be the first personal exhibition of the master in the museum.

Л. В. Хинштейн. 1990

В 2022 году исполнится 100 лет со дня рождения художника-анималиста Лии Владимировны Хинштейн. Дарвиновский музей отмечает юбилей учёных-биологов и художников-анималистов. В настоящее время ведётся подготовка к выставке к 100-летию художницы. Данная биографическая статья — один из этапов подготовки выставки.

Материалы о художнике Л. В. Хинштейн в фондах Дарвиновского музея

Лия Хинштейн родилась 28 сентября 1922 года в Бобруйске. Вскоре семья переехала в Оршу, где Лия в 1940 году окончила среднюю школу. После окончания школы она поехала в Москву и поступила в Художественно-педагогическое училище памяти 1905 года. Лия провела всю жизнь с карандашом в руке, но надо признаться, что мы не так много знаем об этой художнице. Работы Л. В. Хинштейн хранятся в музее благодаря собирательской работе многолетнего хранителя фонда изобразительного искусства В. А. Удальцовой (1951—2020). Она не только комплектовала фонд графики, а также собирала биографические материалы: статьи, газетные вырезки, брошюры-каталожки. В фонде печатной графики хранится пара небольших брошюр-каталогов о её творчестве, несколько слов о Хинштейн прочитаем в сборном каталоге «Анималисты России». Если кто-то уповает на Интернет как на источник информации — мол, там есть всё на свете, — я разочарую вас: сведений о Л. В. Хинштейн на просторах всемирной сети очень мало.

Когда началась Великая Отечественная война, Лия Хинштейн вместе с другими студентами стала работать в колхозе, а затем записалась добровольцем на фронт. Свой боевой путь она начала в Воронеже. Под непрерывной бомбёжкой девушка поднимала огромные аэростаты, прирывая небо от вражеской авиации. Победу встретила во Львове. Особое место в её творчестве занимают портретные зарисовки однополчан, сделанные во время войны и выполненные карандашом: «Аня Федорова», «Тася Есина после дежурства», «Сидящая за шитьём», «Аня Букрина», «Катя в Стрыйском парке» и другие.

Л. В. Хинштейн. Девушка с телятами. 1950-е.
Керамика. Диаметр 58,5. КП НВФ-4214

Искусствовед Н. М. Иванов в каталоге выставки графики Лии Хинштейн пишет:

«В начале 1942 года Хинштейн вступила в 4-й Отдельный дивизион аэростатов заграждения. Боевой путь, начатый от Воронежа, прошёл через Волгу, Киев и закончился во Львове, где её застала радостная весть о Победе. На войне художница не забывала о своём призвании, по мере возможности создавая свою собственную фронтовую графическую летопись. Её карандаш следует за движением нахлынувших мыслей и чувств, запечатлевает людей, которые вместе с ней ведут неустанную борьбу с ненавистным врагом»¹.

Лия Владимировна закончила войну в звании младшего сержанта. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР» и другими. Серия рисунков с военными зарисовками хранится в музее-панораме «Бородинская битва».

Демобилизовавшись из армии, Лия Хинштейн вернулась в Москву, где была принята на первый курс Московского института прикладного и декоративного искусства (МИПиДИ), ректором которого был знаме-

Л. В. Хинштейн. Рыбка. 1950-е.
Керамика. Диаметр 28,5. КП НВФ-4215

нитый советский художник-монументалист Александр Александрович Дейнека — с его творчеством знакомы даже люди далёкие от искусства, он автор мозаик в Большом Кремлёвском дворце, на станциях метро «Маяковская» и «Новокузнецкая». В 1951 году Лия Владимировна окончила институт с отличием по специальности «художественная керамика». В качестве дипломной работы выполнила керамическую вставку в архитектуру «Девушка с телёнком» под руководством преподавателя Фёдора Павловича Решетникова, автора знаменитой картины «Опять двойка». На защиту пришёл анималист Василий Алексеевич Ватагин. Молодая художница так вспоминает это время:

«Он подошёл ко мне и ласково спросил, рисую ли я животных с натуры, пригласил к себе в мастерскую. Моей радости не было предела. С восторгом рисунков явилась к Василию Алексеевичу. Он отнёсся очень серьёзно и сказал: «Вот теперь будем учиться». Это были нелёгкие годы. Закончив в 1951 году институт с отличием, рекомендованная в аспирантуру Академии художеств, которая не открылась, я оказалась на улице без заработка».

Интересно, что работа этого времени — керамическое панно 1950-х годов «Девушка с телятами» — хранится в фондах музея. Возможно, это та самая дипломная работа или авторское повторение, или вариант. Всего в фондах декоративно-прикладного искусства есть две керамические работы Хинштейн, вторая — сквозной рельеф «Рыбка» (1950-е). Эти

¹ Хинштейн Лия. Каталог выставки. — М.: Советский художник, 1982. — С. 5.

работы мы планируем выставить. «Девушка с телятами» будет выставляться впервые.

Позже Л. В. Хинштейн стала работать в мастерской наглядных пособий при МГУ, что требовало безупречного знания анатомии животного. И только ли? Герой обычно изображается в природном окружении, получается, одних анатомических знаний недостаточно. Каждая травинка, куст, водоём — всё, что окружает животное, должно соответствовать его среде обитания.

В Дарвиновском музее хранится большая серия работ Л. В. Хинштейн. Как она сформировалась? Оказывается, в 1950-е годы по инициативе В. А. Ватагина по пятницам проходили сеансы рисования в Уголке Дурова. Лия Владимировна рассказывает:

«Дрессировщик нам ставил клеточку со зверьком, и кругом великолепные зверушки с интересом смотрели на нас и наши рисунки. Участники кружка В. Ватагин, Т. Маврина, Н. Кузанын, Д. Горлов, В. Трофимов, В. Фролов, В. Смирин, Е. Николаев, В. Комаров, М. Баринов, А. Цветков, супруги Стуловы, К. Калиничева и я. Это было также отличной школой. Ватагин брал большой лист бумаги и начинал на нём несколько рисунков в разных движениях. К концу занятий у него был композиционно заполненный лист, что служило огромным уроком, потому что из-за метанья в клетке вначале не получалось и опыт ватагинского заполнения листа был для всех примером. Там же познакомились с дрессировщиками, которые с любовью и терпением учили зверушек «уму разуму». Атмосфера товарищества, понимания и уважения друг к другу, больших и маленьких осталась навсегда».

Эти занятия сплотили коллег-анималистов. Далее на протяжении длительного времени они будут встречаться на совместных выставках. Мне кажется, что художники дружески относились к работам друг друга, поддерживали. Такие отношения свойственны не всем творческим людям. В артистической среде бывают и напряжённые отношения, сопровождающиеся ревностью к успехам другого. Обратите внимание, среди многих фамилий — В. Фролов, сорок лет спустя во вступительной статье к каталогу выставки «Анималисты России» отметит работы своей давней коллеги по карандашу.

Посмотрите, как много художников работали в Уголке Дурова, но только у Хинштейн эта тема вылилась в большую серию работ, которую художница пронесла через всю свою жизнь. Впоследствии она создала большие серии графических работ «Медведи Валентина Филатова», «Советский цирк», «Цирк на Цветном бульваре» и «Наш цирк 80-х», «Уголок им. В. Л. Дурова». Искусствовед Л. Громова так описывает цирковую серию:

«В цирке на Цветном бульваре она запечатлевала будни и праздники на арене во время спектакля. Кроме чистой анималистики Лия

Вырезка из газеты «Изограф» со статьёй о Л. В. Хинштейн. 1998

Владимировна работала в особом жанре, который можно назвать «Человек и животное». Она внесла в него своеобразный тонкий психологизм во взаимоотношение артистов людей и животных: их взаимные тёплые чувства, их внимание и тонкое психологическое содружество. Хотя известно, что при дрессировке зверей используют условные рефлексы, кажется, что при длительном общении животного и человека они переходят на другой — «человеческий» уровень общения — много старательно животные стремятся выполнить своё задание, так тонко, почти «на равных» они взаимодействуют со своими «коллегами» по театру — дрессировщиками: «Сивучи на репетициях», «Верблюд», «Кони Бирюковых», «В цирке на

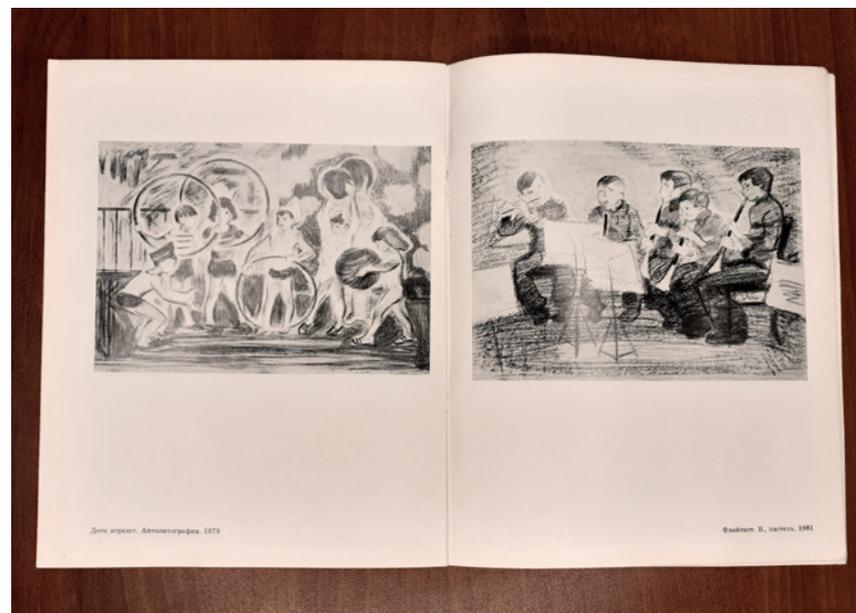
Л. В. Хинштейн. Шкет. Серия «Цирк на сцене». 1994.
Крафт, уголь, пастель. 58x41,5. ГДМ КП ОФ-14052

Цветном бульваре», «Филатов и его медведи», «Татьяна Филатова и слониха Радочка». Тонко одухотворены, но не очеловечены домашние животные в рисунках художницы «Барсик», «Собачка Шкет» и другие².

С 1955 года художница регулярно участвовала в московских, всесоюзных и зарубежных выставках. В 1956 году возник Московский комбинат графических искусств. Его организовали крупные мастера искусства графики О. Верейский, А. Кокорин, А. Лаптев, Л. Соифертис, А. Ливанов, О. Бескин; туда пришли работать много художников пожилых и молодых. К этому времени относятся первые литографии животных — «Щенята», «Попугайчики», «Площадка молодняка».

В 1961 году Московский зоопарк выпустил сборник, где среди статей биологов о животных есть статья В. А. Ватагина «Зоопарк — школа художника-анималиста», где автор анализирует состояние жанра изображения животного в течение века. Говоря о современных анималистах, он перечисляет имена И. С. Ефимова, А. Н. Комарова, Д. В. Горлова, Г. Е. Никольского. Обращает внимание на молодых мастеров: на А. Марца, В. Фро-

² Громова Л. Анималистика — основа моей души // Изограф. — 1998. — №1. — С. 3.

В каталоге Л. В. Хинштейн можно увидеть детские «спортивную» и «музыкальную» серии. 1982

лова, А. Клейникова и упоминает графику Л. Хинштейн. Молодой художнице Лие Владимировне было уже 39 лет.

«Все московские художники-анималисты — и старые и молодые — находят в зоопарке живую основу для творчества. И все они приносят глубокую благодарность Московскому зоопарку как источнику своих знаний, как школе анималистического искусства. А поскольку это искусство имеет немаловажное значение в общем развитии советской культуры, Московский зоопарк может прибавить к большому активу своей полезной деятельности и помощь в развитии советского анимализма»³.

В 1964 году Л. В. Хинштейн вступила в Союз художников. Есть и другие серии работ в её творчестве, кроме зверей художницу привлекает тема детства.

«В 1978—1979 годах была создана небольшая серия автолитографий «Детский спорт». В уверенно построенных сценах тренировок и игр чувствуется острый, наблюдательный взгляд художника»⁴.

³ Ватагин В. А. Зоопарк — школа художника-анималиста // Московский зоопарк. — М.: Московский рабочий, 1961. — С. 438.

⁴ Хинштейн Лия. Каталог выставки. — М.: Советский художник, 1982. — С. 7.

Л. В. Хинштейн. Маська-дирижёр. Из серии «В цирке на Цветном бульваре». 1981.
Бумага, автолитография цветная. По листу: 47x62, оттиск: 33x47.
ГДМ КП ОФ-14870/5

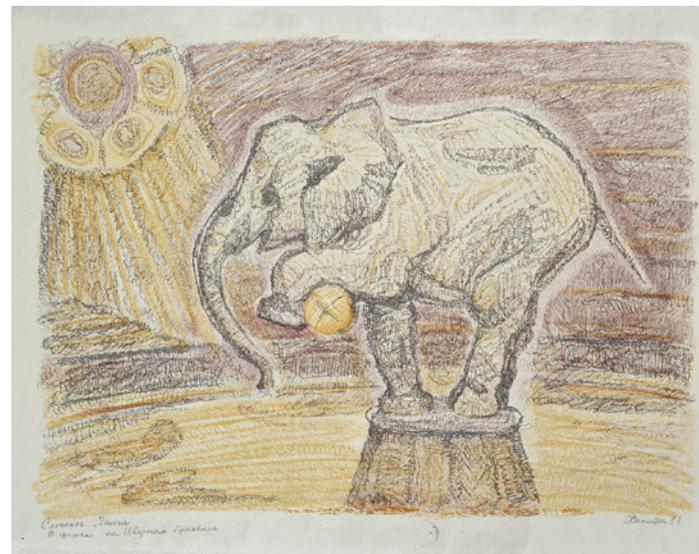
В преддверии московской Олимпиады-80 все жили в ожидании спортивных достижений. На обложку каталога выставки 1983 года художница выбрала автолитографию на спортивную тематику — «Малышова группа» (1979), где юные спортсмены занимаются в гимнастическом зале с тренером. Потом была ещё серия, посвящённая музыкальной школе: пастели «Флейтисты», «Трубачи», «Барабашки».

В 1980 году в московском выставочном зале на Уральской улице проходила республиканская художественная выставка «Анималисты России». Среди широкого круга художников — А. В. Марца, В. В. Трофимова, А. С. Цветкова и других, были представлены и работы Л. В. Хинштейн.

В 1983 году в Центральном доме работников искусств (ЦДРИ) с успехом прошла её первая персональная выставка, где выделялись работы на цирковую тематику. Всего на выставке было показано 90 графических работ. Небольшая брошюра, каталог выставки хранится в музее с автографом художницы:

«На память музею им. Дарвина от художника Лии Владимировны Хинштейн. 19 апреля 1990 г.»

Советский цирк — вершина этого зрелищного искусства, когда рождались уникальные номера. Олимпиада 1980 года в Москве — это всплеск во всех сферах жизни советского человека. Дарвиновский музей

Л. В. Хинштейн. Слонёнок Чанга.
Из серии «В цирке на Цветном бульваре». 1981.
Бумага, автолитография. 62x49. КП НВФ-3118

немного пострадал: после разработки котлована и закладки фундамента строителей забрали на возведение олимпийских объектов, многие из которых впечатляют и в настоящее время или реконструированы. Но с точки зрения общественной жизни было понятно, что большое число иностранцев, которые приедут на Олимпиаду, будут посещать не только спортивные соревнования, но и культурную программу. Выбирали жанры понятные без перевода: балет, музыка, цирк. Так были подготовлены совершенно фантастические цирковые номера, которые невозможно повторить в настоящее время по масштабности и количеству участников животных-артистов. Работы «Слоны волнуются», «Жираф Стёпка», «Носорог Серёжа», «Слонёнок Чанга» — животные знаменитого дрессировщика, народного артиста Сарвата Бегбуди. Эти работы Лия Владимировна Хинштейн создавала 40 лет назад. Сколько воды уже утекло. Цирк — искусство момента. Ты сидишь на представлении 2 часа, и цирк творится у тебя перед глазами. А если представление закончилось, то цирка уже нет? Лучшие номера советского цирка зафиксированы в цикле Л. В. Хинштейн.

Кто обычно выступает в цирке? Ответ, который лежит на поверхности — обычно слоны. Ничего подобного, — необычно слоны! Вы можете три года ходить на все программы в Большой московский цирк и в Цирк Никулина на Цветном бульваре и ни разу не попасть на аттракцион

Слон на тумбе (стоит на одной ноге). Набросок. Из серии «Советский цирк». 1977.
Бумага, тушь, перо. 12,2x18. КП НВФ-12011

со слонами. Да, именно так. Большой финальный номер с крупными животными называется аттракцион. Свои слоны в цирке, даже столичном, — большая редкость. В России легче раздобыть тигра, чем слона, так как на нашей территории водятся амурские тигры. Слоны, обычно индийские, или, иначе говоря, азиатские — заграничные животные, чтобы их для цирка раздобыть требуются дипломатические связи. Если один цирк инициирует программу получить слонов, это вызывает ажиотаж среди других цирков и династий дрессировщиков: а можно и нам тоже? Автолитография «Слоны волнуются» (1980) точно передаёт атмосферу, которая окружает слонов. Волнуются дрессировщики, когда задумывают номер: удастся ли достать животных? Волнуются зрители, когда самое большое сухопутное млекопитающее выходит на арену. Волнуются и слоны. О чём им волноваться? О том, что не возьмут выступать. Слоны — завораживающие животные. Им Лия Владимировна посвятила несколько работ: уголь «Слоны ждут обеда» (1980), автолитографии «Маська-дирижёр» (1981) и «Слонёнок Чанга» (1981), рисунок пером «Слон на тумбе (стоит на одной ноге)» (1977).

Каждый из нас был в цирке и имеет свой багаж художественных впечатлений. Работы Л. В. Хинштейн не удивляют монументальными размерами и яркостью красок. Вы можете случайно пройти мимо автолитографии «Жираф Стёпка» (1981). Эта работа в землистой гамме, что

Л. В. Хинштейн. Слоны ждут обеда. Из серии «В цирке на Цветном бульваре». 1980. Бумага, уголь. 38x46. ГДМ КП ОФ-10926

Л. В. Хинштейн. Жираф Стёпка. Из серии «В цирке на Цветном бульваре». 1981.
Автолитография цветная. 35x48. КП НВФ-2305

Л. В. Хинштейн. Носорог Серёжа. 1980.
Бумага, уголь. 33,8x46,3. ГДМ КП ОФ-10858

Л. В. Хинштейн. Друзья. Серия «День в уголке Дурова». 1980.
Бумага, карандаш. 43x61. ГДМ КП ОФ-14059

в ней примечательного? Охристый жираф, коричневая обезьяна. Остановитесь и посмотрите внимательно. Вы видели, чтобы в цирке выступали жирафы? Жирафы в цирке — ещё большая редкость, чем слоны. Представляете, каким смелым надо быть дрессировщиком С. Бегбуди, чтобы заявить, что сделает номер с жирафом, когда раньше этого никто не делал.

Посмотрите на графику углём «**Носорог Серёжа**» (1980). Это не житель зоопарка — это цирковой артист. В наше время цирк больше сместился в сторону шоу, дрессировщики стараются работать с моноколлективами: только лошади или только собачки, или только тигры. В советское время было меньше шоу и больше мастерства. Эти разрозненные работы со слонами, жирафом, обезьянкой, носорогом изображают артистов одного смешанного номера. Ныне мало кто за такое возьмётся. Самый незаметный персонаж в этой компании — это хвостатый примат. Но если бы вы знали, как сложно дрессировать обезьян. Сарват Мидхатович работал только с крупными обезьянами — его питомец шимпанзе Маська. Обезьяны очень своенравны, работают задорно, но в любой момент могут выйти из повиновения и своей шалостью сломать строй номера. Хинштейн всё это рисовала 40 лет назад. Где теперь С. М. Бегбуди? Ему 75 лет, и он до сих пор работает. Сейчас Большой Московский цирк раздобыл слонёнка Николь, её и дрессирует народный артист.

На карандашном рисунке «**Друзья**» (1980) на первом плане изображён дрессировщик Александр Яковлевич Юрлов вместе с ламой. Этот артист-дрессировщик работал в Уголке Дурова, он дрессировал своих питомцев сначала в саду, а затем на сцене Театра зверей. Друзья — это суть и смысл дуровской дрессуры. «*Я ни разу не ударил артиста*», — говорил Владимир Леонидович Дуров. Именно как к артистам относился он к своим подопечным. В 1912 году был основан театр Уголок Дурова. Почему он так назывался? У кого был уголок? Животным-артистам было предоставлено всё место в доме Дурова, у самого директора был только уголок.

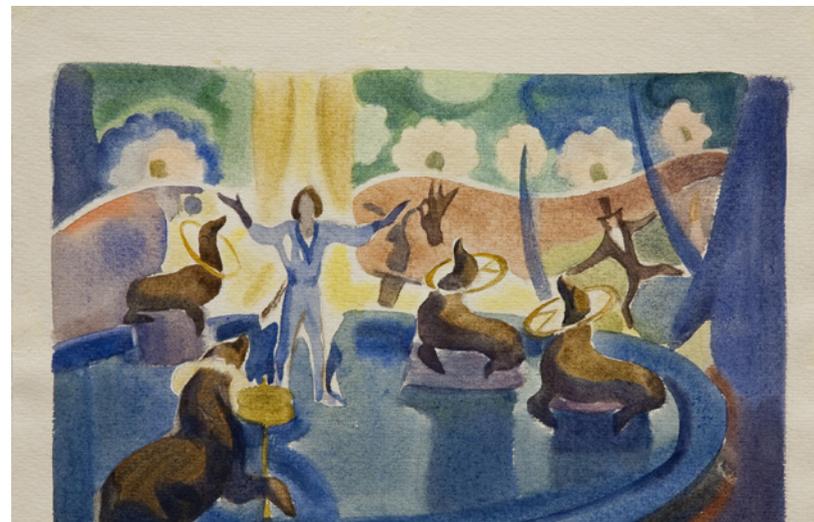
В это же время создан рисунок «**Лора Пономарёва дрессирует лису**» (1980). Я уверена, что все были в уютном камерном театре зверей Уголок Дурова. Маленькая сцена — это всего 90 мест, к Олимпиаде была построена большая сцена на 328 мест. В 1980 году это было красивое современное здание театра зверей. Именно к этому времени относятся работы Л. В. Хинштейн. Необходимо добавить, что прошло уже 40 лет, и большая сцена не может вместить всех желающих посмотреть на животных-артистов. Поэтому 10 марта 2021 г. завершено строительство новой сцены — 13-метровой арены и зала на 336 зрителей. Не только зданием может похвастаться знаменитый уголок, он также приобрёл трёх слонят, и те готовятся к участию в новых программах.

Л. В. Хинштейн. Лора Пономарева дрессирует лису.
Серия «День в уголке Дурова». 1980.
Бумага, карандаш. 43x56. ГДМ КП ОФ-14063

Серия, посвящённая цирку, довольно объёмная — 45 работ хранится в Дарвиновском музее, но работы Хинштейн широко представлены и в других музеях. За многие годы работы с натуры выработано огромное мастерство. Видно, что зарисовки репетиций, в конюшне, во дворе выполнены с натуры. А композиции, где артисты представлены во всей красе на арене? Я не думаю, что это натурные работы. Как бы художница сидела в плотном кольце других зрителей с бумагой, акварелью, водой и кисточками? Нет, конечно, нет. Да и немислимо создать работу во время спектакля, всё происходит в считанные минуты. Цирковые композиции — результат работы в мастерской. Если сопоставить годы создания акварелей и годы работы артистов, можно увидеть, что один артист уже перестал выступать, а кого-то уже и нет в живых. Цирковая серия — это не натурные зарисовки, это результат многолетней любви к цирковому искусству. Воспоминания и эмоции со временем у художника переплавляются в творческие работы — знак уважения и восхищения животными-артистами и дрессировщикам, которые помогают животным выступать.

Обратите внимание на три работы «Сивучи Василия Тимченко» (1985, 1990 и 1993). Первыми в мире стали дрессировать сивучей — северных морских львов — Василий и Татьяна Тимченко. Они создали номер, где одновременно выступали 13 животных! Василий Пантелеевич Тимченко представил свой аттракцион в 1980 году в программе «Звёзды

Л. В. Хинштейн. Сивучи Василия Тимченко. Из серии «Цирк 80-х годов». 1993.
Бумага, акварель. 23x30. ГДМ КП ОФ-11296

Олимпийской арены». Уникальный номер с синхронной работой животных, никто не может повторить по сей день! Татьяна обнаружила музыкальные способности у сивучей, и животных включили в программу аттракциона «Джаз-оркестр морских львов». Сейчас аттракцион «Морские львы» проходит под руководством сына артистов — Василия Тимченко.

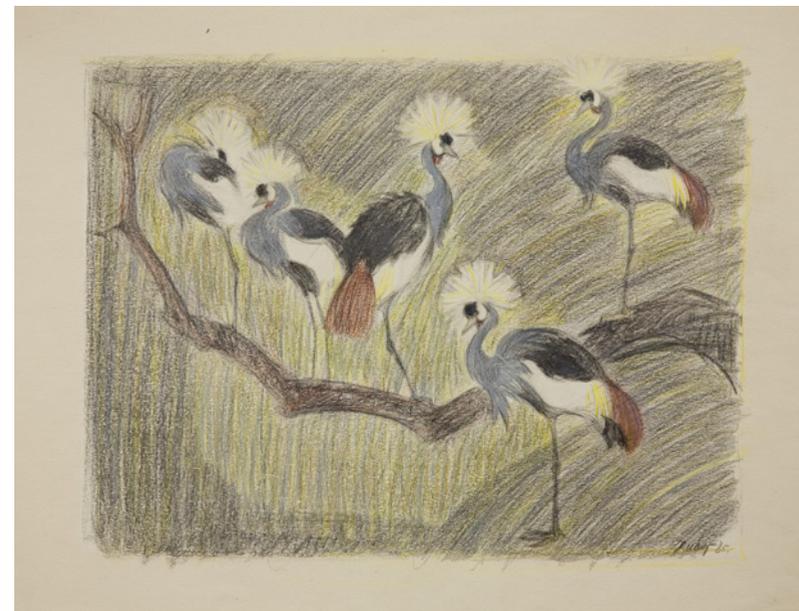
В феврале 1983 г. в Центральном доме работников искусств была открыта выставка Л. В. Хинштейн, где были представлены работы, выполненные в разных графических материалах. Автор статьи в журнале «Художник» (1983, №8) Т. Лебедева видит круг тем, которые интересуют художницу шире, чем анималистика.

«В строгих по цвету монотипиях открывается ещё одна сторона творчества Л. Хинштейн. Москвичка, влюблённая в свой город, она всегда находит в его пейзажах какие-то особо интересные мотивы («Улица Разина», «Сумерки»). Интересную серию своего рода исторических пейзажей представляют монотипии «Бородино». На выставке нельзя было пройти мимо маленьких рисунков пером «Медвежий цирк», мимо ряда портретов-набросков не только животных-артистов, но и неучёных обитателей зоопарка («Чёрные лебеди», «Кролики», «Дикобраз» и другие), а иногда и просто деревенского двора («Куры», «Наш двор», портреты кота Барсика и пса Чижика)»⁵.

⁵ Лебедева Т. Москва: Хинштейн // Художник. — 1983. — №8. — С. 32-33.

Заметка про выставку Л. В. Хинштейн в журнале «Художник» № 8. 1983

Л. В. Хинштейн. Венценосные журавли. Из серии «Птицы». 1985.
Бумага, пастель масляная. 30,5x43. ГДМ КП ОФ-10856

В 1987 году в Москве проходила II Республиканская художественная выставка «Анималисты России». О выставке мы знаем из каталога. Во вступительной статье художника Вадима Антоновича Фролова читаем (помните, что почти 40 лет назад они рисовали вместе в Уголке Дурова):

«Обширный раздел на выставке составляет графика. Это рисунок, акварель, эстамп, набросок. Здесь представлены москвичи — М. Митурич, В. Дувидов, Л. Хинштейн, В. Горлов, В. Горбатов и другие; ленинградцы — Н. Чарушин, А. Кострова, Т. Васильева, Т. Капустина, К. Вальцефер, а также ростовчанин В. Бегма и ярославец О. Отрошко. Я не называю всех графиков, которых на выставке достаточно много, но отмечаю, что объединяет их одно — привязанность и любовь к природе и животным. У каждого из художников свой индивидуальный творческий путь поисков и находок»⁶.

На выставке были представлены работы Л. В. Хинштейн: серия «Птицы» — пастели «Венценосные журавли», «Страусы», «Фламинго», «Клювачи и аисты», «Пеликаны» (1985); работа углём «Чёрный пудель» (1986) и «Советский цирк» (1986). Смотрю на этот скромный, но изысканный

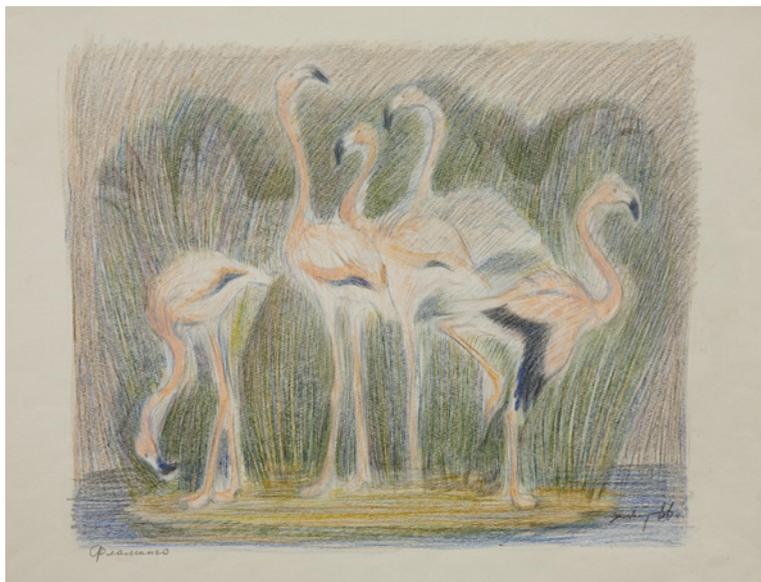
⁶ Фролов В. А. Вступление к каталогу // II республиканская художественная выставка анималисты России — М.: Советский художник, 1987. — С. 5.

Л. В. Хинштейн. Пеликаны. Из серии «Птицы». 1986.
Бумага, пастель масляная. 30,8x43. ГДМ КП ОФ-10855

Л. В. Хинштейн. Клювачи и аисты. Из серии «Птицы». 1986.
Бумага, пастель масляная. 36x47. ГДМ КП ОФ-10854

Л. В. Хинштейн. Фламинго. Из серии «Птицы». 1986.
Бумага, пастель масляная. 35,7x47,2. ГДМ КП ОФ-10857

Л. В. Хинштейн. Пудель чёрный. 1986.
Крафт, уголь. 58x41,7. ГДМ КП ОФ-10892

Л. В. Хинштейн. Бассет Мачейка со щенятами. 1991.
Бумага, пастель, уголь. 43x59,7. ГДМ КП ОФ-10909

Л. В. Хинштейн. В мастерской Ватагина. 1997.
Ватман, пастель. 44x61. КП НВФ-7247

каталожек и сожалею, что большие анималистические выставки сейчас не проводятся. Дарвиновский музей старается организовывать тематические выставки, но они имеют скорее городской масштаб, нежели показывают развитие российской анималистики.

В 1991 году выставка художников-анималистов проходила в Биологическом музее им. А. К. Тимирязева. Были представлены работы Г. Н. Попандопуло, Л. В. Хинштейн и молодых коллег. В музее прошла встреча с учениками художественной школы. В беседе художница отметила:

«Не одно техническое мастерство формирует художника. Если к этому прибавить взволнованное отношение к природе, лиризм изображения животных, индивидуальность видения, у нас будет больше таких замечательных анималистов... Рисуя животных, художник не только делает трудную профессиональную работу, но и получает ни с чем не сравнимую радость общения с живой природой»⁷.

Неизменно трогательными получаются работы на тему материнства. Именно такая пастель «Бассет Мачейка со щенятами» (1991). Конечно, подобная семейная сцена не задерживается в хранилище, она — постоянный участник выставок как внутри музея, так и передвижных. Мамаша с пятью щенками была уже на 10 выставках: в Москве, в Подольске, в Кемерове, в Рязани и других музеях и выставочных залах.

⁷ Иванов Н. В гостях у анималистов // Юный художник. — 1991. — №4. — С. 44.

Лия Владимировна Хинштейн — ученица Василия Алексеевича Ватагина. Это видно по её художественному почерку и следованию традициям классической анималистики. Со временем воспоминания об учителе сформировались в статью, которая была опубликована в газете «Московский художник» в 1993 году:

«В самое тяжёлое для меня время Василий Алексеевич отдал мне свой графический заказ. Сказал, что меня не знают и мне пока никто ничего не даст. Он отказался от денег за консультацию, взял с меня слово, что я положу деньги на книжку, что он понимает, как мне хочется платице и туфельки, но эти деньги должны пойти только на то, чтобы освоить графические техники и стать прочно на ноги. А ведь у него была большая семья — жена и две дочери, к которым он относился с глубокой нежностью. Забыть это невозможно»⁸.

В 1997 году Л. В. Хинштейн создала работу пастелью «В мастерской Ватагина», где выразила любовь и уважение к своему учителю.

По датам можно посмотреть, что цирковой цикл сложился в 1990-е годы. В сложное время Л. В. Хинштейн решила обратиться именно к цирку. Почему? Этот вопрос задать бы раньше, сейчас уже некому на него ответить.

⁸ Хинштейн Л. Ватагин. Воспоминание о Василии Алексеевиче Ватагине // Московский художник. — 03.09.1993. — С. 3.

Л. В. Хинштейн. Татьяна Филатова и [слониха] Радочка.
Из серии «Цирк 80-х годов». 1994. Бумага, акварель. 25,5х36,5. ГДМ КП ОФ-11291

Акварели «Татьяна Филатова и слониха Радочка» и «Радочка и Т. Филатова» (1994) изображают народную артистку Татьяну Валентиновну Филатову (дочь дрессировщика медведей В. И. Филатова). Она работала со слонихой Радой с 1974 года — 40 лет. Рада выступала как в сольных номерах с Т. В. Филатовой, так и 14 медведями.

«Она приехала из Германии и была мне по плечу, с маленькими ободранными ушами. Все были так рады, что назвали её Рада. Отец тогда сказал: "Подружишься, будешь работать". Слон — особое животное: если полюбит, то уже навсегда. Так и случилось... Рада преданная и талантливая слониха».

Рада проявила большое желание стать артисткой, старательно выполняла упражнения. Татьяну Филатову совсем не боялась и очень любила за добрый, мягкий характер. При ней Рада частенько шалила во время репетиций, зная, что Таня её за это не накажет. У Рады оказались недюжинные способности и такая удивительная память, что уже через четыре месяца после начала репетиций она начала выступать на детских утренниках. Радочка не только артистка цирка, она ещё снималась в кино: «Лев ушёл из дома», «Замурованные в стекле», «Сын клоуна», «Потерялся слон». Женщины не работают в одиночку с животными. В постановке номеров Т. В. Филатовой сначала помогал отец, потом муж А. П. Горин. В настоящее время выступают уже дети народной артистки России Т. В. Филатовой.

Л. В. Хинштейн. Дрессированные собачки Сосиных. Из серии «Цирк 80-х годов».
1994. Бумага, акварель. 32,3х41,6. ГДМ КП ОФ-11293

Интересны акварели «Дрессированные собачки» (1983) и «Дрессированные собачки Сосиных» (1994). Здесь изображён заслуженный артист России Юрий Александрович Сосин (род. 1949) и его супруга Валентина Сосина. Они репетируют номер с дрессированными собачками «Равновесие». В этом номере акробатами по праву можно назвать собачек, которые исполняют сальто-мортале в манеже и на батуте, делают стойку не только на двух передних лапках, но и на одной лапе. Легендарный трюк исполнен на сложной конструкции, напоминающей пирамиду, выстроенную из стульев и тумб. Артистка-дрессировщица покоряет её вместе с собачками, при этом им удаётся великолепно балансировать на самой вершине. Стойку на передних лапах выполняют все четырнадцать лающих актёров — шпиц, бобтейл, пудель, лайка, кокер-спаниель, дворняжки...

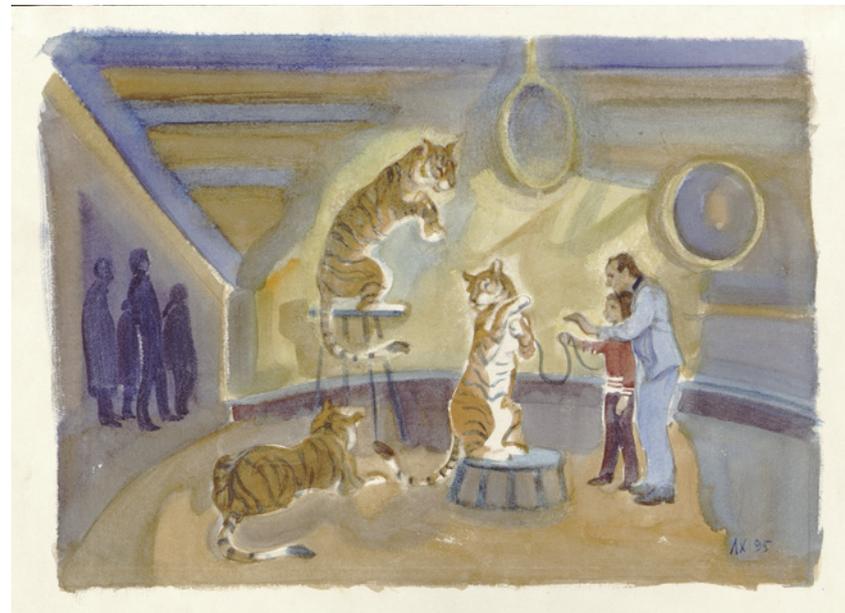
На акварели «Медвежий аттракцион» (1994) художница изобразила супругов-дрессировщиков Вячеслава Золкина и Светлану Микитюк. Вместе со Светланой работает медведь-антиподист. Дрессировщица и медведь лежат на спине и жонглируют ногами. На подготовку номера ушло два года: *«Мы готовили трюки, в которых участвуют вместе с нами и медведи. Теперешней жизни присущи большие скорости, напряжённые ритмы. Это отражается в современном искусстве, стремились,*

Л. В. Хинштейн. Валентина и Юрий Сосины. Из серии «Наш цирк 80-х годов». 1995. Бумага, акварель. 28x36,5. ГДМ КП ОФ-14870/4

Л. В. Хинштейн. Медвежий аттракцион. Из серии «Цирк 80-х годов». 1994. Бумага, акварель. 29,7x39,5. ГДМ КП ОФ-11295

Л. В. Хинштейн. Дрессировщики Слава и Мстислав Запашные с тиграми. Цирк на проспекте Вернадского в 1980-е гг. 1995. Бумага, акварель. 26,2x36,7. КП НВФ-12017

чтобы наше выступление было динамичным. Например, мы учили медведей не ходить вразвалочку на задних лапах, а бегать. На репетиции подолгу бегали с малышами по манежу. Стараемся, чтобы не было пауз. Мы стали тренировать медведей. Теперь медведь выносит сигару, а когда я заканчиваю трюк, бросаю сигару с высоты пьедестала, медведь ловит её передними лапами и убегает. Технический момент — уборка реквизита — превратилась в трюк с участием медведя. Судя по реакции зала, трюк этот нравится, интерес зрителей не ослабевает ни на секунду».

В 1995 году Л. В. Хинштейн написала акварель «Дрессировщики Мстислав и Слава Запашные с тиграми». Без династии Запашных история цирка не может обойтись. Династия Запашных вывела работу цирка на совершенно иной уровень — уровень величайшего шоу. И без Большого Московского цирка на проспекте Вернадского — самого большого цирка в Европе на 3400 мест — не представляем культурную жизнь столицы. Здесь — самые зрелищные номера с хищниками. Я живу с ощущением, что цирк на проспекте Вернадского был всегда. Его уникальное здание со сменяющимися манежами было построено в 1971 году, значит, в 2021 году ему исполнилось полвека — 50 лет.

Л. В. Хинштейн. Память о Карандаше.
Из серии «В цирке на Цветном бульваре». 1994.
Бумага, акварель. 20x29. КП НВФ-12315

Л. В. Хинштейн. Ю. В. Никулин и М. И. Шуйдин.
Из серии «Наш цирк 80-х годов». 1996.
Бумага, акварель. 25,1x37,5. ГДМ КП ОФ-14870/1

Можно встретить порой пренебрежительное отношение к цирку как к низкому жанру. Я воспринимаю такие высказывания сродни проявлениям расизма, национализма и сексизма. Цирковые артисты каждый день рискуют жизнью и здоровьем, чтобы устроить праздник для публики. Многие из них — народные артисты, продолжатели знаменитых династий. Есть среди цирковых участники и герои Великой Отечественной войны. Михаил Николаевич Румянцев — Карандаш, Ирина Николаевна Бугримова, Юрий Владимирович Никулин и другие — Герои Социалистического Труда. Мы живём в демократическом обществе, работа оперного, балетного или киноартиста ничем не выше, чем работа циркового артиста. Все жанры в искусстве равны. Я с уважением и восхищением отношусь к работе цирковых артистов, как людей, так и животных. Эту позицию я чувствую и в работах Лии Владимировны Хинштейн. Дарвиновский музей хранит и не анималистические акварели — «Память о Карандаше» (1994), «Юрий Никулин с попугаем» (1995), «Ю. В. Никулин и М. И. Шуйдин» (1996). Без этих людей цирк представить невозможно. Никулин, Шуйдин, Хинштейн — они ровесники, люди одного поколения с общим жизненным багажом.

Юрий Владимирович Никулин (1921—1997) — всенародно любимый клоун, артист цирка и кино, директор цирка на Цветном бульваре (с 1982 г.), который в настоящее время носит его имя. Участник Великой Отечественной войны, награждённый орденами и медалями. Поступил в студию клоунады при Московском цирке. С 1948 года выступал на манеже. Работал ассистентом у Карандаша. С 1950 года работал отдельно с М. И. Шуйдиным. В 1958 году дебютировал в кино и стал любимым актёром многих. Никулин выступал на арене до 1980 года. Получается, что данная работа написана по воспоминаниям, Никулин в это время был уже пожилым человеком и не выступал как клоун.

Первой совместной репризой клоунского дуэта Никулина и Шуйдина стала клоунада «Наболевший вопрос». Потом были пантомима «Маленький Пьер» и клоунада «Сценка на лошади». Комедийные положения большинства сценок, исполнявшихся дуэтом, были основаны на противоречии характеров образов. Никулин (Юрик) — флегматичный улыбающийся персонаж, не лишённый черт трогательности и наивности. Шуйдин — предприимчивый мастер на все руки, неунывающий «рубаха-

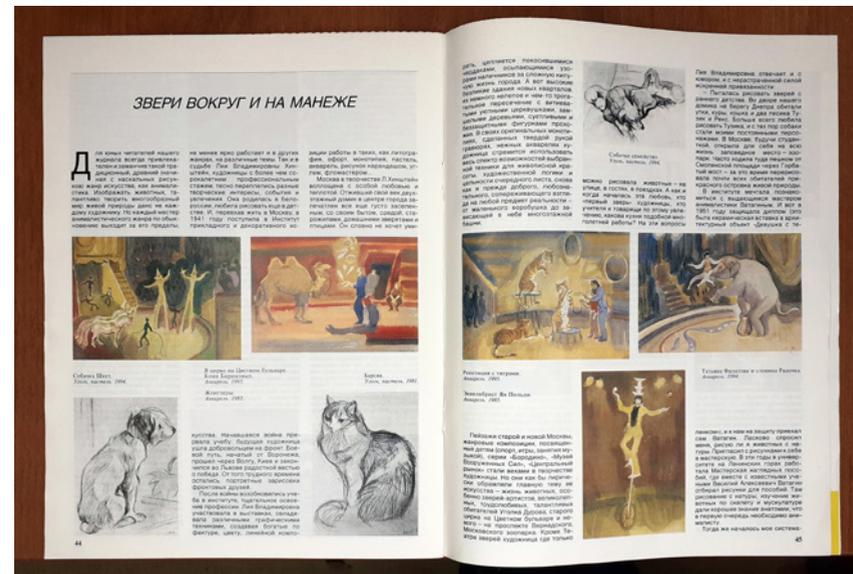

Л. В. Хинштейн. Юрий Куклачёв с кошками. Цирк на проспекте Вернадского в 1980-е гг. 1995. Бумага, акварель. 24,7х37,5. КП НВФ-12016

парень», задира, который всё время стремится разыграть своего приятеля. Лучшие номера дуэта: «Лошадки», «Фокус с молоком», «Весёлые рыболовы», «Весна», «Шипы и розы» (Никулин — влюблённый, Шуйдин — цвetoвод), «Трубка мира» (Никулин — миллионер, Шуйдин — Дог-Бульдог), «Карнавал на Кубе», «Брёвнышко», «Табурет». Клоуны работали вместе до 1980 года. Данная работа также написана по воспоминаниям о всенародно любимых артистах.

Акварель «Юрий Куклачёв с кошками» (1995) изображает народного артиста с его мурлыкающими питомцами. Цирковое училище сначала сомневалось в способностях юноши, Юрий поступал несколько раз. Потом цирковое руководство не верило в возможность дрессуры кошек. Но в настоящее время единственный в мире Театр кошек с большим успехом работает в Москве с 1990 года. Всем известен метод дуровской дрессуры, основанный на вкусном поощрении. Я многократно была на спектаклях Куклачёва, он артистов не угощает. Это талантливый дрессировщик-клоун, животные просто слушаются его, и этому нет никакого объяснения. Артисту уже больше 70 лет, он продолжает радовать зрителя своими уникальными номерами с кошками.

Информацию о художнице собираем по крупице. В 1996 г. вышла статья «Звери вокруг и на манеже» Н. Иванова в журнале «Юный

Статья «Звери вокруг и на манеже» в журнале «Юный художник» № 5. 1996

художник». Автор описывает важность натуральных зарисовок для последующего создания композиций в мастерской. Многие рассматривают анималистику как жанр, где художники рисуют с натуры в зоопарке или в заповеднике, возможно рисование своего домашнего питомца. Но так мало анималистов включают свой объект для искусства цирка. Получается, что Хинштейн нашла свой путь в анималистике, изюминку, свой авторский почерк именно в цирке. В своей беседе с Н. Ивановым Л. Хинштейн вспоминает:

«В цирк на Цветном впервые пришла рисовать в 1975 году. Сначала к В.И. Филатову, он работал с медвежатами. На малышей надевали забавные трусики, и они тузили друг друга в боксерских перчатках, пока победителю не давали приз. Потом познакомилась с Татьяной Филатовой и её слонихой Радой. Сарват Бегбуди дрессировал своего носорога Серёжу, и на это спокойно и величаво взирал жираф. Тема цирка, животных на арене очень интересна»⁹.

Это важный аспект в образовании юных художников. Надо отметить, что, к сожалению, профессиональное образование в художественной школе настолько плотно поставлено на натурмортах и гипсах, что

⁹ Иванов. Н. Звери вокруг и на манеже // Юный художник. — 1996. — № 5. — С. 44-46.

рисованию животных с натуры в программе уделено совершенно незначительное время на пленере, буквально несколько часов из пяти лет обучения. А высшее художественное образование целиком антропоцентрично, сосредоточено только на человеке, специального внимания анималистике не уделяется. Пройдя полный цикл художественного образования: изостудия городского дворца творчества, художественная школа, обучение в художественном вузе, аспирантура, я познакомилась близко с анималистикой, только придя на работу в Дарвиновский музей. Я сожалею, что это случилось так поздно. Статьи о творчестве Хинштейн так редки и так малы, что не имели влияние на программы художественного образования.

В 1997 году в газете «Культура» опубликована небольшая заметка в рубрике Юбилей — Лие Владимировне исполнилось 75 лет. Журналист Татьяна Медведева пишет:

«Лие Владимировне Хинштейн повезло — она поняла эту истину сразу. Давно, ещё в те времена, когда и представить себе не могла, что будет справлять не один юбилей и, скажем, к нынешнему будет считаться известной московской художницей-анималисткой. Она просто любила их всех — Тузика, Рекса, кур домашних, утят безымянных, котят и телят (один из которых стал «главным героем» дипломной работы), а потом обитателей Зоопарка московского и Уголка имени В. Дурова, знаменитых медведей филатовских, носорога Серёжу и, конечно, малюточку Радочку (это слониха такая из цирка)... А любовь для художника всегда означает одно: рисовать, рисовать, рисовать. И вот, словно зримое воплощение чистого, благородного, бескорыстного чувства к природе — кипы рисунков»¹⁰.

Не бывает художников-анималистов в чистом виде. Этот жанр идёт рука об руку с другими, более распространёнными. Хинштейн рисовала пейзажи Москвы, натюрморты с цветами. У неё есть серия «Бородино». Она создавала сюжетные композиции детей в художественной, музыкальной и спортивной школе. Но из многих жанров сердце лежало больше к анималистическому. В 1998 году для журнала «В мире животных» Лия Владимировна так описала анималистический жанр:

«Любовь к миру животных, к природе несёт ощущение счастья. Для художника-анималиста эта любовь воплощается в рисовании с натуры, в него вкладывается всё умение. По натурному рисунку в мастерской можно создать интересную композицию... Главная тема моего творчества — животные в природе, в московском зоопарке, талантливые звери-артисты — обитатели уголка Дурова и цирка на Цветном бульваре»¹¹.

¹⁰ Медведева Т. Тузик, Рекс и другие герои // Культура. — 09.10.1997. — № 10.

¹¹ Хинштейн Лия Владимировна // В мире животных. — 1998. — №5. — С. 46.

Статья «Рисование зверей и птиц»
в журнале «Юный художник» №3. 2003

С 2001 года Лия Владимировна Хинштейн заслуженный художник России.

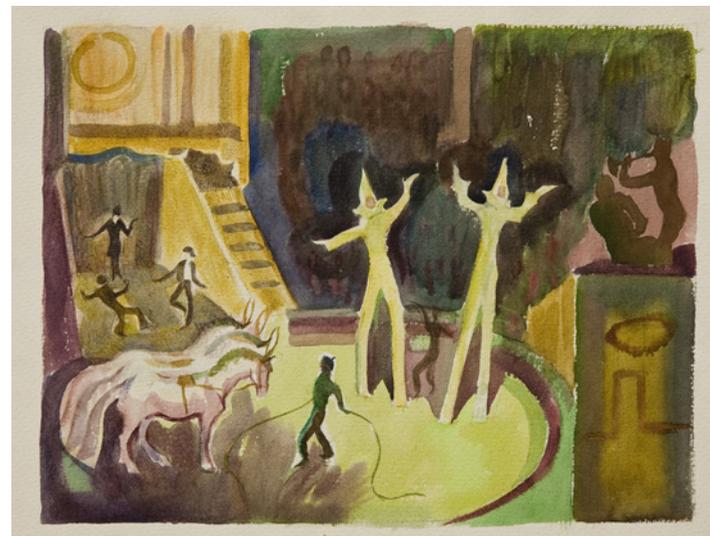
В 2003 году, когда художнице был уже 81 год, в журнале «Юный художник» снова вышло интервью Н. Иванова с Л. В. Хинштейн «Рисование зверей и птиц». Со времени прошлой беседы прошло 7 лет, в художественном образовании уже сменилось поколение, и в такой статье снова появилась необходимость. Каждое слово пожилого и опытного мастера — на вес золота. Я сожалею, что мне ни в художественной школе, ни в вузе не встретился такой учитель:

«— Ваши особые профессиональные секреты работы с натуры, которые могли бы быть полезны нашим читателям? Например, что вы берёте с собой в зоопарк, какими материалами пользуетесь?»

— Главный секрет и условие: работать быстро и точно. Ведь животное не заставишь позировать, не попросишь, как человека, принять нужную позу. Каждый рисунок должен быть подобен снайперскому выстрелу — метко попадать в характер зверя и птицы. А для того, чтобы это попадание состоялось, необходим запас наработанного, основательный натурный багаж. Что касается материала, для набросков лучше всего подходит мягкий карандаш, особенно для начинающих, когда хочется что-то убрать, подправить, изменить. Набросок мягким карандашом — самый скорый и непосредственный способ рисования с натуры. Перо и фломастер — это техника мастеров, которые обходятся без исправлений, их линия ложится окончательно и исчерпывающе. К перовому рисунку

Работы Л. В. Хинштейн на выставке «Цирк, цирк, цирк». 2019

Л. В. Хинштейн. Кони Бирюковых. Серия «В цирке на Цветном бульваре». 1994.
Бумага, акварель. 31x40,5. ГДМ КП ОФ-11290

необходимо приступать, хорошо зная животное, его анатомию, повадки, характерные детали. Здесь важно быстрое и острое восприятие формы, а также продуманное место на листе. Мне нравятся также цветные карандаши, когда с натуры можно наметить основные цветовые отношения, а завершить композицию уже красками — в условиях мастерской»¹².

Работы Лии Хинштейн находятся в Третьяковской галерее, Музее современной истории России, Биологическом музее им. А. К. Тимирязева, а также в частных коллекциях в Великобритании, Германии, Италии и США.

Художницу Л. В. Хинштейн и хранителя В. А. Удальцова связывали дружеские отношения. Вера Александровна разделяла любовь Лии Владимировны к цирку. В 2013 году художницы не стало.

Я сожалею, что не познакомилась лично с Лией Владимировной. Из рассказов Веры Александровны я поняла, что художница вела активный образ жизни до последних дней, посещала выставки, интересовалась жизнью музея.

В 2016 году В. А. Удальцова подготовила статью «Цирковые животные в произведениях художников-анималистов» для сборника Трудов ГДМ. Из материала стало понятно, что музей хранит очень интересную коллекцию работ Л. В. Хинштейн. По статье была подготовлена тематическая выставка.

¹² Иванов Н. Рисование зверей и птиц // Юный художник. — 2003. — № 3. — С. 39-41.

Большая выставка «Цирк, цирк, цирк» проходила в нашем музее с 15 декабря 2018 по 17 февраля 2019 года. Это была совместная выставка, где были показаны не только работы из фондов музея. Большой Московский цирк на проспекте Вернадского предоставил подлинные предметы, Союз цирковых деятелей России — исторические костюмы. На выставке музей показал 25 работ художницы. Её графика в окружении скульптуры, цирковых декораций и великолепных костюмов, со специальным освещением смотрелись эффектно.

На выставке музей показал акварель Л. В. Хинштейн «**Кони Бирюковых**» (1994). На открытии выставки присутствовал Евгений Юрьевич Бирюков (род. 1936) — заслуженный артист России, дрессировщик лошадей. Стал лауреатом Всесоюзного конкурса циркового искусства в 1982 году. В 1990-х годах в его номере «Свобода» одновременно участвовали от 12 до 18 лошадей и балетная группа. На акварели изображён сложный момент номера: кони проходят между ног акробатов, которые выступают на ходулях. Обычно лошади боятся двигающихся объектов, но дрессировщик так подготовил животных, что они проходили в ворота ходулей. Это номер-легенда советского цирка, в настоящее время его никто не повторил.

В 2019 году уже после закрытия выставки большая статья о ней вышла в журнале «Музей» №12. Выставки в музее быстро сменяют друг друга, хорошо, когда материал описан.

Витрина «Кони» на выставке «Цирк, цирк, цирк», где была выставлена акварель Л. В. Хинштейн. 2019

Л. В. Хинштейн. Дети. 1964. Бумага, офорт. 23x34,5. ГДМ КП ОФ-18938

Научная работа в музее ведётся постоянно, проводится сверка фондов. При разборе архива обнаружен ещё один офорт художницы «Дети» (1964) — это милая композиция изображает мальчика и девочку, которые склонились и читают одну книгу. Дети, читающие книгу, — это уходящая натура, такой редкий жизненный мотив. Офорт лежал в архиве как непрофильный материал, не анималистика. Но теперь мы знаем, что художница уже не создаст новых произведений. Прошло уже более полувека со времени его создания — музей принял эту авторскую работу в основной фонд, офорт дождался своего часа. Обязательно покажем его на будущей выставке.

В Дарвиновском музее работы Лии Владимировны Хинштейн частые гости выставок. Та, что запланирована на 2022 год, станет первой персональной выставкой Л. В. Хинштейн в нашем музее, где мы покажем широкий спектр работ художника. Выставка будет интересна как посетителям музея с точки зрения досуга, так и учащимся изостудии музея. С точки зрения методики изображения животных, Лия Владимировна Хинштейн — продолжатель классических традиций изображения животного. Каждый будущий художник, который возьмёт на вооружение методику постоянной работы с натуры: в зоопарке, в уголках с животными, с домашними питомцами, получит возможность свободного создания композиций.

Библиография

1. II республиканская художественная выставка анималисты России — М.: Советский художник, 1987. — 80 с.
2. Ватагин В.А. Зоопарк — школа художника анималиста // Московский зоопарк. — М.: Московский рабочий, 1961. — С. 431–438.
3. Громова Л. Анималистика — основа моей души // Изограф. — 1998. — №1. — С. 3.
4. Иванов Н. В гостях у анималистов // Юный художник. — 1991. — №4. — С. 41–44.
5. Иванов Н. Звери вокруг и на манеже // Юный художник. — 1996. — № 5. — С. 44–46.
6. Иванов Н. Рисование зверей и птиц // Юный художник. — 2003. — № 3. — С. 39–41.
7. Лебедева Т. Москва: Хинштейн // Художник. — 1983. — №8. — С. 32–33.
8. Медведева Т. Тузик, Рекс и другие герои // Культура. — 09.10.1997. — № 10.
9. Московские художники анималисты. Каталог выставки. — М.: Союз художников РСФСР, 1984. — 24 с.
10. Удальцова В.А. Цирковые животные в произведениях художников-анималистов // Труды Государственного Дарвиновского музея. Вып. XX. — М.: ГДМ, 2016. — С. 89–153.
11. Трегуб Н.И. Музей и цирк — как это возможно? // Музей. — 2019. — № 12. — С. 54–59.
12. Хинштейн Л. Ватагин. Воспоминание о Василии Алексеевиче Ватагине // Московский художник. — 03.09.1993. — С. 3.
13. Хинштейн Лия Владимировна // В мире животных. — 1998. — №5. — С. 46–49.