

Тараненко Серафима Сергеевна,
Студент, г. Астрахань

Научный руководитель:
Беседина Ирина Владимировна, канд. пед. наук, доцент,
ГБОУ АО ВО «Астраханский государственный
архитектурно-строительный университет»

СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ПЕРОВА

Аннотация: В произведениях критического реализма художники пытались не только правдиво воспроизвести жизнь во всех её проявлениях, но и акцентировать своё внимание на её социальных сторонах, показывая несправедливость и безнравственность, царящие в обществе, пытаясь тем самым активно воздействовать на него. Это указывает на актуальность жанра и его произведений во все времена. В данной статье автор рассматривает картины известного художника-обличителя В. Перова и разбирает человеческие пороки на них.

Ключевые слова: Критический реализм, живопись, Россия, жизнь народа, сюжет, картины.

Василий Перов родился в 1834 году в сибирском городе Тобольск. Он был незаконнорожденным сыном барона Георгия Криденера – просвещенного, свободомыслящего человека, а мать Акулина Иванова была Тобольской мещанкой, еще официально незамужней. Известно, что именно она учила будущего профессора и академика грамоте и чтению. Тем не менее, его детство было интересным и бурным, так как в семье Криденеров жили ссыльные декабристы. Вскоре после его рождения родители поженились, но Василий все еще оставался незаконнорожденным и не имел права на титул и фамилию отца. В официальных документах он значился как Васильев по фамилии крестного отца, но позже получил прозвище Перов, которое ему дал сельский дьячок за успехи в чистописании [1].

Картина «Тройка» или «Ученики мастерские везут воду» (рис.1) была написана в 1866 году. Сейчас ее можно увидеть в Москве в Государственной Третьяковской галерее. На полотне мы видим троих уставших и замерзших детей – двух мальчиков и одну девочку, которые тащат по улице сани с полной бочкой воды. Чуть впереди бежит собака. Художник обращает наше внимание на то, что вода выплёскивается из бочки и тут же замерзает. Из этого мы можем заключить, что на улице настоящая стужа и дети, действительно, сильно мерзнут. Сзади сани толкает взрослый мужчина. В лицо детям дует сильный ледяной ветер. Труд таких детей безжалостно использовался для тяжелых работ.

Однажды Василий Перов увидел, как трое ребят не смогли удержать сани, на которых везли бочку с водой, и она опрокинулась. Детям пришлось поднимать её замерзшими руками и снова возвращаться к проруби. Этот случай врезался ему в память и подтолкнул к созданию сюжета полотна.

Перов достаточно быстро нашел натурщиков для мальчика и девочки, изображённых по краям. А вот с центральным парнишкой, который должен был стать «ключевым» всей композиции, возникли проблемы.

Рис.1. «Тройка»

Никто не подходил. Но однажды художник увидел на улице двенадцатилетнего мальчишку с мамой и понял, что именно такой типаж он и искал. Женщина долго не соглашалась, ссылаясь на суеверие. Тогда художник отвел их в свою мастерскую и показал начатую картину. Перов постарался переубедить её, приводя в примеры царей и церковных людей, которые позировали и прекрасно себя чувствовали. В конце концов она согласилась. Когда художник рисовал парнишку он узнал, что это один из последних выживших детей этой женщины, что зовут его Васа и, что он её надежда и опора.

Когда картина была закончена, знаменитый коллекционер Павел Михайлович Третьяков купил её для своей знаменитой галереи. А через несколько лет к Перову пришла женщина. Оказалось, что это мать Васи и, что сын её умер год тому назад. Она очень хотела купить картину и готова была отдать за нее все свои сбережения, но художник объяснил ей, что это невозможно и отвел ее в Третьяковскую галерею. Увидев изображение сына, женщина упала на колени и стала молиться. Материнское горе тронуло Перова. Он написал портрет Васи и подарил его матери. Судьба портрета неизвестна.

Еще с юных лет Василий Григорьевич с гордостью называл себя истинным знатоком естества, природы. Знакомый ему с детства простой мужской обед на природе написан с явной иронией и навеивает воспоминания о завиральных литературных героях бесчисленных охотничьих рассказов. Перов на картине «Охотники на привале» показывает мир мечтательных, восторженных людей, любящих отдыхать в чашах лесов, на берегу реки – подальше от суеты города.

Преклонных лет барин, сидящий слева, очевидно повествует о разных небылицах. Бинобль старой модели, висящий у него на груди, указывает на внушительный стаж в охоте. Добытые им трофеи в виде зайцев и уток, так же подтверждают это. Мужчина явно доволен несмотря на то, что вместо стаи у него всего одна собака, которой досталась какая-то доля добычи. Данный образ был написан с Дмитрия Павловича Кушника – именитого в Москве врача и любителя оружейной охоты.

Напротив него сидит юный свежеиспеченный охотник. Завороженный рассказами барина, он совсем забыл по рассеянности прикурить, подготовив тлеющий фитиль, и держит папиросу противоположным концом. Будучи неопытным в этой сфере, на охоту он надел всё новокупленное, но довольно неудобное для похода в лес и болота. Именно поэтому совсем не удивляет захваченная им на охоту, но совсем пустая сетка. Однако, это абсолютно не расстраивает парня. Первообразом для этого персонажа послужил Николай Михайлович Нагорлов – парень 26 лет и будущий член столичной городской управы.

В самом центре картины Перов изобразил егеря. Он, судя по всему, хорошо знаком с местностью и округами лесного хозяйства и приходится провожатым для своих товарищей. Внешний вид указывает на то, что он самый опытный охотник. Он с недоверием усмехается над рассказами барина, подтверждая сомнение в них характерным движением руки. Прототипом для этого персонажа стал близкий знакомый Перова, а также дворянин, канцелярский чиновник и художник-любитель – Василий Владимирович Бессонов.

Атрибуты охотников, которые очень выразительно говорят о персонажах с холста, собраны в отдельные натюрморты. Они – важное дополнение в сценарии картины. Теплые жёлтые оттенки объединяют фрагменты произведения и ассоциируются с поздней осенью.

Невозможно обойти стороной картину «Приезд гувернантки в дом купца» (рис.2). Первым делом стоит отметить то, что все взгляды направлены в сторону купеческой семьи, они рассматривают гувернантку, сжавшуюся от пристальных взглядов купца и его детей, и боящуюся протянуть свое рекомендательное письмо. Перов изобразил её со спины для порождения образа невиданной птицы, попавшую в клетку и обречённую на жизнь под властью новых хозяев.

Образ девушки – изящный, легкий и вытянутый – противопоставлен приземистым формам тел купца и членов его семейства. Главные персонажи картины находятся в полуметре друг от друга, но между ними – непреодолимая пропасть. Их разделяют воспитание, привычки, образование, нравственные принципы.

Перов пластическими средствами создает контрапункт душевной тонкости и неприкрытого хамства нуворишей, сложной гаммы чувств горького унижения человеческого достоинства, склоненной гордости и примитивных физиологических реакций [3].

Рис.2. Приезд гувернантки в дом купца [2].

От картины веет сюжетами пьес А.Н. Островского – любимого драматурга Перова. Перед зрителем завязка будущей жизненной драмы. Художнику явно больше импонирует гувернантка, которой придется жить в условиях мелочного и безнравственного купеческого быта.

В своей картине Перов раскрывает социальный и психологический конфликт. Особенно обнажены разногласия подобного рода в Москве, которую называли «Новым Манчестером», и неслучайно они нашли своего чуткого выразителя в лице Перова, лидера московских художников 1860-х.

Подводя итоги работы над статьей, передо мной стояла задача не «воспитать» и «сформировать» в себе художника. Мне было важно понять главные закономерности композиции, последовательность сбора материала к работе, изучение живописных приемов, знаний выстраивания композиционных схем, перспективы [4].

В заключение можно сказать, что Перов – выдающийся художник своего времени, а его картины и смысл, вложенный в них, остаются актуальны и по сей день.

Список литературы:

1. Рогинская, Фрида Соломоновна. Товарищество передвижных художественных выставок: Ист. очерки / Ф. С. Рогинская; [Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобразит. искусств]. – Москва: Искусство, 1989. – 429 с.

2. Величайший художник русской живописи / <https://project7680167.tilda.ws/page42403647.html>

3. Приезд гувернантки в купеческий дом В.Г. Перов, описание картины/ https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/3007-priezd-guvernanti-v-kupecheskij-dom-vasilij-grigorevich-perov-opisanie-kartiny.html

4. Беседина И. В. Развитие творческого потенциала будущих архитекторов в профессиональном образовании // Социально-гуманитарный вестник Прикаспия: научный журнал / Астраханский государственный архитектурно-строительный университет. Астрахань: ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 2017 № 1–2 (6–7). С. 48–53.

