

Филиппова Ольга Николаевна,
Педагог-библиотекарь,
Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

ТВОРЧЕСТВО В.Г. ПЕРОВА – ПЕРЕДОВОГО ХУДОЖНИКА-ГРАЖДАНИНА

Аннотация: Большая творческая деятельность Перова сочеталась с плодотворной общественно-педагогической работой. И здесь в нем сказывался передовой художник-гражданин. В 1869 году совместно с Мясоедовым, которому принадлежит идея создания Товарищества художественных передвижных выставок, Перов организовал московскую группу передвижников. Задачей Товарищества была широкая пропаганда нового демократического искусства. Кроме того, Товарищество должно было освободить художников от материальной зависимости от Академии. Товарищество объединило наиболее талантливых художников-демократов. Первая передвижная выставка открылась в декабре 1871 года в Петербурге, откуда была перенесена в Москву, а затем в Киев. Выставки передвижников просуществовали до 1923 года. Они сыграли огромную роль в деле создания русского демократического искусства.

Ключевые слова: В.Г. Перов, творчество, передовой художник-гражданин, Мясоедов, ТПХВ, Петербург, Москва, выставки передвижников.

Перов стал одним из деятельных членов Товарищества и в течение семи лет являлся членом Правления. На первой Передвижной выставке экспонировались картины Перова – «Охотники на привале», «Рыболов» и портреты А.Н. Островского, Тимашевой, Степанова. В 1871 году началась и педагогическая деятельность Перова в Московском училище живописи и ваяния, где он состоял профессором до самой своей смерти. В конце 1860-х годов в творчестве Перова наметились новые тенденции, обусловленные изменениями в общественной жизни. Творчество Перова стало шире и многогранней. Оставаясь на позициях критического реализма, художник начинает искать в русской действительности и положительные явления. Перед ним встает новая проблема, находящаяся в непосредственной связи с созданием положительных образов, которые он ищет как просветитель-шестидесятник прежде всего в крестьянстве и передовой интеллигенции. Как острый и опытный наблюдатель, Перов сумел подметить поразившую его способность русского крестьянина уберечь благородство души и сохранить человеческое достоинство, несмотря на долгие годы рабства.

Эти положительные качества он выразил и в своих литературных работах и в живописи в образах большой силы и правдивости. Перов был прекрасным мастером литературно-художественного очерка-рассказа. Большинство их имеет биографический характер («Наши учителя»), некоторые находятся в связи с его картинами («На природе. Фанни под № 30», «Под крестом», «Тетушка Марья»). Из его живописных работ этого типа выделяются «Фомушка-сыч» (1868), «Странник» (1870) и «Путник» (рисунок, 1873). Особенно ярко охарактеризован «Фомушка-сыч». При детальной разработке внешнего облика Перов сумел выделить в старческом умном лице крестьянина Фомушки поразительный по притягательной силе испытующий взгляд, в котором затаились укор и грусть; горькие складки около рта дополняют впечатление. Тонко разработанная серо-коричневая гамма, оживленная красноватым пятном шейного платка, вносит какую-то особую теплоту в строгий образ старика. Печать умудренности долгим и горьким опытом лежит на всем облике крестьянина. Жизнь подневольного человека заставила его быть всегда настороже. Фомушка – это одна из тех

цельных фигур, которые не могли мириться с жизненным гнетом и эту непримиримость до поры до времени глубоко затаили в себе. Не видя выхода из своего положения, они чаще всего уходили странствовать в поисках правды. Это типы, порожденные в значительной степени русской патриархальной деревней. «Странник» – разновидность того же типа, но по силе характера он уступает «Фомушке». В нем есть и благородство, и ум, и вдумчивость, но нет той внутренней напряженности и непримиримости, которые отличают Фомушку. Лицо странника мягче, спокойнее, в нем чувствуется человек, сердце которого более открыто для людей. К двум предыдущим работам близок по замыслу рисунок Перова «Путник» (1873). Он поражает глубиной обобщения. Среди широких русских просторов, по которым гуляет вольный ветер, дана фигура идущего странника. Он изображен спиной к зрителю, но силуэт его так выразителен, единство фигуры и пейзажа так мастерски передано, что характер образа и мысль художника становятся совершенно ясны для зрителя. На рубеже 1860-1870-х годов Перов создает целый ряд портретов выдающихся представителей русской интеллигенции.

Многие из них были исполнены по специальному заказу П.М. Третьякова, который в то время начал создание задуманной им галереи деятелей русской культуры. Портреты Перова отличаются глубиной содержания. В них всегда ощущается подлинная жизнь. Они естественны по композиции, строги и скупы по краскам. В лучших портретах Перова – изображение – поколенное, на нейтральном фоне, фигуры занимают почти все пространство холста. В характеристике портретируемого, кроме глаз и мимики лица, большую роль играют руки. Трудно указать среди русских мастеров равного Перову в этом отношении. У Крамского и Репина руки имеют значение только в отдельных портретах, у Серова играют роль в характеристике личности не столько руки, сколько жест. Пожалуй, только у К.П. Брюллова в «Автопортрете» (1848) да в портрете А.Н. Струговщикова (1840) руки прекрасно использованы для достижения полноты характеристики портретируемого. Наиболее ранним из портретных работ Перова можно считать портрет В.В. Бессонова – врача, друга Перова.

Превосходный по живописи, он поражает яркостью характеристики и глубиной раскрытия сложного и противоречивого человеческого характера. Портрет был на выставке 1869 года в Академии художеств и художник получил за него первую премию от Московского общества любителей искусств. В следующем году Перовым был написан автопортрет. Больше всего в нем привлекают внимание глаза. Строгий, пронизательный взгляд, направленный на зрителя, характеризует Перова, как умного, зоркого наблюдателя, от которого, кажется, не скроется ни одно сколько-нибудь значительное общественное явление. О том же говорит выразительный лоб с суровой складкой у переносья. В автопортрете с исключительной полнотой раскрывается перед зрителем образ художника-демократа, живущего общественными интересами, строгого судьи социальных противоречий своего времени. Новое отношение к задачам, стоящим перед портретистом, наиболее ярко проявилось в портрете А.Н. Островского (1871). Отсутствие аксессуаров, домашний костюм, скупая гамма красок создают подлинную простоту образа, не обедняя, однако, духовного облика писателя.

Художник изобразил Островского таким, каким знали его близкие в домашней обстановке, ничем не стесненным, в просторном беличьем халате. Его крепкая фигура, написанная на нейтральном фоне, данная в некотором движении вперед, вместе с посадкой, наклоном головы дает почувствовать внутреннюю энергию активной натуры. Лицо, обрамленное рыжеватой бородой, скрашено открытым, умным, пристальным, всматривающимся взглядом светлых глаз, раскрывающим в нем человека богатого интеллекта, писателя-реалиста, привыкшего внимательно вглядываться в жизнь. В 1872 году Перовым был написан замечательный портрет Ф.М. Достоевского. Передать образ писателя и человека со сложным и противоречивым психическим складом, привыкшего к самоанализу, стремившегося заглянуть в самые глубокие тайники человеческой души, человека,

страдающего тяжелой нервной болезнью, – задача нелегкая. Художник изобразил писателя в момент тяжелой глубокой задумчивости, сосредоточенным, вероятно, на одном из тех «проклятых» вопросов, которые мучили его в ту пору, целиком ушедшим в себя. Прекрасно найдены наклон головы с высоким лбом, жест, напряженно сомкнутых у колен тонких нервных рук, замыкающих композицию фигуры и как бы отделяющих его от всего окружающего. Серо-коричневая гамма, чуть расцвеченная красными искорками черного галстука, позволила выявить болезненную бледность лица писателя. «Портрет этот не только лучший портрет Перова, но один из лучших портретов русской школы вообще», – так писал Крамской, сам крупный портретист, современник Перова, также решавший в своих работах психологические задачи. В этом же 1872 году Перовым были написаны портреты поэта А.Н. Майкова, писателя И.С. Тургенева, историка М.П. Погодина. Таким образом, художник неподкупной правдивости, Перов не мог погасить в себе желание выразить то основное, что определяет характер человека, его действия, его отношение к людям и жизни. Он дает в портрете истинное представление о моральном и социальном облике человека, хотя бы оно было и отрицательным.

Список литературы:

1. Архангельская А.И. Выдающийся русский живописец В.Г. Перов / А.И. Архангельская. – Москва: Знание, 1957. – 22 с. – (Серия VI / Всесоюз. об-во по распространению полит. и науч. знаний; №15, 16).
2. Филиппова О.Н. Творчество В.Г. Перова – живописца и рисовальщика (1833-1882 гг.) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. №01 (108). ЯНВАРЬ 2018. Ч. II. Москва, 2018. С. 50-52.
3. Филиппова О.Н. Творчество В.Г. Перова – поэта скорби // Флагман науки. – №7 (7). Август. – 2023. – С. 62-67.
4. Филиппова О.Н. Творчество И.Н. Крамского – великого организатора и крупнейшего теоретика искусства второй половины XIX века // Флагман науки. – №7 (7). Август. – 2023. – С. 32-36.
5. Филиппова О.Н. Товарищество передвижных художественных выставок и Илья Репин // Флагман науки. – №4 (4). Май. – 2023. – С. 80-85.
6. Филиппова О.Н. Портрет времени в творчестве В.А. Серова (1865-1911 гг.) // Молодой ученый. – 2020. – №5 (81). – С. 294-303.
7. Филиппова О.Н. Творчество В.А. Серова – модного русского портретиста XIX-XX веков // Флагман науки. – №8 (8). Сентябрь. – 2023. – С. 64-66.
8. Филиппова О.Н. Италия в творчестве К.П. Брюллова-гения // Флагман науки. – №7 (7). Август. – 2023. – С. 86-91.

