

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

МОСКОВСКИЙ ПЕРИОД В ТВОРЧЕСТВЕ В.Г. ПЕРОВА

Аннотация: В 1864 году Перов вернулся в Москву, где и прошла вся его оставшаяся жизнь (художественная, педагогическая и общественная деятельность). Произведения, созданные после возвращения из-за границы, свидетельствуют о том, что пребывание Перова в Париже было не бесполезно. Живописное мастерство художника стало совершеннее, художественный язык богаче, сюжеты разнообразнее. Но направленность его искусства осталась неизменной. Новые картины Перова не потеряли своей обличительной силы, – изменилась несколько лишь форма обличения. От сатиры художник переходит теперь к выражению тех драматических коллизий, которыми была переполнена тогдашняя социальная действительность.

Ключевые слова: В.Г. Перов, творчество, московский период, новые картины, выражение драматических коллизий, социальная действительность.

Изображение народной драмы в его картинах будило общественную совесть и заставляло задумываться о социальной несправедливости. К лучшим произведениям этого типа относятся «Проводы покойника» (1865), «Утопленница» (1867), «Последний кабак у заставы» (1868). Картины эти отличаются глубиной идейного содержания, правдивостью художественных образов, силой эмоционального воздействия. В них Перов затронул самые животрепещущие вопросы социальной действительности: положение крестьян в пореформенной России, противоречия в жизни капиталистического города, бесправное положение женщины. «Проводы покойника», или, как ее обычно, «Похороны крестьянина», – одна из самых волнующих картин Перова. Глубокой печалью веет от изображенной сцены.

Сюжет необычайно прост. По снежной дороге тяжело плетется в гору деревенская лошадка. В санях рядом с гробом крестьянина поместилась вдова и двое детей. Около саней бежит собачонка – единственный друг семьи. Впереди, за пригорком, видно затерявшееся среди сугробов село, а за ним далеко простирается снежное пространство. Здесь, как и в других произведениях этого периода, уже нет повествовательности ранних картин Перова. Зритель воспринимает одновременно и основную группу и пейзаж, как единое неразрывное целое.

Незабываем по силе образ крестьянки – лица ее не видно, но фигура, линия ее согбенной спины, поникшая голова, опущенные плечи так выразительны, что сразу открывается все безысходное горе семьи, потерявшей кормильца. Остро чувствуется тяжесть нужды и забот, свалившихся на крестьянку со смертью мужа. Выразительно разработанная серо-коричневая красочная гамма усиливает впечатление. Суровый зимний пейзаж сообщает особый лиризм произведению. «Проводы покойника» высоко оценил Стасов. Если у Некрасова в поэме «Мороз-Красный нос» гроб провожали отец, мать, соседи и соседки, – то у Перова никого. Перов дал полную покинутость и одиночество крестьянской семьи в ее горе.

Так же, как Некрасов, Перов вложил глубокий социальный смысл в свое произведение, показав нищету и обездоленность крестьян русской пореформенной деревни в результате «освобождения». Предельной простоты и лаконизма достиг Перов в картине «Последний кабак у заставы». Художник скупно разворачивает сюжет, не уснащая его подробностями, и тем не менее сила воздействия этого произведения огромна. Глубокой тоской и одиночеством веет

от картины. У заставы, у кабака, стоят двое саней. В глубине одних, кутаясь от холода, сидит крестьянка, дожидаясь мужа, который пропивает с горя в кабаке последние гроши. Ветер ерошит гривы лошадей и шерсть собачонки, разделяющей с хозяйкой томительное ожидание.

Далеко впереди, куда убегает дорога, у горизонта светится лимонно-желтая полоса догорающей зимней зари. На фоне ее сурово выступают силуэты каменных столбов заставы, увенчанных двухглавыми орлами. Пейзаж играет в картине большую роль; он не только помогает осмыслить содержание, но и сообщает ей определенную эмоциональную окраску. Беспокойный свет догорающей холодной зари, одинокая, забытая женская фигура, едва видимая в сгущающихся сумерках, – все это придает драматизм изображенной сцене. Сюжет картины заставил художника отказаться от характерной для его ранних работ детальности изображения: в сумерках формы неясны, расплывчаты, поэтому линия в этой работе Перова не играет роли. Картина написана широко и свободно. Ее заслуженно относят и к лучшим полотнам художника. Наряду с крестьянской темой, красной нитью, проходящей через все искусство Перова, во второй половине 1860-х годов в его творчестве появляются темы, связанные с жизнью города. К этому кругу произведений в первую очередь относится «Тройка» (1866). Художник привлекает внимание к участи детей бедноты, вынужденных с детства идти «в люди» и подвергаться жестокой эксплуатации хозяев. Образы детей полны величайшей человечности и вызывают глубокое сочувствие зрителей. «Тройка» близка к «Проводам покойника», но в ней Перов все же не достигает той высоты живописного решения, как это было в «Проводах». Еще сильнее прозвучала тема города в картине «Утопленница» (1867). На берегу Москвы-реки распростерто тело утопленницы, которое стережет полицейский. Лицо и вся фигура полицейского выражают полное равнодушие к случившемуся. Художник выбирает ранний утренний час, когда город еще спит, от реки поднимается холодный туман, сквозь его легкую дымку проступает силуэт Московского Кремля. Пейзаж, как и в большинстве картин Перова этого времени, имеет большое значение для раскрытия творческого замысла. Поэзия раннего утра, тишина и безлюдье заставляют глубже почувствовать трагедию преждевременно загубленной жизни и холодное равнодушие общества к ужасным явлениям русской действительности. Сравнение картины с эскизами к ней приводит к заключению, что Перов отказался от первоначального стремления изобразить просто трагический эпизод и шел все к большему обобщению и лаконизму. Первоначальный эскиз изображал момент, когда тело утопленницы было только, что вынуто из воды и его окружала толпа любопытных. Много внимания было уделено характеристике толпы и передаче отношения отдельных зрителей к погибшей и к событию в целом, но элемент обыденности, суетности в сюжете ослаблял драматизм и отвлекал внимание от основной фигуры – утопленницы. Изменив сюжетное решение, художник усилил социально-трагическое звучание картины. Вызывая у зрителей сочувствие к обездоленным и угнетенным, картины Перова на темы города призывали к борьбе за переустройство жизни на началах гуманизма и справедливости. Во второй половине 1860-х годов Перов продолжает работать и в области сатиры, острие которой по-прежнему направлено главным образом против духовенства. Но Перов не щадит и купечество. В картине «Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866) художник показывает тяжелую участь интеллигентной девушки, вынужденной идти в кабалу к купцу-самодуру. Картина, как и большинство сатирических произведений Перова, построена на противопоставлении центральных фигур, в данном случае семьи купца и смущенной молоденькой гувернантки. Широко расставив ноги, тучный купец в малиновом халате нагло рассматривает девушку, как товар, добротность которого он желает определить.

Ярко охарактеризованы все участники изображенной сцены: тупая, забитая девочка – дочь купца, купчиха, не одобряющая затею мужа и рассматривающая приглашение гувернантки как лишнюю заботу для своих хозяйских рук, и особенно будущий «кутила

трактиров» купеческий сынок, цинично, разглядывающий молодую девушку. Характеристика купеческого быта дополняется безвкусной обстановкой комнаты. Цветовые соотношения в фигуре гувернантки (коричневое платье, голубые ленты на шляпе) – мягкие, спокойные, в группе купеческой семьи – резки и неприятны. Особенно дисгармонично розовое пятно – платье девочки. В толковании купеческих образов Перов близок к Островскому. Вскрывая в типах купечества темную силу, беспощадную в столкновениях со слабыми, художник вызывает у зрителя негодование, протест против жестоких, часто терявших человеческий образ угнетателей и эксплуататоров, признающих одну силу – силу денег. Эта тема привлекала многих художников – современников Перова, в частности И.М. Прянишникова в картине «Шутники» (1865), позже Ф.С. Журавлева – «Перед венцом» (1874), «Купеческие поминки» (1874). Однако по силе сатиры и эмоциональному воздействию «Приезд гувернантки в купеческий дом» Перова превосходит все, что было создано в этой области. Таким образом, за картины «Тройка» и «Приезд гувернантки в купеческий дом» Перов получил звание академика. Картины этого периода отличаются от ранних сатирических произведений Перова большей широтой социального обобщения и большим богатством в раскрытии темы.

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. П.А. Федотов – художник и поэт (1815-1852 гг.) // Сборник публикаций научного журнала «Chronos» по материалам XI международной научно-практической конференции 1 часть: «Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). М.: Научный журнал «Chronos», 2017. С. 21-26.
5. Филиппова О.Н. Зигзаг судьбы (о творчестве П.А. Федотова) // Флагман науки. – №8 (8). Сентябрь. – 2023. – С. 61-63.

