

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

ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ВАСИЛИЯ ПЕРОВА

Аннотация: В 1870-х годах Перов не оставляет и жанровую живопись. Но, продолжая работать в этой области, художник ставит новые, по сравнению с 1860-ми годами, задачи. Его картины становятся разнообразнее по тематике, содержанию и характеру образов. Сюжеты Перов берет из жизни крестьян, мещан, бывших дворовых, интеллигенции. Важно отметить появление в искусстве Перова в эти годы темы труда. Изображению труда посвящены картины «Возвращение жниц с поля» (1871), «Выгрузка извести на Днепре» (1872), «Хлебопашцы» (рисунки). Особенно ярко чувствуется новая трактовка крестьянских образов во второй из указанных картин.

Ключевые слова: Василий Перов, творчество, жанровая живопись, картины, темы труда, новая трактовка крестьянских образов.

В эти же годы Перов пишет ряд картин на охотничьи сюжеты: «Птицелов» (1870), «Охотники на привале» (1871), «Рыболов» (того же года), «Голубятник», «Ботаник» (обе 1874 года). Лучше из этих картин является «Птицелов». За нее Перов получил первую премию от Общества поощрения художников и звание профессора от Академии художеств. Печать горячо приветствовала ее появление на Передвижной выставке 1872-1873 годов. Стасов писал: «Много ли наших картин можно сравнить с его нынешним «Птицеловом»? Ведь это точь-в-точь будто отрывок из лучшего и талантливейшего, что есть в охотничьих очерках Тургенева».

Действительно, картина проникнута поэзией и лиризмом. Прекрасно выражена охотничья страсть, захватившая старика-птицелова и его спутника – мальчугана. Лица, позы, движения полны жизни. Чувствуется напряженное ожидание птицеловов, следящих за тем, что происходит около силка. Тема этой картины живо интересовала Перова. Он неоднократно обращался к ней. Впервые она была воплощена в рисунке пером для «Альбома московских художников» 1867 года. Сюжетное решение в рисунке несколько отличается от картины.

Художник изобразил крестьянского мальчика на фоне зимних полей и деревушки, занесенной снегом; в рисунке больше непосредственности, чем в картине. Из остальных работ этого типа нужно упомянуть картину «Охотники на привале». Фигуры охотников очень выразительны, их характеристики ярки и проникнуты юмором. Пейзаж написан прекрасно, от него веет поэзией русской поздней осени. В оценках этого произведения у современников Перова не было, однако, единодушия. Если Стасов высоко ставил картину, то Салтыков-Щедрин отнесся к ней строже. В статье, посвященной первой Передвижной выставке, оценивая Перова, как высоко даровитого художника, великий сатирик отмечал долю преднамеренности в произведениях Перова. Особенно он почувствовал это в картине «Охотники на привале». Стасов действительно несколько переоценил эту картину. В ней, безусловно, есть доля нарочитости и анекдотизма, но нельзя не заметить в ней и особой поэзии. Говоря о группе произведений Перова на охотничьи сюжеты, Стасов подметил их близость к охотничьим рассказам Тургенева. В самом деле, по ощущению красоты природы и пониманию жизни человека в природе Перов в своих лучших произведениях охотничьего жанра приближается к Тургеневу. Есть нечто сближающее художника и писателя и в

трактовке крестьянских типов. Полная поэтической грусти картина «На могиле сына» прямо навеяна романом Тургенева «Отцы и дети». Необходимо отметить, что с начала 1870-х годов Перов начал работать над созданием образов революционно настроенной интеллигенции, о чем свидетельствуют картины: «Спор о вере» («Беседа студентов с монахом у часовни») 1871 года, «Отпетый» и рисунки-эскизы. В первой из указанных картин, оставшейся неоконченной – «Спор о вере», – композиция проста и жизненна. Необычайно выразительны типы студентов, победителей в споре, и побежденного монаха. В фигурах студентов чувствуется спокойствие и твердая убежденность в своей правоте. Эта убежденность, видимо, действует на крестьянина, прислушивающегося к спору. Фигура же монаха выражает полную растерянность. В 1880 году художник снова возвращается к этой теме в рисунке «Спор о вере», в котором сюжет несколько видоизменен (сцена дана в вагоне, количество фигур увеличено).

Развитие исторической живописи в 1870-х годах на новой, демократической основе было естественным проявлением общественного интереса к истории своего народа. Кроме того, этот жанр давал все возможности для создания героических образов, помогал понимать явления современности. Особое внимание художников привлекали личности Ивана Грозного и Петра I. Наряду с историческими живописцами этого времени, исторические темы разрабатывались и художниками бытового жанра (Якоби, Неврев, Мясоедов, Прянишников).

Перов также обратился к истории. К новой для него проблеме он подошел со свойственной ему широтой. В то время, когда даже крупные художники ограничивались изображением отдельных эпизодов из жизни и деятельности больших исторических деятелей, Перова интересовали массовые народные движения: восстание Степана Разина, Пугачевское восстание, движение раскола на рубеже XVII-XVIII столетий, борьба древней Руси с татарами за свою независимость. Знакомство с рисунками Перова позволяет утверждать, что он намечал создание целого ряда исторических картин. Однако лишь очень немногое удалось ему осуществить. Многое осталось в эскизах, этюдах, набросках, как например «Осада Пскова» (1879), «Пимен», «Пимен и Григорий» (1879), «Михаил Тверской в татарской орде», «Русские колодники в Татарской орде» (оба эскиза – 1876 года), «Пытка боярыни Морозовой».

Исторические темы интересовали Перова издавна. Известно, что еще в училище живописи и ваяния он делал эскизы к «Степану Разину». Теперь же, много лет спустя, подойдя к созданию исторической картины зрелым мастером, Перов поставил очень сложную задачу – написать триптих, в котором предполагал развернуть историю Пугачевского восстания. В первой картине триптиха он хотел вскрыть причины восстания, во второй – изобразить самое восстание и в третьей – передать расправу с помещиками. Художник тщательно готовился к осуществлению своего творческого замысла: много читал, зарисовывал типы, делал этюды для Пугачева. Но из всего триптиха ему удалось написать только третью картину – «Суд Пугачева». Для второй картины автор имел лишь наброски и рисунки отдельных фигур и сцен. Композиция же не была осуществлена; она представлялась художнику в виде стремительно несущейся на зрителя массы разноплеменных всадников: казаков, татар и русских крестьян.

Стремительность движения всадников, поднимающих облака пыли, должна была создать впечатление стихийного движения, сметающего все на своем пути. Первоначальный эскиз к картине «Суд Пугачева» относится к 1873 году. Он свидетельствует о прогрессивном подходе Перова к решению поставленной проблемы. В эскизе художник изобразил среди вечернего деревенского пейзажа стройное движение вооруженных пугачевцев, приближающихся к помещичьей усадьбе, где Пугачев чинит суд и расправу. Художник воспользовался композиционным приемом своих ранних работ. Пугачев и его помощники образуют единое целое с головным отрядом пугачевцев, ведущих пленных. Пугачевцам противопоставлена семья помещика и его дворня. Фигура Пугачева неотделима от восставших, тогда как между помещиком и дворовыми нет единства. Второй эскиз интереснее

– Перову удалось передать размах и мощь стихийного крестьянского движения. Сохранив расположение основных групп, он изобразил движение на фоне бушующего пожара. Горящие здания, клубы дыма, закрывшие небо, придали грозный вид пейзажу. Виселица, силуэты повешенных на дереве, птицы, тревожно мечущиеся над трупами повешенных, – все это вносит тревогу и сообщает картине драматическое звучание. Но образ Пугачева художнику не удался. Этот эскиз был положен в основу второго варианта картины – «Суд Пугачева» (1875); первый же вариант 1873 года был уничтожен художником. В картине 1875 года Перов ушел от первоначального замысла, ограничившись изображением только сцены суда, отчего утерялось впечатление размаха крестьянского восстания и снизилось значение народных масс в этом движении. Художник сам понимал, что он отошел здесь от своего первоначального замысла. Оставив картину незаконченной, Перов продолжал работу над темой Пугачевского восстания. В 1879 году был закончен третий вариант, в котором образ Пугачева стал более значительным, в нем чувствуется человек большой воли, ума и темперамента. Пугачеву противопоставлена гордая, властная старуха-помещица, гневно глядящая на него. Но художник сузил свой первоначальный замысел и свел тему к столкновению двух людей непреклонной воли. Таким образом, в картине отразились идейные колебания Перова. Задумав произведение, изображающее крестьянское революционное движение, художник не смог показать роли народных масс в восстании, не создал он и значительного образа вождя восстания.

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.

