

Филиппова Ольга Николаевна,
Искусствовед,
Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

ТВОРЧЕСТВО АНДРЕЯ РЯБУШКИНА

Аннотация: Творчество Рябушкина – это своеобразное и интересное явление в русском искусстве конца XIX – начала XX веков, заслуживающее пристального к себе внимания. Рябушкин известен, прежде всего, как талантливый исторический живописец, создавший целый ряд оригинальных по замыслу поэтичных и красочных картин на темы из русского прошлого. Он не только исторический живописец, но и тонкий мастер бытового крестьянского жанра. Оба эти русла творчества Рябушкина взаимно между собой тесно переплетаются, так как их источником является любовь художника к жизни народа.

Ключевые слова: Андрей Рябушкин, творчество, рубеж веков, талантливый исторический живописец, оригинальные по замыслу картины, тонкий мастер бытового крестьянского жанра, любовь художника к жизни народа.

Андрей Петрович Рябушкин родился 17 октября (старого стиля) 1861 года в селе Станичная слобода Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. Его отец – государственный крестьянин Петр Васильевич Рябушкин – и старший брат Федор были иконописцами, а рано погибший младший брат Александр числился учеником Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Любовь к искусству пробудилась у Рябушкина рано, когда он мальчиком начал помогать отцу и брату в выполнении заказов. По-видимому, уже тогда проявилась его одаренность, заставившая приехавшего в Борисоглебск молодого художника А.Х. Преображенского обратить внимание на юношу и уговорить его поехать с ним в Москву и там попытаться поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Рябушкин последовал дружескому совету, уехал в Москву и осенью 1875 года был принят в Училище. Он нашел среду, которая была близка по духу ему, простому крестьянскому юноше, крепко связанному с жизнью народа.

В Училище царили прочно укоренившиеся демократические традиции, которые развивались такими замечательными педагогами, как В.Г. Перов, И.М. Прянишников, и такими талантливыми учениками – сверстниками Рябушкина, как Левитан, Архипов, С. Коровин, С. Иванов и многие другие. Ведущее место в Училище занимал бытовой жанр, завоевавший в русском обществе свое широкое признание. Имея таких учителей, как Перов и Прянишников, Рябушкин естественно стал работать над крестьянской темой, столь близкой и созвучной его натуре. Первой картиной, обратившей внимание на молодого художника, была «Крестьянская свадьба» (1880). Ее купил П.М. Третьяков, почувствовавший в этом еще робком по рисунку, но приятном по колориту произведении несомненную талантливость, много обещающую в будущем. В 1882 году Рябушкин покинул Училище и поступил в Академию художеств. Здесь молодой художник попал в другую творческую атмосферу. Помимо этюдов натурщиков, он должен был писать картины на заданные темы: «Исцеление двух слепых», «Изведение Петра из темницы» и делать обязательные для академической программы копии с картин Эрмитажа. Но и здесь в Академии, несмотря на обстановку, во многом отличную от Московского училища, Рябушкин не затерялся, а главное, не утратил своей самостоятельности. Об этом ярко говорит его картина «Эсфирь перед Артаксерксом» (1887). По свидетельству современников, картина эта вызвала в Академии «целую сенсацию». Однако, начальство потребовало Рябушкина для «объяснения» и «внушения». Ректор

Шамшин задал художнику вопрос, откуда он взял такие костюмы, и был страшно смущен, когда последний скромно ответил: «из академической библиотеки». Рябушкин не ограничился чтением библии, в которой повествуется о встрече Эсфири с Артаксерксом, но и познакомился с источниками, необходимыми для усиления историзма взятой им сцены. Вообще, эта картина, столь далекая от ранних крестьянских жанров художника, обнаружила в Рябушкине широту творческих интересов, способность переключиться на новые, казалось бы, чуждые ему темы. Академию Рябушкин окончил в 1890 году и за картину «Голгофа» получил звание классного художника первой степени.

В этой картине он отталкивался от традиций В.Д. Поленова, огромное полотно которого «Христос и грешница» созданное тремя годами раньше, произвело на него сильное впечатление. Перед молодым художником открылась широкая дорога для самостоятельного творчества. Отказавшись от поездки за границу, он отправился путешествовать по России, по старым русским городам. Впечатления были сильные и захватывающие. Рябушкина вновь потянуло к жанру, к сценам из народной жизни, а также к сценам из жизни прошлого. Интерес к крестьянской тематике у него не угасал и в годы пребывания в Академии. В 1883 году им была написана картина «В избе». В ней, также, как и в картине «Крестьянская свадьба», чувствуется стремление найти в крестьянской жизни своеобразную красоту и поэзию. Побывав в 1886 году вместе с Архиповым на этюдах в Рязанской губернии, Рябушкин написал небольшую картину «Возвращение с ярмарки» – свежую по живописи, по сочетанию светлой зелени травы и деревьев, голубого неба, белых облаков и песчаной дороги. Фигуры крестьянок в пестрых нарядах растворяются в пейзаже, играющем главную роль в построении всей композиции. То же мы наблюдаем и в следующей картине – «Дорога». Кажется, что эта прямая и ровная дорога с боковыми извилистыми тропинками тянется через всю необъятную даль родной земли. Вернувшись в 1891 году из своей первой поездки по России, Рябушкин подолгу живет в имении своего друга И.Ф. Тюменева в Новгородской губернии. Здесь он сдружился с многими крестьянскими семьями и стал своим человеком. Его наблюдения над жизнью и бытом деревни получили отражение в картинах «Ожидание новобрачных от венца в Новгородской губернии» (два варианта) 1891 года. Одна из них решена в бытовом плане. Композиция построена таким образом, что мы сами словно бы являемся участниками этого молчаливого и чинного ожидания. Лица, позы, костюмы и вся обстановка наблюдаются в самой действительности, и это сразу же чувствуется при первом же взгляде на картину. В другом варианте Рябушкин создает психологическую сцену.

Оригинальна по замыслу картина Рябушкина «Кабак», написанная в том же 1891 году. Художник по-новому решил в ней эту совсем не новую тему. Картина удивительно лаконична. В опустевшем, слабо освещенном кабаке одинокая мужская фигура, прислонившаяся к стойке. Кругом мертвая тишина. Пустое пространство и тишина очень красноречивы, а сама фигура, помещенная не в центре, а где-то сбоку, придает композиции неуравновешенность, повышающую эмоциональную выразительность всей сцены. В начале 1890-х годов Рябушкин выступил, как исторический живописец. Над исторической темой он начал работать давно. В своей первой исторической картине «Потешные Петра I в кружале» (1892) Рябушкин обратился к эпохе Петра, полной острой и напряженной борьбы. Этой эпохе в русской живописи посвящен целый ряд замечательных картин – «Утро стрелецкой казни» Сурикова, «Петр и Алексей» Ге, «Царевна Софья» Репина. Рябушкин по-своему подошел к изображению эпохи Петра. Он остановился не на исторических событиях, а на повседневной жизни простых, рядовых людей. Но изображая будничную жизнь, Рябушкин дал почувствовать дух времени, ломку старого и зарождение нового. Картина лишена внешнего действия. Художника интересует психология людей той переломной эпохи, скрытая внутренняя борьба. Картина получила одобрение Репина. Своим психологизмом, правдивой характеристикой отдельных

типов картина близка к традициям исторической живописи Сурикова. Она темна по колориту, на что в свое время справедливо указывал Стасов: «Рябушкина не волновали еще те колористические задачи, которые встали перед ним в последующие годы». Первый шаг в этом направлении им был сделан в следующей исторической картине: «Сидение о делах царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой комнате» (1893). От всей сцены веет византийской пышностью и торжественностью. «Сидение» происходит в Теремном дворце, построенном при Михаиле Федоровиче в 1636 году русским зодчим Баженом Огурцовым. На троне царь, он в домашнем наряде, позади него стряпчий с посохом, рядом с ним думный дьяк.

На лавках вдоль стен сидят думные бояре. Их царь позвал на думу, чтобы они могли «помысля дать к делу способ». Все сидят чинно, в богатых и тяжелых парчовых одеждах, что делает их малоподвижными. Сам этикет того времени требовал степенности и сановитости. В работе над картиной Рябушкин использовал наряду с литературными источниками и другие материалы: архитектуру, предметы быта, старинные ткани. Стремясь широко показать различные слои русского общества XVII века, Рябушкин не мог пройти мимо такой важной темы, как изображение жизни и быта народа. Народная жизнь, современная художнику и давнопрошедшая, представляет основное русло творчества Рябушкина. Этой теме посвящены лучшие произведения художника последних лет его жизни. Рябушкин впервые обратился к изображению народной жизни прошлого в своей большой картине «Московская улица XVII века в праздничный день» (1895). Изображена одна из улиц старой Москвы в весеннюю распутицу. Деревянные мостовые не спасают положения. Подобрал длиннополые одежды, люди идут прямо по воде; некоторые пешеходы так неуклюжи в своем движении, что вызывают смех окружающих. В представлении Рябушкина московская улица XVII века – это прежде всего жизнерадостное, красочное зрелище. На фоне темных деревянных строений и мутных потоков воды ярко сверкают звучные краски старинных одежд. Характерно для Рябушкина, что эти яркие краски выступают крупными, монолитными пятнами, придающими композиции ритмичность и декоративность. Над созданием массовых народных сцен Рябушкин работает и в последующие годы. В эти последние годы художник с увлечением работает не только над исторической темой, но и над темами из жизни современной ему деревни. Им были написаны такие значительные в его искусстве произведения, как «Втерся парень в хоровод...» и «Чаепитие». В картине «Чаепитие» (1903) он создает острую социальную сцену, отразив в ней то новое, что подметил в жизни предреволюционной деревни. В целом, эта картина как бы завершает творческий путь художника. Рябушкин умер 27 апреля (старого стиля) 1904 года от обострения туберкулеза легких, полный новых замыслов, оставшихся невоплощенными.

Таким образом, творчество художника получило положительные отзывы Репина, Поленова, Стасова. К Рябушкину внимательно присматривался В.А. Серов и писал к нему в одном из своих писем: «Ценю Вас, как большого художника». М.В. Нестеров называл Рябушкина «человеком большого таланта». За свою короткую жизнь Рябушкин создал ряд превосходных произведений, оставивших заметный след в истории русского дореволюционного искусства. В них он предстает перед нами, как художник реалист, крепко связанный с лучшими традициями русского изобразительного искусства.

Список литературы:

1. Аксенова, Г. В. Андрей Рябушкин, 1861-1904 / Г.В. Аксенова. – М.: АРТ-РОДНИК, сор. 2012. – 94, [2] с.: ил., цв. ил.; 23 см. – (Малая серия искусств).
2. Андрей Петрович Рябушкин. Каталог выставки. К столетию со дня рождения. 1861-1961 / Государственная Третьяковская галерея. М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1961. 72 с.: ил.

3. Машковцев Н.Г. Андрей Петрович Рябушкин. Альбом. М.: Изд-во «Изобразительное искусство», 1976. 56 с.: ил.

4. Рябушкин, Андрей Петрович (1861-1904). Андрей Петрович Рябушкин: [альбом репродукций] / А.П. Рябушкин; вступит. ст. Н. Машковцева. – Москва: Изобразительное искусство, 1976. – 19 с.: ил

5. Суздалев, Петр Кириллович. Рябушкин: [художник, 1861-1904] / П.К. Суздалев. – Москва: Искусство, 1961. – 55 с.: ил.

