

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

АНДРЕЙ РЯБУШКИН – ЯРКИЙ РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖИВОПИСЕЦ

Аннотация: Андрей Петрович Рябушкин (1861-1904) – яркий русский исторический живописец, «самобытный без всякой претенциозности и национальный без грубого и неприятного «шовинизма»». Другим и потомкам А.П. Рябушкин «успел оставить мир, который нашел в своей душе среди воспоминаний о русском прошлом». Старина стала для художника «живым свидетельством исконной художественной одаренности народа, связывающей современность с историей», а под его кистью «бытовой жанр потерял свой бытовизм».

Ключевые слова: А.П. Рябушкин, яркий русский исторический живописец, друзья и потомки художника, старина в творчестве художника.

Андрей Петрович Рябушкин родился 17 (29) октября 1861 года, согласно материалам дел правления Императорской Академии художеств, «от государственного крестьянина Петра Васильева и жены его Пелагеи Ивановны Рябушкиной» в селе Станичная Слобода Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. Дядька его был «известным» в свое время тамбовским разбойником, казненным не то в Рыльске, не то в Моршанске». Трагически погиб, «где-то убитый», младший брат. Отец и старший брат Рябушкина были известны, как иконописцы, и сам он с детства начал рисовать. Помимо способностей к художествам, он также обладал большой музыкальностью и красивым голосом: ребенком пел «превосходным дискантом» в церковном хоре. Его музыкальность и позднее привлекала внимание, помогала ему в работе. Так, например, в годы учебы в Академии художеств он иллюстрировал музыкальные произведения, исполнявшиеся товарищеским оркестром под управлением И.Ф. Тюменева, сам играл на балалайке. Под влиянием музыки зародились художественные образы былинных богатырей. Песни и церковные песнопения постоянно сопровождали художника в работе, способствуя его творчеству. Художник М.В. Нестеров характеризовал А.П. Рябушкина, как «чуткого музыканта» с «небольшим, приятным голосом», как человека, который «тонко понимал дух народной песни» и был «не чужд композиторству». Рябушкин не умел и не мог работать без музыки. Она помогала художнику «во время работы уходить от действительности, давала полет исторической фантазии». Биограф А.П. Воскресенский так писал об этом: «Окутанный клубами табачного, в сумерках своей мастерской, среди разбросанных и тут, и там бумаг, холстов, полураскрытых альбомов, записок и книг, весь углубленный в самого себя, сидит, бывало, слегка сторбившись, над чарующим инструментом и, уничтожая папироску за папироской, подтягивает едва слышным грудным тенором какой-нибудь заунывный церковный мотив». Помогая отцу и старшему брату в иконописных работах, А.П. Рябушкин приобретал первые навыки в живописной технике, задумывался о композиции и цвете. «Художество у него было в крови», – напишет впоследствии его близкий друг и биограф А.А. Ростиславов. Отец будущего художника умер рано, и неизвестно, как сложилась бы его жизнь, если бы не одно счастливое обстоятельство: летом в доме Рябушкиных останавливался бывавший наездами в Борисоглебском уезде молодой художник, студент Московского училища живописи, ваяния и зодчества, земляк и друг семьи Андрей Харлампиевич Преображенский (по окончании Училища он стал преподавателем рисования в учебных заведениях Санкт-Петербурга). Рисунки талантливого крестьянского мальчика

поразили его. Он начал давать ему уроки, а затем принял участие в его судьбе и помог уехать в Москву для обучения в Училище живописи, ваяния и зодчества. Рябушкину было 14 лет, когда он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества «по рисованию в оригинальный класс, по наукам в 1 класс». Его учителями стали художники-передвижники И.М. Прянишников и В.Г. Перов. Василий Григорьевич Перов оказал сильное влияние на формирование сознания молодого Андрея Рябушкина. И немудрено, ведь, по словам художника М.В. Нестерова, «в Московской школе живописи все жило Перовым, дышало им, носило отпечаток его мысли, слов, деяний». Василий Григорьевич любил Рябушкина, «самого младшего в натурном классе», «как «последыша», имевшего свои привилегии, им заслуженные, и «иначе не звал, как «Андрей Петрович». Между учителем и учеником установилась тонкая духовная связь, которая не прерывалась никогда, даже после смерти В.Г. Перова. Восхищение В.Г. Перовым, «истинным поэтом скорби», нашло отражение в ранних жанровых графических работах А.П. Рябушкина: «Катанье на колесе на масленицу, («Масленичное гулянье») (1881), «У станции конно-железной дороги» (1882) и др. Преподавателем рисунка в Училище был блестящий рисовальщик-академист Е.С. Сорокин.

Именно его требовательность к чистоте линий и красоте форм в рисунке передалась его ученикам и придала их работам «благородный оттенок познания классики». Историю в Училище читал В.О. Ключевский (1841-1911) – выдающийся русский ученый, академик и почетный академик Санкт-Петербургской АН, автор известного цикла лекций «Курс русской истории», оставивший замечательные труды по истории крепостного права, сословий, финансов, историографии. Товарищами и современниками А.П. Рябушкина по Училищу стали А.Е. Архипов, С.А. Коровин, М.В. Нестеров, И.И. Левитан, С.В. Иванов – будущие великие мастера русской живописи. Рябушкин учился примерно. Начиная художник стал активным участником ученических выставок, здесь экспонировались его первые работы, написанные под влиянием незыблемых традиций передвижничества. «Сцена и дьячка» и «Крестьянская свадьба в Тамбовской губернии (1880) – жанровые картины, заставившие обратить на него внимание. В годы учебы А.П. Рябушкин был очарован творчеством В.М. Максимова. На близость именно к его работам указывали некоторые искусствоведы, считая, что А.П. Рябушкин, увидев известное полотно В.М. Максимова «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875), «поддался его очарованию» и по-своему интерпретировал его композицию. «Крестьянская свадьба» А.П. Рябушкина стала живописным рассказом о самом разгаре деревенского свадебного веселья. Этот рассказ размещен автором на горизонтально вытянутом полуметровом холсте. Такое фронтальное построение композиции позволяет взгляду любого зрителя скользить слева направо, переходя от одного участника событий к другому, от одного лица – к другому, поочередно фиксируя фигуры взглядом. Виден каждый из пришедших гостей: молодуха с ребенком на руках, бородатый мужчина и женщина в красном платке, целующиеся молодые, пляшущие мужчина и женщина, фигура которой освещена ярким светом, мальчик, играющий на дудочке, маленькая девочка в белом платье.

Кажется, что где-то в углу этого тесно набитого людьми помещения примостился художник и, наблюдая за действием, переносит его на холст. «Во многом картина сделана во вкусе учеников училища», где были злободневны и стремление изображать в картинах простой народ, городской или деревенский, и нотка любования народным бытом, и знание его обрядов». Эту работу некоторые искусствоведы оценивали, с одной стороны, как «подражательную», а с другой, как картину, в которой появились первые особые черты рябушкинской живописи. Прежде всего, это «яркая вспышка красного цвета одежд». Красный цвет у художника разнообразен, «насыщен в тенях и непривычно звонок и эмоционален в свету». В данной ученической работе видны художественные приемы, в дальнейшем присущие именно живописному творчеству Рябушкина: вытянутый фризовый характер

композиции, выдвижение фигур на первый план, строгий ритм поз и жестов. Эту первую большую «привлекательную картину, «Крестьянская свадьба...», написанную «робкой рукой», часто характеризуют критиками, например, С.К. Маковским, «бойким ученическим эскизом» с «отпечатками грубоватого передвижничества, приобрел для своей галереи П.И. Третьяков. Получив серебряную медаль за этюд с натурщика, А.П. Рябушкин, стремившийся к большому знанию, к дальнейшему профессиональному совершенствованию, ища призвание и тему, выбыл из Московской школы «с приложением свидетельства об окончании курса наук и получении медали для поступления в Академию художеств. Одной из причин отъезда из Москвы стала смерть его любимого учителя, В.Г. Перова. В сентябре 1882 года Рябушкин переехал в Петербург, легко поступил в Академию художеств «по натурному классу в академисты» и «там с обычным усердием принялся за работу. Много занимался анатомией, добросовестно изучал перспективу и стал быстро выделяться эскизами, которые делались раз от раз самостоятельной». «Вся сила Рябушкина была в эскизах: он любил их делать, делал их хорошо», – отмечал впоследствии Михаил Васильевич Нестеров, также уехавший на учебу в Академию. Учителями А.П. Рябушкина в Академии были блистательные педагоги, талантливые исторические живописцы, представители академической школы, В.П. Верещагин, К.Б. Вениг, П.П. Чистяков, Б.П. Виллевалде, а куратором-наставником стал выдающийся русский художник-археолог, создатель русского национального стиля Ф.Г. Солнцев. Таким образом, жизненный путь А.П. Рябушкина в искусстве напоминает путь его академического наставника Ф.Г. Солнцева, и прежде всего, их общим стремлением осмыслить прошлое России и донести до своих современников его живой дух, тем самым способствуя утверждению национального стиля. Именно в творчестве А.П. Рябушкина отразилась одна из важнейших граней многосложного явления, называемого русским национальным духом.

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. Артемов В.В. Рябушкин. М.: Белый город, 2004. 47 с.: ил.
4. Машковцев Н.Г. Андрей Петрович Рябушкин. Альбом. М.: Изд-во «Изобразительное искусство», 1976. 56 с.: ил.
5. Рябушкин, Андрей Петрович (1861-1904). Андрей Петрович Рябушкин: [альбом репродукций] / А.П. Рябушкин; вступит. ст. Н. Машковцева. – Москва: Изобразительное искусство, 1976. – 19 с.: ил
6. Суздаев, Петр Кириллович. Рябушкин: [художник, 1861-1904] / П.К. Суздаев. – Москва: Искусство, 1961. – 55 с.: ил.
7. Филиппова О.Н. Творчество Андрея Рябушкина // Флагман науки. – №9 (20). – Сентябрь. – 2024. – С. (в печати).
8. Филиппова О.Н. Своеобразное творчество (о художнике Андрее Рябушкине) // Флагман науки. – №9 (20). – Сентябрь. – 2024. – С. (в печати).
9. Филиппова О.Н. Исторический жанр в творчестве Андрея Рябушкина // Флагман науки. – №9 (20). – Сентябрь. – 2024. – С. (в печати).

