

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ВИКТОРА ВАСНЕЦОВА

Аннотация. Творческий путь В.М. Васнецова начался в 1870-х годах, когда вступали в жизнь его знаменитые современники и ровесники - И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Д. Поленов и другие, когда русская публика с восторгом следила за успехами молодого реалистического искусства и «валом валила» на выставки Товарищества передвижных художественных выставок. Это был период высокого общественного подъема. Основу творчества передовых русских художников, писателей, музыкантов, лучших представителей отечественной науки составляли благородные идеи служения народу, стремления постичь его жизнь и характер.

Ключевые слова. В.М. Васнецов, творческий путь художника, знаменитые современники и ровесники, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Д. Поленов, русская публика, успехи, молодое реалистическое искусство, выставки ТПХВ, высокий общественный подъем, русские художники, писатели, музыканты, жизнь и характер народа.

Родился В.М. Васнецов 15 мая 1848 года в глухом вятском селе Лопьял в большой патриархальной семье сельского священника. Вскоре после рождения Виктора Васнецовы переехали в село Рябово той же Вятской губернии, где и прошли детские годы будущего художника. Быт семейства Васнецовых мало чем отличался от быта окружавших их крестьян. «Я жил в селе среди мужиков и баб, - вспоминал впоследствии художник, - и любил их не «народнически», а попросту, как своих друзей и приятелей, слушал их песни и сказки,

заслушивался, сидя на посиделках при свете и треске лучины». Детские впечатления оказали большое влияние на творчество художника. Можно сказать, что в глуши вятских лесов зародилась его страстная привязанность к народной сказке и эпосу, а своеобразное искусство вятских умельцев - резчиков по дереву, мастеров глиняной расписной игрушки, лубочных картинок - пробудило интерес к народному творчеству. Первые художественные профессиональные навыки Виктор Михайлович Васнецов получил в Вятке. Будучи учеником духовной семинарии, он одновременно брал уроки у гимназического учителя рисования Н.Г. Чернышова, с увлечением рисовал с литографий и гипсов в вятском музее, делал зарисовки с натуры, помогал художнику Э. Андриолли в росписи только, что отстроенного вятского собора. В 1867 году Васнецов приезжает в Петербург и через год становится студентом Петербургской Академии художеств, оказывается в центре бурной жизни молодых художников. Здесь завязалась у него большая дружба с И.Е. Репиным и М.М. Антокольским. В тоже время состоялось знакомство с вождями и глашатаями нового русского искусства - И.Н. Крамским и В.В. Стасовым. На многочисленных собраниях и литературных вечерах, на студенческих квартирах или в помещении Петербургской артели художников велись горячие споры о путях развития русского искусства, о проблемах его народности и национальной самобытности. По воспоминаниям современников, Васнецов увлекался чтением народных былин, интерес к которым особенно оживился в русских литературных кругах в 1860 - начале 1870-х годов. Уже тогда было замечено, что фольклорные образы и темы увлекали Васнецова больше чем кого-либо из его друзей. Вместе с тем учение Васнецова в Академии не было систематическим. Вначале борьба с нуждой, а затем и забота о большом и необеспеченном семействе, оставшемся после смерти отца в 1871 году на попечении двух старших сыновей, отнимали у него большую часть времени, делая пребывание в Академии по существу формальным. Ни один преподаватель не оставил заметного следа в его творчестве. Лишь П.П.

Чистякова он почитал, как своего единственного учителя, хотя непосредственным учеником его по Академии и не значился. Но Васнецов систематически обращался за советами к знаменитому педагогу и на всю жизнь сохранил с ним самые добрые дружеские отношения. Чистяков был одним из первых, кто понял и по достоинству оценил новые искания художника. Первые шаги Васнецова в искусстве были непосредственно связаны с общим увлечением русских художников 1860-1870-х годов социально-обличительными темами. Еще будучи студентом Академии художеств, он получил известность своими многочисленными рисунками и автолитографиями, в которых были запечатлены городские типы и жанровые сцены. В печати молодого художника хвалили за зоркую наблюдательность, живую характерность типажа, доброжелательный юмор и демократические симпатии, с которыми он изображал чиновников, мещан, купцов, крестьян и просто людей «без роду и племени». «Как типист Васнецов, бесспорно, будет одним из лучших русских художников, - отмечала критика. - Типы его оригинальны, разнообразны, в них нет карикатурности или утрировки». В 1873 году Васнецов впервые серьезно пробует свои силы в живописи. На протяжении шести лет он создает ряд жанровых картин, не прошедших незамеченными на выставках Товарищества передвижников, несмотря на присутствие работ таких маститых жанристов, как В.Г. Перов, К.А. Савицкий, В.М. Максимов, Г.Г. Мясоедов, В.Е. Маковский. Особый успех выпал на долю картины «С квартиры на квартиру» (1876). В.В. Стасов горячо одобрял художника за «трогательный, хватающий за душу сюжет». На картине изображены несчастные одинокие старики, бредущие через замерзшую Неву в поисках дешевой квартиры с единственным дорогим им существом - мопсом, столь же старым и жалким. Небольшие узелки в руках составляют все им имущество. Жизненная выразительность фигур, искренность сочувствия художника обездоленным, «униженным и оскорбленным» определяют достоинства этой картины, приобретенной с VII выставки Товарищества

передвижников П.М. Третьяковым для своей уже тогда знаменитой галереи. Сложнее и интереснее других решена картина «Преферанс» (1879). Ее сюжетная и образная разработка лишена встречающейся у художника однозначности. Изображение играющих в карты стариков преисполнено неподдельного комизма и острой жанровой характерности. Вместе с тем в нем отчетливо проступает авторское осуждени ничтожества и пустоты их страсти. Ни поздний час, ни красота и поэзия лунной ночи не в состоянии вывести игроков из всепоглащающего азарта карточной игры, придающего их существованию оттенок если не драмы, то фарса. Важную роль в картине играет освещение. Яркий золотисто-красноватый свет свечи выделяет лишь лица и руки игроков, фиксируя внимание зрителей на характерности мимики, поз и жестов; отдаленные углы комнаты погружены в глухой полумрак, контрастирующий с голубовато-синим, льющим из окна лунным светом. Картина «Преферанс» - явление не только в творчестве Васнецова, но и вообще в русской жанровой живописи второй половины XIX века. Она делает понятными слова Крамского, обращенные к Васнецову еще в 1878 году, в период его серьезных творческих колебаний. Однако, несмотря на успех у публики и на одобрение друзей и критики, занятия жанровой живописью не приносили Васнецову полного удовлетворения. В его сознании уже бродили иные темы, иные образы, пока еще смутные, но заманчивые и увлекательные. Репин звал Васнецова в Париж встряхнуться, осмотреться, обрести уверенность, чтобы «неопределенно не предаваться тоске по неизвестному». Вняв совету друга, в 1876 году Васнецов едет во Францию и живет там около года, изучает в музеях произведения старых мастеров, знакомится с современным французским искусством и рисует, как и в России, сцены из жизни людей «простого сословия». Вернувшись из Парижа, Васнецов в 1878 году принимает решение перебраться на постоянное жительство в Москву. Этот шаг не был случайным: Москва давно манила к себе художника. Москва в этой время привлекала не одного Васнецова. Примерно в те же годы здесь

поселяются И.Е. Репин, В.Д. Поленов, переезжает из Петербурга В.И. Суриков. Всесоизрастающий интерес к национальной истории, к национальным истокам обращал взоры русских художников к древней столице, казавшейся оазисом, способным напоить искусство живительными струями. В Москве у Васнецова, по его словам, «происходит решительный и сознательный переход из жанра». В этом не было ничего неожиданного и внезапного. «Я всегда, - вспоминал художник, - только Русью и жил. Как я стал из жанриста историком на несколько фантастический лад - на это ответить точно не сумею. Знаю только, что во времена самого яркого увлечения жанром, в академические времена, в Петербурге меня не покидали неясные исторические и сказочные грезы». Первое серьезное воплощение этих «исторических грез» - большое полотно «После побоища Игоря Святославовича с половцами» (1880) - было встречено публикой весьма противоречиво: одни (В.В. Стасов) расценивали его, как отступление от актуальной современной темы, другие хотели видеть в нем археологически точное изображение древнерусской баталии, нечто в духе В.В. Верещагина, но более применительно к русской истории. И лишь немногие глубоко и по достоинству оценили новую работу Васнецова. Новые задачи воссоздания поэтического художественного образа в картине «После побоища» привели к существенной перестройке всей прежней живописно-пластической системы художника. Скромные, как бы замкнутые на переднем плане, композиции ранних жанровых картин уступили место большому пространственному развороту композиционного построения, а это повлекло за собой усиление роли силуэтно-линейного решения и отказ от приемов прежней тональной живописи. Жизнь в Москве складывалась для Васнецова счастливо. Здесь он нашел добрых друзей, сумевших понять его искания. Близко сошелся с П.М. Третьяковым, часто бывая в его доме и принимая участие в устраиваемых там музыкальных вечерах. Но особенно важную роль в его жизни и творчестве сыграло семейство Саввы Ивановича Мамонтова, с которым Васнецов познакомился вскоре по приезду в Москву и едва ли не сразу же стал одним из

его самых частых гостей, как в московском доме на Садовой, так и в загородной усадьбе «Абрамцево». Мамонтов угадал в молодом художнике поэта, влюбленного в старину, в народное искусство, а это, как нельзя лучше, отвечало его собственным художественным интересам. Таким образом, Виктор Михайлович Васнецов принадлежит к числу тех художников, чьи произведения с раннего детства входят в нашу жизнь, вводят нас в мир своей поэзии, своих образов. И как бы ни менялись со временем наши вкусы и суждения об искусстве, имя этого художника, картины его остаются нам дороги и близки как неотъемлемая часть нашей национальной культуры. Ранние жанровые картины Васнецова не претендуют ни на большие социальные обобщения, ни на особое своеобразие формы. Они скромны по живописи, просты по композиции.

Список литературы:

1. В. Васнецов [Текст]: из собрания Гос. Третьяковской галереи / авт.-сост. Л. И. Иовлева. - Москва: Изобразительное искусство, 1984. - 48 с.: ил.
2. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве В.Д. Поленова (1844-1927) // Молодой вчений. – 2018. – №9 (61). – С. 337-346.
3. Филиппова О.Н. Сибирь в творчестве В.И. Сурикова (1848-1916 гг.) // Молодой вчений. – 2018. – №8 (60). – С. 250-259.
4. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Ильи Репина // Искусство-Первое сентября. – 2019. – №11-12. – С. 26-35.
5. Филиппова О.Н. Психологизм в творчестве И.Е. Репина // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ / Сборник трудов по материалам IX Международного конкурса научно-исследовательских работ (12 сентября 2022 г., г. Уфа). / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 45-62.
6. Филиппова О.Н. Музей-усадьба Репина в Пенатах // Фундаментальные и прикладные научные исследования в современном мире / Сборник научных статей по материалам I Международной научно-практической конференции (14 февраля 2023 г., г. Уфа). / В 3 ч. Ч.3 Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 105-112.

7. Филиппова О.Н. Крестьянский жанр в творчестве Г.Г. Мясоедова (1834-1911) // Молодой ученый. – 2020. – №6 (82). – С. 302-311.

8. Филиппова О.Н. Образы крестьян в творчестве Г.Г. Мясоедова // Перспективы развития науки в современном мире / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (13 декабря 2022 г., г. Уфа). В 3 ч. Ч.3 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 121-125.