

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,

г. Москва

ИВАН КУЛИКОВ - МАСТЕР ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ

Аннотация: Как и большинство учеников И.Е. Репина, Куликов был одним из замечательных портретистов начала XX века. В его творчестве портретная живопись не является какой-либо случайностью, каким-то временным увлечением. Первые шаги в изобразительном искусстве начались с изображения родных и знакомых. В этих портретах он добивался не только просто сходства, что нравилось окружающим, но в какой-то мере в них можно было уловить внутренний мир изображаемых людей. Куликовым были созданы портреты сановников для картины «Торжественное заседание Государственного совета», портреты художников, архитекторов, артистов, рабочих и крестьян, пастухов и нищих, множество безымянных портретов-этюдов девушек-крестьянок в национальных костюмах. После 1917 года Куликов создал галерею портретов современников - первых муромских коммунистов и комсомольцев, стахановцев и ударников, представителей новой советской интеллигенции.

Ключевые слова: Иван Куликов, мастер портретной живописи, ученик И.Е. Репина, портретная живопись художников, архитекторов, артистов, рабочих и крестьян, пастухов и нищих, безымянные портреты-этюды девушек-крестьянок в национальных костюмах, галерея портретов-современников, автопортрет, выставки, мастерская

Во время работы в качестве помощника у А.И. Морозова и Э.К. Липгарта, а также во время учебы в Школе поощрения художеств и в мастерской И.Е. Репина Куликов получил не только начальные и академические знания в

портретной живописи, но к окончанию Высшего художественного училища он встал в ряды первоклассных портретистов. Как портретист он пробует свои силы еще во время учебы в школе Общества поощрения художеств. Сохранившийся портрет отца (1895), несмотря на сходство, написан еще робким учеником. В портрете много излишних деталей и подробностей, хотя и очень характерных. И, конечно, нет той размашистости письма, которая появилась через два-три года. Подобные же недостатки характерны и для портрета матери (1896) и автопортрета (1896). Вдохновленный похвалой Репина за натурщицу, Куликов быстро осваивает манеру письма своего учителя и уже в 1898 году он пишет портреты отца и актера Зайцева, в которых видны раскованность и свободное владение кистью. В портрете отца Куликов сделал попытку создать портрет-картину. В минуту отдыха отец присел на краешек дивана, опершись одной рукой на подлокотник. Узловатые пальцы рук, привыкшие держать кровельный молоток и малярную кисть, написаны виртуозно. Несмотря на характерную для конца XIX века мещанскую одежду и обстановку, художником создан был образ бывшего крепостного, вышедшего в люди благодаря своему труду. В этих портретах Куликову удалось показать артистичность актера Зайцева, его умение держаться перед зрителями и усталость уже немолодого отца, страдавшего тяжелым недугом. Оба эти портрета были написаны живо, с вдохновением, без той скрупулезной проработки, которая была характерна для первых портретов два года назад. В 1899 году Куликов пишет портрет Б.М. Кустодиева, с которым они вместе учились у И.Е. Репина, жили в одной комнате, помогая друг другу, чем могли. Во время летнего отпуска Кустодиев гостил в Муроме у своего друга. Они вместе писали этюды, знакомились с муромскими древностями, рассуждали об искусстве, жизни без которого они не представляли. В эти дни Куликов сделал портрет Кустодиева. Видимо, они совместно выбирали композицию: Кустодиев полулежит с книгой на диване, опершись спиной на кумачовую подушку. Кустодиев тоже сделал портрет Куликова, на котором он был изображен

сидящим на стуле с балалайкой в золотистого цвета косоворотке и черной безрукавке. В 1901 году Кустодиев вновь изобразил Куликова почти в полный рост. Лето 1900 года Куликов проводит у себя дома. Здесь он усиленно работает над эскизами и дипломной работой, делает портреты своих близких - сестры, племянницы, пожилого крестьянина и другие. Среди этих работ наиболее удачной явился портрет его племянницы Прасковьи, который получил название «Параша», приобретенный с отчетной выставки осенью того же года Академией. Это едва ли не первое произведение целого цикла жанровых портретов-картин, на которых Куликов изображал молоденьких крестьянок на фоне деревенского пейзажа. По своему сюжету картина проста. Молоденькая крестьянка сидит на лавке у бревенчатой стены деревенской избы с искусно вышитым полотенцем в руках, огрубевших на рудных крестьянских работах. Она как бы гордится тонким искусным шитьем, сделанным ею. Выражение лица девушки и сама поза проникнуты покоем и нежностью, задумчивостью и грустью. Приобретение портрета для музея Академии еще раз подтвердило правильность избранного им пути. В дальнейшем Куликовым было создано большое количество портретов безымянных крестьянок в русских национальных костюмах, характерных для конца XIX - начала XX столетия платьях, сарафанах, платках в самых разнообразных цветовых сочетаниях, но подобранных с большим вкусом, которым отличались деревенские девушки. Часто это были этюды-портреты, выполненные в один-два сеанса, с вдохновением, размашисто, в той репинской манере, которую освоил Куликов. Эти портреты Куликов считал возможным выставлять на многих выставках вместе со сложными многофигурными композициями. Они пользовались популярностью. Местонахождение большинства из них неизвестно, потому, что они приобретались сразу же после выставок и Куликов не всегда их регистрировал. К началу 1901 года Куликов вполне овладел техникой портретной живописи. Это подтверждают мастерски выполненный автопортрет с искусственным освещением, портрет своего друга по Академии Л.В. Попова,

портрет одного из учеников И.Е. Репина художника В.В. Беляшина. Весной 1901 года И.Е. Репин приглашает Куликова и Кустодиева принять участие в создании одного из крупнейших своих произведений «Заседание Государственного совета», для которого Куликовым написано около 20 портретов сановников, расположенных в левой части произведения. К работе над портретами сановников Куликов относился самым серьезным образом, прилагая все свое умение и старание, перенимая приемы и опыт своего учителя и руководителя. Наиболее значительными являются портреты художника В.В. Беляшина, архитектора В.А. Щуко, писателя Е.Н. Чирикова. К сожалению, местонахождение большинства произведений, которые экспонировались на конкурсной выставке, неизвестно. Художник В.В. Беляшин, один из современников Куликова, с которым они вместе учились в мастерской И.Е. Репина, был талантливой и колоритной личностью, пользовался известностью на художественном поприще, автор многочисленных офортов, живописных композиций и автопортретов. Его портрет написан широкой репинской манерой на темно-сером фоне, сливающимся с одеждой. На зрителя смотрит смелое и несколько самоуверенное лицо художника. Этот портрет экспонировался на многих выставках. На Весенней выставке в 1906 году был в числе других произведений удостоен премии имени А.И. Куинджи. Портрет экспонировался также на 27 периодической выставке Московского общества любителей художеств, Международной выставке изобразительного искусства в Мюнхене в 1909 году и других выставках. Портрет архитектора В.А. Щуко, будущего известного русского и советского архитектора, был представлен на конкурсную выставку. В. Щуко, который одновременно с Куликовым занимался в живописной мастерской И.Е. Репина, Ивана Семеновича привлекала не только колоритная внешность, но и его исключительная талантливость, романтичность, многогранность знаний и интересов, высокая культура, любовь к театру и живописи. Портрет выполнен в той же широкой манере, как и портрет В.В. Беляшина. Фон и костюм обобщены до предела. Все

внимание художника направлено на одухотворенное, артистическое лицо молодого архитектора. Контрастность освещения подчеркивает живость образа портретируемого, его энергию и целеустремленность. Свет как бы скользит по фигуре и яркими пятнами останавливается на лице и руках, воротничке и манжете. Теневую сторону костюма оживляет красный платочек в кармане пиджака. Не имея достаточного опыта в портретной живописи, Куликов все же смог вникнуть во внутренний мир своего товарища по Академии. В той же манере написан и портрет писателя Е.Н. Чирикова, выставленный на конкурсной выставке. В 1904 году во время Нижегородской ярмарки Куликов вновь пишет портрет Е.Н. Чирикова. Он изображен на письменном столе, в рабочей обстановке. В отличие от предыдущего портрета писатель изображен более спокойным и уравновешенным, знающим себе цену человеком. В портретах Чирикова Куликов еще раз доказал свое умение не только владеть кистью, но и умение проникнуть в психологию портретируемого. В творческой биографии художника «Портрет моей матери» (1903) занимает исключительно важное место. Это было первое произведение, которое он создал по окончании Академии, будучи свободным художником. Работая над портретом матери, Куликов ставил задачу создания обобщенного материнского образа, хотя Куликов подчеркивал в названии портрета индивидуальность образа. Вложив в создание портрета матери всю свою душу, все полученные знания, весь свой талант, Куликов создал живой образ русской матери, крестьянки, труженицы. «Живость образов, очарование света и глубина построения, - писал И.Е. Репин, - составляет душу искусства». Созданный Куликовым портрет матери вполне отвечает взглядам учителя. Многие художники-портретисты репинской школы оставались верными реалистическому изображению человека с его сложным внутренним миром. Для каждого портрета тех лет характерны не только индивидуальные черты той или иной личности, в каждом портрете создавался образ человека, являвшегося частицей общества. Начиная с 1906 года Куликов принимает участие почти во всех Весенних выставках в Петербурге, в

выставках Общества любителей художеств в Петербурге, Москве и других городах России. На большинстве выставок наряду с жанровыми и историческими произведениями он показывал и безымянные портреты крестьян и заказные портреты, портреты общественных деятелей. Многие портреты известны лишь по каталогам выставок, случайно сохранившимся фотографиям и репродукциям. Таким образом, как правило Куликов выбирает людей, близких ему по характеру, творческому складу, социальному положению. Он избегает изображений людей со сложными, противоречивыми характерами. Почти в каждом портрете он показывает свой мягкий и доброжелательный характер, душевность и человечность. Он видел людей такими, каким он был сам. Почти во всех без исключения портретах (кроме одного «Защитника, произносящего речь»), мы не найдем движения, какой-либо экспрессии, излишних жестов. В каждом портрете спокойная поза, выразительное лицо. Женские портреты отмечены сочетанием красоты и нежности. И хотя Куликов не считался большим психологом в портретной живописи, в его работах можно найти глубину характера, и сейчас, через много десятилетий, изображенные Куликовым персонажи воспринимаются именно такими, какими они были.

Список литературы:

1. Беспалов Н.А. И.С. Куликов. - Москва: Изобразительное искусство, 1990. - 168 с.
2. Филиппова О.Н. Творчество И.С. Куликова (1875-1941) – ученика И.Е. Репина // Молодий вчений. – 2021. – №2 (90). – С. 131-139.
3. Филиппова О.Н. Творчество Б.М. Кустодиева – художника разностороннего таланта // Молодий вчений. – 2018. – № 11 (63). – С. 579-588.
4. 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.

5. Филиппова О.Н. И.Е. Репин и И.С. Куликов // 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. 117-120.