

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,

г. Москва

**АРХИП ИВАНОВИЧ КУИНДЖИ - ЛЕГЕНДАРНАЯ ФИГУРА
В ИСТОРИИ РУССКОГО ИСКУССТВА XIX ВЕКА.
ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА**

Аннотация. Архип Иванович Куинджи - фигура в истории русского искусства XIX века легендарная. Биография его хранит много тайн. С рождения до смерти за Куинджи тянулась цепь загадок. Получив от Бога редкий живописный дар, Куинджи выработал свою систему творчества; осознать ее целиком до сих пор не могут последователи художника. Куинджи обожал живопись, об этом еще при жизни художника ходили легенды. Такие же легенды ходили и о нежной любви мастера к птицам. Сохранились замечательные рисунки известного сатирика П.В. Щербова: Куинджи врачует птиц на крыше своей мастерской. Обычно их прилетало так много, что за тьмой пернатых гостей художника порой не было видно. Куинджи умел писать замечательные полотна и чуть ли не с трудом - буквы. Сохранилась одна подпись - художника - она по детски крупная, неловко исполненная, очевидно Архип Иванович был не очень-то в ладах с грамотой. Современники говорили о Куинджи, что он - художник света и свет подвластен ему, как соловью - майская песня. Но прежде чем толковать об этой романтической характеристике, следует начать с известных на сегодняшний день биографических сведений о художнике.

Ключевые слова. Архип Иванович Куинджи, легендарная фигура в истории русского искусства XIX века, биография, тайна, живописный дар, живопись, замечательные полотна, буквы, подпись художника, современники, художник света, майская песня, романтическая характеристика.

Детство Куинджи - тоже глубокая тайна. При жизни Архип Иванович не любил о себе говорить. Кому нравится вспоминать о многочисленных житейских трудностях? После его смерти Общество имени А.И. Куинджи направило двух своих членов - С.М. Дудина и И.А. Джанеева - на родину замечательного художника собрать информацию о его жизни. Посланные расспрашивали родственников и земляков Архипа Ивановича, фотографировали места, связанные с его детством. Материалов добыли не очень много, но кое-что им удалось узнать. Архип Иванович Куинджи родился под Мариуполем, в предместье Карасевка (от татарского названия Карасу). Из окон маленького и бедного родительского дома было видно Азовское море. В каком же году родился будущий художник? Одни исследователи утверждают: в 1840 году, другие - в 1842 году. В трех паспортах, принадлежавших Куинджи, стояли разные даты, даже 1843 год. Одно из свидетельств - вполне официальное: это вид на жительство, выданный в 1870 году Мариупольской городской управой, в нем значится, что Куинджи 28 лет. Значит, 1842 - наиболее вероятен. Отцом Архипа Ивановича был грек-сапожник, занимавшийся еще и хлебопашеством. Отсюда не совсем ясно социальное происхождение будущего художника - крестьянин, или мещанин? Фамилия «Куинджи» - необычная и звучит, словно завораживающая восточная музыка. Фамилия эта удивляла современников, а кое-кого и раздражала: ее пытались произносить пренебрежительно, подчеркивая, что художник - «с чужого поля ягода». Между тем в метрике Куинджи значился под фамилией Еменджи. Обе фамилии - Еменджи и Куинджи - турецкого происхождения. Выходит, Архип Иванович - не грек? Интересно, что в семье Куинджи говорили по-татарски, и сам художник превосходно иъяснялся на языке крымских татар. Греческий язык Куинджи тоже знал. Так, каковы же корни Архипа Куинджи? Известно, что крымские татары долгое время были вассалами Турции. Поэтому перевод значения многих фамилий крымских татар и «отатарившихся» греков можно сделать, отыскав их основы в турецком языке. Так, Еменджи означает «трудовой человек». В семье Куинджи хранились воспоминания о лучших

временах, когда дед Архипа Ивановича был золотых дел мастером. Куинджи - по-турецки ювелир, мастер, изготавливающий изделия из золота и серебра. Воспоминания о «благополучном» дедушке долго жили в большой семье Куинджи. Неслучайно, переведенная на русский язык фамилия Куинджи и доставшаяся родному брату Архипа Ивановича, Спиридону Ивановичу, Золотарев. Как бы там ни было, сам Архип Куинджи считал себя русским, а предками своими называл греков... Архип Куинджи рано осиротел. В 1845 году неожиданно умер его отец, а вслед за ним и мать. Трехлетний Архип и его братья и сестры воспитывались то у брата, а то у сестры почившего Ивана Христофоровича. К сожалению, будущему художнику не удалось получить систематического образования. Родственники пытались сначала обучить мальчика у «вольного» учителя. Затем Архипа отдали в городскую школу. Сохранилось короткое свидетельство одного из школьных товарищей Куинджи: тот простодушно извещал, что Архип учился плохо, зато постоянно рисовал. Когда Архипу Куинджи исполнилось десять лет, родственники решили: пора ему начинать самостоятельную жизнь. Мальчика определили к строительному подрядчику по фамилии Чабаненко, и у него будущий художник исполнял обязанности «казачка», а затем вел записи приема кирпича. От строительного подрядчика Куинджи перешел к хлеботорговцу Аморетти - комнатным мальчиком. Новый хозяин - состоятельный итальянец требовал от своего работника, чтобы тот прислуживал ему за столом, чистил сапоги и платье. К сожалению или к счастью, подросток больше рисовал, чем исполнял свои немудреные обязанности. Аморетти ворчал, но рисунки мальчика ему нравились. С некоторых пор Архипа волновала одна великая загадка - свет. Какой он разный, мгновенно меняющийся - прекрасный! Солнце рождает его звонким - поутру, ослепительным - днем, мягким - вечером. В листьях деревьев свет таится в уютных бликах, а в струях бегущей воды скачет, словно рассыпанные монетки. В керосиновых лампах живет ручной домашний свет, в полной луне он пронзительный и одновременно завораживающий. Свет есть во всем, мир пронизан им и оживлен. А может, мир и есть свет? Вот бы попробовать его

уловить и нарисовать! Но как остановить на бумаге или холсте неуловимое движение, образующее сияние, сверкание, блики? Свет - настоящий чародей! Когда Архипу Куинджи исполнилось 15 лет, в его жизни произошел перелом, определивший будущее замечательного живописца. Добрым волшебником, все поменявшим за один миг, стал для юноши некий хлеботорговец Дуранте - знакомый Аморетти. Этот Дуранте жил в Феодосии, был знаком с Айвазовским и посоветовал юнцу отправиться в Крым к прославленному живописцу. Дуранте снабдил Архипа Куинджи рекомендательным письмом к маэстро, а также к А.И. Фесслеру - в то время 29-летнему живописцу, ученику Айвазовского. Надо иметь характер, чтобы в одиночку отправиться в незнакомый город и не сомневаться в успехе задуманного путешествия. Юный Архип Куинджи не испугался трудностей и отправился в путь. Феодосии, куда добрался упорный юноша, очередная война с турками не коснулась, на жарких улочках царил мир. Величественные кипарисы, скалистые горы, увитые ползущей зеленью, ласковое тепло воздуха, мягкий ветер - все поразило воображение юноши. А многоцветное Черное море! Прозрачное у берега, синее по всей своей шире, зеленое у скал и вдали. Это море совершенно не походило на Азовское, которое с детства знал Архип. Черное море казалось более романтичным, магическим. Жить бы в Феодосии да работать, но, увы, Айвазовского в городе не оказалось. Дождаться маэстро Куинджи не стал и через несколько месяцев возвратился в Мариуполь. О тех днях сохранилось короткое свидетельство Куинджи, записанное его современницей: «... приехав в Феодосию и отыскав дом Айвазовского, я узнал, что он уехал. Сообщил мне это один из его учеников и предложил сделать копию с одной из его картин. Копию я сделал, но Айвазовского так и не дождался. Не знаю, почему меня называют его учеником, - я у него не учился никогда, а сделанная в его отсутствии копия - все, что я у него взял». Архипа Куинджи окрыляла мечта - стать художником, он рисовал непрестанно. Отступить от задуманного упорный потомок золотых дел мастера не собирался. Правда, одними мечтами не долго продержишься, а Архип Иванович поступил на работу ретушером в фотографическое ателье

своего старшего брата. Работа ретушера заключалась в том, чтобы улучшать снимки - тонкой кисточкой, ловким перышком убрать досадные детали, прорисовывать невыразительные черты. В ретушеры брали художников... Шло время, Мариуполь казался Архипу Архипу Куинджи уже островком детства, где все изучено, все устоялось, даже запах пыли казался привычным, домашним. Надо было расти дальше, расширять границы постигаемого мира, знакомиться с людьми из круга художников. Куинджи переселился в Одессу, где художественная жизнь была намного интенсивней, чем в Мариуполе. Нет, и не Одесса должна была стать итогом творческих поисков. Только Петербург!

В Петербург Куинджи прибыл, вероятно, после 1866 года: он надеялся поступить в Академию художеств. Прежде чем сдать экзамены на звание художника, Куинджи снова работал ретушером в фотоателье. По свидетельству современников, Архип Иванович с десяти часов до шести ретушировал фотографии, но зато все утро - с четырех до десяти - было в его распоряжении: святое время, отданное живописи. Ретушерами в то время работали ученики Академии художеств И.Н. Крамской, В.М. Васнецов. С ними, а также с И.Е. Репиным, М.М. Антокольским, В.Е. Маковским, Куинджи познакомился в конце 1860-х годов, когда стал вольноприходящим учеником Академии художеств. Будущие передвижники во многом определили его художественные интересы. Таким образом, жанром, который раз и навсегда избрал для себя Куинджи, стал пейзаж. Видно, несколько месяцев, проведенные Куинджи в Феодосии, марины Айвазовского, увиденные юношей в мастерской маэстро, произвели столь сильное впечатление, что молодой живописец начал писать поначалу «под впечатлением Айвазовского». Картины того периода не сохранились. Находясь в атмосфере студенческой общины, Куинджи и сам обратился к реализму. Тем более, что к 1870-м годам уже появились поэтичные пейзажи А.К. Саврасова и Л.Л. Каменева. Они указывали новый путь. Первой работой в этом направлении явилась картина Куинджи «Осенняя распутица» (1872). Кажется, невозможно найти другое произведение, которое бы так тоскливо, так беспросветно отразило мглу российского бытия. Основная цель

Куинджи, приехавшего в Петербург, - стать профессиональным художником. Но, как подступиться к сдаче экзаменов в Академии художеств, если у тебя нет образования? Товарищи, переживая за судьбу Архипа Куинджи, дали совет: просить руководство Академии художеств освободить его, в виде исключения, от экзаменов по неспециальным предметам. Совет Академии пошел навстречу молодому таланту Наконец-то победа была одержана! Архип Куинджи прошел экзаменационные испытания по специальным предметам и получил звание неклассного художника, это случилось в 1870 году. А впереди - целая жизнь, где будет еще много побед.

Список литературы:

1. Голицына И.А. Архип Куинджи / Ирина Анатольевна Голицына. - Москва: Белый город, 2005. - 48 с.
2. Филиппова О.Н. Художник, который рисовал свет (об А.И. Куинджи) // Современные научные исследования: теория, методология, практика / Сборник научных статей по материалам IX Международной научно-практической конференции (6 декабря 2022 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 91-101.
3. 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.
4. 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.
5. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве А.К. Саврасова (1830-1897) // Молодой вчений. – 2018. – №5 (57). – С. 442-450.