

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,

г. Москва

ИВАН КУЛИКОВ - ХУДОЖНИК-БЫТОПИСАТЕЛЬ

Аннотация: 1 ноября 1902 года Куликов заканчивает Академию. Ему присуждается «звание художника... право быть личным почетным гражданином и ... заграничное путешествие в звании пенсионера Императорской Академии», - сообщает он домой. К концу месяца (25 ноября) он пишет, что «диплом уже выдали и знак Академический уже повесил себе на грудь». 7 декабря 1902 года Владимирская Казенная палата уведомила Куликова об исключении «со 2-ой половины 1902 года из податного сословия и счета крестьян деревни Афанасовой». Можно было понять радость и гордость молодого человека и его пожилой матери в связи с тем, что в условиях сословной России крестьянский сын достиг некоторой свободы и независимости.

Ключевые слова: Иван Куликов, художник-бытописатель, звание художника, почетный гражданин, заграничное путешествие, звание пенсионера Императорской Академии, диплом, знак Академический, крестьянский сын, Россия, граница, свобода и независимость.

Еще будучи учеников Академии, И.С. Куликов понял, что не может творить где-то, кроме близкой ему древней муромской земли. Он понимал, что холодный и официальный Петербург не может дать ему сюжетов для художественных произведений из жизни простого люда. Он выбирает место постоянного жительства у себя себя в Муроме, в доставшемся по наследству небольшом «собственном» доме с мастерскими, построенными по его чертежам отцом художника незадолго до смерти. Здесь его окружала родная природа, близкие по духу городские и деревенские жители. Одновременно с этим он не

порывает связи со своими друзьями художниками и периодически выезжает в Петербург, Москву, Нижний Новгород, посещает выставки, старается не отрываться от художественной и культурной жизни столицы. Зимой 1903 года Куликов создает несколько небольших жанровых произведений «Пряха», «Прачка», в которых показывает тяжелый женский труд, и одно из первых крупных жанровых произведений «Пряхи». По своей композиции картина «Пряхи» напоминает в какой-то мере конкурсную картину «В крестьянской избе». Художник смотрит на группы девушек несколько сверху. Расположенная по диагонали группа девушек-крестьянок заполняет почти всю плоскость произведения. Движения девушек неторопливы и полны грации. Простые сарафаны и платки, освещенные через маленькое оконце крестьянской избы, заходящими лучами зимнего солнца и отблесками огня железной печурки, горят, как драгоценные одежды из парчи и золота. Вся эта сцена с незатейливой обстановкой, лавкой, расписными донцами, лукошком для пряжи представляют часть дома Куликовых в Муроме. Художественная критика сразу же обратила внимание на эти произведения молодого художника, пенсионера Академии, выставившего «Портрет моей матери» и «Пряхи» на Весенней выставке в 1904 году. «Прелестная жанровая картина художника Куликова «Пряхи» (получившая премию в Обществе поощрения художников) невольно обращает на себя внимание. В картине видна вся жизнь и правда. Группа девушек-крестьянок занята зимней работой. Простота сюжета несколько не умаляет картину, т.к. при широкой виртуозной технике автор сумел передать не только тип хорошеньких девушек-крестьянок, но и общую картину внутренности крестьянской избы», - вот один из отзывов критика, помещенный в «Петербургском листке». Художественная критика и общественность отметили появление нового художника с определенным и ясным направлением - художника-бытописателя, художника реалистического направления, продолжателя демократических идей передвижников. На той же выставке была экспонирована и другая картина - «Пряха». Оба произведения «Пряхи» и

«Пряха» с выставки были приобретены известными собирателями художественных произведений и коллекционерами «Свешниковым и Цветковым. «Портрет моей матери» Куликов считал семейной реликвией и с ним никогда не расставался, несмотря на заманчивое предложение о его приобретении Государственной Третьяковской галереей. В августе 1903 года Куликов выезжает за границу в качестве пенсионера Академии. За три месяца пребывания за рубежом он посетил знаменитые музеи в Берлине, Дрездене, Мюнхене, путешествовал по итальянским городам, музеи которых были насыщены произведениями старых мастеров: Веронезе, Тициана, Тинторетто, Тьеполо и многих других. Около месяца Куликов провел в музеях Парижа, изучая знаменитый Лувр, его уникальную коллекцию живописных произведений. В Париже на Куликова большое впечатление произвели барбизонцы, живопись которых была близка русской реалистической школе, взглядам начинающего художника. Особое внимание художника привлекли работы Жана Франсуа Милле. В 1904 году по настоянию И.Е. Репина и по рекомендации Совета профессоров Академии Куликов вновь отправляется за границу в качестве пенсионера Академии. Вторичные командировки за границу выпускники получали нечасто. Однако, успех на Весенней выставке его произведений («Портрет моей матери», «Пряхи», «Пряха»), а также настоятельные рекомендации Репина, необходимость знакомства с парижскими салонами, с которыми Куликов не смог познакомиться осенью 1903 года, предопределили решение Совета о вторичной командировке Куликова за границу. Репин многим своим ученикам рекомендовал изучать современную французскую живопись, в которой до совершенства было доведено изображение пейзажа, состояние природы, труда простых людей. Большое впечатление на Куликова произвели работы английских пейзажистов Уильяма Тернера (1775-1851) и Джона Констебла (1776-1837), пейзажи которых отличались свежестью и поэтичностью, широкой творческой манерой и яркой цветовой фантазией. В 1905 году Совет профессора Академии в третий раз

предоставил возможность Куликову заграничной поездки в качестве своего пенсионера для продолжения художественного образования и изучения живописи великих мастеров Возрождения, живописцев Франции, Италии, Германии. Безусловно, знакомство с западноевропейской живописью обогащало художника, утверждало его философские взгляды на роль и значение художника в истории, в развитии общества, развивало его вкус. Однако, не находя почвы для своего творчества, Куликов за границей долго не задерживался, не создав там ни одного значительного произведения, за исключением, может быть, портрета двух симпатичных итальянок, возможно матери с дочерью, и нескольких этюдов, сделанных в Венеции, Флоренции, Париже. Во всяком случае ни на одной из выставок произведений Куликова, выполненных за рубежом, не было. «Покончив с Академией в 1905 году совершенно, - писал Куликов в своих воспоминаниях, - я работал у себя в Муроме над картинами из русского быта и ежегодно выставлял свои работы на «Весенней выставке», на выставках акварелистов и на международных выставках за границей: в Италии, Германии и др.». Завершив художественное образование, а также ознакомившись с работами мастеров западноевропейской живописи во время заграничных поездок, Куликов всецело отдается своему любимому делу - живописи. Несмотря на то, что он «покончил с Академией», он находился в постоянной переписке со своими академическими друзьями, систематически выезжал в Петербург, Москву, Нижний Новгород для участия в выставках. В Муроме Куликов имел возможность переосмыслить все изученное в Академии и увиденное во время заграничных путешествий в лучших западноевропейских музеях. Начиная с 1904 года Куликов не пропускает ни одной Весенней выставки, на которых за 14 лет им было выставлено более 140 работ. В 1908 году после длительной и тщательной подготовки он участвует в XXXVI выставке Товарищества передвижных художественных выставок. Участвует и во многих международных выставках: в Льеже (1905), в Мюнхене (1909), в Риме (1910, 1912), в Венеции (1911, 1914). На первых порах он не

ставить себе задачи создания крупных композиций, ограничиваясь небольшими жанровыми картинами из крестьянской жизни. Как правило, он выхватывает из жизни отдельные сцены, где, как в фокусе сосредотачиваются характеры простых людей, их психология и вкусы, их стремления и переживания. Наиболее удаются Куликову женские образы. Одежда крестьянок, несмотря на свою простоту, была яркой, построенной на контрастах, в самых необычных сочетаниях. Яркие платки и шали подчеркивали этот контраст. Каждое произведение пронизано любовью к изображаемым персонажам. Куликов, как никто из учеников Репина, освоил манеру своего учителя и мог «писать живо», как писали Репин и другие большие мастера. В картине «В праздничный день» Куликов показал себя, как мастер, владеющий техникой живописи. И не только техникой Репина, но и всеми средствами и методами, знания о которых он получил от изучения не только произведений русских художников, но и достижений западноевропейских мастеров, и французских импрессионистов в частности. Как и большинство репинских учеников, Куликов был среди демократически настроенной художественной интеллигенции. Друзья Куликова по Академии Б. Кустодиев и Л. Попов оказались в гуще революционных событий. Б. Кустодиев сотрудничал в прогрессивных журналах «Жупел» и «Адская почта», в которых помещал карикатуры, направленные против произвола царского самодержавия. Л. Попов создал ряд произведений, отражающих революционные события, отказавшись от заграничной поездки в качестве пенсионера Академии. Наряду со своим непосредственным учителем И.Е. Репиным Куинджи Куликов считал одним из своих учителей. В Академии Куликов часто посещал мастерскую пейзажа, руководителем которой был Куинджи. Восхищался его пейзажами. Куинджи считал Куликова своим учеником, радовался его успехам. После присуждения первой премии по итогам весенней выставки 1906 года на конкурсе Архип Иванович подарил Куликову свою фотографию с дарственной надписью. Таким образом, было завершено почти десятилетнее обучение в школе Общества поощрения

художеств и в Академии у А.И. Морозова, Э.К. Липгарта, И.Е. Репина, В.Е. Маковского. За годы обучения сформировались его взгляды на искусство, выработана философия художника. Накопив знания, овладев «кухней» художника в репинской мастерской, по окончании Академии Куликов включается в активную художественную жизнь. Творческая целеустремленность помогла Куликову в сравнительно короткий срок выработать свой живописный язык. Сразу же после участия в Весенней выставке 1904 года после окончания Академии он приобрел известность.

Список литературы:

1. Беспалов Н.А. И.С. Куликов. - Москва: Изобразительное искусство, 1990. - 168 с.
2. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Ильи Репина // Искусство-Первое сентября
3. Филиппова О.Н. Творчество И.С. Куликова (1875-1941) – ученика И.Е. Репина // Молодой вчений. – 2021. – №2 (90). – С. 131-139.
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.
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. Творчество Жана-Франсуа Милле (1814-1875) – пейзажиста и поэта крестьянского труда // Молодий вчений. – 2020. – №9 (85). – С. 176-183.

8. Филиппова О.Н. Творчество А.И. Куинджи – поэта в живописи (1842-1910 года) // Молодий вчений. – 2018. – № 1 (53). – С. 688-693.