

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,
Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

ЦЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК (О ТВОРЧЕСТВЕ Н.А. КАСАТКИНА)

Аннотация. Жизнь Николая Алексеевича Касаткина, воспевшего на своих полотнах рабочих и революционеров, смотрится параллельно к жизни Максима Горького, основателя литературного метода социалистического реализма (у художника есть даже картина «Буревестник»!). Мастер был настолько цельным человеком, что и умер, подобно актеру на сцене, у полотна с революционным сюжетом, суть которого он пытался разъяснить посетителям музея.

Ключевые слова. Н.А. Касаткин, творчество, цельный человек, полотна с революционным сюжетом, рабочие, актер на сцене, посетителя музея, сотни учеников.

Николай Алексеевич Касаткин родился 13 (25) декабря 1859 года в одном из уголков старой Москвы, по соседству с Сухаревой башней, где селились, по воспоминаниям художника, люди «всех свободных профессий». Мать, Евдокия Филипповна (в девичестве Полякова), была дочерью крепостного, отец, Алексей Александрович Касаткин, из мещан Сергиева Посада, окончил Училище живописи, ваяния и зодчества и считался лучшим гравером в Москве. Рисовать маленький Коля начал чуть ли не с пеленок, игрушками его были отцовские инструменты: гравировальный алмаз, угольники, циркули. Алексей Александрович видел в сына преемника и рисованию учил серьезно. А вот по части общеобразовательных предметов Николай отставал: его научили читать и писать, да и только. Когда сыну исполнилось 14 лет, в 1873 году, отец определил его в то же Училище живописи, ваяния и зодчества, где прежде учился сам. Это было время расцвета Училища: в том же 1873 году количество учеников сравнительно с 1870 годом возросло на 80%. И немудрено, ведь преподавали в Училище лучшие представители недавно организованного Товарищества передвижных художественных выставок: А. Саврасов, И. Прянишников, В. Перов. В Москве выставки передвижников проводились именно в Училище, причем работы учеников дополняли картины уже признанных мастеров. Только с 1878 года ученические выставки стали устраивать отдельно. Кумиром Касаткина был Перов, который с большим вниманием относился к Николаю. Перовское направление и стало для Касаткина столбовым. Окончив с Большой серебряной медалью Училище, молодой художник мечтал поступить в Петербургскую Академию художеств, однако не вышло: в год окончания Училища (1883-й) он женился, родился первенец. Отец же отправился странствовать: расписывал церкви - и тем кормился. Таким образом, и мать перешла на попечение Николая Алексеевича, которому нужно было срочно искать заработок - так он поступил в недавно образованное издательство Сытина, где в итоге проработал 35 лет. Касаткин - автор обложки первого настольного календаря, а также альбома цветных репродукций «Русская история в картинках». С 1883 по 1889 год наш герой живописью не занимался, но знакомство с Львом Толстым перевернуло его душу и вернуло на прежний путь. До конца жизни великого писателя они были в дружеских отношениях. Николай Алексеевич, с небольшими оговорками, был толстовцем, часто гостил у писателя, вел оживленную переписку как с самим Толстым, так и с его родными. Одна из родственниц писателя даже стала воспитательницей детей Касаткина. В 1890 году на выставке передвижников демонстрировалась работа Касаткина «Перекупка»,

которую Стасов назвал «очень недурной картиной». Впрочем, бывший наставник по Училищу И. Прянишников отозвался о ней отрицательно - и никто ее не купил. Но картина того же года «Соперницы», выставленная вместе с «Перекупкой», вызвала восторг И. Репина и В. Поленова, и ее приобрел П.М. Третьяков. После этого Касаткина приняли в члены Товарищества передвижников. На передвижной выставке 1892 года было показано первое полотно Касаткина, посвященное рабочим и явившееся прелюдией к последующему творчеству художника. Оно так и называлось - «Семья рабочего». В том же году мастер впервые посетил шахты в Донбассе - им завладела мысль о том, что о шахтерах никто, кроме него, не расскажет... Так оно и было. До Касаткина ни один художник не изучал столь пристально быт, лица, нравы и каторжный труд горняков. Таким образом, он творил в искусстве новые пути, хотя, по словам его ученика Я. Минченкова, на появление «Смены» повлияла работа немецкого живописца Адольфа Менцеля «Железопрокатный завод». В Донбассе с Касаткиным приключилась трагикомическая история: шахтеры приняли художника за шпиона и чуть не сбросили в шахту, но, к счастью, недоразумение вовремя разъяснилось. На передвижных выставках конца 1890-х годов одна за другой стали появляться «шахтерские» работы мастера. В 1893 году Академия художеств избрала Касаткина академиком, а в 1894 году Николай Алексеевич пришел в родное Училище живописи, ваяния и зодчества уже в качестве преподавателя, проработав там почти четверть века (до 1918 года) и воспитав сотни учеников, среди которых - Б. Иогансон и К.Ф. Юон. Постепенно семья художника росла, у него было десять детей. Денег не хватало, обстановка отличалась крайней простотой: одни некрашенные столы да табуретки. Но Матрена Ивановна - жена Касаткина - была чутким и понимающим другом, верной помощницей. Художнику, чтобы прокормить семейство, пришлось стать многостаночником: он не только преподавал в Училище, но и заведовал рисовальной школой у Сытина, а также давал уроки в институте, где учились дочери, и успевал писать. С конца 1890-х до 1905 года Касаткин продолжал разрабатывать «рабочую» тему. Вместе с тем у него появились картины о «государственных преступниках», такие, как «В коридоре окружного суда» и «Арестантки на свидании». В годы первой революции художник «вел» ее художественную хронику: на его «революционном» счету - мрачные жанровые зарисовки «Беззаветная жертва революции», «Последний путь шпиона», «После обыска», образы революционеров и бунтарей... и апофеоз - «Атака завода работницами». Сын Касаткина был арестован и четыре месяца провел в Бутырской тюрьме. После поражения революции художник уехал за границу. Он жил в Италии, Турции, Англии, путешествовал по Германии, Франции, скандинавским странам. В это время произошло кратковременное превращение Касаткина из певца рабочих и революционеров в декадента, среди его героев появились дамы в кринолинах, которых сравнивали с сомовскими. 1917 год возвратил «отступника» на прежний путь. Николай Алексеевич создал циклы картин под названием «Наша комсомольская молодежь», «Стенная газета», но, увы, рука держала кисть уже не столь твердо. Касаткин организовал Музей самодеятельных художников, участвовал в создании Музея труда. В 1923 году советское правительство присвоило Касаткину звание народного художника. В 1924 году мастер совершил поездку в Англию для сбора материалов к картинам о Марксе, Энгельсе и Ленине, которые так и не были написаны. За границей он оставался прежним: рисовал английских шахтеров. В 1929 году состоялась первая персональная выставка художника. Восхищенные посетители оставляли восторженные отзывы. «Карийская трагедия», имевшая в своей основе реальный факт - самоубийство народоволки после наказания ее розгами в тюрьме, - стала лебединой песней 70-летнего художника. Он трудился над ней с большим напряжением и надорвал сердце. 17 декабря 1930 года, давая пояснения к картине в Музее революции, Касаткин упал на пол и умер у своего полотна. Таким образом, Касаткин был требователен к

себе и к другим. Многие считали его черствым человеком. Однажды, приехав в качестве члена правления на очередную выставку передвижников в Петербург, он получил телеграмму, прочитав ее, Касаткин спокойно объявил, что вынужден уехать (в телеграмме было извещение о внезапной смерти его дочери, которая на котке упала и, ударившись затылком об лед, умерла на месте). Видимо, это был стоицизм особого рода, спокойствие отчаяния.

Список литературы:

1. 50 художников. Шедевры русской живописи: еженедельное издание / издатель и учредитель: ООО "Де Агостини". - Москва: Де Агостини, 2011. – №52. – 32 с.
2. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве А.К. Саврасова (1830-1897) // Молодий вчений. – 2018. – №5 (57). – С. 442-450.
3. Филиппова О.Н. Творчество И.М. Прянишникова // Перспективы развития науки в современном мире / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (7 апреля 2023 г., г. Уфа). / В 2 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – 219 с. - С. 64-68.
4. Филиппова О.Н. Творчество И.М. Прянишникова - крупнейшего мастера бытового жанра // Перспективы развития науки в современном мире / Сборник научных статей по материалам XII Международной научно-практической конференции (7 апреля 2023 г., г. Уфа). / В 2 ч. Ч.2 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – 219 с. - С. 69-73.
5. Филиппова О.Н. Творчество В.Г. Перова – живописца и рисовальщика (1833-1882 гг.) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. №01 (108). ЯНВАРЬ 2018. Ч. II. Москва, 2018. С. 50-52.
6. Филиппова О.Н. Товарищество передвижных художественных выставок и Илья Репин // Флагман науки. - №4 (4). Май. - 2023. - С. 80-85.
7. Филиппова О.Н. Счастье и радость в творчестве В.Д. Поленова // Флагман науки. - №6 (6). Июль. - 2023. - С. 83-88.
8. Филиппова О.Н. Творчество В.Д. Поленова за рубежом // Флагман науки. - №6 (6). Июль. - 2023. - С. 89-94.
9. Филиппова О.Н. Тема города в творчестве К.Ф. Юона (1875-1958) // Молодий вчений. – 2018. – №6(58). – С. 290-298.
10. Филиппова О.Н. Творчество К.А. Сомова (1869-1939), как одного из наиболее ярких и своеобразных русских художников конца XIX – начала XX века // Молодий вчений. – 2019. – №10 (74). – С. 437-447.

