

БОГАТЫРЬ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

Виктор
Михайлович
Васнецов

(1848 - 1926)

«Я – сказочник,
былинник,
гуслир живописи!»

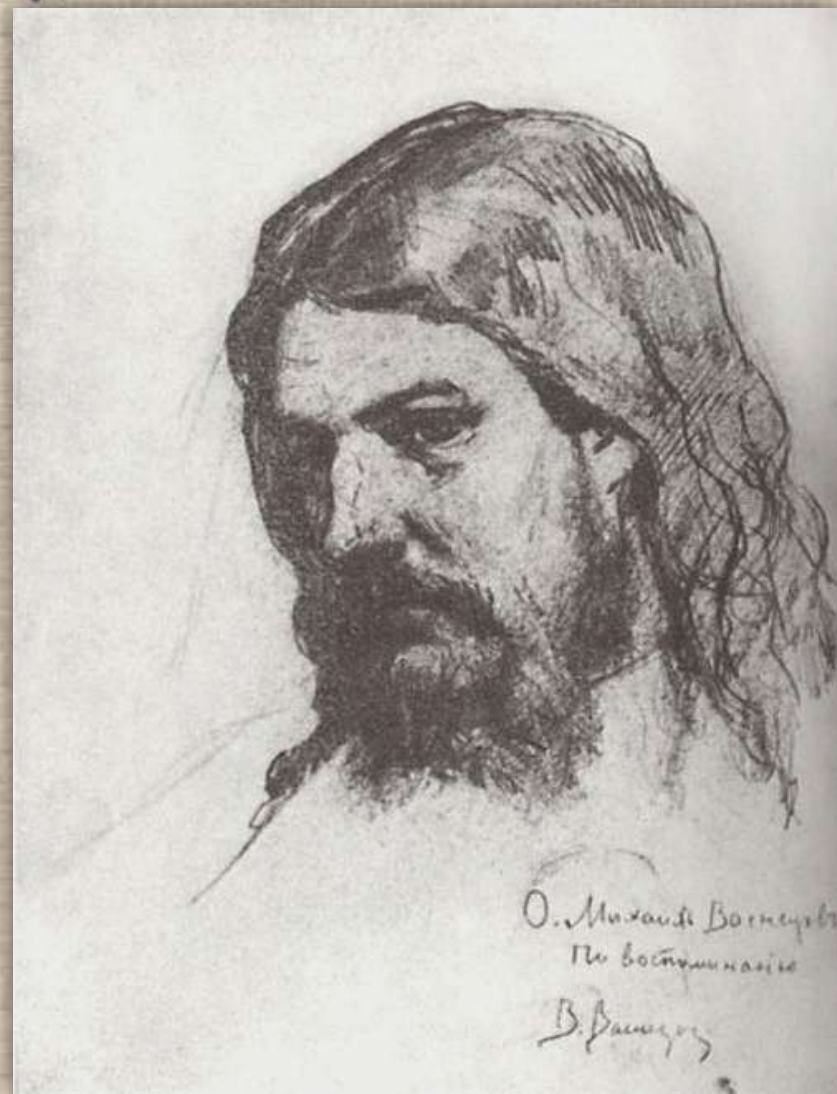
А еще Виктор Михайлович говорил: *«Я всю жизнь только и стремился как художник понять, разгадать и выразить русский дух».*

Действительно, мало кто из русских художников сумел так понять и передать этот русский дух, как В. М. Васнецов. Он начал свою творческую деятельность как художник-жанрист, но подлинное свое призвание обрел, обратившись к сюжетам русских сказок и былин. Русь с ее легендарным прошлым – вот что постоянно манило к себе, волновало художника. Новый оригинальный язык его произведений прозвучал в русской живописи свежо, сильно, неожиданно.

Виктор Михайлович Васнецов родился в далеком вятском селе Лопьял. Его отец, Михаил Васильевич, священник, вскоре после рождения сына переселился в село Рябово. Мать, Аполлинария Ивановна, происходила из старинного рода Вятичей. На очень скромный доход отцу Васнецова приходилось кормить и учить шестерых детей.

Мать умерла рано. Первое, что будущий художник запомнил на всю жизнь, был таинственный, размытый по комнате синеватый полумрак зимних сумерек и рассказы неведомых странников. *«Думаю, не ошибусь, когда скажу, что сказки стряпухи и повествования бродячих людей заставили меня на всю жизнь полюбить настоящее и прошлое моего народа. Во многом они определили мой путь, дали направление моей будущей деятельности»*, - писал Васнецов.

*В.М. Васнецов Портрет отца М.В.Васнецова
1870 г., холст, масло*

Мальчик рано начал рисовать, но по традиции сыновья должны были идти по стопам отца, и Виктора в 1858 г. отдали в духовное училище, а вскоре перевели в Вятскую духовную семинарию.

В Вятке юноша начал серьезно заниматься искусством.

В 1866-1867 годах он выполнил семьдесят пять рисунков на темы русских народных пословиц и поговорок для "Собрания русских пословиц" этнографа Николая Трапицина.

В них он просто и точно отобразил черты деревенского быта Вятского края.

Решение стать художником у Васнецова укрепилось после встречи со ссыльным польским художником Э.Андриоли, от него же он узнал о Санкт-Петербургской академии художеств. И Виктор решил испытать судьбу, он решил уйти с предпоследнего курса семинарии.

Ректор семинарии благословил его на стезю живописца, сказав, что много есть священников, а Рублев все-таки один. Отец тоже дал согласие, правда, предупредив, что материально помогать не сможет.

Жница, 1867

В начале августа 1867 года Васнецов отправился в Петербург. Экзамены в академию он выдержал, но, будучи застенчивым и скромным, даже не решился проверить себя в списках зачисленных. Начались мытарства: почти без денег, в поисках угла и хоть какой-нибудь работы. Случайно повстречав брата своего вятского учителя Красовского, Васнецов обрел надежду: тот помог ему устроиться рисовальщиком в картографическое заведение.

Впоследствии Виктор получил работу по иллюстрированию книг и журналов. Одновременно он стал посещать рисовальную школу Общества поощрения художников, где познакомился с художником И. Н. Крамским.

Это знакомство сыграло немалую роль в жизни Васнецова.

Когда в августе 1868 г. Виктор опять решился попытать счастья в стенах академии, то, к своему удивлению, узнал, что был зачислен еще в прошлом году.

Здесь он быстро подружился с Репиным, Максимовым, Антокольским. Вместе с ними в небольшой квартире на Васильевском острове Васнецов слушал молодого ученого, историка и поэта Мстислава Прахова. Благотворное влияние на Васнецова в академический период оказал также художник и педагог Павел Чистяков. Их первая встреча произошла в 1870 году. «Всеобщий педагог», как называл его Владимир Стасов, (у Чистякова учились Поленов и Серов, Суриков и Врубель) сумел понять особенности таланта своего ученика и не стал принуждать его к «классичности», помогая ему развиваться сообразно своему дарованию.

*Автопортрет Васнецова В. М.
1868 г.*

*Портрет Аполлинария Васнецова –
брата Виктора Васнецова, 1872*

В 1870 году умер его отец. Необходимость зарабатывать на жизнь стала еще более насущной, так как Васнецов взял в Петербург шестнадцатилетнего брата Аполлинария, впоследствии известного художника. И с 1871 г., сначала по причине болезни, а потом из-за недостатка времени, регулярность посещения академии нарушилась. Современники хвалили Васнецова как «типиста». Постепенно Васнецов охладевал к учению в академических стенах, чувствуя в себе силы для самостоятельной работы. В 1875 г., вынужденный зарабатывать себе на жизнь, да и поддавшись желанию совершенствоваться в живописи самостоятельно, Васнецов покидает академию.

К этому времени им уже созданы жанровые картины «Нищие певцы» и «Чаепитие в трактире». Последняя была столь значительна, что ее приняли на выставку передвижников.

В 1876 г. Васнецов включает в экспозицию картины «Книжная лавочка» и «С квартиры на квартиру». Более удачна последняя. Весной 1876 г. Васнецов поехал в Париж, куда его давно звали Репин, Крамской и Поленов. Он пристально изучал жизнь французского народа. Результатом этих наблюдений явилась картина «Балаганы в окрестностях Парижа» (1877 г.)

«Книжная лавочка»

«Чаепитие в трактире».

«С квартиры на квартиру»

Жена Васнецова (1898)

Через год, вернувшись в Россию, Виктор Васнецов обвенчался с Александрой Владимировной Рязанцевой. Семью свою он строил по подобию отцовской, патриархальной семьи. Без году пятьдесят лет прожил Васнецов в счастливом семейном согласии.

Дочь Татьяна (1901)

Сын Борис (1898)

Сын Владимир (1898)

Как вспоминала позже его жена, когда они перебрались в Москву, художник любил бродить по старым московским улочкам. А возвратившись домой, часто говорил:

«Сколько я чудес видел!»

Перед собором Василия Блаженного не мог сдержать слез. Увиденное и пережитое вызрело в картину

«Царь Иван Васильевич Грозный»,
задуманную на рубеже
1880-х гг., а исполненную в 1897 г.

В 1878 г. Васнецов начал писать картину «После побоища Игоря Святославича с половцами», ставшую одной из первых в историко-былинном цикле. В ней художник хотел торжественно-печально и поэтично воспеть героизм русских воинов, как это сделал создатель «Слова о полку Игореве». Вот почему он изобразил не ужасы битвы, а величие смерти за родину.

Однако картина не встретила единодушного одобрения. Она была настолько необычна, что единого мнения о ней и быть не могло. Сразу почувствовали «главное» в картине только Репин и Чистяков. Последний в письме к Васнецову писал: «Таким далеким, таким грандиозным и по-своему самобытым русским духом пахнуло на меня, что просто загрустил: я, допетровский чудака, позавидовал Вам...»

Несмотря на непризнание картины большинством критиков, Васнецов не оставил выбранного им пути и к 1882г. создал «Витязя на распутье». Художник изобразил сумеречную степь, поле былой битвы с разбросанными по нему костями.

Догорает вечерняя заря. Предостерегающе стоит на перекрестке трех дорог камень-вещун. Погружен в глубокую думу остановившийся перед ним витязь (идею начертать на дремучем камне былинную надпись подал Васнецову Стасов). В образе витязя на распутье художник, как бы невольно, изобразил себя, свои нелегкие раздумья о будущем.

В Москве Виктор Васнецов познакомился с семьей Саввы Мамонтова, и это стало немаловажным событием в жизни художника.

Скоро этот меценат заказал ему три картины для зала заседаний Донецкой железной дороги: «Битву русских со скифами», «Ковер-самолет», «Три царевны подземного царства».

«Первая картина должна была изображать далекое прошлое Донецкого края, вторая — сказочный способ превращения и третья — царевен золота, драгоценных камней и каменного угля — символ божества недр пробужденного края» - вспоминал о замысле этих произведений сын Мамонтова. Все три картины были такими же жизнеутверждающими, как и сами сказки.

«Ковер-самолет»

«Битва русских со скифами»

«Три царевны подземного царства»

Одним из наиболее поэтичных творений художника является картина «Аленушка» - образ горькой сиротской доли.

На камне у воды сидит одинокая печальная девочка. Вокруг лесок. И, точно принимая участие в её горе, склоняются к сиротке осинки, охраняют ее стройные елочки, ласково щебечут над ней ласточки.

Фигура Аленушки неразрывно связана в картине с пейзажем. Грустно на сердце девочки, и грустно в природе. В карих глазах Аленушки горе, и, как ее горе, темен и глубок омут. Капают слезы, и летят вниз золотые листочки. С тоном осенней листвы перекликается цвет волос девочки.

Композиция построена на строгом ритме, на плавном течении линий ее фигурки со склонённой головой и наклонов растений, что вносит певучесть в картину. Поэзия этого произведения глубоко национальна. Она, как родная, народная песня, понятна зрителю.

С точки зрения нового народного понимания темы можно рассматривать и работу художника над сценическим воплощением «Снегурочки». Когда Репин увидал васнецовские декорации и костюмы к этой опере, то написал Стасову: «Васнецов сделал для костюмов рисунки. Он сделал такие великолепные типы - вос-торг... я уверен, что никто там у вас не сделает ничего подобного. Это просто шедевр».

Особо ярко выразился дар художника в декорации, изображающей Берендееву палату. Здесь переданы, пожалуй, все формы, какие знало древнее зодчество во внутреннем убранстве теремов. На фоне этих изумительных декораций выступали берендеи и берендейки. Невозможно было не поверить в существование этой страны.

С 1875 по 1883 г. в Москве возводилось огромное, по тем временам, здание Исторического музея. Заказ на выполнение картины «Каменный век» добыл для Васнецова Адриан Прахов, брат историка М. Прахова.

Это панно должно было открывать экспозицию музея. Новая тематика потребовала от художника и новой живописной техники.

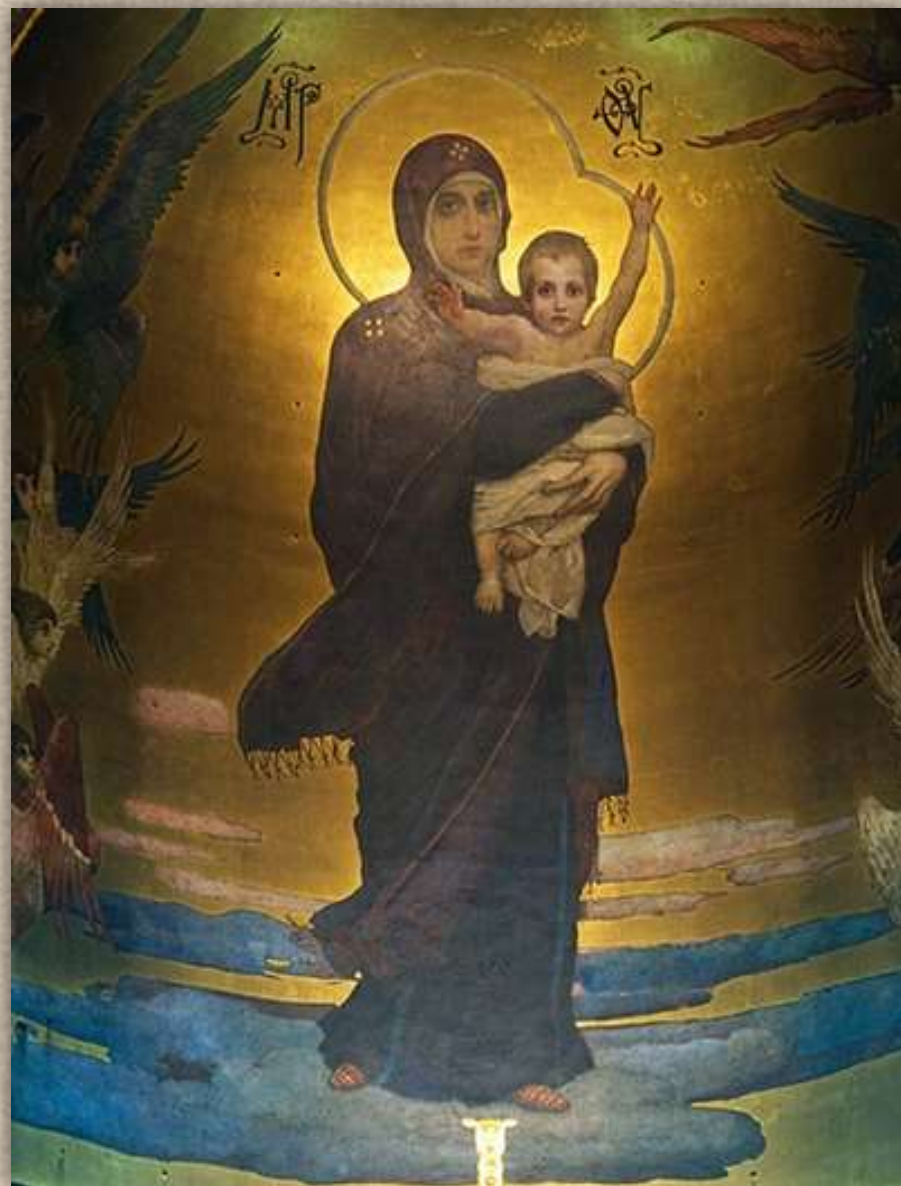

Такой же неожиданностью, как и заказ на панно, было для художника внезапное предложение выполнить роспись для Владимирского собора в Киеве. И опять же предложение поступило от М. Прахова. Вначале Васнецов решил отказаться от заказа, но материальные затруднения вынудили его взяться за роспись.

За десять лет (1880-1890 гг.), шесть из которых он прожил в Киеве, художник с помощниками расписал 2880 квадратных метров во Владимирском соборе, сделал 15 композиций, выписал 30 отдельных фигур. В этих работах заключена строгая византийская вера, мягкая поэзия сказок, мощь былин.

Вот Богоматерь с младенцем: она как бы парит над землей, ее типично русское лицо прекрасно, оно полно любви и скорби. В лице младенца, которого она, бережно прижимая к себе, несет в мир, тоже как бы ощущается предчувствие предстоящих мук и страданий, но есть в нем и сострадание грешным. Недаром сам художник, говоря о своих иконописных работах, утверждал:

«Мое искусство — это свеча, зажженная пред ликом Божиим...» Васнецов достойно возобновил живую и зримую школу иконописи. Впоследствии, вспоминая этот период творчества, художник удивлялся: «Видно, в молодости все можно...» Он падал с лесов, разбивался, для выполнения сложной работы требовалась крепкая сила духа и тела.

Много лет спустя, на замечание художника Нестерова, не схоронился ли Виктор Михайлович за сказки от жизни, тот ответил:

«Куда было после Владимирского собора выше? Куда? Купчих писать? После Бога-то?! Выше нет! Но есть нечто, что стоит вровень. Это, брат, сказка...»

«Богатыри» Васнецова прозвучали в русском искусстве не менее громко и победно, чем «Богатырская симфония» Бородина.

Возвышенность, с которой открывается дальний горизонт... Три всадника в древнерусском снаряжении на боевых конях...

Это застава богатырская. Так в сочетании храбрости и гордости, смекалки и ловкости, негибаемого величия духа воплощена в картине Васнецова богатырская застава древней Руси. В лаконичном пейзаже ощутимо переданы просторы, необъятность русских полей. «Богатыри» были блестящим завершением периода расцвета творчества художника.

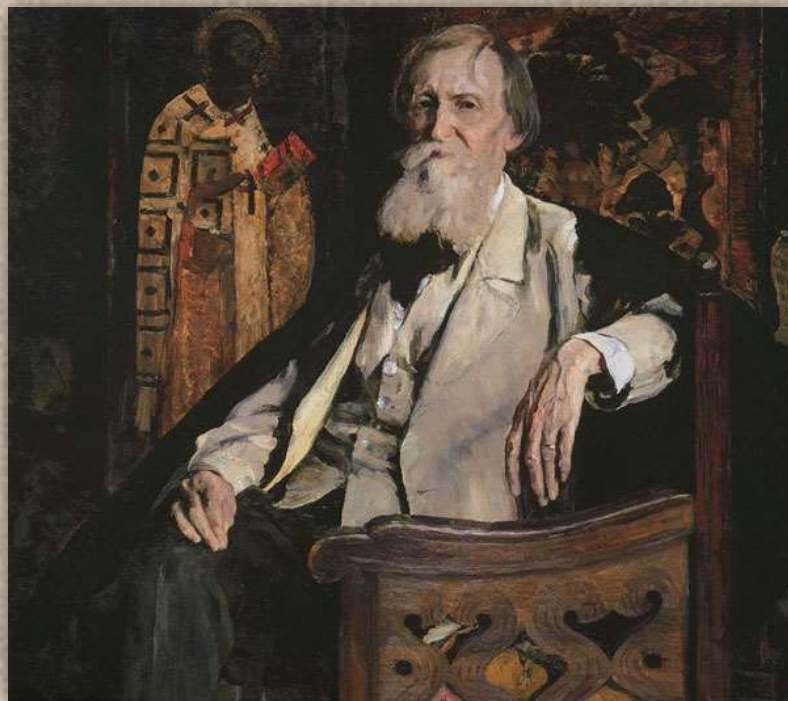
Над фольклорными темами «Баян», «Спящая царевна», «Царевна-лягушка», «Царевна Несмеяна» Васнецов работал до конца жизни, но прежней силы в этих образах уже не было.

Посвятив свою жизнь служению добру и красоте, он не мог без пессимизма, усталости и разочарования принимать «новую» жизнь с ее политическими катаклизмами, революцией и гражданской войной. Все чаще современники видели художника в Троицкой церкви. Сгорбленная фигура Виктора Михайловича как бы подтверждала его слова: «Бога надо не выболтать, а выстрадать».

Васнецов скончался 23 июля 1926 года на 79-м году жизни. После вечернего чая направился он к себе в светелку. Через некоторое время родные услышали, как что-то упало. Художник умер от разрыва сердца, мгновенно, без болезней и страданий. Говорят, так уходит душа, которая ищет Божественную красоту и правду и обретает покой на небесах.

Современники только после смерти по достоинству оценили его творчество.

В 1953 году московский дом Васнецова (построенный по его эскизу в 1894 году) был превращен в Дом-музей. Музей имени братьев Васнецовых был открыт в 1988 году в городе Кирове (Вятка).

«Я всегда был убежден, что [...] в сказках, песне, былине, драме сказывается весь цельный облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть, и будущим.»

В. М. Васнецов

Использованные ресурсы

- В.М. Васнецов –Биография [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nearyou.ru/vvasnetsov/0vvasnbio1.html> Виктор Михайлович
- Васнецов, Виктор Михайлович — Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki>
- Васнецов - биография и картины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://muzei-mira.com/biografia_hudojnikov/765-viktor-mihaylovich-vasnecov-biografiya.html