Лобанова Наталия Владимировна

Зам. директора по УР,

преподаватель МКУ ДО «Заокская ДШИ»

ИКОНОПИСНЫЕ ОБРАЗЫ (ОБРАЗ БОГОРОДИЦЫ)

В КАРТИНАХ К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА

«Человек, который почувствовал ветер перемен,

должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу»****.****

Китайская народная мудрость

Слайд № 1

В истории нашей страны нередко проносятся ветра политических и экономических перемен. Трудно выживать в эти времена всем, а особенно людям творческим. Но порой именно в эти времена появляются творческие «бунтари», которые внезапно становятся «глашатаями» своего времени, в их творчестве удивительным образом сплавляются академические навыки с новаторской смелостью.

На заре становления молодого Советского государства такими смельчаками были: Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович в музыке, Владимир Маяковский и Александр Блок в поэзии, Василий Кандинский и Кузьма Петров-Водкин в живописи и другие.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин в своеобразной художественной манере представлял русское советское искусстве первой трети 20 века. Его работы резко отличались от произведений современников, и, в то же время, не были чуждыми общему процессу развития художественных вкусов граждан нового государства.

Удивительно, но вглядываясь из нашего времени в творчество этого яркого художника начала 20 века, видится безусловная талантливость, и как следствие – многоплановость его творчества. И если в прежнем политическом обществе подчеркивалась социалистическая идейность творчества Петрова-Водкина, то в веке нынешнем мы вдруг открываем нового художника. Его восприятие мира глубоко связано с религиозным видением, сочувствием к людям и тонким пониманием глубинных процессов, изменяющих души людей в те непростые времена, в которые им выдалось жить.

Огромное влияние на творчество Кузьмы Сергеевича оказало древнерусское искусство иконописи – вида живописи, предназначенного для создания изображений на сюжеты Священного Писания.

Икона – это станковое изображение ликов (чаще всего на досках), канонизированных людей. Для иконописи характерен определённый набор сюжетов, достаточно постоянный, меняющийся в зависимости от времени создания, места, школы и конфессии. Не существует единого канонизированного иконописного стиля, однако, существуют общие рамки, так называемого «традиционного» (или «средневекового») стиля.

Для традиционной иконописной манеры характерны некоторые стилистические особенности:

* используется особая система изображения пространства – так называемая «[обратная перспектива](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0#%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0)»: некоторые лица или предметы, изображённые на первом плане, по размерам могут быть значительно меньше тех, которые изображены за ними, чем подчёркивается их значимость;
* точка схода линий также может быть вывернута на передний план и вынесена за пределы изображения, как бы находясь внутри зрителя;
* в изображении могут сочетаться события, происходившие в различное время и в разных местах, или один и тот же персонаж изображён несколько раз в разных моментах действия;
* все персонажи изображаются в определённых позах и одеждах, принятых иконографической традицией, святость изображенных людей и ангелов подчеркивается сиянием вокруг их голов – [нимбами](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BC%D0%B1);
* нет определённого источника освещения (светоносно всё изображение), отсутствуют падающие тени, а светотеневая моделировка объёмов уплощена или сведена на нет, при этом объём может создаваться с помощью особой штриховки или тона;
* стилизуются пропорции человеческого тела (удлиняются или укорачиваются), складки одежд, форма горок, архитектуры;
* используется особая символика цвета, света, жестов, [атрибутов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85).

Считается, что все эти изобразительные приёмы образуют особую [знаковую систему](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0) ([язык](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA)), необходимую для понимания сути иконы.

На протяжении всей жизни К.С. Петров-Водкин неоднократно обращался к иконописным образам. Именно этой линии его творчества хотелось посвятить данное исследование.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин родился 24 октября (5 ноября) 1878 года в городе Хвалынске Саратовской губернии Российской империи, в семье сапожника. С благословения матери, Анны Пантелеевны, ученик четырёхклассного городского училища Кузьма познакомился с хвалынскими иконописцами. Пару лет у них проучился, да все зря. Не принимали они его работ: «Уж больно твоя Богородица похожа на реальную бабу с ребенком! И глазами зыркает, словно мужика ищет. Сущее непотребство!»

Карьера иконописца у Кузьмы не задалась. Бабка его **Федосья** принесла как-то в храм икону своего внука «Богоматерь с гневающимся младенцем» – освятить. Но отец-благочинный гневно прогнал ее: «Плясовица, а не Матерь Божья! Глазами стрекает! Святить не буду!». В другом храме, правда, доску освятили, но батюшка приметил: «Видать живопись картинная благочинному нашему не по нутру пришлась». Так юный художник на себе почувствовал разницу между иконописью и живописью, и понял, как сложна и возвышенна работа иконописца: с одной стороны, строгие каноны, с другой – собственная фантазия.

Отец будущего художника всячески настаивал на приобретении практической профессии, но тут вмешался счастливый случай. Мать Кузьмы работала горничной в богатом доме и показала работы своего талантливого сына приехавшему по случаю знаменитому петербургскому архитектору Р.Ф. Мельцеру. Тот сразу распознал будущий талант и увез юношу в Петербург, где способствовал его поступлению в Центральное училище технического рисования Штиглица.

Слайд № 2 И вот тут-то и пригодилась Кузьме выучка у хвалынских иконописцев. Он, 19-летний, вызвался создать образ Богоматери с Младенцем на стене церковной апсиды Ортопедического института [доктора Вредена](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%2C_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) в [Александровском парке](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%28%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%29) на [Петроградской стороне](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0). Для того, чтобы перевести эскиз своей иконы в [майолику](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0), Кузьма Сергеевич направился в [Лондон](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD), где картину обработали на керамической фабрике [«Дультон»](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1). И по сию пору эта икона так и украшает стену того института, правда, несколько обветшала. Выполнена икона в нежно-голубых тонах: будто бы и не здесь юная Богородица, не на земле, будто бы взирает Своим грустным взглядом с неба и сожалеет, что предуготовлено Ей отдать Младенца Своего на растерзание злым людям.

Слайд № 3 Затем в 1897 (в 19 лет) Кузьма перебрался в Москву в Училище живописи, ваяния и зодчества, где его профессором был В.А. Серов. По окончании училища (в 27 лет) Кузьма создает еще одну икону, опять же Богоматерь с младенцем: то уже «повзрослевшая» (по сравнению с вреденовской) дева в красном плате, с рыжим отроком, смотрит на нас внимательно, изучающе своим темным классически волооким взором. И как-то ближе уже она к зрителю, будто говорит: «Вот, пришла, к вам с отроком святым. Как же вы будет дальше жить в вашем мире?»

С [1905](https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) по [1908](https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) гг. Петров-Водкин предпринимает несколько поездок по Европе, посетил [Италию](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F), Грецию, [Северную Африку](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0). Занимался в частных академиях [Парижа](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6), познакомился с произведениями французских импрессионистов и постимпрессионистов.

Там же во Франции Кузьма впервые встретил свою будущую жену, дочь хозяйки дешевого пансионата, в котором снимал комнату молодой художник. И вот в 1908 году (Кузьме 30 лет), чета Петровых-Водкиных вернулась на родину, где художник сразу же выставляет свои работы на различных выставках. Также он активно погружается в изучение древнерусского искусства и впитывает традиции русской фрески, палехской росписи. Приходит к выводу, что палитра красок на картинах должна сама «говорить» о больших идеях, о грандиозности происходящих событий своего времени.

Слайд № 4 Так, в 1912 году (ему уже 34 года) появляется «Купание красного коня» – не прямая, но все-таки аллюзия на иконы, изображающие Георгия Победоносца: не гнедой, а написанный киноварью алый конь – символ торжественной победы всего доброго над мелочным и злым. Сам художник в названии картины обратил внимание зрителя на коня, а ведь и мальчик-то не прост: написан по всем канонам иконописи (ведь уже в 1910 году художник написал «Голову мальчика», так напоминающую традиционны иконописный лик Христа-отрока). А отрок-то – нагой, как образ нового растущего, сильного в своей простоте человечества, готового к переменам. Критики окрестили этого юношу Мессией, наделяя его смелостью, с которой он ворвался в старый мир искусства. Будто-бы повзрослел и оторвавшись от Богоматери, вошел в мир маленький отрок.

На выставке объединения «Мир искусства», открывшейся в Москве 10 ноября 1912 года, «Купание красного коня» произвело на зрителей потрясающий эффект. Это была сокрушительная победа. Корифей русской живописи Илья Репин, ранее ругавший картины Петрова-Водкина, называя их «возмутительным безобразием неуча», на сей раз долго стоял у полотна и наконец произнес: «Талантище!» Александр Бенуа воскликнул: «Как все абсолютно новое, это образец гениальности!» Что же, все новое – это хорошо забытое старое, а, что может быть «новее» иконописи? Картина стала культовой.

И вот тогда-то Петров-Водкин стал смело представлять новую свою теорию, которую он называл «сферической перспективой». Благодаря этому приему Петров-Водкин добивается того, чтобы герой его картины вписывался в мир, в планету, как его неразрывная часть.

Слайд № 5 И вот, в разгар Первой мировой войны, в атмосфере растущих беспорядков, предчувствия грозных перемен и боли из-за постоянных жертв войны, в 1915 году (Кузьме Сергеевичу – 37 лет) появляется удивительная картина, не признанная иконой и, тем не менее, являющаяся таковой для секуляризированного общества – «Богоматерь умиления злых сердец».

Вот она одна, в багрянице – отдала этому сумасшедшему миру самое дорогое – Сына Человеческого: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши» ([1 Ин.4:9-10](https://bble.ru/1%D0%98%D0%BD.4.9-10?rus)). Как это порой встречается на иконах: события прошлого и настоящего представлены на одном полотне. По правую руку – прошлое: в голубой дымке сама Богородица с Младенцем, как напоминание о чуде, которое она когда-то держала в руках. По левую руку – будущее: распятие Сына своего видится ей. И будто покорность и доброта в ее взгляде, готовность отдать самое дорогое, потому что: «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» ([Мф.20:28](https://bble.ru/%D0%9C%D1%84.20.28?rus)). Вот такая удивительная дева смотрит на нас и утешает своим взглядом, поднятыми в благословении руками, уверяет, что каждый, кто примет Дар Божий, найдет утешение душе своей, затихнут злые речи, наполнятся любовью сердца.

Множество раз еще Кузьма Сергеевич писал Богородицу с младенцем, только все в новых образах и до, и после революции. Искал ее в крестьянках на полях родных («Мать», 1913) **Слайд № 6**, искал в светелках крестьянских домов («Мать», 1915) **Слайд № 7**, в неспокойных голодных городах («Петроградская мадонна», 1920), в работницах, вскармливающих детей («Материнство», 1925) **Слайд № 8**, в домашней обстановке («Мать и дитя», 1927) **Слайд № 9**. Но величественнее и откровеннее, чем «Богоматерь умиления злых сердец», наверное, больше и не вышло. К тому же было и много других разных тем и событий, случившихся с художником.

После революции он был обласкан Советской властью, потому как был «правильного» происхождения. Сначала он стал членом Совета по делам искусств, затем – профессором, руководителем мастерской при Академии художеств. Беда обходила Петровых-Водкиных стороной. В художественных кругах говорили, что «Купание красного коня» произвело неизгладимое впечатление на наркома Луначарского, что Горький решил привлечь «самобытного Кузьму» на сторону большевиков. Петров-Водкин хотел, чтобы искусство его служило всем людям и упорно искал новые пути. «Я почувствовал, как и многие в то время, всю огромную ответственность моего дела, моего искусства перед этими двинувшимися к жизни массами».

В первые революционные годы (художнику – 40 лет) Петров-Водкин работает очень напряженно. Он преподает в Академии художеств, оформляет улицы и площади Петрограда к революционным праздникам, делает обложку первомайского номера журнала «Пламя». Лучшее его полотно этого периода – «Петроград в 1918 году», которое порой называют «Петроградская мадонна».

Слайд № 10 Юная мать кормит младенца, совсем как на иконе. Простой платочек обвивает ее голову как нимб. А кругом суета, народ кишит. Так все обыденно – мать кормит дитя, и, в то же время, благодаря обратной перспективе, главная героиня, как будто бы вырвана из этого мира, парит над бытовой суетой. И нет для нее ничего важнее, чем смотреть прямо в глаза зрителю со строгой простотой во взгляде. И в этот момент происходит чудесное прозрение – так ведь это же Она, здесь среди нас! Не оставил нас Господь даже в эти жестокие годы!

Петров-Водкин был одним из реорганизаторов системы художественного образования. С 1918 по 1933 г. он преподавал в Петроградских Государственных свободных художественных учебных мастерских. Много писал портретов: жены, дочки, работниц, крестьянок, детей. И его рвение оценили: в 1930 году присвоили звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Да, только тут и беда приключилась: у художника обнаружился застарелый туберкулез, а потом и вовсе аллергия на краски. Это был удар! Видимо, не судьба ему была быть рупором Советской власти.Да и понял он, что революция стала не только эпохой перемен, а также – эпохой крови: войны, революции, партийные чистки, аресты, расстрелы... Не такой он предполагал судьбы для своего «Красного коня»

Художник скончался 15 февраля 1939 года (61 год) в Ленинграде. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.

Много из того, что не позволено было никому, мог открыто показать Петров-Водкин. Его картины искренни и откровенны, понятны и берут за душу человека простого и высокоумного. Наверное, потому, что герои его картин – добрые и красивые люди, с простыми, не испорченными ложью лицами. Художник любуется детством, ищет красоту в простых женщинах, схватывает открытые лица, с цельным характером. Много раз в жизни Кузьма Сергеевич брался за иконописные образы. И сами-то иконы у него не получались. Но в то безбожное время, когда летели с куполов кресты, расстреливались священники, выкорчевывалось Слово Божье из сердец людских, эти его картины воспринимались как глоток живой воды, как взгляд в другое пространство, где есть милость и прощение за все грехи человеческие.

Использованные источники

1. Коровина Елена. ЖЗЛ (Кузьма Петров-Водкин. Иконопись времени и жизни) <https://www.liveinternet.ru/users/2010239/post130534096>
2. [Кутковой](http://www.pravoslavie.ru/authors/652.htm) Виктор. Неузнанный К.С. Петров-Водкин. К 130-летию со дня рождения художника <http://www.pravoslavie.ru/28171.html>
3. Пять странных вывертов судьбы художника. <http://www.aif.ru/culture/person/petrov-vodkin_hod_konyom_pyat_strannyh_vyvertov_sudby_hudozhnika#id=10352824>
4. Эти странные образы дум. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин <https://kinohit.mirtesen.ru/blog/43073282095/Eti-strannyie-obrazyi-dum.-Kuzma-Sergeevich-Petrov-Vodkin>
5. Адаскина Наталья. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878-1939) <https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post376035331>