

**РАДОСТИ И МУКИ БОРИСА
КУСТОДИЕВА**
**ЧАС ИСКУССТВА К 135-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РУССКОГО
ХУДОЖНИКА БОРИСА КУСТОДИЕВА**

Звучит русская мелодия.

*На экране – последовательно сменяющиеся
автопортреты Бориса Кустодиева.*

Сегодня мы будем говорить о человеке уникальном и значительном, о его драматической судьбе и праздничных работах, о радостном искусстве и характере невероятной стойкости. Поводом к нашему разговору стал тот факт, что наш герой родился 135 лет назад. 23 февраля 1878 года (по новому стилю 7 марта) в городе Астрахани родился Борис Кустодиев. Сегодня творчество этого русского художника имеет мировое признание. А тогда, в самом начале жизни Бориса, в его семье слу-

чилось несчастье: отец его Михаил, преподаватель Астраханской духовной семинарии, скончался от скоротечной чахотки. Мальчику был тогда всего годик. Особый трагизм ситуации был в том, что на руках у Екатерины Кустодиевой, которой было всего 25 лет, оставалось четверо детей. Своего дома семья не имела, жильё приходилось снимать.

Чтобы дать своему ребёнку достойное образование, мать отправила девятилетнего сына в духовную семинарию. Но это учебное заведение никак не могло заинтересовать подростка, с детства увлечённого рисованием. Знакомство с правилами поведения учеников сегодня способно шокировать.

Игры должны быть дозволены начальством, пуговицы все обязательно застёгнуты, запрещений огромное количество — от покупки себе любых книг до пристальных взглядов в глаза проходим во время прогулок.

При таких обстоятельствах спасительной стала помощь дяди Бориса: петербургский чиновник Степан Никольский, хоть и с неохотой, стал оплачивать уроки живописи для племянника. Так Борис сначала учился живописи в Астрахани, а потом в 18 лет оставляет семинарию и отправляется поступать в Москву, где по возрасту его не приняли — был слишком взрослым.

Кустодиев едет в Петербург и поступает в Академию художеств. Двадцатилетний Борис становится учеником Ильи Репина. «Краса нашей Академии, наша надежда» — так восторженно учитель отзывался о молодом художнике.

На экране — «Автопортрет у окна».

Этот портрет изображает Бориса именно того периода. Мы видим совсем молодого ещё человека, который выглядит достаточно серьёзным, задумчивым, сосредоточенным. Юноша кажется даже несколько напряжённым, что не удивительно, если вспомнить драматическое начало его жизни. Молодой человек выглядит волевой личностью, знающей о своих целях и способной их добиваться. Именно такое отношение к искусству как главному делу своей жизни уже тогда

помогло Кустодиеву стать любимым учеником такого могучего художника, как Илья Репин. О том, как студенты воспринимали своего преподавателя, замечательно сказал соученик и друг Бориса, портрет которого вы сейчас видите.

На экране – «Портрет И. Я. Билибина».

Билибин позднее признавался, что молодые художники были убеждены, «что лучшая картина в мире — «Сикстинская мадонна», что первый из русских поэтов — Пушкин, из композиторов — Глинка, а из современных нам художников — Репин». Но уже в работе такого молодого художника (Кустодиеву было 23 года) виден тот удивительный будущий портретист. Перед нами яркий характер, личность творческая, ищущая, даже эпатажная. Композиция картины проста и лаконична. Молодой человек изображён в свободной, непринуждённой позе. Ему удобно сидеть, закинув ногу на ногу, и смотреть на зрителя не просто внимательно, но даже с некоторой долей вызова. Этот вызов во взгляде подчёркивается и колоритом картины, где сопоставляются большие чёрные пятна костюма, ослепительно белая рубашка, алый цветок на лацкане. Кустодиев прекрасно в стиле величайших европейских мастеров выписывает лицо и руки друга. При внешней эпатажности Билибина Борис делает акцент на содержательности образа — в умном взгляде тёмно-карих глаз видны лёгкое лукавство и ирония.

Эта юношеская картина была столь зрелой по своим художественным достоинствам, что не только была представлена на Международной выставке в Мюнхене, но и признана там лучшим мужским портретом.

Не удивительно, что когда Илье Репину потребовалась помощь в реализации одного, как сегодня бы сказали, крупного проекта, то мастер обратился к двум любимым ученикам: Ивану Куликову и Борису Кустодиеву.

*На экране – «Торжественное заседание
Государственного Совета 7 мая 1901 года в честь
столетнего юбилея его учреждения» Ильи Репина.*

Во всей мировой живописи тогда не было такого группового портрета. Именно необычность задачи привлекла Илью Ефимовича. Из 81 лица, изображённых на картине, Кустодиев написал около 20. После этой работы, ставшей замечательной школой, Борис написал дипломную картину «Базар в деревне», за которую получил золотую медаль и, как было принято, поездку за границу. Во Францию и Испанию Борис Кустодиев ехал уже с семьёй: женой, сыном и своей матерью.

На экране – «Портрет Ю. Е. Кустодиевой».

Борису было 23 года, когда он встретил главную женщину своей жизни. На портрете запечатлён не только внешний её образ, но характер, который привлёк внимание художника. Юлия Прошинская очаровала Бориса скромностью, особой чуткостью, глубиной личности. В обществе своей сестры Зои тихая Юлия была незаметна, но Борис влюбился именно в неё. Их отец, петербургский чиновник, рано умер. Мать,

«Портрет Ю. Е. Кустодиевой».

оставшись в сложном материальном положении, не уделяла детям особого внимания, но Юлия не только получила хорошее образование, но и много работала над собой. Она увлекалась поэзией, музыкой, живописью, французским языком. Он подтрунивал, что робкая Юля боится даже таких «страшных зверей», как лягушки.

Через полтора года после знакомства молодые обвенчались, а не прошло и года — у них родился сын Кирилл. Но на этой картине Юлия изображена вскоре после свадьбы. Обширная деревянная терраса с большим столом. Почти вплотную к ней подходит зелень сада. Женщина сидит около стола, а перед ней стоит собака и словно внимательно смотрит на хозяйку. Цветовая гамма тёмных и серебристых тонов, присутствие насыщенных розовых оттенков, мягкий свет — всё это рождает ощущение атмосферы уюта, покоя, лирического настроения. Атак изобразил художник Юлию на картине «Сирень».

*На экране — последовательно «Сирень», «Утро»,
«Портрет И. Б. Кустодиевой», «Портрет
И. Б. Кустодиевой с собакой Шумкой», «Японская
кукла», «Дети в маскарадных костюмах».*

Следом за Кириллом в семье появилась дочь Ирина. Что роднит эти картины? Может, ощущение счастья детства, особый свет любви? Вот на «Портрете И. Б. Кустодиевой» годовалая Ирочка готовится сделать свои первые шаги на фоне стульев с высокими лакированными спинками. Вот она изображена рядом с доброй собакой Шумкой, нарядная, в белом платьице, с синими бантами и такими же цветами. А вот Ирочка с новой куклой в мастерской отца. Огромные окна, за ними — родные зелёные пейзажи, а в руках у девочки — экзотическая игрушка.

На картине «Утро» запечатлён чудесный момент — мама моет маленького Кирилла. Малыш внимательно разглядывает что-то, а вокруг царствует радостный солнечный свет. Рядом бережно склонённая мама, приятная вода, красивые цветы и весёлое солнышко. Ощущением такого же счастливого дет-

ства пронизана и картина «Дети в маскарадных костюмах».

Картины Кустодиева показывают жизнь любимого дома, счастливой семьи. Неудивительно, что свой построенный в Костромской губернии дом Кустодиевы называли «Терем».

Когда-то Илья Репин определил те свойства Кустодиева, которые являются залогом того, что тот станет крупным художником.

На экране – портрет И. Репина.

Илья Ефимович говорил о вдумчивости, серьёзности, внимательном изучении природы, самостоятельности, оригинальности. Но мастер выделял в Борисе также «глубокую продуманную национальность». Как безмерно любил и ценил Борис Михайлович свой дом, так любил и ценил свой большой дом — Россию с её людьми и теремами, маленькими и большими, с красотой её природы в любое время года, с праздниками и народным бытом.

Звучит русская народная мелодия.

На экране – последовательно «Ярмарка», «Гулянье на Волге», «Иней», «Деревенский праздник», «Масленица», «Троицын день», «Лето. Поездка в «Терем», «Морозный день».

Русская провинция с её традиционным бытом, жизнь небольших городков и деревень — именно здесь видел Кустодиев своеобразную красоту, которую в особой своей манере смог передать зрителям. Ещё будучи студентом, Борис как-то оказался в субботний день на ярмарке. Тут художник увидел «умопомраченье по краскам» и восхитился их «разнообразием и игрой». Так появилось полотно «Ярмарка» с невероятным погружением зрителей в эту завораживающую атмосферу, где столько увлекательных подробностей!

Картина «Гулянье на Волге» тоже исполнена множества трогательных деталей. Горожане гуляют по набережной, над которой разносятся звуки духового оркестра. Молодые щёголи и юные барышни с элегантными шляпками и зонтиками, любопытствующие женщины в белых платочках, речная гладь, яркая зелень, великолепный собор, возвышающийся на другом берегу реки, яркая зелень.

«Деревенский праздник» наполнен просто невероятным буйством красок: красных, оранжевых, белых, чёрных, охристых. Завязкой картины стал популярный в народе хоровод. Возникает иллюзия, что танцуют не только люди, но и избы, берёзы, облака.

Русская природа всегда у Кустодиева празднична и гармонична для присутствующих на картинах людей. Вот «Масленица», где всё декоративно и напоминает карнавал. Гуляют богато наряженные в пёстрые шали и шубы люди, скачут украшенные лентами, бубенцами и бумажными цветами лошади, даже природа словно надела лучшие свои одежды. Розовеют облака, переливаются снежные покровы. Всё словно в движении за счёт контрастной игры света и тени, использования «кулис», выстраивания мизансцен. При этом картины похожи на диковинные шкатулки.

Это удивительно, как при такой декоративности в картинах Бориса Кустодиева сохраняется дыхание реальной жизни! А сколько жизни в изображениях знаменитых его купчих и кра-

«Троицын день»

савиц. Сегодня средства массовой информации достаточно агрессивно навязывают унификацию красоты. Любое несоответствие стандартам (часто сомнительным) трактуется как нечто непривлекательное. Кустодиев показывает прекрасных русских женщин, мало напоминающих современных моделей. Они исполнены разнообразия и очарования, они пышнотелы, статны, исполнены достоинства. Художник тщательно выписывает предметы интерьера, одежду, еду.

На экране – последовательно «Купчихи», «Осень в провинции. Чаепитие», «Купчиха», «Купчиха за чаем», «Купчиха с покупками», «Купчиха с зеркалом», «Купчиха на прогулке», «Красавица», «Русская Венера».

Эти женщины натуральны, как сама русская природа, с которой они существуют в гармонии. Их невообразимые платья подаются не безвкусной пестротой, а таким же естественным украшением пространства, как цветы, например. Они органичны для самовара на веранде, банного веника, атласного одеяла, вида на церковь, накинутой шали, неверо-

ятно красивой листвы, аккуратных домиков. Всё вокруг и они сами — невероятный праздник! Даже представить трудно, что создавались эти праздничные картины человеком, испытывавшем столько боли!

Счастье Бориса Кустодиева и его семьи было омрачено болезнью. Мужчине не было тогда и тридцати лет. Сильные продолжительные головные боли не давали художнику возможности не то что спать, но даже просто лежать. Сохранились письма, в которых художник сообщал близким о болях: «Страдаю очень, особенно по утрам. Подлая моя рука болит во всю, и вместо улучшения — с каждым днём чувствую себя хуже и хуже». В 33 года мужчине в Швейцарии был поставлен диагноз — туберкулёз костей. Было долгое и тяжёлое лечение, сильно подорвавшее материальное положение семьи. Несколько лет художнику пришлось провести в корсете.

А боли не проходили. На пути из Франции Борис попал на консультацию к немецкому нейрохирургу. Тот предположил у художника заболевание спинного мозга — возможно, опухоль. Происходившее потом показало, что немецкий доктор был прав. Кустодиев перенёс операцию — и его состояние временно улучшилось. Прошло чуть более года, и симптомы болезни вернулись. Боли были такими сильными, что художник уже не мог самостоятельно ходить. Потом была ещё одна операция, и после неё Кустодиев до самой смерти передвигался в инвалидном кресле. Трагедия не сломила Бориса Михайловича — он продолжал создавать картины, наполненные счастьем и весельем. Более того, его работы делались ещё более яркими и жизнерадостными.

На экране — «Портрет Ю. Е. Кустодиевой» (1920).

Вероятно, помогало Кустодиеву то, что рядом была семья и, в первую очередь, любимая и любящая жена. Такой написал Борис свою Юлию в невероятно тяжёлом 1920 году: робкая и тихая девушка, которая боялась лягушек, оказалась отважной, мужественной, самоотверженной. Когда-то в письме к невесте

Борис написал такие строки, как потом оказалось, пророческие: «Не грусти, дорогая. Знай, что ты не одна, и твоё здоровье, и ты сама нужны ещё многие годы для человека, который тебя любит и видит в тебе ту, которую ему послала судьба».

Семье Кустодиевых было невероятно сложно ещё и потому, что их родина переживала тяжелейшие времена революции и гражданской войны. Падение царизма Борис воспринимал позитивно, как и значительная часть русской интеллигенции. Были надежды на позитивные перемены в стране, но страшная гражданская война принесла невообразимые человеческие жертвы. Переворот принёс не долгожданное счастье, а раскол в обществе, нищету, голод и озверение народа. Человеческая жизнь перестала иметь какую-либо ценность, моральные устои рушились. Семья Кустодиевых оказалась в особо тяжёлом положении. Её глава, не принимающий многого из происходящего в стране, очень болен. Многие друзья Кустодиевых покинули Россию. Среди них был и человек, чей портрет мы видим сейчас на экране.

На экране – «Портрет Ф. И. Шаляпина».

Перед нами парадный портрет великого русского певца Фёдора Шаляпина. Художник и сам высоко ценил эту работу — даже сделал для себя меньший по размеру вариант. Фигура артиста занимает большую часть холста и выглядит особенно монументальной за счёт фона, который представляет собой провинциальный город, охваченный гулянием на Масленицу. Шаляпин стоит в расстёгнутой бобровой шубе, под которой виден строгий концертный костюм. Среда, в которой изображён певец, образно раскрывает сложный и многогранный внутренний мир певца, его глубокую народность. Мировая звезда, как сегодня мы бы сказали, выглядит естественно для зимнего русского пейзажа, гуляющей толпы, песен под гармошку, мчащейся повозки, далёкой церкви, афиши о гастролях. Около неё Кустодиев изобразил дочерей Шаляпина Марфу и Марию, а также Друга и секретаря певца Исая Дворищина. В нижнем правом углу у ног Фёдора Ивановича его любимый пёс французский бульдог Ройка.

Портрет написан с большой любовью к певцу и с глубоким

пониманием художника этого человека. Такие же чувства ощущаются и в следующем портрете.

На экране – «Портрет М. А. Волошина».

Максимилиан Волошин, крупный русский поэт, изображён на фоне крымского пейзажа. Неба практически не видно из-за туч. В руке у поэта посох и раскрытая книга. Задумчивый и словно в себя обращённый взгляд. Философ, осмысливающий трагедию Родины. Провидец, для которого будущее предстаёт во всём его ужасе. Мало кто из русских поэтов смог так отразить в своём творчестве ад гражданской войны, где не может быть правых, как не может быть победителей.

Неприятие бесчеловечности революции и гражданской войны было как у Шаляпина, так и у Волошина. Было оно и у Кустодиева.

Во многих книгах о творчестве художника фигурирует понятие «советский Кустодиев», где его называют представителем и даже одним из зачинателей «соцреализма». Связано

«Портрет М. А. Волошина».

это с тем, что художник продолжал работать и после революции, в том числе и получал государственные заказы. Иначе семья просто не смогла бы выжить. Но дело своё художник делал честно. Достаточно непредвзято посмотреть на работы Бориса Михайловича тех лет.

На экране — последовательно «Большевик», «Октябрь в Петрограде».

Сомнительно увидеть в картине «Большевик», хранящейся в Третьяковской галерее, воспевание большевиков. Даже странно, что власти увидели здесь какое-то прославление. Огромная фигура, символизирующая рабочего, ужасает, ведь он ступает огромными ножищами на маленьких людей, которых тысячи. Это тёмная безликая толпа солдат и матросов. Устрашает бесконечное змееподобное красное знамя, пугает не просто фанатичный, а какой-то безумный взгляд, которым великан смотрит на церковь. Она хоть и стоит на пути звероватого исполина, но выглядит маленькой и беззащитной.

Картина «Октябрь в Петрограде», хранящаяся тоже в Третьяковской галерее, написана в год смерти Кустодиева. И тут вряд ли можно увидеть воспевание революции. На первом плане изображён раненый генерал царской армии, пытающийся спастись от вооружённого матроса. Зритель ощущает

атмосферу трагической безысходности. Неестественно жёлтое небо, густые тени, ужасные глаза вооружённых людей, разбитые окна, мчащаяся машина, словно ощерившаяся штыками — всё рождает ощущение тревоги и опасности. Картина написана в 1927 году, и в том же году 26 мая закончился земной путь выдающегося русского художника Бориса Михайловича Кустодиева. Ему, измученному долгой борьбой с недугом, было всего 49 лет, и буквально за день до кончины совсем ослабевший художник нарисовал карикатуру на свою любимую дочь Ирочку.

А картины Кустодиева и сегодня представляют огромную эстетическую ценность. Они сохранили навсегда ту Русь, которая была истреблена страшным ходом истории. Они волнуют зрителей и сегодня. Большинство его работ можно увидеть в Москве (Третьяковская галерея) и Санкт-Петербурге (Русский музей). Но есть полотна Кустодиева в Саратове, Астрахани, Пскове, Череповце, Нижнем Новгороде, Киеве, Бердянске, Риге, Минске. А эта работа находится в знаменитой галерее Уффици во Флоренции. Находиться там считается очень престижно. Из русских художников лишь Кипренский, Репин и Серов были удостоены чести написать для неё автопортрет.

На экране — «Автопортрет» (1912 год).

Он очень искренен, этот портрет. Мудрый взгляд человека, который уже многое пережил, выстрадал, понял. Талантливый и волевой. Он изобразил себя, понимая, что картина будет находиться в Италии, на фоне зимнего пейзажа Троице-Сергиевой лавры. Это праздничное изображение всего, что было так дорого художнику и чему он посвятил всю свою жизнь — русской культуре, традициям своего народа, горячей любимой родине. Но не только искусство Кустодиева вызывает восхищение. Таких же чувств заслуживает сама его жизнь: несмотря ни на какие страдания, он рождает на своих картинах праздник, умножал красоту и добро в нашем мире.

Нелли Мыщикова