

*7 марта 2018 года исполняется
140 лет
со дня рождения
выдающегося русского художника
**Бориса Михайловича
Кустодиева***

Б.М.Кустодиев. Автопортрет.

Картина была написан специально для зала автопортретов художников мира в галерее Уффици (Флоренция)

**«Любовь к жизни, радость и бодрость,
любовь ко всему русскому –
это всегда было единственным
«сюжетом» моих картин...».**

Б. Кустодиев

Любовь ко всему русскому

Борис Кустодиев, страдавший от тяжелейшей болезни, создал ностальгический художественный мир, пронизанный солнцем, радостью и праздничным настроением.

Борис Михайлович Кустодиев родился 7 марта (23 февраля - по старому стилю) 1878 года в Астрахани. Его отец служил преподавателем местной духовной семинарии, но его художник не помнил - тот умер от чахотки, когда мальчику было чуть больше года. Мать же свою, Екатерину Прохоровну, он нежно любил. Она, оставшись вдовой 25 лет от роду с четырьмя детьми на руках, всю жизнь свою посвятила им. Семья арендовала флигель в купеческом доме, жили бедно, но дружно. Екатерина Прохоровна привила детям любовь к литературе, театру, музыке, живописи - эхо этих детских привязанностей мы можем обнаружить в зрелом творчестве художника, будь то собственно живопись, работа в театре или оформление и иллюстрирование книг.

Уже в 9 лет Борис твердо решил стать художником. Но обстоятельства сложились так, что в 1892 году ему пришлось начать учебу в астраханской духовной семинарии. Одновременно он брал уроки у местного живописца и педагога А. П. Власова. С его благословения юноша, по окончании в 1896 году семинарии, отправился в Петербург, где поступил в Академию художеств. Два года он занимался в общих классах, а в 1898 году был принят в мастерскую Ильи Репина. Репин сразу заметил Кустодиева:

"На Кустодиева, - писал он, - я возлагаю большие надежды". Молодой художник много писал с натуры и увлекся портретом, в котором следовал своему учителю - то есть изображал не столько внешность портретируемого, сколько его внутренний мир. О нем и заговорили впервые, как о талантливом портретисте. Более того, на последних курсах Академии Кустодиев стал сотрудником Репина, привлечшего своего ученика к работе над заказанной ему правительством картиной "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года". Для этого монументального полотна Кустодиев исполнил 27 портретов, написав - под присмотром наставника - треть холста. Он настолько органично имитировал репинскую манеру, что тот позже порой путал свои и кустодиевские этюды к этому произведению.

За дипломную работу Кустодиев в 1903 году получил золотую медаль с правом на заграничную стажировку. В первое свое европейское путешествие художник поехал уже не один. Его сопровождали жена и недавно родившийся сын. Тремя годами ранее, во время "ознакомительной" поездки на Волгу, Кустодиев познакомился с Юлией Евстафьевной Прошинской, бывшей "смолянкой". Это была любовь с первого взгляда. В январе 1903 года они обвенчались в Петербурге. А те места, где художник встретил свою судьбу, стали его второй родиной. Здесь, близ Кинешмы, он построил в 1905 году дом-мастерскую, назвав его "Терем". С "Теремом", где Кустодиев жил и работал практически каждое лето, у него связывалось то, что принято называть счастьем.

С женой молодому живописцу повезло. Ю. Е. Кустодиева родила мужу двоих детей, сына и дочь и была ему верной помощницей в тех тяжелых испытаниях, что выпали на его долю. Семья стала и огромной темой в творчестве Кустодиева - самой нежной, интимной и проникновенной в

исполнении. В 1904 году в Париже он написал знаменитое "Утро", изображающее молодую жену с маленьким сыном. Пять месяцев провел художник за границей, массу времени отдав посещению в Париже и Мадриде музеев и выставок, но дольше выдержать на чужбине не мог и возвратился в Россию. До самого наступления болезни Кустодиев был великим

Кустодиев Б.М. Утро

ходоком - ежегодно он отправлялся либо по родным просторам, набираясь впечатлений, либо за границу, чтобы смотреть картины старых мастеров и быть в курсе современной художественной жизни.

В годы первой русской революции Кустодиев, соответствуя критическим общественным настроениям, сотрудничал в сатирических журналах "Жупел" и "Адская почта", дав волю своему сарказму в созданных им шаржах и карикатурах на влиятельных сановников.

Популярность его между тем росла. От желающих получить свой портрет, выполненный Кустодиевым, не было отбоя (одной из таких заказных работ был портрет Николая II, созданный в 1915 году). В 1907 году Кустодиев стал членом Союза русских художников, а когда в 1910 году бывшие "мирискусники", не согласные с выставочной политикой Союза, вышли из него, оформив "вторую серию" "Мира искусства", он вошел в это новое художественное объединение. Картины Кустодиева показывались на

отечественных и международных выставках, неизменно собирая большую прессу. В 1909 году его избрали академиком живописи.

Все было, казалось бы, хорошо, но художника подстерегала тяжелейшая болезнь. Первые ее признаки дали о себе знать в 1909 году. В 1911 году с диагнозом "костный туберкулез" он

Кустодиев Б.М. Николай II

лечился в швейцарской частной клинике. В 1913 году у него нашли опухоль в спинномозговом канале и в Берлине сделали ему первую операцию. После повторной операции в 1916 году у Кустодиева развился необратимый паралич нижней части тела (когда врачи поставили Ю.Е. Кустодиеву перед выбором - что сохранять: руки или ноги? - она тут же ответила: "Конечно, руки. Он - художник, и без рук жить не сможет"). С тех пор, по собственным словам Кустодиева, "его миром стала его комната". Но еще - память, воображение. Он говорил: "Картины в моей голове сменяются, как кино".

Именно в это время он пишет те праздничные, жизнелюбивые картины, по которым его по преимуществу и знают. На полотнах появляются пестрая провинциальная жизнь, праздники, знаменитые кустодиевские купчихи и красавицы.

Революцию Кустодиев встретил с надеждами. Тема современности в первые советские годы заняла чуть ли не главенствующее место в его творчестве. Он написал несколько "праздничных действий", придумывал красноармейскую форму, иллюстрировал ленинские сборники. Однако и к прежде любимым темам художник изредка возвращался, как бы прощаясь с выпестованным фантазией прекрасным образом прежней России.

Кустодиев много работал в новом театре, оформив несколько спектаклей (в частности, знаменитую "Блоху", написанную Е. Замятиным по мотивам "Левши" Н. Лескова).

А болезнь прогрессировала. Организм был ослаблен - простуда, повлекшая за собой воспаление легких, свела Кустодиева в могилу. Он умер 26 мая 1927 года - буквально в работе. Этой работой был эскиз задуманного им триптиха "Радость труда и отдыха". Гримаса судьбы - за десять дней до смерти Кустодиеву сообщили, что советское правительство разрешило выехать ему за границу на лечение и выделило на эту поездку деньги.

Б.М.Кустодиев. Масленица

Эту знаменитую картину Кустодиев задумал, лежа в больнице после второй операции. Он добился разрешения писать у оперировавшего его профессора Л.А. Стуккея, поначалу предписавшего больному художнику полный покой. В этой работе, являющейся символом всего зрелого периода его творчества (Кустодиев создал на эту не отпускавшую его тему еще несколько произведений), изящно соединились принципы лубка и венецианской живописи эпохи Возрождения. Картина стала "гвоздем" осенней выставки "Мира искусства", где была показана. Восторженно принял работу своего бывшего ученика Репин, чутко уловив в ней поиски новой красоты, нового идеала.

Б.М.Кустодиев. Купчиха за чаем.

Эта картина Кустодиева продолжает ряд его "купчих", выражающих, по мнению автора, народный идеал красоты. Все вместе они образуют своеобразный цикл, хотя сам Кустодиев к созданию цикла не стремился, а как бы каждой новой работой уточнял образ женщины, символизирующей

гармонию и уют русского мира. Моделями для купчих Кустодиеву служили, как правило, представительницы интеллигентной среды - в данном случае, это была Г.Адеркас.

Б.М.Кустодиев. Портрет Ф.И.Шаляпина

Кустодиев и Шаляпин подружились в 1919 году во время совместной работы над постановкой оперы "Вражья сила" Ставил ее в Мариинском театре сам великий певец, а художник выполнил эскизы декораций и костюмов. Шаляпин очень любил "праздничные" картины Кустодиева, изображающие, по его словам,

"удивительную, яркую Россию, звенящую бубенцами и масленой", и поражающие "такой веселой легкостью рисунка и такой аппетитной сочностью краски в неутомимом его изображении русских людей". В результате он сам стал героем подобной картины - одной из вершинных в этом ряду. И "прощальной" - Шаляпин уже знал, что вскоре навсегда покинет родину.