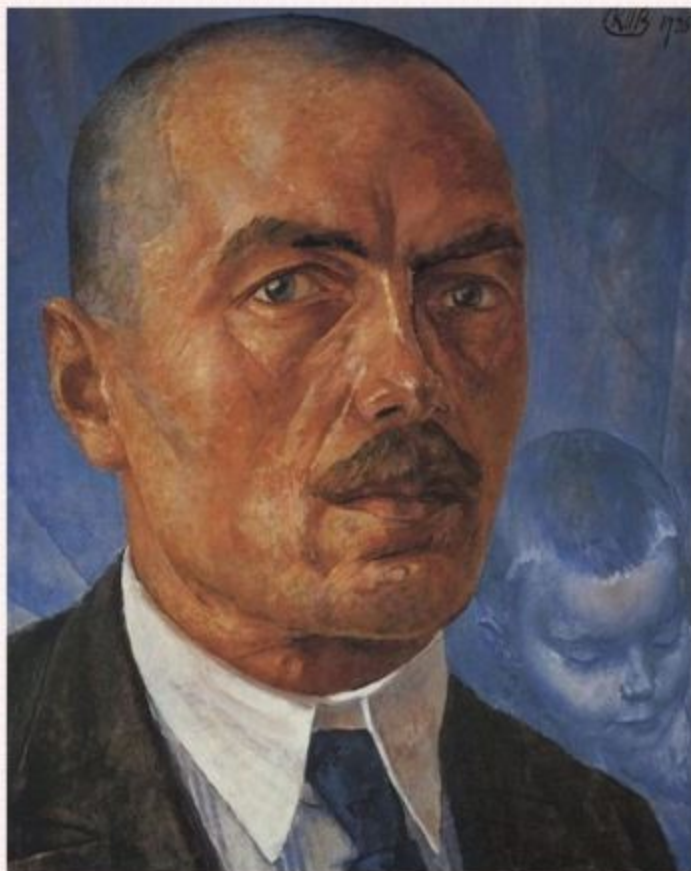

Самородок из глубинки

**К 145 – летию со дня рождения
художника К.С. Петрова - Водкина**

Кузьма Сергеевич Петров – Водкин 1878 - 1939

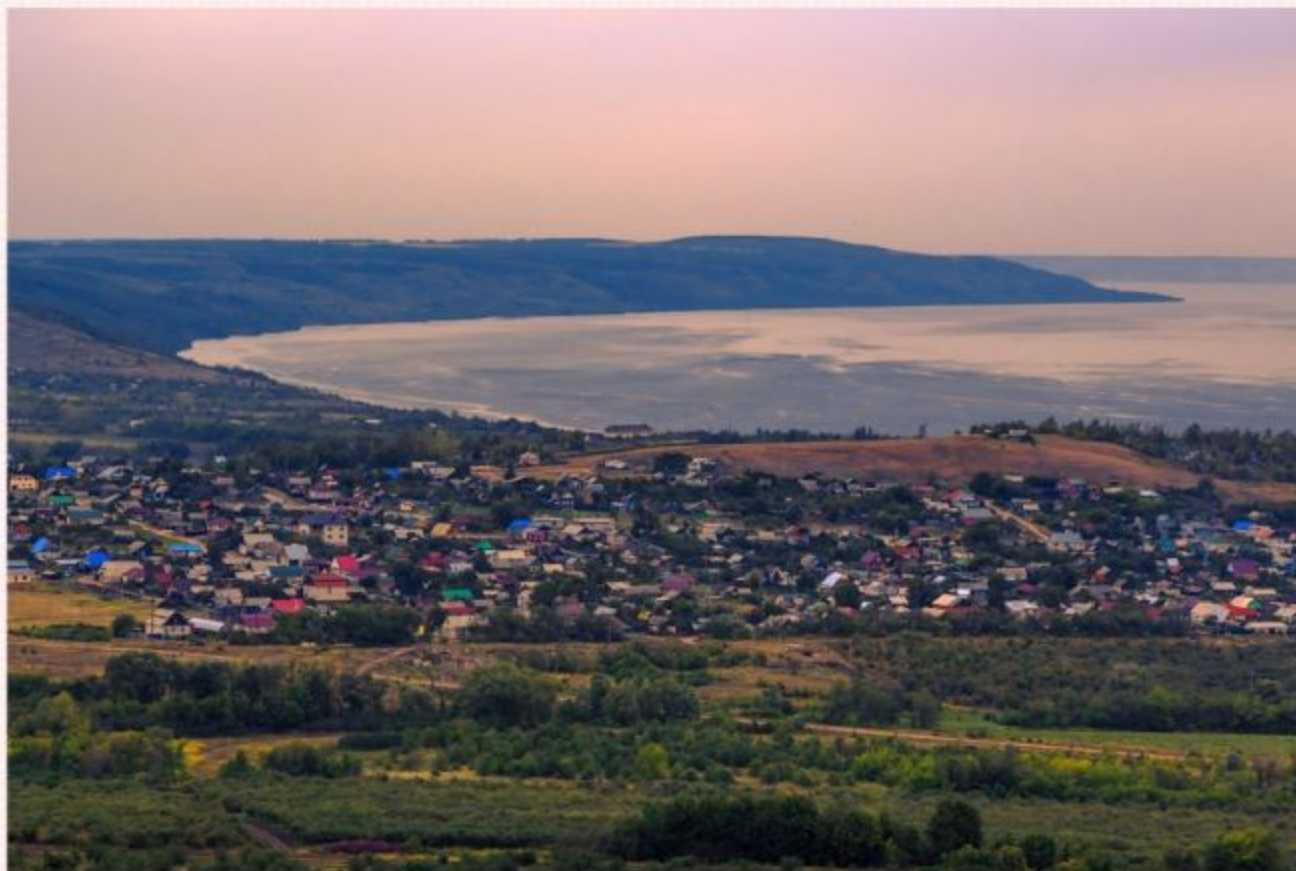
Жизнь художника Кузьмы Петрова-Водкина можно условно разделить на две части.

До революции – он расписывает храмы и передает сцены крестьянской жизни, а в них – образ России.

После революции, взволнованный нестабильностью жизни, пишет портреты людей и книги, изображает новый быт и преподает. Но у него всегда – особое отношение ко Христу и материнству, эксперименты с цветом и формой и желание понять мир.

К. Петров – Водкин. «Автопортрет». 1926 г.

Хвалы́нск – родина художника

"Портрет А. П. Петровой-Водкиной, матери художника", 1909 год

С матерью у Петрова-Водкина были очень теплые и искренние отношения. Он писал о матери: «Вечно в колесе труда... от матери получил я стыд к пустому, бездельному времяпрепровождению».

Она переживает сына на 2 года и сохранит его переписку и бумаги.

Детство и юность

Родился будущий знаменитый художник 5 ноября 1878 года в небольшом городке Хвалынск под Саратовом. Его отец работал сапожником, мама горничной, поэтому будущее мальчика было предreshено. Он мог стать разве что продолжателем отцовского дела, если бы с детства не научился восторгаться красотой родного края – зелеными садами, лесистыми холмами, берегами Волги.

Серьезные перемены в жизни юноши начались после того, как в его родном городе побывал архитектор из Петербурга Р. Ф. Мельцер. Он увидел его рисунки и помог в 1895-м стать студентом Центрального училища технического рисования в Петербурге. Оплачивали обучение Кузьмы богатые хвалынские купцы. Через два года Петров-Водкин продолжил обучение в Московском училище живописи, зодчества и ваяния. А потом Кузьма вскоре отправился в Грецию, Италию, Францию. Посетил он и Северную Африку, побывал около жерла вулкана Везувий, в пустыне Сахара подвергся преследованию бедуинов. Постепенно накапливаются впечатления, и совершенствовалась техника.

Образ Богоматери

Кузьма Петров-Водкин начал выполнять задания мецената, архитектора Роберта-Фридриха Мельцера, который и помог ему перебраться в Санкт-Петербург в училище Штиглица. Например, художник сделал майолику – образ Богоматери – для фасада ортопедического института доктора Вредена. И для этого даже ездил в Лондон, где на керамической фабрике изготавливали майоликовые изразцы.

"Распятие" для Крестовоздвиженской церкви в Хвалынске

Петров-Водкин пишет в своей автобиографии, что первые уроки получил от иконописцев.

В 1911-м он сделал «Распятие» для Крестовоздвиженской церкви в Хвалынске, в которой его крестили и где он венчался с женой Марией Федоровной.

Самые яркие картины дореволюционного периода «Купание красного коня», 1912 г.

В этой картине четко видна связь с древнерусским искусством, Петров-Водкин обратился к теме всадников, которая возникает в новгородских иконах, в частности, иконах Георгия Победоносца.

Эскизы он писал со своего племянника и коня по кличке Мальчик. Красный цвет коня – из-за желания оторваться от быта. Конь – как судьба. Смотрит косым глазом – и грозный, и торжественный. В 1914 году полотно представили на «Балтийской выставке» в Швеции. Кузьму наградили медалью и грамотой. Начавшаяся война помешала художнику забрать картину на родину, она находилась в Швеции до 1950-го.

«Мать», 1913 год

Мы видим обычную крестьянку. Причем в ранних эскизах было лицо девушки, но все-таки Петров-Водкин выбрал чуть более грубоватое лицо по чертам, старше. Он не хотел делать идеализированный образ. Для него эта крестьянка воплощает Россию, народную, крестьянскую.

Петров-Водкин пытался обобщить портретный образ матери до образа символического – страны.

«Девушки на Волге», 1915 год

Петров-Водкин идеализировал натуральные типы, делая эту сцену как сцену танца.

Он подобрал очень сложную цветовую гамму – малиновый, охристый, желтый, голубой – и все это он гармонизирует, освящает быт и простонародные образы превращает в зрелище красивое и праздничное.

«Полдень», 1917 год

В этой картине – вся крестьянская жизнь от рождения до смерти. Мы видим фигурки матери с младенцем, дорогу, крестьянские труды – пасут скот, отдыхают, и вот урожай знаменитых хвалынских яблок. И все заканчивается похоронами. Целая вселенная жизни, переданная с помощью сферической перспективы. Эту картину Петров-Водкин написал после смерти отца, к которому в юности относился иронически. А когда отец умирал, художник почувствовал всю важность момента расставания и написал, можно сказать, реквием на тему крестьянской жизни.

Первая мировая война

«Богоматерь. Умиление злых сердец»

Первая мировая война Петрова-Водкина потрясла. Сначала, как и многие, он был настроен ура-патриотически, а потом изменил отношение.

В самый разгар войны он пишет картину **«Богоматерь. Умиление злых сердец»** (авторское название, в православной иконографии — «Умягчение злых сердец»). Ее поднятые руки как реакция на беду. И здесь снова появляется распятый, страдающий Христос — мы видим момент гибели человека, но гибели высокой, ненеправдой.

«На линии огня», 1917 год.

Полотно Кузьмы Петрова-Водкина «На линии огня» создано в самый разгар войны и посвящено теме жертвенного служения высокой идее любви к Родине. Представленная в дни февральской революции 1917 года на выставке «Мир искусства», картина вызвала поток откликов в печати. В своей статье Леонид Андреев писал: «Единственный центр картины — фигура умирающего прапорщика. По чистосердечной простоте выражения, по силе экстаза, по мастерству рисунка я не помню другого образа «святой смерти», который можно было бы поставить в ряд с этим...»

Революция и гражданская война «После боя», 1923 год

Три фигуры, котелок. Один из критиков в наше время связывал ее сюжет с сюжетной канвой «Троицы». Все это попытки Петрова-Водкина показывать жизнь, не погруженную в быт. В реальных персонажах он пытается увидеть высокий человеческий настрой. И в погибшем персонаже, который изображен на втором плане, видит жизнь, посвященную чему-то достойному.

«Смерть комиссара», 1928 год

В этой картине, когда один человек погибает, другой его поддерживает, можно вообще вспомнить композиционные мотивы снятия Иисуса с креста.

На фоне сурового пейзажа и беспорядочного движения солдат изображено бледное лицо комиссара. Его взгляд смотрит вдаль, как будто приказывает солдатам готовиться к бою. Образ комиссара художник писал с поэта Сергея Спасского, полотно получилось сдержанным, и одновременно трагичным.

«Степан Разин. Эскиз панно», 1918 год

Кузьма Петров-Водкин был человеком из народа и, как все демократически настроенные люди, естественно, поддерживал революцию. Но сами события этих лет пугали, удручали, вызывали ощущение растерянности. К годовщине событий Октября, для оформления Театральной площади в Петрограде, Петров-Водкин сделал четыре панно с персонажами из русского фольклора и истории: Степана Разина, Микулу Селяниновича, Ивана-Царевича, Василису Премудрую и даже Бабу-Ягу.

«Петроград. 1918 год».

Здесь художнику было важно показать женский образ на фоне Петрограда революционных лет. Очереди, торговля, суета, и над всем этим возвышается женщина с ребенком как образ чего-то высокого, вечного, не связанного с бытовыми неурядицами.

"Селедка", 1918 год

После 1917 года Петров-Водкин занимался преподавательской деятельностью. Он учил талантливую молодежь азам собственной живописной системы. Помимо этого писал портреты и натюрморты, которые называл не иначе, как скрипичными этюдами в преддверии концерта. Характерна его работа под названием «Селедка», на которой изображена рыба в сочетании с куском черного хлеба и парой картофелин. Продукты самые обычные, но для голодающего города немислимая роскошь.

«Розовый натюрморт», 1918 год

Но в это же время художник создает «Розовый натюрморт», где розовый цвет сочетается с голубым, есть чистота цветов, гармония всего – художник хочет, чтобы мир стал гармоничным, ясным и благополучным.

«Натюрморт – это одна из острых бесед живописца с природой. Каков есть предмет, где он и где я, воспринимающий этот предмет, – в этом основное требование натюрморта. И в этом – большая познавательная радость, воспринимаемая от натюрморта зрителем.»

Быт и люди вокруг "Портрет Анны Ахматовой", 1922 год

На время НЭПа все немного улеглось. В этот момент группы художников и писателей могли объединяться в группы по интересам, и Петров-Водкин был активным участником художественного объединения «Четыре искусства».

Он пишет Анну Ахматову, которая пережила гибель первого мужа, и в ней и страдание, и достоинство – все он сумел передать.

«За самоваром» 1926 год

Петров-Водкин умел подниматься над бытом. Казалось бы, простодушные мужчина и женщина, но в их отношениях чувствуется высокий настрой. Даже в конфликтной сцене.

«Теперь мы перенесем все, что пошлет нам жизнь, так как нас двое и нам нечего страшиться на Земле ни за себя, ни за нашу любовь».

«Тревога», 1919 год

Петров-Водкин написал семью рабочих, которую беспокоит наступление Юденича – «возьмут Петроград или не возьмут?», и передал всеобщее ощущение тревоги. И в контрасте – малиновый и синий цвета, клочья обоев. Единственный, кто не поддается этому настроению, – младенец в кроватке.

Теплота, любовь и святость материнства «Мадонна с ребенком. Пробуждающая».

Во время ожидания рождения дочери Петров-Водкин создал одно из самых проникновенных своих произведений – небольшую икону «Мадонна с ребенком. Пробуждающая». Художник освятил ее в церкви, и с тех пор она всегда была с его женой Марией.

Книги, фарфор, студенты: как Петров-Водкин «врос» в советскую жизнь

А дальше Петров-Водкин уже так врос в советскую жизнь, что ему надо было раздвоиться, чтобы и заниматься творчеством, и быть человеком официальным. Он не смог. Петров-Водкин был председателем союза художников, депутатом Ленсовета, работал на Ленинградском фарфоровом заводе им. М.В. Ломоносова, преподавал в Академии художеств и писал теоретические работы.

Тарелка "Жар-птица" по эскизу К.Петрова-Водкина, 1923 год

ИТОГ ЖИЗНИ

В 1928 году у Петрова-Водкина начались проблемы со здоровьем. Доктора диагностировали у него прогрессирующий туберкулез и категорически запретили работать маслом. Тогда он пробует свои силы в литературном творчестве. За несколько лет он стал автором двенадцати пьес, двадцати рассказов и трех автобиографических повестей. У него еще было много творческих задумок, но силы его таяли в борьбе с серьезным недугом. Кузьма Петров-Водкин умер 15 февраля 1939 года. Местом его упокоения стало Волково кладбище Ленинграда.

Последняя работа К. Петрова-Водкина "Семья командира", 1938 год

«Живопись – не забава, не развлечение <...> она умеет каким-то еще неизвестным мне образом расчищать хлам людского обихода, кристаллизировать волю и обезвреживать дурное социальных взаимоотношений».

Кузьма Петров-Водкин,
«Пространство Эвклида»

Спасибо за внимание!