

Б.М.К. Кустодиев

(1878-1927)

Варнакова Марина Владимировна

*Не знаю, удалось ли мне сделать
и выразить в моих вещах то,
что я хотел - любовь к жизни,
радость и бодрость, любовь
к своему русскому. Это было
всегда единственным "сюжетом"
моих картин.*

Кустодиев Б.М.

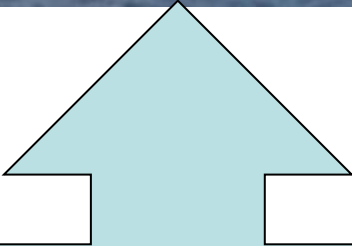

- **Жизнь художника и его творчество неразрывно связаны с Волгой, волжскими просторами. Через всю жизнь Б. М. Кустодиев пронес большую и неизбывную любовь к Поволжью - краю, где прошли его детство и юность. Борис Михайлович Кустодиев родился 7 марта 1878 года в Астрахани.**
- **Семья Кустодиевых арендовала небольшой флигель в доме богатого купца. Здесь мальчик получил первые яркие представления о быте и типах провинциального купечества. "Весь уклад богатой и изобильной купеческой жизни, - писал впоследствии Б. М. Кустодиев, - был как на ладони... Это были живые типы Островского..."**
- **Когда в 1887 году в Астрахань приехала выставка передвижников, посетивший ее мальчик был потрясен картинами «настоящих» живописцев и с этого момента твердо решил стать художником.**

"Это был молодой человек среднего роста, нежного сложения, блондин, с мягкими, легкими, слегка рыжеватыми волосами, с белой кожей лица и рук, со здоровым румянцем на щеках. Расцветка радужной оболочки его глаз была интересна тем, что сероватый тон ее не смешивался с желтоватым - они лежали рядом, что создавало впечатление искорок, которые тем ярче вспыхивали, чем веселее был Борис Михайлович. Характер у него был мягкий, склонный к незлобному юмору, к радостному, заразительному смеху."

Окончив в 1896 году духовную семинарию, Кустодиев едет в Петербург, где поступает в Высшее художественное училище при Академии художеств.

«На Кустодиева, — писал впоследствии Репин, — я возлагаю большие надежды. Он — художник даровитый, любящий искусство, вдумчивый, серьезный, внимательно изучающий природу. Отличительные черты его дарования: самостоятельность, оригинальность и глубоко прочувствованная национальность; они служат залогом крепкого и прочного его успеха».

В декабре 1903 года, по окончании Академии, Кустодиев, удостоенный звания художника и золотой медали, отправляется в пенсионерскую поездку в Париж, а затем в Испанию. С увлечением и большим интересом изучает он сокровища западноевропейской живописи, посещает музеи Парижа и Мадрида.

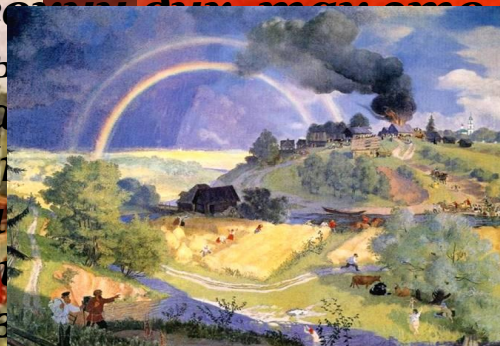
Большое влияние на формирование личности Кустодиева-художника оказало народное творчество (лубок, вывеска, площадной театр, богатырский эпос, песня, народная сказка), русские художники П. Федотов, В. Суриков, М. Нестеров, а также европейские живописцы: Веласкес, Ван Дейк, Брейгель, Тициан, Сезанн.

Через пять месяцев художник возвращается в Россию и с радостью пишет своему другу, что, наконец, он снова в *«благословенных краях нашей благословенной русской земли»*. Б.М. Кустодиев поселился в Костромской губернии, где возле деревни Маурино построил дом-мастерскую «Терем», в котором создано много значительных работ мастера.

людей,— пишет И. Шаляпин,— но если я когда-либо человеку действительно высочайший дух, так это в Кустодиеве... Всем известна его удивительная яркая Россия, звенящая бубенцами и масленой. Его балаганы, его купцы Сусловы, его купчихи Пискулины, его сдобные красавицы, его ухари и молодцы — вообще все его типические русские фигуры, созданные им по воспоминаниям детства, сообщают зрителю необыкновенное чувство радости».

складывается
из образов
картины о
провинции

- **Коллекция произведений Б.М. Кустодиева, хранящихся в Государственной Третьяковской галерее, позволяет составить достаточно полное представление об этапах его творчества. Кустодиев сумел соединить в своем творчестве национально-романтический идеал народного искусства с классической традицией, не пренебрегал и тем новым, что несли в себе импрессионизм и модерн.**
- **Его картины наполнены светоносностью, яркостью цветовых контрастов и изысканной декоративной стилизацией форм, они погружают зрителя в творческую стихию народной жизни. Художник как бы любит ярмарочной, купеческой Русью, неумолимо уходящей в прошлое.**

«Меня называют натуралистом, - сказал однажды художник, - какая глупость! Ведь все мои картины сплошная иллюзия! Мои картины я никогда не пишу с натуры, это все плод моего воображения, фантазии. Их называют "натуралистическими" только потому, что они производят впечатление действительной жизни, которую, однако, я сам никогда не видел и которая никогда не существовала».

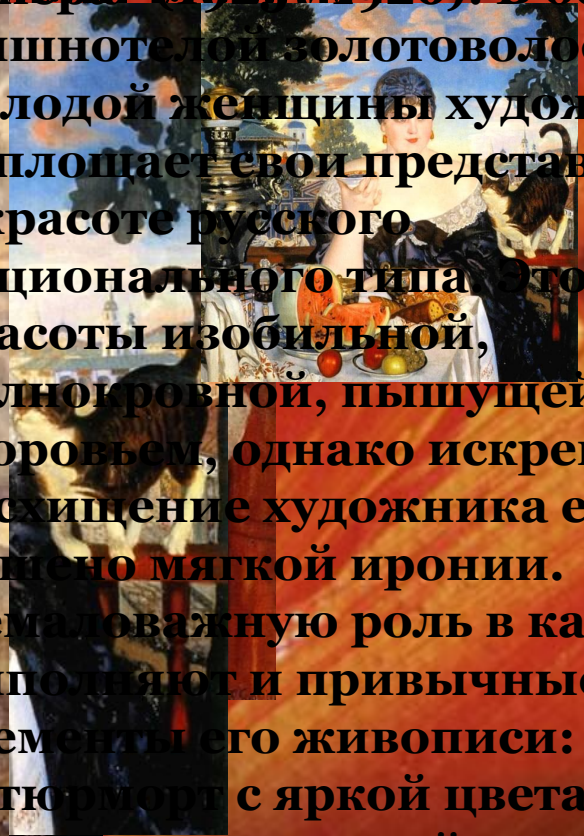

Особыми темами в творчестве Кустодиева стали «ярмарки», «праздники», «купчихи», «русские Венеры», изображенные с юмором и добродушием, а также театрализованно-романтические живописные полотна, представляющие идеализированную, «придуманную» русскую жизнь. Кустодиев смело «мешал все стили и жанры»: портрет и волжские пейзажи, сказочные фантазии, гротеск, истинную монументальность и карикатуру, широту декоративного чувства и педантичную «этнографию», о нем часто говорят — щедрый, счастливый талант, искренний, темпераментный, любвеобильный

и

Особое место в коллекции с
пророческим названием «Яркая
занимая вечерние картины»
большая картина «Восковая,
Венера» (1925-1926). В образе
пышнотелой золотоволосой
молодой женщины художник
воплощает свои представления
о красоте русского
национального типа. Это тип
красоты изобильной,
полнокровной, пышущей
здоровьем, однако искреннее
восхищение художника ею не
лишено мягкой иронии.
Немаловажную роль в картине
выполняют и привычные
элементы его живописи:
натюрморт с яркой цветастой
шалью и солнечный зимний
городской пейзаж за окном.

Идеал красоты

Яркие цветы на обоях, равно как и цветы, которыми расписан сундук, ассоциируются с цветущим возрастом здоровой красивой женщины. Все героини Кустодиева этого ряда глядятся сестрами - они молоды, здоровы, "финансово достаточны".

Лицо "красавицы" таит странное выражение, что вообще характерно для кустодиевских героинь этого ряда (или, если угодно, "цикла"). Оно безмятежно и вместе с тем лукаво; героиня глядит на зрителя, ничуть не смущаясь своей наготы, словно понимая, что главная драгоценность здесь - это она.

Пуховое нежно-розовое одеяло (и чистые кружевные наволочки на подушках) - примета купеческого мира, любящего уют, комфорт и тепло. Таким образом, в социальном смысле героиня полотна атрибутируется без труда.

Также привлекали его ярмарки и народные гуляния, где творческие возможности народа выражались особенно ярко, концентрированно, как бы демонстрируя «на что способны». Герой произведений Кустодиева — масса, праздничная толпа, живущая и действующая на улицах и площадях.

«Необычайная зоркость Кустодиева к русскому быту сказывается и в жизни. Когда он начинает вспоминать то шумные деревенские базары, то вербную толкучку, то масленичное обжорство и лихую удаль и проч., с восторгом, наперерыв, приводя мельчайшие подробности, он весь преобразается, — и перед собеседником тогда оживают те же знакомые кустодиевские мотивы, от которых веет своеобразной поэзией».

В. Воинов

Балаганы
(1917)

Масленица.
(1906)
Ярмарка
(1908)

Масленичное гуляние
(1919)

«Масленица» (1916) — картина, воплотившая всю красоту и многоцветье русской жизни. Созданная по воображению и памяти, она поражает удивительной стереоскопичностью, панорамным охватом пространства и почти ювелирной проработкой деталей, что порождает чарующую двойственность восприятия — как проносящегося вдали видения и, одновременно, драгоценной крышки лаковой шкатулки. Для воплощения красочности праздника мастер **находит форму, близкую народному искусству**

В этой околдованной чарами инея и заходящего солнца стране все пронизано движением: мчатся тройки, мелькают пятна ярких красок, переливается множеством оттенков снег. Энергия движения и радость жизни словно стремятся расколдовать холодное царство зимы. Закатные лучи, растворяясь в морозном мареве, приобретают эмалевое свечение. Художнику одинаково дороги шатры церквей и шатры каруселей. Для него это — олицетворение единой стихии народной жизни, наиболее ярко выразившейся в праздновании масленицы. Кустодиев говорил: «Церковь в моей картине — моя подпись, ведь это так характерно для России».

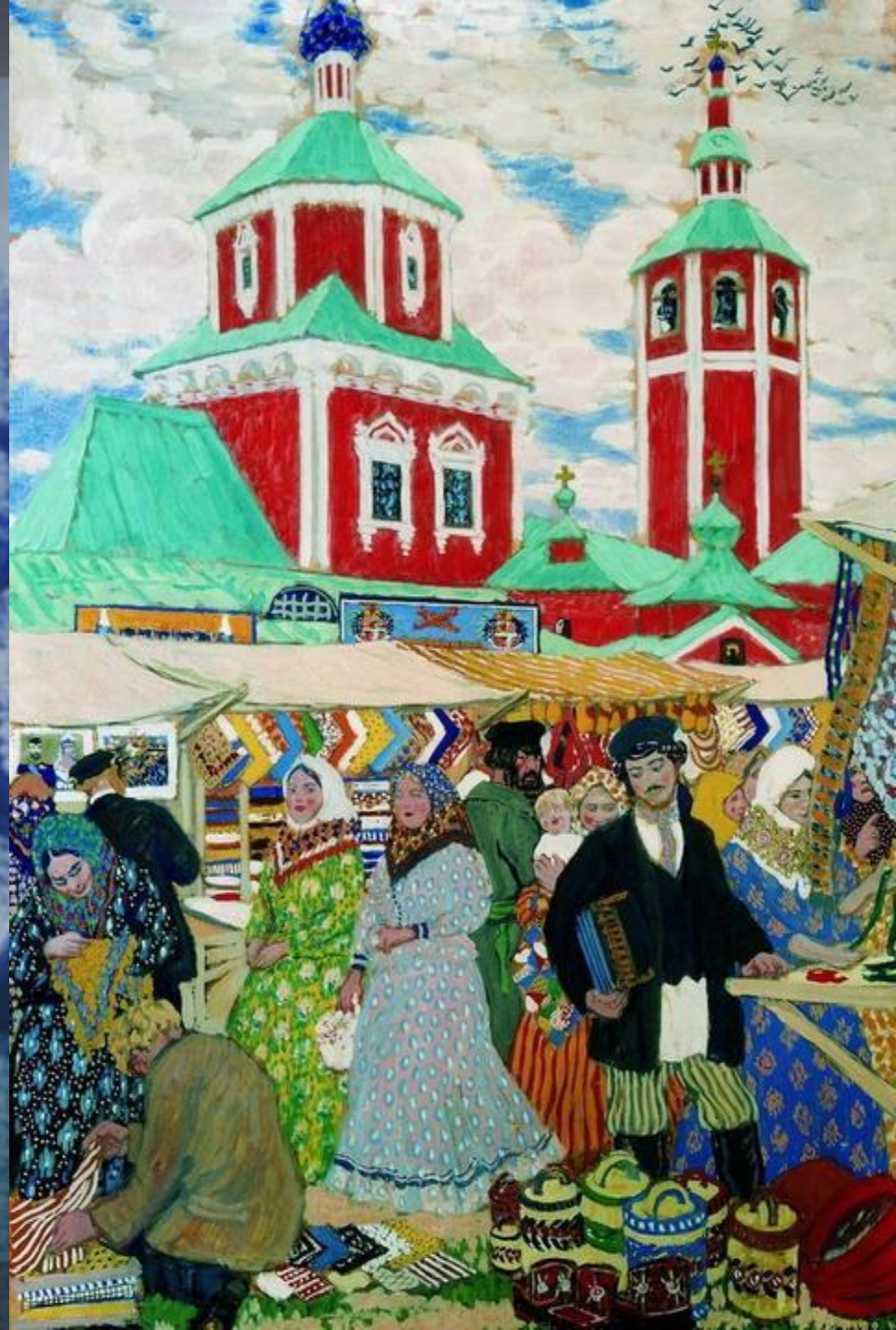

Кустодиевская живопись и музыкальна, и литературна. Словно песня, льется рассказ о жизни красивой и сказочно изобильной. Его герои с наивной откровенностью демонстрируют зрителям себя, свой дом, свои привычки и вкусы; бесхитростно повествуют о своей незамысловатой жизни: что они едят и покупают на ярмарке, как пьют чай, спят, ходят в баню, торгуют в лавочках, катаются на тройках, веселятся в балаганах, ухаживают, женятся, умирают, каковы, наконец, их взаимоотношения с богом.

В 1911 году А. Бенуа писал о
Кустодиеве:

*«Мне кажется, что
настоящий
Кустодиев - это
русская ярмарка,
пестрятина,
"глазастые" ситцы,
варварская драка
красок, русский посад
и русское село с их
гармониками,
пряниками,
расфуфыренными
девками и лихими*

"Портрет Шаляпина"

"Масленица"

"Прогулка верхом"

"Ярмарка на Волге"

"Извозчик за чаем"

"Трактирщик"

портрет жены художника.

портрет дочери.

**«О Кустодиев, Кустодиев, его имя
страшно успокоительно действует на
душу...»**

Суриков.

**Незадолго до смерти Борис Михайлович просит
посадить на его могиле березу и не ставить
надгробную плиту. Он ушел, но с нами остались его
картины - праздник России, праздник русской
живописи...**