

СУРИКОВ
Василий Иванович

**1848, Красноярск – 1916,
Москва**

СУРИКОВ

Василий Иванович

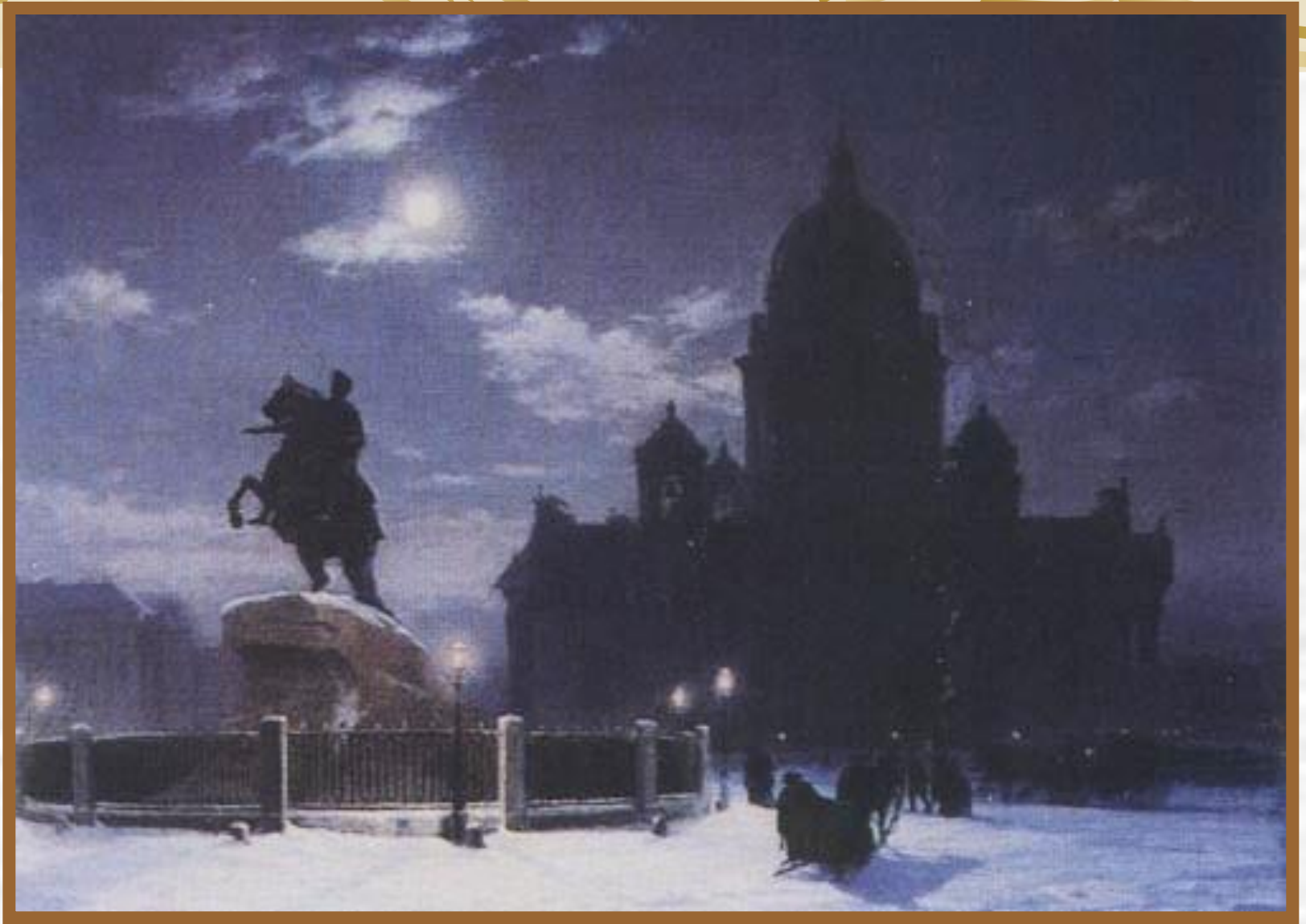

Исторический живописец, портретист. Выдающийся мастер композиции, прекрасный колорист.

- Родился в Красноярске в семье губернского регистратора.
- В 1869 переехал в С.-Петербург.
- В 1869–1875 учился в Академии художеств у П.П. Чистякова (с 1873).

Семья художника

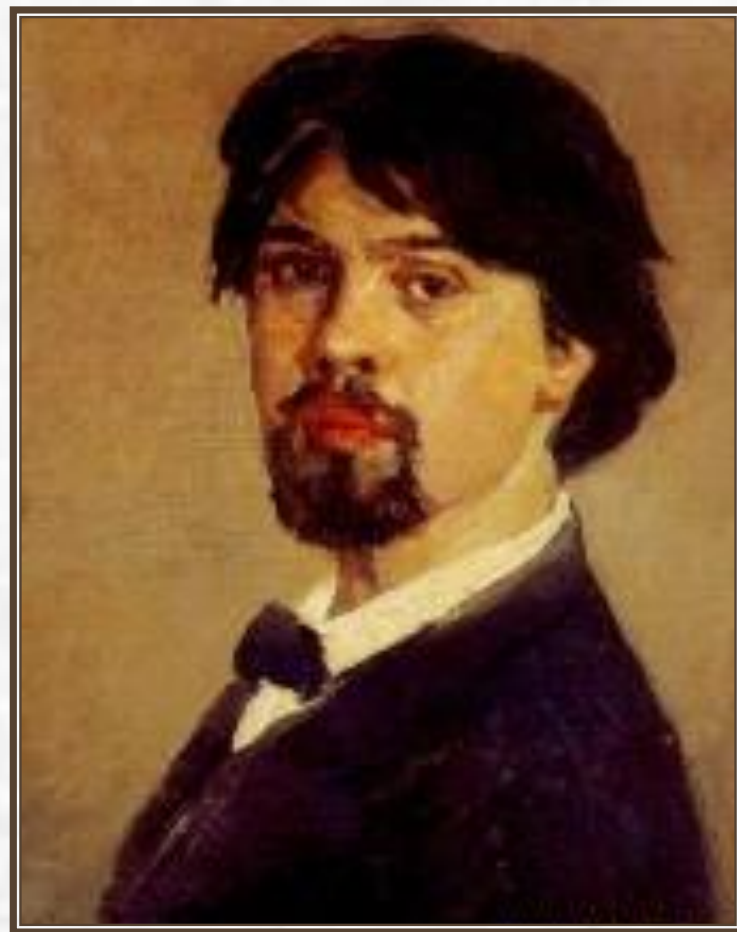
- **"Вид памятника Петру I на Сенатской площади" (1870) - первая самостоятельная картина Сурикова. С нею он дебютировал на академической выставке**

В.И. Суриков. Пир Валтасара. 1874. х.м.

В 1874г. Суриков получил денежную премию за эскиз "Пир Валтасара". ?

- С 1875 В.И.Суриков – классный художник 1-й степени.
- В 1877–1878гг. работал над росписями храма Христа Спасителя в Москве на сюжеты из истории четырех Вселенских соборов.

Суриков В.И.
Автопортрет. 1913

- Художник много путешествовал по России, ездил в Сибирь, на Волгу, в Крым.
- Посетил Германию, Францию, Италию, Австрию, Швейцарию, Испанию.
- С 1881 по 1907 Суриков В.И.- член Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ).
- Действительный член Академии художеств (с 1893), с 1895 – академик.
- Почетный член Московского общества любителей художеств (с 1903).

- Уже в ранние академические годы молодой художник проявил незаурядные способности в композиционном построении и колорите.
- Но собственный стиль обрел лишь в Москве. "Я как в Москву приехал, прямо спасен был [...]", – рассказывал художник.
- В Москве он попал в центр русской народной жизни, нашел свой путь.

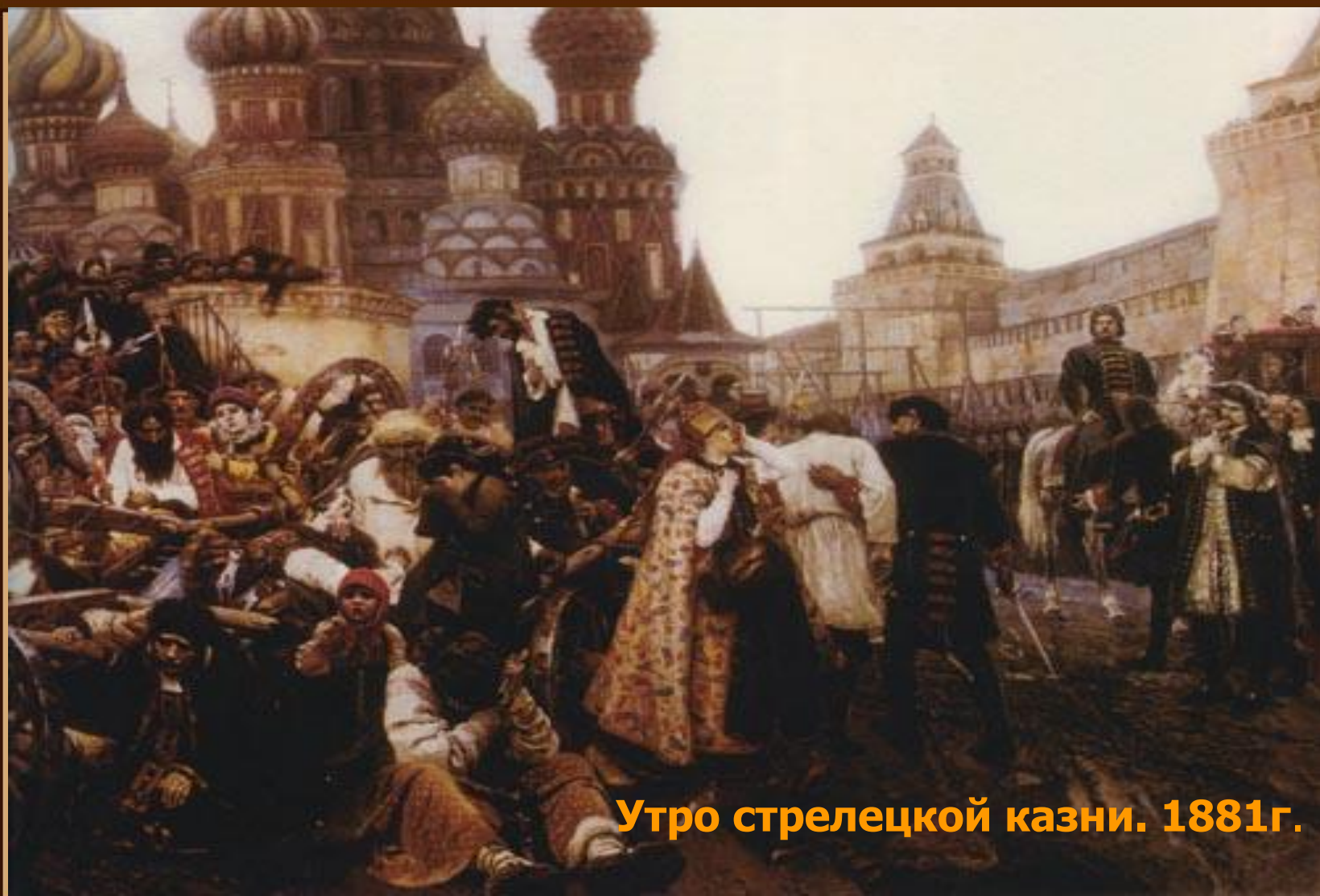
- Его картины передают дух истории, отражают стихию народной жизни, борьбу и страдания отдельной личности, в судьбе которой воплотилась трагедия исторических перемен в обществе.

- Свою репутацию выдающегося **живописца-историка** Суриков закрепляет в картинах «Меншиков в Березове» (1883) и «Боярыня Морозова» (1887; обе — Третьяковская галерея). Обе композиции — об опале и сибирской ссылке самого могущественного из «птенцов гнезда Петрова», об увозе в острог старообрядческой подвижницы во время церковного раскола — тоже «читаются» как визуальные романы. Тесный, как тюремная камера, интерьер избы в первой картине, ее пластическая статика, и, напротив, широкий пространственный размах второй, где доминирует мотив движения, но движения в неволю, в равной мере знаменуют неодолимость исторических судеб, которые могут быть поняты и понимаются художником лишь в их диалоге или конфликте, но в любом случае в их актуальной, — суровой и красочной — разноречивости. Для художника Россия всегда многолика, в его полотнах всегда минимум две России (даже простая крестьянская изба в «Меншикове...» воспринимается как особый одухотворенный символ старины, в итоге как бы одолевшей некогда всесильного царедворца). «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове» и «Боярыня Морозова» составляют вершину суриковского творчества. Почти адекватно им «Взятие снежного городка» (1891, Русский музей). Художник подчеркивал, что не мыслит «исторических деятелей без народа, без толпы». смысл.

- Нарушив этот принцип в картине «Меншиков в Березове», он в «Снежном городке», вспомнив забавы своего сибирского детства, напротив, изображает безымянную веселую толпу в старинной казацкой игре. Народ, казалось бы, здесь (впервые у Сурикова) представлен как единое, не расколотое целое, но его удаль безудержна как разрушительный и грозный, несмотря на мажорную яркость красок солнечного зимнего дня, вихрь. Последующие «хоровые» картины художника («Покорение Сибири Ермаком», 1895; «Переход Суворова через Альпы», 1899; «Степан Разин», 1903-07, все — Русский музей), несмотря на все мастерство режиссуры многофигурных сцен, представляют определенного рода спад. В эпических сценах колониальной экспансии России в Сибирь, антифранцузской кампании России в швейцарских Альпах, наконец, разбойничьей вольницы 17 в. отсутствует та драматургическая сложность, которая придает особое пластическое и психологическое богатство трем великим картинам Сурикова (так, противостоящие Ермаку татаро-монголы и сибирские аборигены смотрятся пусть как яркий и характерный, но отнюдь не равноправный исторический фон). В процессе работы над большими картинами, ревностно подбирая натуру, Суриков пишет массу замечательных портретов, пейзажей, натюрмортных и интерьерных композиций, имеющих и вполне самоценный эстетический смысл.

- Его картина "**Утро стрелецкой казни**" (1881), показанная на 9-й выставке передвижников, проникнута духом "древней русской красоты и живым ощущением истории".
- Содержание полотна отражает заблуждения народа, его героическую самоотверженность и страдания.

Утро стрелецкой казни. 1881г.

Меншиков в Березове. 1883.

- **Картина В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"** повествует о расколе в русской православной церкви в середине XVII столетия. Против церковных реформ патриарха Никона выступила оппозиция во главе с протопопом Аввакумом Петровым, духовной дочерью и сподвижницей которого была боярыня Феодосия Прокопиевна Морозова, урожденная Соковнина.
- Эта богатая и знатная женщина выступила истовой сторонницей древнего благочестия и активной противницей нововведений. В 1673 году Морозова была сослана в Боровский монастырь, где и погибла в 1675 году.

Боярыня Морозова. 1887г.

- Все последующие работы мастера подтверждают очевидность отказа художника от создания академических полотен на историческую тему и умение передать дух исторических событий, мир прошлого не только в бытовых реалиях, но и в ощущениях.

- В творчестве Сурикова наглядно проявились черты национального народного искусства большого стиля. Его картины стали вершиной развития исторического жанра в русской и мировой живописи.

Взятие снежного городка. 1891 г.

Покорение Сибири Ермаком. 1895.

Степан Разин. 1906.

**Переход
Суворова через
Альпы. 1899.**

Посещение царевной женского монастыря. 1912г.

- В 2008 году исполнилось **160 лет** со дня рождения великого русского художника Василия Ивановича Сурикова.
- Его картины являются сокровищами русской живописи.
- Хранителем памяти о творчестве красноярского художника является Художественный музей имени Сурикова.

Художественный музей имени Сурикова

- Основан в 1958 году как Краевая Художественная галерея.
- Три основных раздела - русское искусство 18-20 веков, современное искусство, народное и декоративно-прикладное искусство.
- Уникальная коллекция произведений Василия Сурикова, научная библиотека. Общий фонд - около 13 тысяч экспонатов.

Дом – усадьба Сурикова

Пир Валтасара (1874)

- **Библейские сюжеты**

Все картины, написанные Суриковым на библейские сюжеты, относятся ко времени его пребывания в Академии художеств. Все - за исключением одной.

- В 1888 году потрясенный смертью жены художник создал полотно "Исцеление слепорожденного Иисусом Христом", выразившее его тогдашнее состояние. Почти два года после этого он вообще не брал кисть в руки. "Академические" же его работы во многом отвечали программе тогдашнего академического образования. Они неизменно отмечались премиями. Впрочем, считать их "принудительными" не стоит. Принудить к чему бы то ни было Сурикова вряд ли бы у кого-нибудь получилось.
- Сам художник вспоминал о своем увлечении в годы учения древней историей, называя три периода, последовательно захватывавшие его, - Древний Египет, Древний Рим и, наконец, "воцарившееся на его развалинах христианство".
- В качестве примера приводим картину "Пир Валтасара", 1874, которая - при всем своем бросающемся в глаза академизме - уже несет отпечаток темпераментного стиля будущих суриковских шедевров.

Утро стрелецкой казни (1881), Государственная Третьяковская галерея, Москва

- Эта первая по времени написания часть исторической "трилогии" Сурикова, в которую, помимо нее, вошли полотна "Меншиков в Березове" и "Боярыня Морозова", "оживляет" событие, сломившее хребет бунтарскому стрелецкому движению, а именно: казнь участников последнего стрелецкого восстания, устроенную по повелению и под присмотром молодого царя Петра I.
- В этом первом шедевре Сурикова уже громко заявили о себе прославившие его впоследствии качества - великолепного колориста и изысканного "композитора" (так его называли соученики по Академии).
- Показанная на 9-й передвижной выставке, эта работа поставила художника вровень с теми, кто задавал тон в тогдашней русской живописи.
- "Картина Сурикова делает впечатление неотразимое, глубокое на всех. У всех написано на лицах, что она - наша гордость на этой выставке. Могучая картина!" - писал И. Репин П. Третьякову, купившему полотно у Сурикова прямо на выставке за восемь тысяч рублей. Эти деньги, избавив живописца от забот о хлебе насущном, развязали ему руки для продолжения работы в избранном направлении.

Меншиков в Березове (1883), Государственная Третьяковская галерея, Москва

- Сюжетом для картины послужила история опалы ближайшего сподвижника Петра Великого, генералиссимуса Александра Меншикова, проигравшего борьбу за власть, которая развернулась в Петербурге после смерти первого русского императора, и сосланного вместе с семьей в далекий Березов.
- Вот как сам художник рассказывал о том, что заставило его обратиться к этой теме: "Да вот у меня было так: я жил под Москвой на даче, в избе крестьянской. Лето дождливое было. Изба тесная, потолок низкий. Дождь идет, и работать нельзя. Скучно. И стал я вспоминать: кто ж это вот точно так же в избе сидел. И вдруг... Меншиков... сразу все пришло - всю композицию целиком увидел. Только не знал еще, как княжну посажу".
- Этот комментарий служит прекрасной иллюстрацией живописной "технологии" Сурикова. У картины есть одна особенность, отличающая ее от других шедевров этого ряда, - в ней нет народа, толпы, массы, выступающих неизменно живым фоном других суриковских работ.
- Но вряд ли перед нами полотно, исполненное в жанре "семейной драмы". Весь его строй, вся его композиция заставляют задуматься о вечных проблемах "власти и народа", "героя и массы" и пр. - тем более что сам Меншиков был типичным петровским "выскочкой", гениальным "пассионарием".

Боярыня Морозова (1887),

Государственная Третьяковская галерея, Москва

- Церковный раскол, возникший после реформы патриарха Никона, был, в сущности, репетицией петровских преобразований, первым острым столкновением старого и нового на безбрежных просторах тогдашней Руси.
- Один из сюжетов истории раскола лег в основу написанного Суриковым шедевра - шедевра, поразившего современников. Речь идет об аресте и заточении после пыток в 1571 году в Боровский монастырь одной из самых энергичных сторонниц мятежного протопопа Аввакума, боярыни Феодосии Морозовой.
- Аввакум видел в ней родственную по неугасимому духовному пыланию душу, он писал ей: "Персты рук твоих тонкокожны и действенны. Очи же твои молниеносны". Претерпев за старую веру, боярыня не сдалась, мужественно и твердо донеся свой крест до конца, - в 1675 года она погибла от голода в земляной тюрьме.
- Не изменяя своим правилам, Суриков населил историческое полотно живыми людьми, которых он встречал в Сибири и в Москве, в самом архитектурном фоне соединив городские элементы Красноярска и Москвы.
- Боярыня Морозова - центральный образ этой картины, определяющий всю ее композицию. Композиция построена по диагонали, указывающей вектор движения саней и делящей полотно на две части: слева группируются, по преимуществу, противники боярыни, справа - сочувствующие ей.

- Историю боярыни Морозовой Суриков знал с детства. В Сибири традиционно жило немало раскольников. К старой вере склонялась тетка художника Авдотья Васильевна ("Она мне по типу Настасью Филипповну из Достоевского напоминала", - рассказывал Суриков М. Волошину). Тетка, видимо, познакомила подростка с рукописным "житием" боярыни Морозовой.
- Позже Суриков читал письма протопопа Аввакума к ней и ее родной сестре, княгине Урусовой, тоже открыто разделявшей взгляды старообрядцев. Еще один источник, которым пользовался художник: книга И. Забелина "Домашний быт русских цариц XVI-XVII веков", опубликованная в 1872 году.
- Дольше всего не давалось ему лицо (точнее назвать его ликом) главной героини полотна. Он давно уже выписал в подробностях толпу и архитектурные детали, но все никак не мог подобрать единственно нужное его выражение. "Как ни напишу ее лицо - толпа бьет. Ведь сколько времени я его искал. Все лицо мелко было. В толпе терялось", - признавался он. Но художник все-таки нашел его.

- Снова цитируем "Материалы для биографии Сурикова" М. Волошина: "Была у меня одна знакомая старушка - Степанида Варфоломеевна, из старообрядок. Они в Медвежьем переулке жили - у них там молитвенный дом был. И вот приехала к ним начетница с Урала - Анастасия Михайловна. Я с нее написал этюд в садике, в два часа. И как вставил ее в картину - она всех победила".

Это-то лицо и решил повторить наш художник.

Взятие снежного городка (1891),

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

- Водоразделом в жизни и творчестве Сурикова стала смерть его жены. Горе художника было столь велико, что он практически перестал писать и уехал в Сибирь, чтобы остаться там навсегда.
- Александр Иванович Суриков, брат живописца, пытаясь помочь, подсказал ему тему этой картины. И она вылечила Сурикова от тоски, открыв собой новый этап его творчества, отличающийся полифонической композицией, насыщенностью колорита, погруженностью в народную стихию.
- "Необычайную силу духа я тогда из Сибири привез", - признавался Суриков М. Волошину. Работа изображает старинную сибирскую игру, очень популярную в казачьей среде, - в нее играли в "прощеное воскресенье", последний день масленицы.
- Напомнили о себе здесь и детские впечатления художника: "Помню, - вспоминал он, - как "городок" брали. Городок снежный. И конь черный прямо на меня... Я его потом в картину вставил. Я много "снежных городков" видел. По обе стороны народ, а посреди снежная стена. Лошадей хвостинами - чей конь первый сквозь снег прорвется".
- По своему обыкновению, многие детали Суриков писал с натуры - друзья живописца специально для него инсценировали полный "вариант" игры в селе Лодейки.

Покорение Сибири Ермаком (1895)

- Это полотно Суриков писал долго - целых четыре года. Первые эскизы работы относятся к периоду его летнего пребывания в Красноярске в 1891 году.
- Темой для картины стало взятие в октябре 1582 года казаками легендарного Ермака столицы Сибирского ханства Кашлыка.
- В ходе этого сражения горсткой храбрецов, прямым наследником которых - по праву рождения - всегда ощущал себя сам художник, было разбито огромное войско хана Кучума.
- Картина явила собой очередное обращение Сурикова к одному из судьбоносных моментов русской истории, ознаменовавшемуся присоединению к Руси богатейших территорий за Уралом.

Степан Разин (1906)

Суриков во время работы над картиной "Степан Разин". Фотография 1906 г.

- Первый эскиз к этой картине датируется 1887 годом - он был создан по мотивам известной народной песни.
- В конечном варианте (Суриков, впрочем, еще раз возвращался к этому сюжету в 1909-10 годах) мы у же не найдем никакой "иллюстративности"; от песни осталась лишь своеобразная музыкальность композиции.
- Я. Минченков, обсуждавший с Суриковым эту работу на выставке 1906 года, где она была показана, так описывает - видимо, со слов автора - ее содержание: «Плывет с набега вольная дружина. Везет отбитое в Персии и у купцов добро. Песни и разгул. Один Степан Тимофеевич далек от веселья; задумался думой, как сделать вольным русский народ. Едва скользит по Волге лодка, под широким парусом полулежит Степан с глубокой думой во взоре, и дума та легла над всем широким раздольем Волги»

Посещение царевной женского монастыря (1912)

- Эта работа стала последним значительным произведением Сурикова.
- В отличие от других его исторических полотен, она не имеет четкой привязки к какому-то историческому событию или к какой-то конкретной исторической личности.
- Тема картины - трагическая судьба русских царевен. Выходить замуж за равных по "крови" и "сану" иноверцев им запрещала церковь; соотечественники, даже самых знатных боярских родов, тоже не подходили им в мужья, так как стояли ниже на социальной лестнице. Оставался один путь - в монастырь.
- Суриков построил картину на контрастном сопоставлении цветущей молодости изображенной царевны и подчеркнутых ханжества и фальши монахинь.
- В сущности, в этой работе он выступил выразителем тогдашнего общественного мнения, критически относившегося к монастырскому миру. Известна фраза художника, касающаяся этого мира: "Там фальшиво все".

Переход Суворова через Альпы (1899),

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

- Так получилось, что эту картину, начатую в 1895 году, Суриков показал на 27-й передвижной выставке в 1899 году - в столетнюю годовщину изображенного на ней события.
- Сам художник утверждал, что это случайное совпадение. Верный своей живописной практике, он специально съездил в Швейцарию, в Альпы, чтобы собственными глазами увидеть живые "декорации" своего полотна. "Льды, брат, страшной высоты. Эхо бесконечное", - сообщал изумленный Суриков в письме к своему брату.
- При работе над картиной ему пришлось решать труднейшие композиционные задачи. Выполнив несколько композиционных вариантов, художник в конце концов остановился на вертикальном формате, совершенно необычном для батальных произведений.
- Сама сцена построена так, что создается впечатление, будто лавина солдат в буквальном смысле низвергается на зрителя. "Главное у меня в картине - движение, - объяснял свою работу Суриков, - храбрость беззаветная".
- Поместив Суворова в левый верхний угол, он сделал героем полотна солдатскую массу, при внимательном рассмотрении распадающуюся на ряд великолепных выписанных психологических типов.
- Однажды Суриков обмолвился, говоря о своем детище: "Подвиг под шутку полководца". "Подвиг" в этой фразе - ключевое слово.

