Федотов Павел Андреевич

1815-1852

Э.В. Кузнецова

Федотов Павел Андреевич (22.06.1815-14.11.1852), живописец-рисовальщик.

Будучи на службе в гвардейском полку в Петербурге, Федотов увлекся рисованием, самостоятельно сделал важные шаги по пути к овладению мастерством художника, брал уроки живописи у преподавателей Петербургской Академии художеств, но специального художественного образования не имел.

Творческую деятельность Федотов начал с карикатуры. Выйдя в отставку, изображал в сатирической, нередко гротескной, форме “события вседневной жизни”. Первой его значительной картиной явилось небольшое жанровое произведение “Следствие кончины Фидельки” (1844). Федотова называют “Гоголем в русской живописи”. В небольших картинах Федотов по-гоголевски обличал, “любовался, смеялся и плакал”. Содержание картин — изобличение не изображаемых персонажей как таковых, а обстоятельств, условий тогдашней жизни. Его картинам и рисункам присущи гармония композиции и цветовых решений. Федотов считается родоначальником критического реализма в русском изобразительном искусстве. Вехами на пути Федотова к “критическому реализму” явились его картины: “Свежий кавалер” (1847), “Разборчивая невеста” (1847), “Сватовство майора” (1848). В более поздних работах Федотова нашли отражение чувства тоски и одиночества: “Вдовушка”, “Анкор, еще анкор” и др. (1851—52). Федотов иллюстрировал произведения современных ему писателей, в частности Ф. М. Достоевского.

Л. Н. Вдовина

***

Федотов Павел Андреевич (1815-1852) Необычным путем пришел в искусство офицер лейб-гвардии Финляндского полка Павел Андреевич Федотов. Родился он в 1815 году на окраине Москвы в семье отставного поручика. В бедности, постоянной нужде протекало его детство. Целыми днями просиживал мальчик на сеннике, видел соседние дворы, улицы и "все сцены на них происходившие, оказывались перед глазами наблюдателя, как на блюдечке". Первые детские впечатления сыграли большую роль в творческой практике художника. "Запас наблюдений, сделанных мною при самом начале моей жизни, -- писал впоследствии Федотов, -- составляет... основной фонд моего дарования".

Когда ему исполнилось десять лет, отец, мечтавший, чтобы сын был военным, определил его в Московский кадетский корпус. Потянулись годы однообразного и утомительного, учения. Тогда же проявились художественные наклонности мальчика. Первые опыты -- портреты друзей, карикатуры -- оказались удачными. Окончив в 1833 году Кадетский корпус, Федотов получил назначение в лейб-гвардии Финляндский полк в Петербурге и прослужил там десять лет (1834--1844)... Но главным увлечением по-прежнему остается живопись, и каждую свободную минуту он посвящает рисованию. К этому времени относится и начало занятий Федотова в вечерних классах Академии художеств. Под карандашом Федотова оживали сцены бессмысленной и изнурительной муштры; темами его рисунков и акварелей становятся полковые учения и лагерная служба.

Чем больше времени и сил отдавал Федотов любимому искусству, тем больше понимал, что придется выбирать между живописью и военной карьерой. Над этим же заставило художника глубоко задуматься письмо известного баснописца И. А. Крылова, который, увидев работы молодого офицера, был поражен его талантом и настоятельно советовал бросить военную службу, чтобы "отдаться своему настоящему призванию -- изображению народного быта". Федотов и раньше помышлял об отставке, теперь эта мысль не давала покоя. Но отказаться от обеспеченного положения, обречь себя на полуголодное существование -- решиться на это мог лишь человек, обладавший большим мужеством и, главное, уверенностью в себе. И Федотов решает отдать свои работы на суд К. П. Брюллову, слава о котором разнеслась по всей Европе. Внимательно ознакомившись с рисунками Федотова, Брюллов благословил молодого художника, сказав ему на прощание: "Попытайтесь, пожалуй, чего не может твердая воля, постоянство и труд". Эти напутственные слова не прошли бесследно: после этого с удвоенной энергией принимается Федотов за работу, стараясь сделать намного больше.

Проходит еще несколько лет, прежде чем Федотов решается уйти в отставку. На трудном подвижническом пути бескорыстного служения искусству его ждали бедность, лишения, одиночество. Поселившись вместе с верным слугой денщиком Коршуновым на Васильевском острове в маленьких холодных комнатах, Федотов начал упорно и самозабвенно работать, "не давая себе ни пощады, ни снисхождения, ни отдыха!"

Рисунки, рисунки, рисунки... Художник рисовал везде: на базарах и в гостиных дворах, в департаментах и на улице... Рисунки Федотова, напоминающие легкие быстрые наброски, удивительно точно передают предметы и фигуры -- это своеобразный дневник художника.

Простота и жизненная убедительность композиционного решения отличают рисунок "Набережная Васильевского острова зимой". Сатирическая острота в рисунках: "Квартальный чиновник", "Начальник и подчиненные", "Озябшие и продрогшие", "Как люди садятся" (ГРМ) и другие. От множества разрозненных наблюдений, которые сначала фиксировались в альбомах, Федотов перешел к созданию целостных произведений. Так родился замысел серии "Нравственно-критических сцен из обыденной жизни", исполненных в технике сепии: "Первое утро обманутого молодого", "Житие на чужой счет", "Старость художника, женившегося без приданого в надежде на свой талант", "Модный магазин", "Мышеловка" "Болезнь и смерть Фидельки", "Крестины" (1840-е, ГТГ).

Разнообразие тематики, острота критической мысли, широта охвата действительности, рисовальное мастерство дают основание считать эту серию одной из значительных в творческом развитии художника. Однако работы эти не лишены недостатков, которые сказались в чрезмерной перегруженности композиций, в многословности, в неумении выделить главное, отказавшись от второстепенного, -- действие подчас так сложно, что художник, боясь быть непонятым, сопровождает листы пояснительным текстом. Работа над сепиями дала художнику чрезвычайно много; обогатился его жизненный и творческий опыт, накопился материал для создания новых произведений.

Первым законченным произведением Федотова, написанным маслом, явилась картина "Свежий кавалер", или "Утро чиновника, получившего первый орден" (1846, ГТГ). В этом обыденном сюжете художнику удалось выразить характерные, типические явления николаевской России.

Комический случай приобретает в трактовке Федотова обобщение большой силы. В "Свежем кавалере"... "Он свиреп и безжалостен, -- пишет о герое картины знаменитый русский критик В. В. Стасов, -- он утопит кого и что захочет, и ни одна складочка на его лице не дрогнет. Злость, чванство, вконец опошлившаяся жизнь -- все это присутствует в этом лице, в этой позе и фигуре закоренелого чиновника в халате и босиком, в папильотках и с орденом на груди".

В 1847 году Федотов пишет картину "Разборчивая невеста" (ГТГ) на сюжет басни Крылова того же названия. С беспощадной сатирой характеризует он своих персонажей: старую деву, ее жениха -- франтовато одетого горбуна и обрадованных родителей. В этой работе особенно ярко проявилось живописное мастерство Федотова. Годы напряженного труда не пропали даром, художник научился виртуозно передавать материальность предметов -- блеск красного дерева и переливы шелкового платья невесты, позолоту рам и мягкую ворсистость ковров.

Предельно выразительной становится и композиция в картинах Федотова, которая служит выявлению основного смысла, концентрирует внимание на главных персонажах. Так, в "Завтраке аристократа" (1849, ГТГ) напряженная поза светского хлыща, показанного в центре, торопливый жест его рук, прячущих кусок хлеба от нежданного гостя, раскрывают никчемность и ничтожество аристократа, промотавшего состояние.

Когда картины Федотова были показаны больному Брюллову, знаменитый художник их принял восторженно. "Поздравляю вас, -- сказал он Федотову, -- Вы меня обогнали". Так были признаны заслуги Федотова как художника-жанриста.

Этапной картиной, принесшей Федотову славу и известность, явилась "Сватовство майора" (1848, ГТГ). Годом ранее Федотов написал поэму "Женитьба майора, или поправка обстоятельств", где рассказывалось о майоре, решившем поправить свои дела женитьбой на богатой купеческой дочери. Названная картина явилась своеобразным развитием темы литературного произведения. Художник вводит нас в купеческий дом, в котором все готовятся к приему жениха. Обычный, ничем не примечательный эпизод из жизни купечества, приобретает в этом произведении обобщающее значение. Федотов не просто высмеивал тщеславие купца, корысть майора, жеманство невесты или грубость матери. Он сделал объектом своей критики мораль людей различных сословий, людей, превращающих брак в средство наживы, в сделку. В этом звучал приговор уродливым явлениям быта, которые в николаевской России никого не удивляли. Если вдуматься в происходящее на картине "Сватовство майора" -- нетрудно понять, что на глазах у всех свершается страшная в своем цинизме торговля человеком. "Это была снова трагедия, -- писал В. В. Стасов, -- грозно выглядывавшая из-за веселой и потешной наружной ширмы".

С необыкновенной силой проявился в картине талант Федотова. Удивительно жива, естественна и проста композиция. Тесно связаны друг с другом фигуры действующих лиц, мы словно читаем повествование о жизни, обычаях и нравах купеческой семьи. Очень выразителен язык жестов, который входит в характеристику героев.

Работая над картиной, Федотов прежде всего шел от жизни. Но главным для художника были не мелочные подробности, а поиски выразительного, типичного. Созданные им образы--результат вдумчивого отбора, синтеза характерных черт, присущих определенному социальному типу. Произведения Федотова произвели необыкновенное впечатление на современников. Зрители почувствовали новаторство художника и в обращении к совершенно новым темам, и в критическом отношении к действительности, и в новом творческом методе, благодаря чему жанровая живопись поднялась до уровня искусства большой социальной значимости. К концу 40-х годов Федотов -- зрелый мастер, художник со сложившимся мировоззрением, индивидуальным творческим лицом. Он работал лихорадочно быстро. Замыслы будущих картин возникали у него один за другим, но не всем из них было суждено осуществиться. Наступал последний, самый трудный период в жизни художника. Это было мрачное время николаевского произвола, жестокого цензурного террора. Любое проявление критической мысли преследовалось, запрещалось. "Многому бы народ научил, -- писал художник в те годы, -- да цензура мешает". Вскоре закрыли журнал "Современник", в котором сотрудничал и Федотов. Не увидели свет рисунки Федотова из "Нравственно-критической серии". Запрещены были и литографии с его картин. Художник оказался в трудном материальном положении, без средств к существованию. За долги семья вынуждена была продать дом...

От многого -- военной карьеры, богатства, личного счастья -- отказался Федотов во имя искусства. Он твердо, без колебаний, шел по избранному пути и, несмотря на трудности, продолжал неутомимо работать. В последние годы жизни Федотов обращается к созданию портретов. Лучший из них -- портрет Н. П. Жданович (1849, ГРМ).

В 1852 году появилась одна из первых драматических картин художника -- "Вдовушка" (ГТГ). С большим сочувствием рассказал Федотов о горестной судьбе одинокой женщины, оставшейся без мужа и ожидающей ребенка. В глубокой задумчивости стоит она, облокотясь о комод. Вещи опечатаны за долги, оставшиеся после мужа, в комнатах рыскают полицейские чиновники, описывая нехитрый скарб. Лирическая на первый взгляд картина оказывалась не менее острой и значительной, чем ранние полотна...

Толчком к возникновению замысла картины явилась судьба овдовевшей сестры Федотова, на руках которой после смерти мужа осталось двое маленьких детей.

Почти одновременно с "Вдовушкой" Федотов написал еще две замечательные картины: "Анкор, еще анкор!" (1850--1851, ГТГ) и "Игроки" (1852, Гос. музей русского искусства, Киев)...

Более широкой и темпераментной становится живописная манера художника, более активной делается роль цвета в освещении. Характером замысла продиктована и тревожная, напряженная цветовая гамма картины "Анкор, еще анкор!" -- сочетание красновато-коричневых тонов интерьера и холодного, интенсивно синего квадратика неба в небольшом окне. Это произведение -- вершина творческого развития художника, один из шедевров русской реалистической живописи XIX века.

Жизнь Федотова кончилась трагически. Он умер тридцати семи лет в психиатрической лечебнице. "Федотов умер, -- писал В. В. Стасов, -- произведя на свет едва лишь маленькую крупинку из того богатства, каким была одарена его натура. Но эта крупинка была чистое золото и принесла потом великие плоды".