Художник "Царской охоты" - Николай Самокиш

Аксенова Г. В.

Николай Семенович Самокиш – самобытный русский художник, живописец и график, работавший в различных жанрах, продолживший традиции русской батальной и исторической живописи, известный как анималист и замечательный книжный график. Его произведения, широко известные в свое время, восхищали ярким реалистическим изображением и высокой культурой исполнения. Творческая личность художника привлекала внимание современных ему исследователей. Уже с середины 80-х гг. XIX в. Самокиш находился в поле зрения художественной критики. Его имя не было забыто и в советское время, а его учебник «Рисунок пером» переиздавался неоднократно. Но не обо всех работах любили вспоминать и говорить, а тем более объективно их оценивать. Среди них многочисленные графические произведения, выполненные по заказу представителей императорского дома.

Н.С. Самокиш родился 13 сентября 1860 г. в г. Нежине Черниговской губернии. По окончании Нежинской классической гимназии уехал в Петербург поступать в Академию художеств. Экзамена он не выдержал, но получил разрешение заниматься в батальной мастерской профессора Б.П. Виллевальде на правах вольнослушателя. И через год, в 1879 г., его приняли по конкурсу. Учителями Самокиша стали по общим классам П.П. Чистяков и В.И. Якоби, а по мастерской Б.П. Виллевальде. Обучение в Академии шло достаточно успешно. Малой золотой медали в 1881 г. удостоилась картина «Возвращение войск на родину». Конкурсную работу «Трубач» в 1882 г. приняли на Всероссийскую вставку в Москве. 12 из 30 выполненных художником-студентом офортов были изданы в 1882 г. отдельным альбомом. Картина «Помещики на ярмарке», поступившая в 1883 г. на конкурс Общества поощрения художеств, была отмечена премией С.Г. Строганова. В 1884 г. Н.С. Самокиш на малую золотую медаль написал «Эпизод из битвы при Малом Ярославце». В этом же году картину «Прогулка» приобрел для своей галереи П.М. Третьяков. В 1885 г. он получил большую золотую медаль за дипломную работу «Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля под Аустерлицем в 1805 г.» С 1886 по 1888 гг. Н.С. Самокиш занимался, совершенствуя свое мастерство, в мастерской французского художника Эдуарда Детайля. За годы обучения в Академии он получил 7 медалей, из них 5 серебряных и 2 золотые.

В 1888 г. впервые после окончания Академии художеств Н.С. Самокиш был впервые приглашен для выполнения большого заказа Тифлисского военно-исторического музея. Вместе с ним трудились Ф.А. Рубо, И.К. Айвазовский, А.Д. Кившенко. Он создал три полотна: «Сражение при Авлиаре», «Баталия при речке Иори», «Защита Наурской станицы». В следующем году художник писал лошадей, получивших призы на бегах, для Петербургского бегового общества. И в этом же году за работу «Табун рысистых маток» он получил звание академика. Ему было 29 лет.

В академическом отзыве 1895 г. говорилось, что «Н.С. Самокиш своими трудами в области искусства приобрел славу талантливого художника». В 1900-х гг. в журнальном очерке в «Новом мире» отмечалось: «В ряду современной русской живописи в ее баталистическом отделе одно из наиболее популярных и громких имен – имя Н.С. Самокиша».

Еще в годы учебы Н.С. Самокиша в Академии художеств произошло одно, казалось бы, незначительное событие, по сути определившее дальнейшую судьбу художника. На Самокиша обратил внимание конференц-секретарь Академии художеств П.Ф. Исеев. Он показал рисунки Великому князю, бывшему президентом Академии. Тот, в свою очередь, представил рисунки наследнику, «приказавшему рекомендовать его». Благодаря этому приказу молодого художника рекомендовали к военному ведомству для зарисовок маневров. С 1890 г. Самокиш приступил к большим работам в области книжной графики. «И вот я вступил на путь иллюстрированной работы, не подозревая, как я втянусь в это дело и буду отдавать этой работе большую часть моего времени, изредка только принимаясь писать картины для выставок», - записал в дневнике художника.

Как иллюстратор многочисленных книг и журнальных изданий, как мастер графического искусства Самокиш в это время стал значительнее, чем живописец-баталист, и настоящую известность в 90-е гг. приносят ему многочисленные рисунки к разного рода изданиям. Среди них такие книги как Г.И. Радде «23 тысячи миль на яхте “Тамара”», Н.И. Кутепов «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси» (в 4 тт.), «Памятка Апшеронского полка», «История Нижегородского драгунского полка», «История лейб-гвардии кирасирского полка», «История кавалергардского полка», «История военного министерства» (в 8 тт.), «Коронационный сборник», А.В. Елисеев «По белу свету», «История Нежинского драгунского полка», «История военного министерства», «Атаманская памятка», «История лейб-гвардии резервного полка», «Истории лейб-гвардии Финляндского полка», «Чудо-вождь», «Севастополь и его славное прошлое», В.В. Саговский «Императорская паровая яхта “Александрия” 1851-1901», Б.С. Эсадзе «Боевые подвиги кавказских войск», Панчулидзев С. «История кавалергардов. 1799-1899», А.С. Пушкин «Полтава», Л.Н Толстой «Холстомер», произведения Я. Полонского, Д. Маковский «Великая война в образах и картинах» (1915) и «Русским героям Сербии и Черногории» (1915) и др. И это лишь неполный перечень книжных графических работ Н.С. Самокиша. Художник обладал исключительной культурой рисунка. Его рисунки были лаконичны, строги, точны, верны и просты одновременно. Всего этого он достиг упорным трудом и большим опытом.

Он сотрудничал также с целым рядом журналов, среди которых больше всего работ было выполнено для журнала «Нива». Помимо книжных изданий и журналов шло оформление программ торжественных военных собраний, концертов, меню юбилейных полковых и других обедов и т.п.

Вместе со своим другом – художником С.И. Васильковским он создал и издал альбом рисунков «Из украинской старины», а затем подготовил 40 таблиц, объединив их в альбом «Мотивы украинского орнамента».

Одной из самых больших графических работ были рисунки пером, сепией, тушью и акварелью к книге Г.И. Радде «23 тысячи миль на яхте “Тамара”», описывающей путешествие в Индию в 1889 г. К этому изданию было сделано 456 рисунков. Здесь и архитектурные, пейзажные, анималистические и ботанические зарисовки, изображения бытовых предметов. Издание отличалось большим композиционным разнообразием рисунков, а художник обладал умением тонко сочетать рисунок с текстом. При оформлении страницы Н.С. Самокиш часто использоавал виньетки, заставки, концовки, рисунки на полях, проявляя при этом много изысканного вкуса и изобретательности. По художественному оформлению эта книга стала одним из лучших технически совершенных образцов книжной графики своего времени.

Крупнейшей и, наверное, самой серьезной книжно-графической работой художника явились многочисленные иллюстрации к изданию Н.И. Кутепова «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси» (1892-1911). Посвященная памяти императора Александра III, книга состоит из четырех томов, каждый из которых имеет собственное название: 1 том - Великокняжеская и Царская охота на Руси X по XVI век (СПб., 1896); 2 том - Царская oxoтa на Руси царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. XVII век (СПб., 1898); 3 том - Царская н Императорская oxoта на Руси. Конец XVII и XVIII век (СПб., 1902); 4 том - Императорская охота на Руси. Конец XVIII и XIX век (СПб.. 1911).

В своей книге автор собрал уникальный материал по истории охоты на Руси и в России с момента образования Древнерусского государства до конца XIX в. В издании приведены свидетельства о распространенности охотничьего промысла, об изобилии дичи и об употреблении продуктов охоты; собраны летописные упоминания о поверьях народа, имевших отношение к охоте; рассказывается об обиходном и политическом значении царской охоты; о посылке ловчих птиц и сокольников в иностранные земли с добавлением сведений о цели посольств, приеме послов и особых обстоятельствах; имеются выдержки из охотничьих дневников царей с описанием царских охот, мест производства той или иной охоты, особых обстоятельствах, сопровождающих охоты и прочее; приводятся свидетельства об организации и о личном составе птичьей и псовой охот, бобровники, охотничьи лошади, охотничье снаряжение охотничьи заклятья, поверья и прочее; говорится о медвежьей и львиной потехах.

Для работы над этим фундаментальным изданием историк Н.И. Кутепов пригласил Н.С. Самокиша. К слову сказать, в оформлении и иллюстрировании книги приняли участие А.П. Рябушкин, И.Е. Репин, В.И. Суриков, К.В. Лебедев, А.М. Васнецов, В.М. Васнецов, Ф.А. Рубо, Л.С. Бакст, А.К. Беггров, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.О. Пастернак, К.А. Савицкий, В.А. Серов, А.С. Степанов. Использовались и литогравюры с произведений Дж. Доу, В.Г. Шварца, Ф.Г. Солнцева, А.Д. Литовченко.

В четырех томах «Охоты» Самокишу принадлежат 173 иллюстрации, среди них много пейзажей, виньеток, заставок, концовок, полевых украшений. В большинстве они изображают охотничьи сцены, охотников, загонщиков, лошадей, собак, животных, зверей и птиц. В этих иллюстрациях Самокиш показал себя крупным художником-анималистом. Все его звери и животные поражают исключительным знанием натуры и характерными для каждого повадками. Охотничьи сцены составляют целые картины, как, например, акварель «Выезд к устьям реки Тисмяницы великих князей Черниговских, Галицких и Волынских» или акварель «Потеха при царе Иоанне Васильевиче Грозном», насыщенная драматизмом неравной борьбы охотника с медведем. Особенно удались Н.И. Самокишу изображения старинных украшений и оружия, археологических находок и древних предметов.

Рисунки выполнены в самой разнообразной технике: акварелью, тушью, пером и кистью, позолотой. В книге много виньеток в стиле древнерусского народного орнамента, мотивы которых взяты художником из древних рукописных русских книг. Все они поражают знанием древнерусской книжной традиции, искусной композицией и яркими чистыми красками.

С точки зрения осмысления и использования древнерусской рукописной книжной традиции в творчестве Н.И. Самокиша, а также для понимания значимости этой традиции особый интерес представляет второй том «Великокняжеской и царской охоты». В его состав Н.И. Кутепов включил материалы, связанные с историей охоты в XVII в. в годы царствования первых представителей династии Романовых. Одним из интереснейших эпизодов книги стал рассказ об охоте царя Алексея Михайловича и о его чудесном спасении во время охоты на медведя в окрестностях Саввино-Сторожевского Звенигородского монастыря, давший возможность наиболее ярко раскрыться книжно графическому таланту художника Самокиша. Суть включенной в состав книги истории такова.

Царь Алексей Михайлович любил охоту, при этом соколиная охота составляла главную основу его охотничьей деятельности. Но в то же время царь-охотник имел склонность и к зверовой охоте. В первые годы царствования Алексей Михайлович едва не поплатился жизнью за удовольствие поохотиться на медведя. Это произошло во время одного из посещений государем Саввино-Сторожевского монастыря, расположенного недалеко от Москвы, в Звенигороде. Алексей Михайлович отправился на охоту в окрестные леса. Случилось так, что сопровождавшие его лица разбрелись по лесу, и царь, оставшись один, увидел шедшего прямо на него медведя. Убежать и спастись не было никакой возможности, и царь уже ждал неминуемой смерти, как вдруг перед ним явился благолепный старец инок, и медведь тотчас же ушел. Государь спросил старца о его имени, и тот ответил, что он один из иноков Сторожевского монастыря, именем Савва. Сказав это, он скрылся в лесу. В монастыре Алексей Михайлович попытался разыскать инока Савву, но в обители не оказалось ни одного инока с таким именем. Но зайдя в храм, он увидел икону преподобного Саввы, написанную еще при жизни святого. И тогда царь понял, что спас его от смерти сам преподобный Савва. В благодарность он тогда же положил открыть его мощи. В январе 1652 г. гроб преподобного был открыт патриархом Иосифом, и обретенные нетленные мощи были поставлены у южных дверей соборного монастырского храма Рождества Богородицы.

После этого, на протяжении всей своей жизни, движимый чувством признательности к преподобному Савве, Алексей Михайлович не переставал благотворить Саввино-Сторожевской обители, богато украшал ее, делал крупные вклады, построил при ней дворец для себя, другие здания и ограду с башнями. Часто посещал эту обитель и подолгу живал в ней, посещая в дни памяти преподобного Саввы все богослужения; сам заведовал делами и денежными счетами обители, входил во все подробности ее хозяйства, знал поименно всех ее иноков — словом, был как бы настоятелем этой обители.

Чудесное спасение от неминуемой смерти произвело на царя глубокое впечатление, и воспоминание об этом случае всю жизнь не покидало его. Ужасные минуты, пережитые при этой встрече с разъяренным медведем, не прошли бесследно и для охотничьих склонностей царя, но несколько охладили его молодое увлечение рискованными охотами на медведей. По крайней мере, после 1650—1651 года, к которому относится этот случай, царские охоты на медведей становятся весьма редкими.

Свой рассказ о чудесном спасении царя, включенный в канву повествования по истории охоты времен Алексея Михайловича, Н.И. Кутепов украсил стихотворением Л. Мея «Избавитель». Этот стихотворный текст и подвиг художника Н.С. Самокиша на создание к нему иллюстраций, а в целом – на создание лицевой рукописной книги, в которой присутствуют разнообразные заставки, инициалы, миниатюры, маргинальные рисунки.

К большому сожалению, иллюстративные листы, помещенные в конце книги, не были собраны вместе. Их расположили порознь между многочисленными страницами с примечаниями, и они как бы должны были служить неким украшением научного комментария к основному тексту. На самом деле, это единая, цельная книга, выполненная в одном стиле. Здесь стилистически грамотно сочетаются орнаменты русских рукописей XIV-XVI вв. с миниатюрами-иллюстрациями в трактовке XIX в.

В книжке «Избавитель» 15 миниатюр-иллюстраций, выполненных в реалистической живописной манере. Это изображения зверей (сокол, лось, медведь), изображение герба Российского государства. Замечательны композиционные решения пейзажей, вкомпанованных в заставки и заставки-рамки – это вид Саввино-Сторожевского монастыря и изображение интерьера храма с иконой преподобного Саввы Сторожевского. Прекрасно композиционное решение картин, иллюстрирующих историю охоты государя: царский выезд на охоту в Звенигород, подготовка охоты, выход на охоту царя Алексея Михайловича, поединок с медведем, чудо спасения, монастырская братия и семья Алексея Михайловича (царь, его жена Наталья Кирилловна и царевич Петр). Они также не являются самостоятельными картинами, а обрамляют текст и служат ему иллюстративным дополнением. Т.е. они выполняют ту функцию, какую всегда несла в себе древнерусская книжная миниатюра.

Миниатюры и текст так умело и гармонично скомпонованы на одном листе, что являются органичным дополнением друг друга (что всегда ставилось в заслугу Самокишу-графику).

Заставки, инициалы и орнаменты книги явно тяготеют к древнерусской книгописной традиции и служат ярким доказательством того, что Н.С. Самокиш хорошо был знаком с историей русской книжной культуры. Перелистав страницы, понимаешь, что художник работал орнаменты пропустив через свои руки большой массив древнерусских книг, поняв смысл и назначение древнего книжного орнамента, хорошо зная историю русского декоративно-прикладного и ювелирного искусства. Для создания заставок и концовок художник переосмыслил и использовал геометрические и растительные мотивы орнаментов рукописных книг XVI-XVII вв. Строгие геометрические многоцветные орнаменты XVI в. перемежаются с киноварными геометрическими и широколиственными и разнотравными многоцветными орнаментами XVII в. Зная особенности украшения богослужебных и содержащих жития русских святых рукописных книг, созданных в царских мастерских и в мастерских Оружейной палаты времен царя Алексея Михайловича, Н.И. Самокиш умело сочетал стилизованные листья и ветки, шишечки, султаны, цветки, указывая и при помощи орнаментов на время и значимость происходящих событий. Орнаменты узких рамочек воспроизводят роспись оконных проемов храмов и различных монастырских сооружений.

Косвенным доказательством факта хорошего знания истории книжного оформления на Руси может служить цитата из учебного пособия Н.С. Самокиша «Рисунок пером» (М., 1959). Он писал: «Перо как орудие рисования по своей гибкости, силе и тонкости с давних времен приковывало к себе внимание художников. Трудно установить хоть приблизительно время, когда впервые появились работы пером. Вероятно, прежде всего, они появились в рукописных книгах, в которых заглавные буквы, а иногда и целые страницы покрывались затейливыми завитками, где фантазия художника самым причудливым образом соединяла орнаменты, цветы, фигуры людей и животных в одной декоративной композиции».

Поэму Л. Мея украшают 20 инициалов – украшенных заглавных букв. Большая их часть напоминает нам о растительных киноварных инициалах, господствовавших в рукописных книгах с XV по XVII век. Но Н.С. Самокиш несколько отступил от общепринятых когда-то правил, тонировав заглавные буквы не только киноварью и охрой, но серебряной и золотой красками. При этом сами фигуры букв, согласно традициям, как бы вырезаны на поле белой бумаги (принцип создания силуэта). Два инициала напоминают читателям «Царской охоты» о рублевской традиции оформления богослужебных книг, т.е. о высокохудожественных Евангелиях типа Морозовского, Хитрово, Клементьевского и др., относящейся к рубежу XIV-XV вв. Имеются также два инициала широколиственного орнамента, воспроизводящие заглавные буквы старопечатных книг.

Для написания текста поэмы «Избавитель» Н.С. Самокиш выбрал крупный прямой (без наклона) полуустав, характерный опять-таки для рукописных книг, созданных во второй половине XVII в. в Оружейной мастерской для подношения царю Алексею Михайловичу.

Значимость этого сюжета, связанного с чудом, произошедшим во время охоты царя Алексея Михайловича недалеко от Звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря, для творчества Н.С. Самокиша была необычайной. Он впервые в этой работе по-настоящему вплотную соприкоснулся с традиционной древней русской культурой, насыщенной глубочайшим смыслом и серьезнейшей философией восприятия мира. Орнамент средневековых рукописей был не менее значимым и содержательно насыщенным, чем миниатюра или икона. С его помощью расставлялись определенные акценты, связанные с содержанием книги и ее смыслозначимыми частями.

Книга Н.И. Кутепова и стихотворение Л. Мея подтолкнули художника не только к переосмыслению и использованию древних орнаментов при работе над книжным оформлением, но также к созданию рукописной книги в понимании и восприятии века XIX. Эта работа позволила ему в своем книжно-графическом творчестве пойти дальше понятия «художник-иллюстратор». В рисунках орнаментального характера художник добился конструктивной легкости, простоты, сочетая ее с чертами хорошо понятой монументальности.

Менее всего художник был занят в работе над оформлением третьего тома «Охоты», посвященной XVIII в., поскольку этот период в истории Русского государства больше всего интересовали и лучше всего представляли работы художников объединения «Мир искусства». Он создал одну концовку и несколько маргинальных картинок: Стая гончих на псарне, Императорская ставка Петра II на охоте, «Прием» волка, Цесаревна Елизавета Петровна на охоте с Шубиным и врачом Лестоком, Принадлежности конного спорта XVIII столетия, Белый сокол с Ледовитого океана, Принадлежности охоты XVIII столетия, Зимний вид, Царский поезд на охоту.

Решая главную задачу – создание стилистического единства 4-х томов истории охоты – Н.С. Самокиш создал интереснейшие рисунки всех обложек.

В 1904 г. из Петербурга Самокиш уезжает на фронт русско-японской войны, где он работает в качестве художника журнала «Нива». Лучшей работой из написанных в результате фронтовой поездки стала картина «Ляоян. 18 августа 1904 г.» Полотно, посвященное одному из наиболее ожесточенных боев русско-японской войны, в 1910 г. было помещено в военную галерею Зимнего дворца.

Другим результатом поездки на фронт стал альбом Самокиша «1904-1905. Война из дневника художника» – выдающееся явление в искусстве русского батального жанра начала XX века. Рисунки и акварели альбома – стали правдивым художественным документом исторических событий русско-японской войны, непревзойденный образец русской батальной графики своего времени. По разносторонности изображения действительности, мастерству ее художественного воплощения он является лучшим произведением Самокиша дореволюционного периода творчества.

1912 год был годом юбилейным для России. Отмечалось 100-летие Отечественной войны 1812 года. К этому юбилею Н.С. Самокиш создал серию рисунков пером для журнала «Нива» – целый ряд последовательных эпизодов освободительной борьбы русского народа, главнейших сражений и походов русской армии: от «Перехода через Неман 12 июня 1812 г.» до «Наполеон оставляет армию в Сморгони 3 ноября 1812 г.»

В годы Первой мировой войны, 13 апреля 1915 г., Н.С. Самокиш и художественный отряд из пяти учеников батального класса Академии художеств получил разрешение выехать на театр военных действий. Это был первый случай не только в истории русской Академии, но и в истории искусства вообще, чтобы студенты Батального класса во главе со своим профессором выехали на художественную практику непосредственно на фронт. Бригада работала сначала на Западном фронте, затем на Кавказском. Всего было сделано около 400 работ. А в 1916 г. состоялась выставка фронтовых работ в залах Академии художеств. Рисунки Самокиша были отданы в издания Д. Маковского «Великая война в образах и картинах» (1915) и «Русским героям Сербии и Черногории» (1915).

Н.С. Самокиш много преподавал. Уже в 1894 г. Общество поощрения художеств пригласило Самокиша на работу в Рисовальную школу, где он преподавал рисунок и живопись в течение 23 лет. В 1910 г. Н.С. Самокиш был приглашен преподавать в Академию художеств, и с 1911 по 1918 гг. он был ее профессором. В апреле 1918 г. Совнарком РСФСР опубликовал декрет об упразднении старой Академии. На ее базе создавались Государственные свободные художественные мастерские. Самокиш стал их профессором. Но вскоре выехал в Крым.

Н.С. Самокиш не эмигрировал, он остался в России и поселился на Украине. Советская власть отметила заслуги художника в развитии российского искусства, поздравив его сначала с 40-летием творческой деятельности, затем 50-летие. Ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, а в 1940 г. он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Художник скончался в январе 1944 г., оставив после своей смерти огромное художественное наследие, среди которого огромную часть составляют графическое наследие и особое место занимают иллюстрации к стихотворению Л. Мея «Избавитель».

Если бы за всю творческую жизнь Н.С. Самокиш создал только иллюстрации к «Великокняжеской, царской и императорской охотой», то только за этот труд он остался бы в истории русского искусства и мировой книжной графики.