Виктор Михайлович Васнецов

(1848-1926)

Кузнецова Э.В.

Виктор Михайлович Васнецов родился 15 мая 1848 года в далеком вятском селе Лопьял в большой патриархальной семье деревенского священника. Вскоре семья переехала в село Рябове, где и прошло детство художника. Он рано начал рисовать, но по традиции сыновья должны были наследовать профессию отца, и мальчика в 1858 году отдали в духовное училище, а вскоре перевели в Вятскую духовную семинарию.

Вятская губерния славилась тогда местными художниками. Чего только не делали мастера и мастерицы: вышивка, резьба по дереву, начиная с дуг и вальков и кончая наличниками деревенских изб, разрисованные ложки и мебель, глиняные расписные игрушки, знаменитые вятские пряники -- все это мог видеть любознательный и пытливый мальчик.

Природа края с холмистыми перелесками и таежными глухими лесами, извилистыми речками и широкими равнинами таила в себе особое очарование и прелесть. Ее нельзя было не полюбить, не привязаться к ней сердцем. С детских лет слышал Васнецов былины и сказки о русских богатырях, протяжные грустные песни, которые на посиделках при свете лучин пели женщины. Это не могло не оказать влияния на формирование мировоззрения будущего художника на развитие его таланта. Именно в Вятке зародилась его страстная привязанность к искусству, к народному эпосу.

Используя в семинарии каждую свободную минуту, Васнецов с увлечением рисовал, и эта страсть скоро сделалась для него не только радостью и отдыхом, но и главной целью в жизни Васнецов не стал священником, как мечтал отец. На последнем курсе семинарии юноша решил, что уедет из Вятки в Петербург и поступит в Академию художеств.

Исполнив две жанровые картинки -- "Молочница" и "Жница" (1867) -- и разыграв их в лотерее, Васнецов на вырученные деньги едет в Петербург и начинает заниматься в школе Общества поощрения художеств, а в 1868 году становится учеником Академии. Вынужденный зарабатывать деньги на жизнь, Васнецов дает частные уроки, иллюстрирует различные издания.

В Академии началась дружба художника с Репиным, Антокольским, Крамским, Стасовым. Из академических педагогов Васнецов навсегда запомнил П. П. Чистякова, который сразу почувствовал недюжинный талант юноши и работал с ним, ободряя при неудачах и радуясь его победам. "Много тепла и света внесли в мою жизнь разговоры с Павлом Петровичем Чистяковым", -- вспоминал художник. В Академии Васнецов пробыл с 1868 по 1875 год.

Его первые картины -- "Нищие", "Чаепитие", "Рабочий с тачкой", "Старуха кормит кур", "Дети разоряют гнезда" -- были показаны в 1872--1874 годах на выставках Общества поощрения художеств. В этих произведениях проявились свойственные Васнецову качества: наблюдательность и огромный интерес к жизни народа. Следующие две работы -- "Книжная лавочка" (1876, ГТГ), "С квартиры на квартиру" (1876, ГТГ) -- закрепили за ним положение художника-жанриста, знающего жизнь, умеющего выразительно и ярко ее воспроизвести.

Стасов справедливо писал, что Васнецов любил народ "не народнически, по-барски, с вышины некоторого искусственного народолюбчества, а попросту, как своих друзей и приятелей". Особый успех выпал на долю картины "С квартиры на квартиру", над которой художник работал с 1875 года. Судьба бедных, одиноких стариков, выброшенных на улицу в холодный морозный день, ищущих пристанища, взволновала художника. Глубокой печалью веет от картины, повествующей о бесприютной старости, о трагедии никому не нужных людей. "Я думаю, -- писал Стасов, -- каждый из нас таких встречал. Что за бедные люди, что за печальная природа человеческая!.. Прекрасная картина!"

В 1876 году Васнецов по настоятельному совету друзей едет за границу. Поселившись в окрестностях Парижа, он много работает на натуре, его привлекает жизнь людей "простых сословий" -- рабочих, крестьян; их он постоянно зарисовывает в свой альбом. Результатом этих наблюдений явилась картина "Балаганы в окрестностях Парижа" (1877, ГРМ).

В 1878 году, после возвращения на родину, Васнецов с семьей переезжает в Москву. "Когда я приехал в Москву, -- писал он, -- то почувствовал, что приехал домой и больше ехать некуда, -- Кремль, Василий Блаженный заставляли меня чуть не плакать, до такой степени все это веяло на душу родным, незабвенным". Здесь он обращается к новым темам: русскому народному эпосу, сказке, родной истории. Этот переход от жанровой живописи к исторической не был неожиданным в творчестве художника. Ещё в Академии художеств Васнецов исполнил ряд набросков на темы русских былин, сделал эскиз "Княжеская иконописная мастерская".

"Противоположения жанра и истории, -- писал он, -- в душе моей никогда не было, а стало быть и перелома или какой-либо переходной борьбы во мне не происходило... Я всегда был убежден, что в жанровых и исторических картинах... в сказке, песне, былине, драме сказывается весь целый облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть и будущим... Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории".

Первая историческая картина "После побоища Игоря Святославича с половцами" (1880, ГТГ) экспонировалась на Восьмой передвижной выставке. Поэтическое сказание "Слово о полку Игореве" привлекло Васнецова могучей эпической силой. Задумав воскресить страницы бессмертной поэмы, художник изучает историю, посещает Оружейную палату, делает множество подготовительных этюдов, ищет наиболее удачное решение темы. Постепенно от эскизов, в которых показана ярость битвы, напряженность схватки, Васнецов переходит к созданию величаво-торжественной трагедии битвы. Стремясь передать глубокий смысл поэмы, ее героическое звучание, художник изображает павших воинов, будто спящих среди бескрайней южной степи, озаренных отблесками восходящей луны. Заметно изменилась творческая манера художника. От маленьких тщательно выписанных картин он обратился к большим монументальным полотнам, к широкой свободной живописи. Вместо темной серо-коричневой гаммы ранних картин появляются звучные, но вместе с тем сдержанные, желтые, голубые, красные и серо-зеленые цвета. Картина не встретила всеобщего одобрения. Одни, как П. П. Чистяков, восторгались, считая ее "необыкновенно замечательной, новой и глубокой поэтической вещью", другие отнеслись к ней более чем равнодушно, не поняв новаторства Васнецова.

В Москве художник сближается с семьей известного мецената, богатого промышленника Саввы Ивановича Мамонтова, сгруппировавшего вокруг себя цвет русской интеллигенции. Летом многие художники переезжали в Абрамцево -- имение Мамонтова под Москвой, где ставились спектакли, писались декорации, возводились церкви. Здесь же художники много и плодотворно работали. В 1881 году в Абрамцеве Васнецов написал одно из лучших своих произведений -- "Аленушка" (ГТГ) -- на сюжет русской сказки. Трогательная нежность и глубокая поэтичность сказки взволновали чуткое, отзывчивое сердце художника. Не буквальное воспроизведение сказочного сюжета, а глубокое проникновение в его эмоциональный строй отличает картину Васнецова. Застывшая поза девочки, склоненная голова, разметавшиеся по плечам каштановые волосы, полный печали взгляд -- все говорит о тоске и горе Аленушки. Природа созвучна ее настроению, она словно скорбит вместе с девочкой.

Стройные березки, молоденькие елочки, окружающие Аленушку, словно оберегают ее от злого мира. Картина "Аленушка" -- одна из первых в отечественном искусстве, где неразрывно слиты поэзия народных сказаний с поэтичностью и задушевностью родной русской природы.

В Абрамцеве Васнецов принял участие в создании декораций к пьесе-сказке "Снегурочка", которую решено было поставить в 1881 году на любительской сцене Мамонтова. Исполнять спектакль должны были члены мамонтовского кружка. Васнецову досталась роль Деда-Мороза. Нарядные декорации Васнецова донесли до зрителя очарование поэтической сказки. "Никогда еще фантазия, -- писал Стасов о декорациях "Палаты Берендея",-- ,не заходила так далеко и так глубоко в воссоздании архитектурных форм и орнаментики Древней Руси, сказочной, легендарной, былинной". Стасов добился, чтобы декорации были перенесены на большую, профессиональную, сцену частной оперы Мамонтова. В Абрамцеве же Васнецов выступил и как архитектор: по его проектам была построена небольшая церковь-усыпальница, "избушка на курьих ножках". В начале 1900-х годов по рисунку художника выполнен фасад здания Третьяковской галереи и ряд частных домов.

Чрезвычайно интересна одна из значительных его работ -- фриз "Каменный век", созданный Васнецовым для Московского Исторического музея. Предложение историка А. С. Уварова выполнить роспись, посвященную людям каменного века, Васнецов вначале категорически отверг. Но вскоре он согласился выполнить заказ и сразу же взялся за работу: изучал исторические материалы, беседовал с археологами, стараясь представить себе жизнь далеких предков. Около двух лет -- и в Москве, и в Абрамцеве -- продолжалась работа над двадцатипятиметровым фризом, и только 10 апреля 1885 года художник его закончил.

"Впечатление, произведенное на современников "Каменным веком", -- писал И. Грабарь, -- пожалуй, можно сравнить только с впечатлением, произведенным когда-то "Помпеей" К. Брюллова".

Дар Васнецова-монументалиста, проявившийся в этих фризах, настолько очевиден, что в том же году (1885) его пригласили в Киев для участия в декоративных работах для только что построенного Владимирского собора. Росписи, по замыслу Васнецова, должны были стать памятником древней Руси, поэтому основное место в них уделялось изображениям князей -- Владимира, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Дмитрия Донского и др. Стены собора Васнецов покрыл орнаментальными украшениями, в которых фантастические цветы и диковинные звери сплетались в причудливые красочные узоры. Выполнять работу было трудно: отцы церкви требовали официально-традиционного решения росписей, а художник не мог отказаться от своего восприятия мира, от живого, реалистического видения. Со стен Владимирского собора смотрели не условные лики святых, а изображенные правдиво и естественно храбрые, могучие русские люди, поборники свободы и справедливости.

Напряженная работа в соборе не помешала Васнецову осуществить и другие творческие замыслы. В 1889 году он написал картину "Иван царевич на Сером волке" (ГТГ) и представил ее на передвижной художественной выставке, выполнил иллюстрации к "Песне про купца Калашникова" (1891).

В 1891 году Васнецов с семьей возвращается из Киева в Москву, поселяется вблизи Абрамцева. При помощи П. М. Третьякова, который купил картины и эскизы художника, и С. И. Мамонтова Васнецов осуществляет давнюю мечту -- строит по своему проекту мастерскую. Здесь он принимается за работу над картиной "Богатыри", эскиз к которой был сделан много лет назад.

На Десятой передвижной выставке 1897 года появляется его картина "Царь Иван Васильевич Грозный" (ГТГ). На своей первой персональной выставке в 1898 году Васнецов показал "Богатырей", работа над которыми длилась около двадцати лет.

Решенная в монументально-декоративном плане картина воссоздает образы трех любимейших народом героев былинного эпоса: Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. Каждого из них отличают индивидуальные особенности.

Стремясь к монументальному решению, Васнецов несколько повышает линию горизонта, и зритель как бы снизу смотрит на всадников, четкие силуэты которых выделяются на фоне светлых облаков. Тонко и благородно сочетаются яркие и звучные краски -- зеленая, коричневая, красная, белая, синяя, придавая особую декоративность полотну. Пейзаж, с его необозримой ширью, пологими холмами, лугами, поросшими дикой травой, объединен плавными и спокойными ритмами с фигурами богатырей.

Здесь проявилось умение Васнецова создать эпическое полотно, созвучное народным поэтическим представлениям. В 1898 году "Богатыри" заняли почетное место в Третьяковской галерее.

"Я считаю, что в истории русской живописи "Богатыри" Васнецова занимают одно из первейших мест", -- выразил общее мнение В. В. Стасов. Сравнивая "Бурлаков" Репина с "Богатырями", Стасов писал: "И тут и там -- вся сила и могучая мощь русского народа. Только эта сила там -- угнетенная и еще затоптанная... а здесь -- сила торжествующая, спокойная и важная, никого не боящаяся и выполняющая сама, по собственной воле то, что ей нравится, что ей представляется потребным для всех, для народа".

Максим Горький восторженно писал о художнике: "Все больше я люблю и уважаю этого огромного поэта... А сколько у него еще живых, красивых, мощных сюжетов для картин! Желаю ему бессмертия".

В начале 1900-х годов Васнецов выполняет многочисленные композиции на религиозные темы, работает одновременно над несколькими картинами -- "Баян" (1910, ГРМ), "Спящая царевна", "Царевна-лягушка" (1918), "Кащей Бессмертный" (1917--1926), "Царевна Несмеяна" (1914-- 1926)--и рядом других больших композиций (все в Доме-музее В. М. Васнецова в Москве).

Творческая фантазия художника казалась неисчерпаемой. У него было множество замыслов, которым, к сожалению, не суждено было осуществиться. 23 июля 1926 года в Москве, в своей мастерской, работая над портретом художника М. В. Нестерова, Васнецов скончался.