

Критика П. А. Федотова в
картинах «Сватовство майора» и
«Разборчивая невеста»

Выполнила: Зорина Наталья
ИИиД, 4 курс, Пед. ИЗО и МХК

П. А. Федотов. Сватовство майора. 1848 г

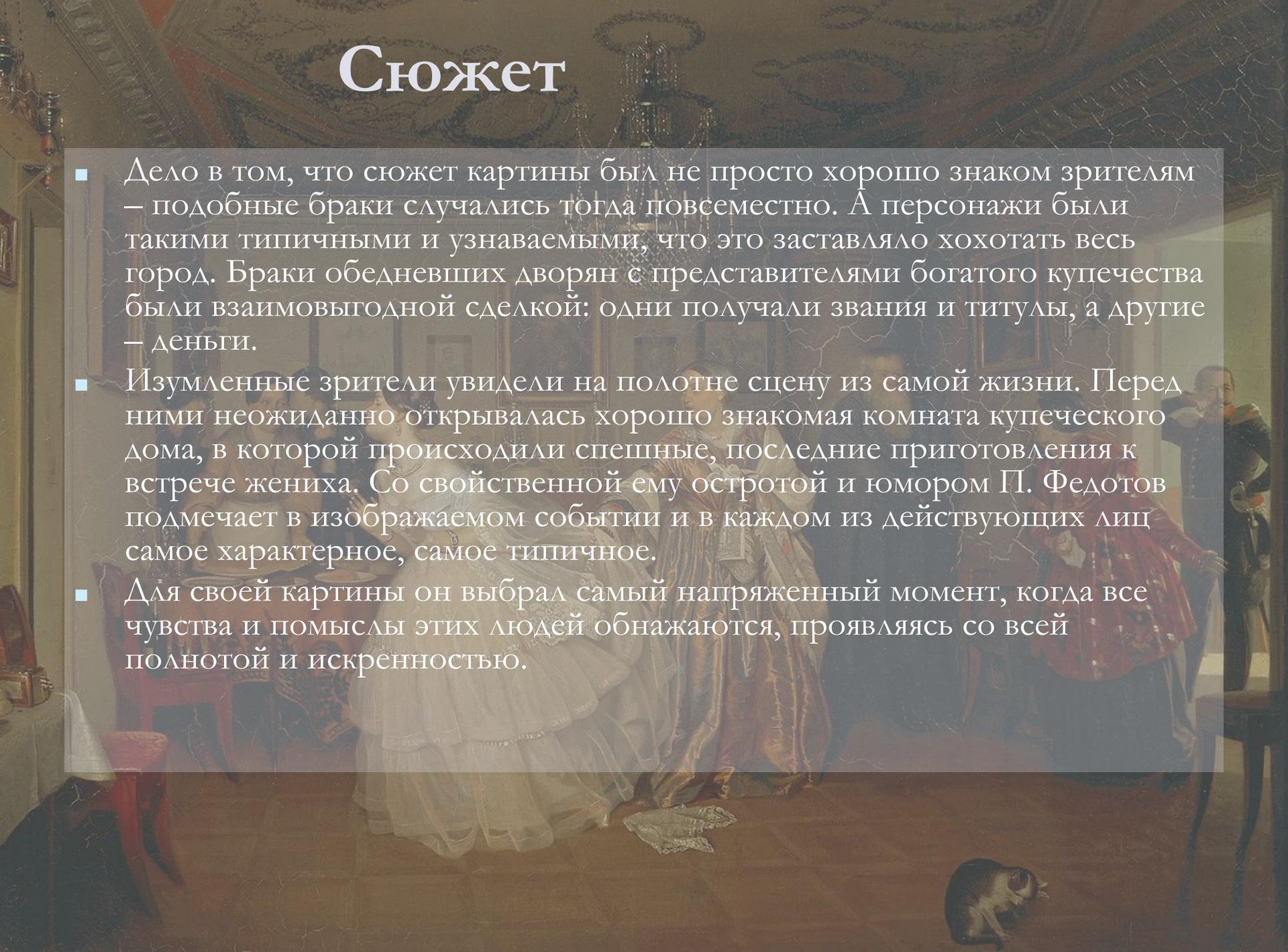

Картина «Сватовство майора» была показана в 1848 году на выставке в Петербурге. Она стала визитной карточкой художника Павла Федотова, принесла ему звание академика и всенародную популярность. Когда публика впервые увидела картину, успех был ошеломляющим. Весь Петербург покатывался со смеху, люди приходили на выставку неоднократно, чтобы еще раз увидеть «Сватовство» майора». Что же вызвало такую бурную реакцию и так насмешило зрителей?

Публика в середине XIX в. уже пресытилась воспеванием красоты и благородства, а ироничные картины, вызывающие смех, были на тот момент большой редкостью. Бытовой жанр существовал и до Федотова, но художники акцентировали внимание на жизни крестьян, а быт купечества и дворян реже становился объектом их внимания. Федотову удалось «населить» картину типичными представителями купечества и дворянства и создать своеобразную «комедию положений» в живописи. Поэтому стиль Федотова называли «комическим реализмом».

Сюжет

- Дело в том, что сюжет картины был не просто хорошо знаком зрителям – подобные браки случались тогда повсеместно. А персонажи были такими типичными и узнаваемыми, что это заставляло хохотать весь город. Браки обедневших дворян с представителями богатого купечества были взаимовыгодной сделкой: одни получали звания и титулы, а другие – деньги.
- Изумленные зрители увидели на полотне сцену из самой жизни. Перед ними неожиданно открывалась хорошо знакомая комната купеческого дома, в которой происходили спешные, последние приготовления к встрече жениха. Со свойственной ему остротой и юмором П. Федотов подмечает в изображаемом событии и в каждом из действующих лиц самое характерное, самое типичное.
- Для своей картины он выбрал самый напряженный момент, когда все чувства и помыслы этих людей обнажаются, проявляясь со всей полнотой и искренностью.

Невеста

В центре композиции — невеста, которую сватают майору, которая якобы из смущения пытается убежать в другую комнату. Однако на самом деле она жеманничает, ведь, судя по наряду, к приезду жениха она готовилась.

Очевидно, декольтированный наряд купеческая дочь примерила впервые и очень смущена, чувствуя себя раздетой. В полном замешательстве она стремится убежать в свою светелку, скорее всего от желания продемонстрировать девичью робость и скромность

- Комизм ситуации, говорит ведущий научный сотрудник Института искусствознания, искусствовед Раиса Кирсанова, заключается в том, что «родители-купцы, стремясь подражать дворянам, разрядили свою дочь в вечернее бальное платье, шитое из кисеи, хотя на дворе день. Но такое платье предназначалось не для смотрин, а для парадного сговора (формального договора о будущем браке), где обычно присутствовали гости и полагался официальный обед или ужин, назначавшийся на вторую половину дня»

Маменька

Мать пытается удержать и образумить невесту, ее поза, и выражение лица выдают властный и волевой характер — наверняка в этом доме всем заправляет именно она. В ее лице видны типичные черты купчихи — властность и расчетливость. Тип маменьки на картине П. Федотова — просто великолепен. Это истая, дородная «хозяйка купца» в шелковом платье золотого цвета с голубою ниткой.

Купец

Сам купец скромно стоит в углу за ее спиной. Растерянно улыбаясь, хозяин дома дрожащей рукой торопится застегнуть сюртук, но от радости и волнения никак не может справиться, нараспашку принимать неучтиво. С непривычки он запутался — европейские сюртуки застегивались на левую сторону, а купцы носили правосторонние армяки.

Жених

Скорее всего женитьбой он решил поправить свое материальное положение. Предположительно герой картины не потомственный дворянин, а получил дворянское звание по выслуге вместе с эполетами майора. Майор явно не знаком с правилами дворянского этикета — он явился без положенных букетов для невесты и ее матери.

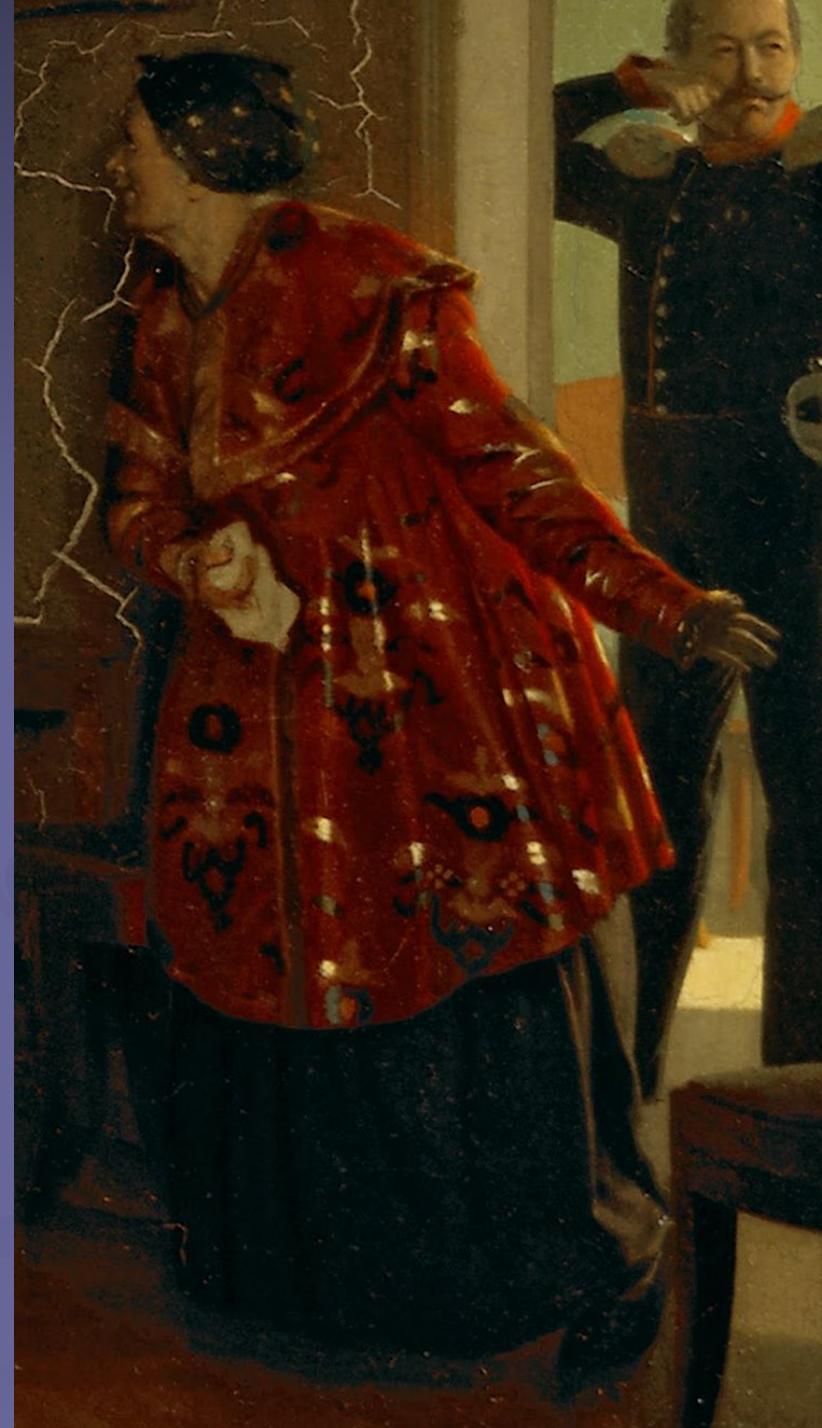

Майор выглядит так, как типичный Казанова. У него горделивая осанка, напыщенный вид. Покручивая ус, и хитро прищурившись, он словно подсчитывает будущие доходы от выгодной женитьбы. Разумеется, ни о каких светлых и возвышенных чувствах, тем более о любви, речь не идет. Для всех участников происходящие события — всего лишь негласный договор, выгодная сделка. Майор получит полагающиеся ему деньги, а семья невесты — звание и положение в обществе. Такая процедура была обычным явлением в народной жизни того времени. Она-то и была столь успешно высмеяна Федотовым и показана как нечто надуманно важное и неразумное.

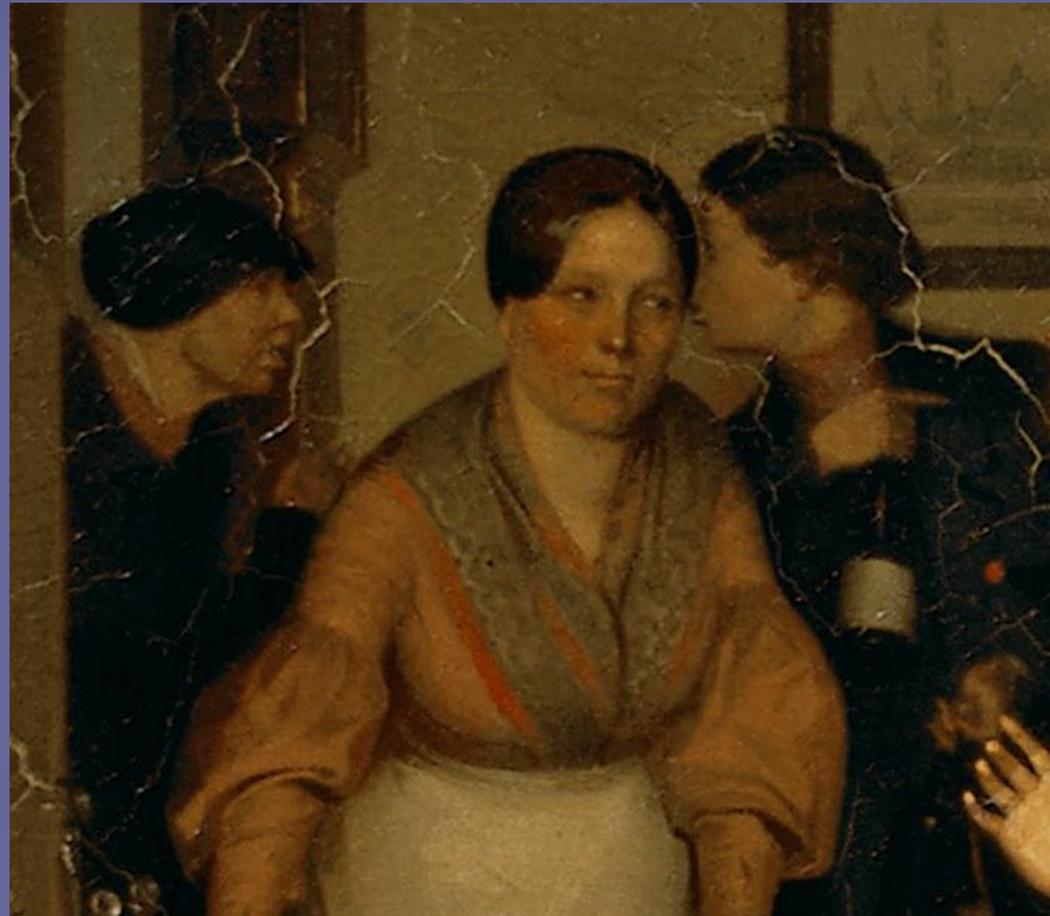
Сваха

На ней простонародная душегрея, то есть она из простых. Это еще одно указание на то, что майор не потомственный дворянин, в противном случае он прибег бы к услугам свахи-дворянки

Остальные персонажи

Атмосферу купеческого дома помогают воссоздать и второстепенные персонажи – глуховатая старуха-приживалка, расспрашивающая у помощника купца о происходящем, и кухарка, выполняющая обязанности и горничной, и лакея. Без этих, казалось бы, второстепенных героев картина потеряла бы весь смысл и выглядела бы неполной. Троица дополняет сюжет в купеческом доме, да и еще при таком важном событии обязательно должны были присутствовать приближенные и прислуга, как и другие домочадцы.

Обстановка

И комната, и персонажи выглядят комично: действие происходит в передней, а не в гостиной или столовой, что не соответствует этикету. Жених явился без букета, невеста и маменька в бальных платьях, что противоречит и случаю, и времени суток.

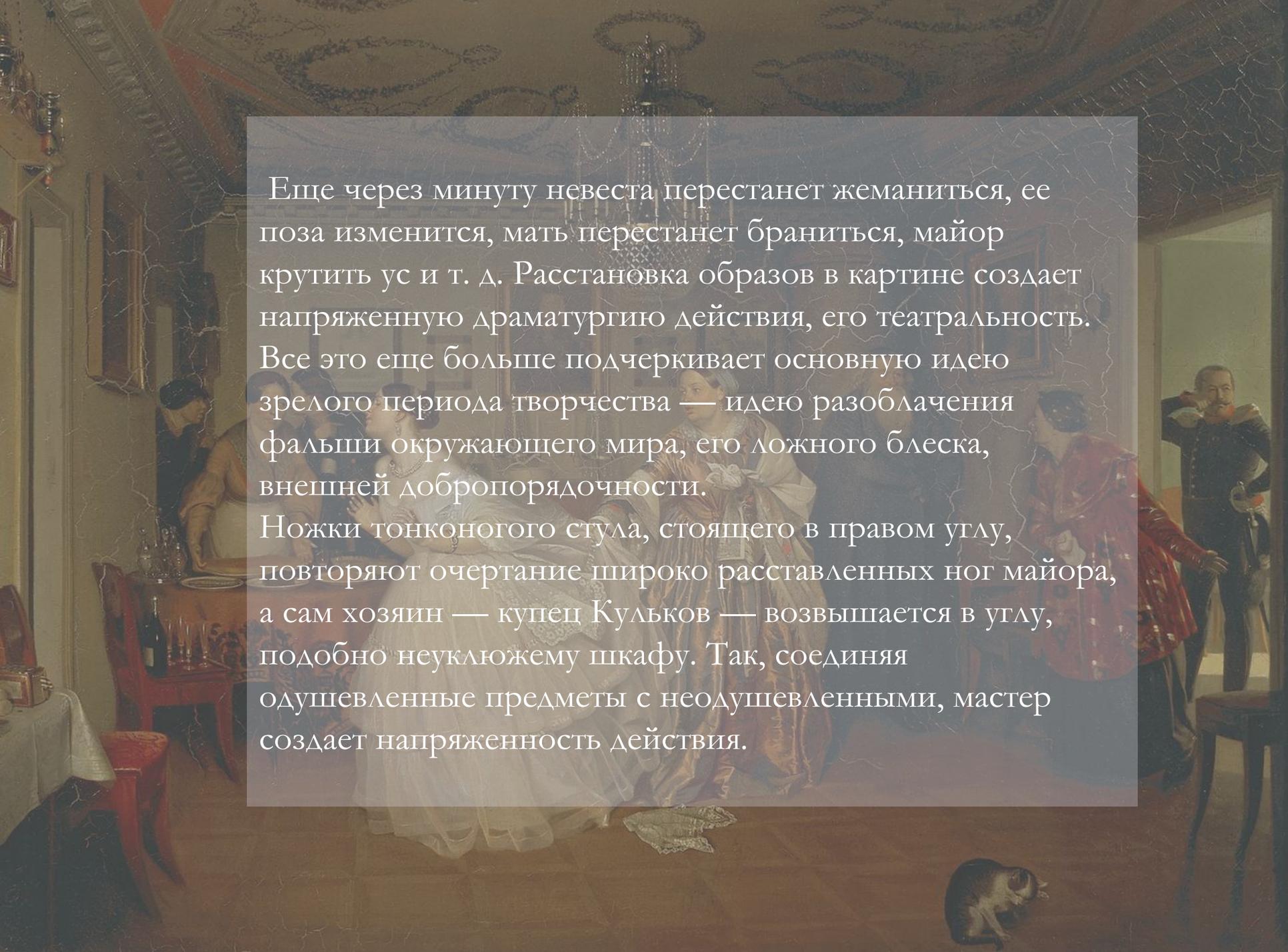

Скатерть не годится для приема пищи – она уместнее смотрелась бы в кабинете или будуаре, накрытый стол слишком мал для такого количества закусок. Шампанское в этом доме, очевидно, пьют нечасто и поэтому изящно подать не умеют – бутылка и бокалы сиротливо стоят на стуле.

Кошка

По контрасту с героями, выявляющими свои отрицательные качества, самым живым существом в картине становится кошка, «намывающая» гостей. Она единственное «действующее лицо», помещенное на переднем плане картины. Основные события происходят на втором плане.

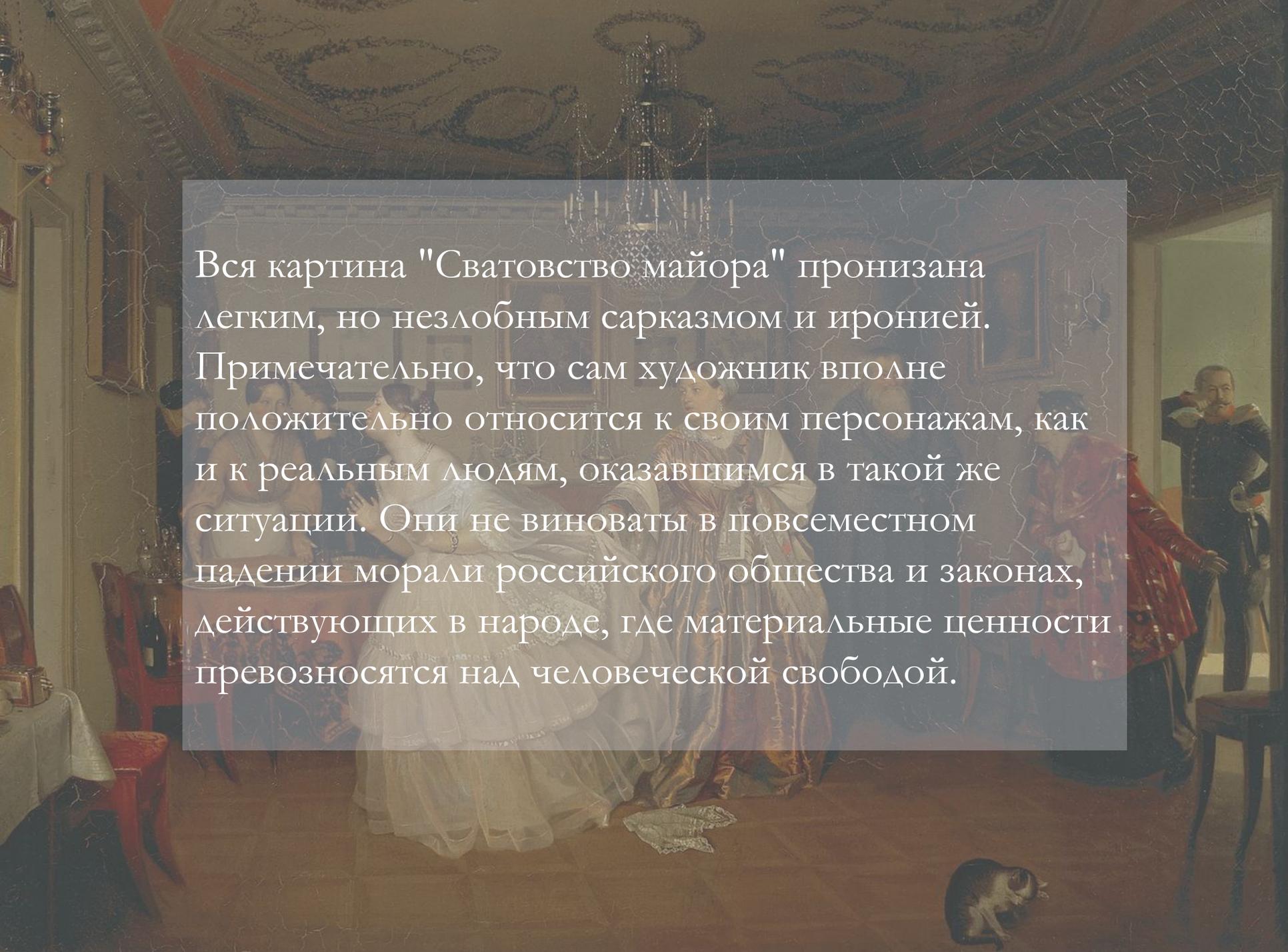

Еще через минуту невеста перестанет жеманиться, ее поза изменится, мать перестанет браниться, майор крутить ус и т. д. Расстановка образов в картине создает напряженную драматургию действия, его театральность. Все это еще больше подчеркивает основную идею зрелого периода творчества — идею разоблачения фальши окружающего мира, его ложного блеска, внешней добропорядочности.

Ножки тонконового стула, стоящего в правом углу, повторяют очертание широко расставленных ног майора, а сам хозяин — купец Кульков — возвышается в углу, подобно неуклюжему шкафу. Так, соединяя одушевленные предметы с неодушевленными, мастер создает напряженность действия.

- Стремясь к гармоничному сочетанию всех элементов картины, Федотов тщательно строит композицию, используя классические принципы симметрии и равновесия. Очень важную роль играет распределение света, которое используется для выделения фигур главных героев — купеческой дочери и майора. В центральной, наиболее светлой части холста находятся невеста и её мать. Более светлое, чем у её матери, платье невесты помогает выделить её из центральной группы в качестве наиболее важного персонажа. Майор тоже привлекает внимание зрителя, поскольку его фигура расположена контражуром, то есть против света, но при этом за счёт поворота головы влево его лицо оказывается освещённым

Вся картина "Сватовство майора" пронизана легким, но незлобным сарказмом и иронией. Примечательно, что сам художник вполне положительно относится к своим персонажам, как и к реальным людям, оказавшимся в такой же ситуации. Они не виноваты в повсеместном падении морали российского общества и законах, действующих в народе, где материальные ценности превозносятся над человеческой свободой.

- Принято считать, что Федотов высмеивает тут современные ему нравы и обычаи: мол, женитьба - это расчетливая сделка, когда обедневший чин и статус объединяется с низкопородным капиталом. Хотелось, чтобы была история про любовь, а получается, как всегда, про выгоду.

П.А. Федотов. Разборчивая невеста. 1847

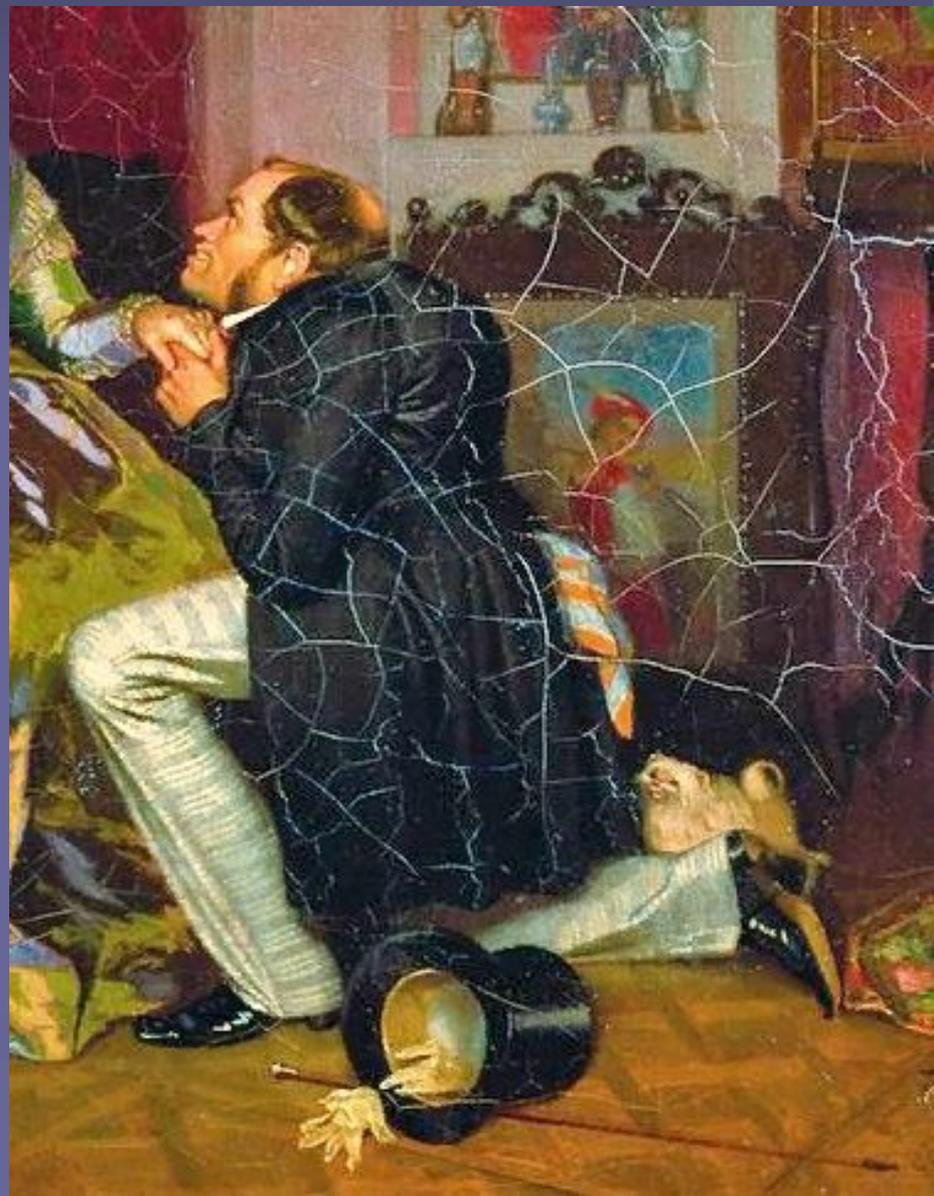
Этой картиной Федотов отдал дань памяти баснописцу Крылову спустя три года после его смерти. За основу художник взял одноименную басню Крылова о привередливой красавице, которая в течение нескольких лет отказывала всем сватающимся за нее женихам, пока не спохватилась, обратив внимание на свою увядающую кожу...

Картина изображает смешную сцену сватовства. Действие происходит в роскошной комнате, стены которой украшены картинами в позолоченных рамах. Комната обставлена дорогой резной мебелью, здесь же стоит клетка с крупным попугаем. В центре картины та самая разборчивая невеста, которая сидит перед женихом в пышном переливающимся платье. Она уже не так молода, как раньше, таких женщин в те времена причисляли к старым девам. Красота ее уже увяла, а она так и живет с родителями и не была замужем.

Перед ней на одном колене стоит долгожданный жених. Он совсем не красавец, о каком девушка мечтала в юные годы. Жених горбатый, уродливый и уже лысеющий.

Он смотрит на невесту взглядом полным ожидания. Мужчина желает услышать заветную фразу: «Я согласна!». На полу валяется его цилиндр, перчатки и трость. Ощущение, что он прибежал к невесте, впопыхах бросил свои вещи на пол и ждет решения разборчивой невесты. Справа от жениха маленькая белая собачка, которая также как и он ждет, даст ли согласия уже не молодая женщина. Шикарная одежда жениха – дорогой жакет, блестящий цилиндр, лаковые туфли - привлекает родителей невесты куда больше, чем искренние чувства, и гарантирует «удачный брак».

Комичность ситуации добавляют, судя по всему, родители невесты, спрятавшиеся за шторой и ждущие ответа. Они уже совсем отчаялись выдать дочь замуж, и вот пришел потенциальный жених, и родители надеются на положительный ответ.

Все находятся в ожидании решения невесты, ведь от ее слова зависит судьба всех присутствующих. Она не молода, все претенденты на руку и сердце уже давно женаты, а она все ждала того идеального, которого так и не дождалась. Теперь у нее нет выбора, придется выходить замуж за того, кто делает предложение или же на всю жизнь остаться старой девой. Как бы ни был уродлив жених, разборчивой невесте не из кого больше выбирать. Родители это понимают и с нетерпением ждут ее ответа. Судьба невесты predetermined, ведь благодаря своей разборчивости у нее совсем не осталось выбора.

Привлекает внимание неестественное эмоциональное выражение лиц изображенных: учитывая снисходительность дамы средних лет и мольба о возможности быть рядом с ней уже немолодого кавалера, понимающего, что его шансы невелики: жених отвратителен внешне. Однако художник показывает фигуру женщины слегка повернутой к собеседнику. Это положение свидетельствует о крайней заинтересованности невесты в очередном претенденте на ее руку. Осознавая необходимость своего согласия в этот раз, ведь выбора у нее, видимо, не осталось, она делает вид, что раздумывает, прежде чем верить себя этому уродливому старику, хотя очевидно, что она уже приняла решение.

Лицо женщины имеет алый цвет. Это выдает обилие косметики, которую она наложила на лицо перед приемом жениха. Пудра и густые румяна на щеках призваны скрыть возрастные изменения на лице невесты и отвлечь внимание от сухой, стареющей кожи.

Автор полотна изящно подчеркнул сходство будущих супругов. Насколько жених отвратителен внешне, настолько и его спесивая, эгоистичная супруга черна внутри. Кажется, что вместе они образуют идеальный союз.

Полотно рассказывает зрителю целый сюжет. Этому способствует нарочито чопорная обстановка комнаты, неестественно эмоционально выражена лиц действующих герой и некоторая комичность их позиций.

Избран был тот решающий момент, который позволял все понять — и судьбы людей, объясняющихся друг с другом, и суть самого объяснения, и то, что вслед за этим последует. Персонажи на самом деле проживают столь важную для них ситуацию, всецело отдаваясь своим чувствам. Вещи вокруг строго отобранны, и ни одна из них не кажется лишней: и цилиндр с положенными в него перчатками, и предметы обстановки.

- П. А. Федотов претворяет в ясных, содержательных образах важнейшие проблемы русской жизни. В «Сватовстве майора» автор обличает один из социальных фактов жизни его времени – браки обедневших дворян с купеческими «денежными мешками». А «Разборчивая невеста» - это сатира на брак по расчету.
- В этих картинах Федотова — гоголевский «смех сквозь слезы». Смесь и плача, художник обличает гнусные законы, господствовавшие тогда в жизни, — законы, превращающие брак в торговую сделку, возвышающие на служебной лестнице людей низких и подлых. Федотовский рассказ становится глубоким и убедительным. За смешными ситуациями и незадачливыми героями незримо встает страшный мир, в котором живут мелкие людишки, процветает пошлость и властвует чудовищная несправедливость.

Список литературы:

- Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения до начала третьего тысячелетия: учебник для вузов / Т. В. Ильина. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. – 473 с.;
- Картина "Сватовство майора" Павла Федотова: описание, история, жанр. [Электронный ресурс]: URL: <https://www.syl.ru/article/292987/kartina-svatovstvo-mayora-pavla-fedotova-opisanie-istoriya-janr>;
- Описание картины Павла Федотова «Разборчивая невеста». [Электронный ресурс]: URL: <https://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-pavla-fedotova-razborchivaya-nevesta/>;
- «Сватовство майора»: почему ироничная картина П. Федотова произвела фурор в середине XIX века. [Электронный ресурс]: URL: <https://kulturologia.ru/blogs/120616/29967/>;
- Федотов. Разборчивая невеста. Анализ картины. [Электронный ресурс]: URL: <https://ya-nenavizhu.ru/chuvstva/razborchivaya-nevesta-fedotov-analiz-kartiny-fedotov-razborchivaya-nevesta.html>;
- Федотов. Сватовство майора. [Электронный ресурс]: URL: <https://maxpark.com/community/6782/content/3370503>.