

Василий Перов 1834 - 1882

- Василия Перова один из его учеников называл «подлинным певцом скорби». И не зря: постоянными персонажами его жанровых картин были измученные крестьяне, голодные, замерзшие или оплакивающие умерших родственников. Однако кисти Перова принадлежат не только социальные работы, но и целая портретная галерея, а также картины на исторические сюжеты.

- Василий Перов родился в 1834 году в сибирском городе Тобольске. Он был внебрачным сыном губернского прокурора, барона Георгия Криденера — просвещенного, свободомыслящего человека, который принимал у себя в доме ссыльных декабристов. Хотя родители мальчика и обвенчались вскоре после его рождения, ребенок все равно считался незаконнорожденным, не имел права на титул и фамилию отца. В документах он числился как Васильев — по фамилии крестного. А псевдоним Перов позже родился из прозвища, которое дал ему сельский дьячок за успехи в чистописании.

- В 1843–1846 годах Василий Перов учился в арзамасском уездном училище, самостоятельно занимался рисованием. После окончания училища он поступил в художественную школу Александра Ступина. Мальчик усердно учился и даже начал писать масляными красками — раньше, чем другие ученики. В конце 1840-х он уже написал несколько портретов и жанровых полотен: «Нищий, просящий милостыню», «Деревенская тройка», «Народное гулянье в семик».

- В 1853 году Перов решил продолжать образование — в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Он попал в интересную и разнородную творческую среду: его товарищами стали начинающие художники со всей России, близким другом — молодой пейзажист Иван Шишкин, преподавателями — Михаил Скотти, Николай Рамазанов и Аполлон Мокрицкий, ученик Венецианова.
- Годы обучения стали для молодого Перова нелегкими: вначале ему было негде жить, он все время испытывал финансовые трудности. Начинающий художник даже однажды чуть не бросил школу, но один из преподавателей, Егор Васильев, приютил его в собственной квартире.

- В 1856 году Перова ждал первый успех: за этюд головы мальчика он получил малую серебряную медаль на конкурсе Академии художеств. В следующем году за картину «Приезд станового на следствие» — большую серебряную медаль. Критики того времени считали его прямым наследником художественных традиций Павла Федотова, который писал в духе критического реализма, когда показывается, насколько обстоятельства жизни человека и его характер зависят от социальной среды.

- В 1861 году Перов закончил Школу живописи и получил золотую медаль первого класса за картину «Проповедь в селе». Дремлющий помещик и удрученные своими мыслями крестьяне, воркующая парочка и дети, которые внимательно слушают священника... Художник показал на полотне своеобразный социальный срез — грубое невежество и отношение к скучному, по мнению толпы, оратору.

- В том же году Перов написал еще одну картину со схожим сюжетом — «Сельский крестный ход на Пасхе». В ней показана русская деревня 1860-х годов с нищими невежественными крестьянами и безнравственными священниками. Картина вызвала в Петербурге горячие дискуссии: одни хвалили автора за смелость и художественное мастерство, другие были до крайности возмущены таким углом зрения. Через некоторое время полотно сняли с выставки и даже запретили демонстрировать в России.
- Однако Павел Третьяков приобрел картину для своей галереи. За покупку «бездуховного» полотна ему грозило неодобрение Священного Синода, а Перову — ссылка в Соловецкий монастырь. Однако художника мнение критиков не смущало, и в 1862 году он написал следующее социальное полотно «Чаепитие в Мытищах». На нем изображен сытый ленивый священник за полуденным чаем и двое истощенных нищих, которых прогоняет от стола прислуга.

Чаепитие в Мытищах

- Самая знаменитая картина Перова. На картине сюжет, разоблачающий лицемерие, притворство, паразитизм и бессовестность духовенства.
- Пыхтя, пьёт чай жирный священник, восседая за столом с самоваром. У него ещё в сумке на полу и бутылка вина припасена. Послушник пьёт чай стоя. В лохмотьях стоит перед ними слепой и одноногий солдат с георгиевским крестом на груди, прося подаяния. Рядом мальчик-поводырь жалко тоже руку протянул за подачкой. Служанка отталкивает нищего солдата.
- Жирный поп краем глаза всё это видит, но спокойно продолжает своё чаепитие.
- Выразительно изобразил Перов лицемерные глаза монаха!

Сельский крестный ход на Пасхе

- "Сельский Крестный ход на Пасхе" Уже начальный эскиз этой картины, выполненный юным пансионером Академии художеств Василием Перовым в 1861 году, привел в ужас совет маститых преподавателей-академиков: священник на ней изображался пьяным, едва стоящим на ногах, такими же были и большинство прихожан. Крестный ход, состоящий из основательно подгулявших прихожан, вываливается из избы на раскисшую слякотную улицу.
- Какой-то мужичок держит икону перевернутой, а дьячок от количества выпитого валяется на крыльце почти без чувств. Да и вид остальных участников хода весьма удручающий. Надо сказать, что действие происходит во время Светлой седмицы, после празднования Пасхи - в это время священник обычно приходил навестить прихожан. И по случаю праздника в каждом доме ему, конечно, был уготован почет и угощение.

- Эскиз картины Перова Василия Григорьевича "Сельский Крестный ход на Пасхе" был отвергнут, а полотно, к работе над которым впоследствии снова вернулся неугомонный Перов, запрещено. Знакомые прочили художнику вместо положенной ему по праву поездки в Италию изгнание чуть ли не на Соловки. Высочайший Синод называл картину "клеветой" и "смертью высокого искусства". Однако многим была вполне ясна ирония художника: призванный быть духовным пастырем на деле далеко не выше окружавших его людей и, уж конечно, не чище. Он - один из всех, с теми же грехами и слабостями. Способен ли такой человек вести за собой верующих? Ответ на этот вопрос художник оставил на усмотрение публики.

Трапеза

- В январе 1862 года Василий Перов получил стипендию и пансион от Императорской Академии художеств и по традиции отправился за границу. Он посещал музеи Берлина, Дрездена, Парижа, делал наброски в самых бедных кварталах города. Из этюдов родились полотна с уличными музыкантами и нищими, старьевщиками и простыми горожанами — «Слепой музыкант», «Савояр», «Парижская шарманщица» и «Праздник в окрестностях Парижа».

- Перов тяготился заграничной жизнью и страстно желал вернуться домой. Еще до того, как истекли предоставленные ему два года, он написал в Совет при Академии художеств: «Осмеливаюсь просить Совет о позволении мне возвратиться в Россию. Причины, побуждающие просить меня об этом, я постараюсь здесь представить: живя за границей почти два года и несмотря на все мое желание, я не мог исполнить ни одной картины, которая был бы удовлетворительна, — незнание характера и нравственной жизни народа делает невозможным довести до конца ни одной из моих работ».
- После возвращения на родину художник продолжал создавать полотна на социальные сюжеты. На картинах 1860-х годов появлялись угнетенные крестьяне, изможденные городские дети, безвольные служащие у богатых господ. Позже Михаил Нестеров, ученик Василия Перова, называл живописца «подлинным певцом скорби».

Тройка

- "Тройка" Среди картин Перова Василия Григорьевича это едва ли не самое трагическое и трогательное за сердце произведение. Другое его название - "Ученики мастеровые везут воду". Художник написал его в 1866 году. Форматно, это крупнейшая из работ художника - размер полотна составляет 123,5 на 167,5 см. В этой картине художник намеренно использовал мрачные, лишенные яркости, унылые цвета. Трое детей в обносках - два мальчика и девочка, надрываясь, тянут бочку с ледяной водой. Дети измучены и истощены непосильным трудом. В лицо им бьет холодный зимний ветер. Сзади бочку поддерживает и толкает взрослый, лица которого нам не видно, сбоку от детей бежит пес.

- Вот что написал об этом произведении критик и историк искусств В. В. Стасов: Кто из нас не знает «Тройку» Перова, этих московских ребятишек, которых заставил хозяин таскать по гололедице на салазках громадный чан с водой. Все эти ребятишки, наверное, деревенские родом и только пригнаны в Москву на промысел. Но сколько они намучились на этом "промысле"! Выражения безысходных страданий, следы вечных побоев нарисованы на их усталых бледных личиках; целая жизнь рассказана в их лохмотьях, позах, в тяжелом повороте их голов, в измученных глазах... Эта картина сделала Перова "художником великой скорби народной" и принесла заслуженное звание академика.

- Самая узнаваема, трагичная, эмоциональная и овеянная легендами работа великого художника вот уже более полутора веков захватывает публику, заставляя ее сопереживать и сочувствовать героям работы.

По пустынно и зловеще мрачной улице, заметаемой ледяной метелью, трое детей везут огромный чан с водой, покрытый рогожей. Вода, выплескиваясь из чана, мгновенно замерзает, превращаясь в сосульки. Так автор обозначает зимнюю стужу, что делает работу еще драматичней.

Три детские фигуры, разные, но одинаково изможденные запряжены в повозку подобно тройке лошадей. Прямо к зрителю обращено лицо единственной в упряжке девочки. Распахнувшийся тулупчик открывает старую, застиранную юбку. Глаза полузакрываются, на лице напряжение и невыразимая мука. Волосу ее треплет холодный ветер, а тяжелые и не по возрасту большие ботинки еще больше подчеркивают хрупкость девчоночьей фигурки.

Крайний слева мальчик, судя по всему самый младший из троицы. Тяжелый труд, кажется, практически полностью лишил его сил. Рука безвольно висит, напряжение читается во всем теле, а тонкая бледная детская шея и взгляд, полный отчаяния и безысходности, довершает трагическую картину.

- Как известно, мастер долгое время не мог найти себе модель для центральной фигуры "тройки". Это самый старший из детей, изображенных на картине. По сюжету работы именно центральная фигура несет на себе главную часть драматургии работы. Как старший в упряжке, мальчик пытается играть роль лидера. Он, преодолевая боль и холод, не показывает своей усталости. Весь устремленный вперед, он сам своим видом дает силы ослабевшим товарищам.

Недетские глаза троицы страдальцев, их одежда с чужого плеча, непосильный труд - мастер призывает зрителя ужаснуться положением детей, призывает к милосердию.

Особое внимание стоит обратить на окружающий пейзаж. Пустынная улица, монастырская стена (это легко определить по части ворот с образом над ними), две человеческие фигуры - кутающийся в шубу от холода мужчина, подталкивающий сзади бочку с водой человек. Автор не показывает нам лиц взрослых людей. Они словно и не присутствуют в картине, становятся только частью пейзажа.

- Совсем невесел пес, бегущий рядом. Оскалившись на холод, тьму и сумерки, он сопровождает своих хозяев, перенося все лишения и трудности вместе с ними.

Автор выбирает самые мрачные и невыразительные краски для своей работы, свет выхватывает из морозной дымки лишь лица трех главных героев.

Серое, мрачное небо оживляют несколько летящих птиц, также страдающих от морозов.

Серый, грязный снег под ногами, разбросанный хворост, обледеневшие сани. Все перечисленное усиливает впечатление от картины, наполняя ее атмосферой безысходности, страдания и обреченности.

Работа стала мощным и громким обличением, протестом против использования детского труда, безжалостного отношения к детям.

Проводы покойника.

Дети-сироты на кладбище.

Последний кабак у заставы.

Спящие дети.

Странник.

Сцена на могиле.

- В 1869 году Перов объединился с группой художников, и вместе они основали Товарищество передвижных художественных выставок. На первой выставке передвижников в 1871 году появились картины Перова «Охотники на привале», «Рыболов» и несколько портретов. Параллельно с участием в товариществе Василий Перов преподавал в Московской школе живописи, ваяния и зодчества и попробовал себя в литературном творчестве. Он писал рассказы о своем художественном опыте — «Тетушка Марья», «На натуре (Фанни под № 30)».

- В 1870-е годы остросоциальных работ у Василия Перова стало меньше. В этот период он писал полотна со сценками из жизни русской провинции — «Птицелов», «Охотники на привале», «Ботаник» — и портреты. Его работы получались простыми и реалистичными, со строгой композицией и сдержанным колоритом. Александра Островского Василий Перов изобразил в непринужденной домашней обстановке, Ивана Тургенева — задумчивым и погруженным в собственные мысли. Одним из самых известных портретов стало полотно с Федором Достоевским. Ссутулившись и обхватив руками колено, писатель отрешенно смотрит в угол комнаты. Аскетичная серо-коричневая гамма добавляет портрету драматичности — картину оживляют лишь красные крапинки на черном галстуке писателя.

Охотники на привале

- Перов и сам был заядлый охотник и картин об охоте у него немало.
- На картине три охотника отдыхают на привале. Самый старший из них энергично и с фантазией ведёт рассказ о своих былых охотничьих приключениях. Средних лет охотник с иронией и некоторой доброй насмешкой этот рассказ воспринимает. А самый молодой и доверчивый под большим впечатлением от рассказа. И это как бы олицетворение старости, молодости и зрелости!

- "Охотники на привале" Появление этого полотна у любителей, знатоков живописи и критиков вызвало немало эмоций. Полотно сравнивали с "Записками охотника" И. С. Тургенева, при этом обвиняя художника в излишней театрализации сцены. М. Е. Салтыков-Щедрин, например, говорил о неестественности и наигранности поз персонажей. С ним горячо спорил Ф. М. Достоевский, который говорил: Что за прелесть!
- Конечно, растолковать – так поймут и немцы, но ведь не поймут они, как мы, что это русский враль и что врет он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, о чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства! Итак, "Охотники на привале", появившиеся в 1871 году, продолжили серию уже известных подобных картин художника Перова Василия Григорьевича, таких как "Птицелов", "Рыболов", "Рыбная ловля", "Голубятник", и стала самой популярной среди этих полотен.

- Надо сказать, Перов, тогда уже получивший должность профессора в Академии художеств, все реже и реже воплощал в своих произведениях сцены, рассказывающие о тяготах и несправедливостях народной жизни, стремясь к полнейшей реализации своего художественного мастерства. На полотне "Охотники на привале" обычная фронтальная композиция: расположившись отдохнуть после охоты, сидят три человека, по виду и окружающему их антуражу (ружья, ягдташ и рог, подстреленная дичь, охотничья собака) - заядлые охотники.
- Среди персонажей центральным выступает пожилой "враль", увлеченно рассказывающий свои байки о невероятных историях, случившихся с ним на охоте, его тоже немолодой товарищ, который, скептически усмехаясь, почесывает ухо, и молодой охотник, доверчиво внимающий этим рассказам. Картина выдержана в коричневатых "осенних" тонах. Ведь пик охоты приходился именно на это время.

- О прототипах В данной картине, по сути, заключено сразу три портрета. Как известно, прототипами персонажей произведения послужили реальные люди, что, конечно, особенно подогрело интерес публики. Например, в фигуре "враля", который увлеченно рассказывает занимательные, но по большей части небывалые охотничьи истории, многие узнали Дмитрия Кувшинникова, большого любителя ружейной охоты. Историкам литературы известно, что этот же человек послужил для Чехова в качестве прототипа Дымова (рассказ "Попрыгунья"). Ироничного и не верящего ни одному слову товарища "сыграл" врач и живописец-любитель Василий Бессонов. А вот молодого охотника, наивно верящим "вралю", "сыграл" Николай Нагорнов, который в будущем станет членом Городской управы в Москве.

- Большое значение в этой работе имеют жесты персонажей, с помощью которых художник создает психологические портреты своих героев: растопыренные руки рассказчика иллюстрируют его «страшную» историю, ухмыляющийся простолюдин недоверчиво почесывает голову, левая рука молодого слушателя напряженно сжата, правая рука с папиросой замерла, что выдает увлеченность и простодушный ужас, с которым он слушает небылицы. Изображенная в левом нижнем углу добыча охотников вполне могла бы стать самостоятельным натюрмортом с дичью, но все внимание художник намеренно сосредоточил на лицах и руках персонажей, выделив эти акценты ярким светом.

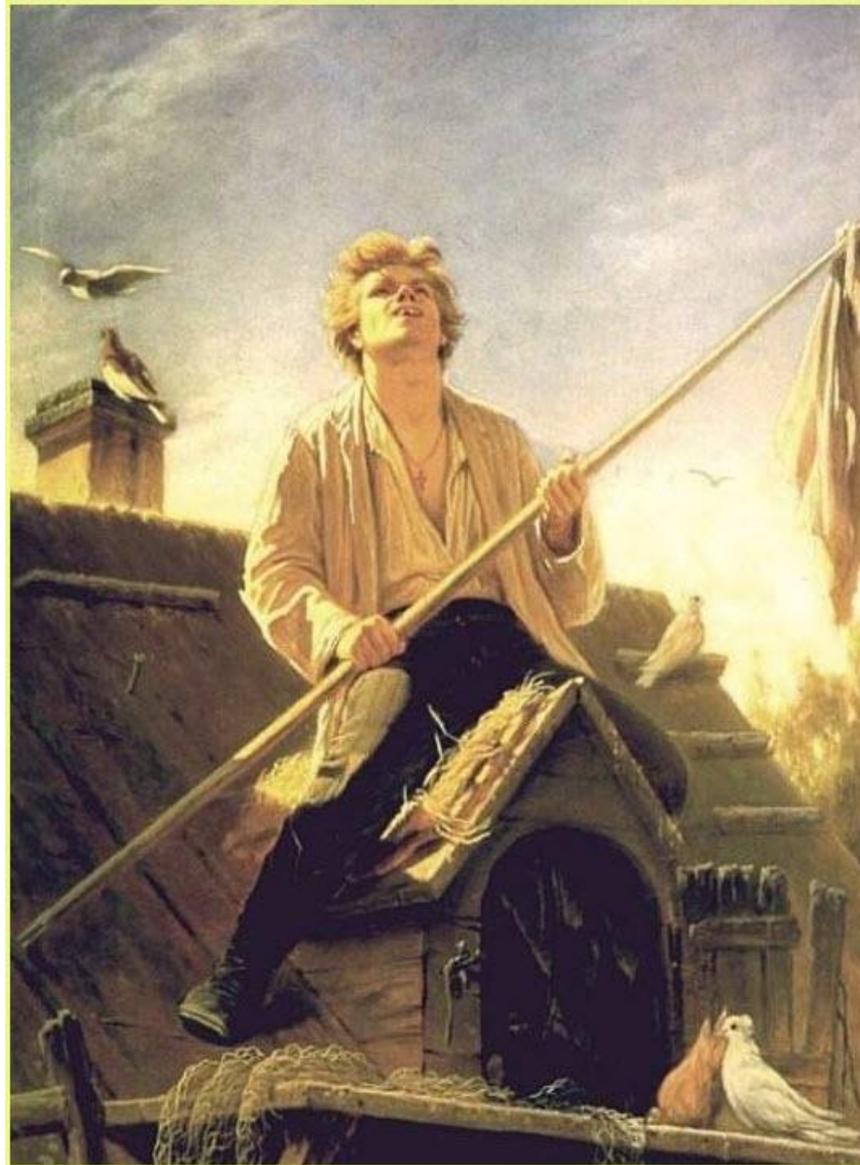
Птицелов

Ботаник

Голубятник

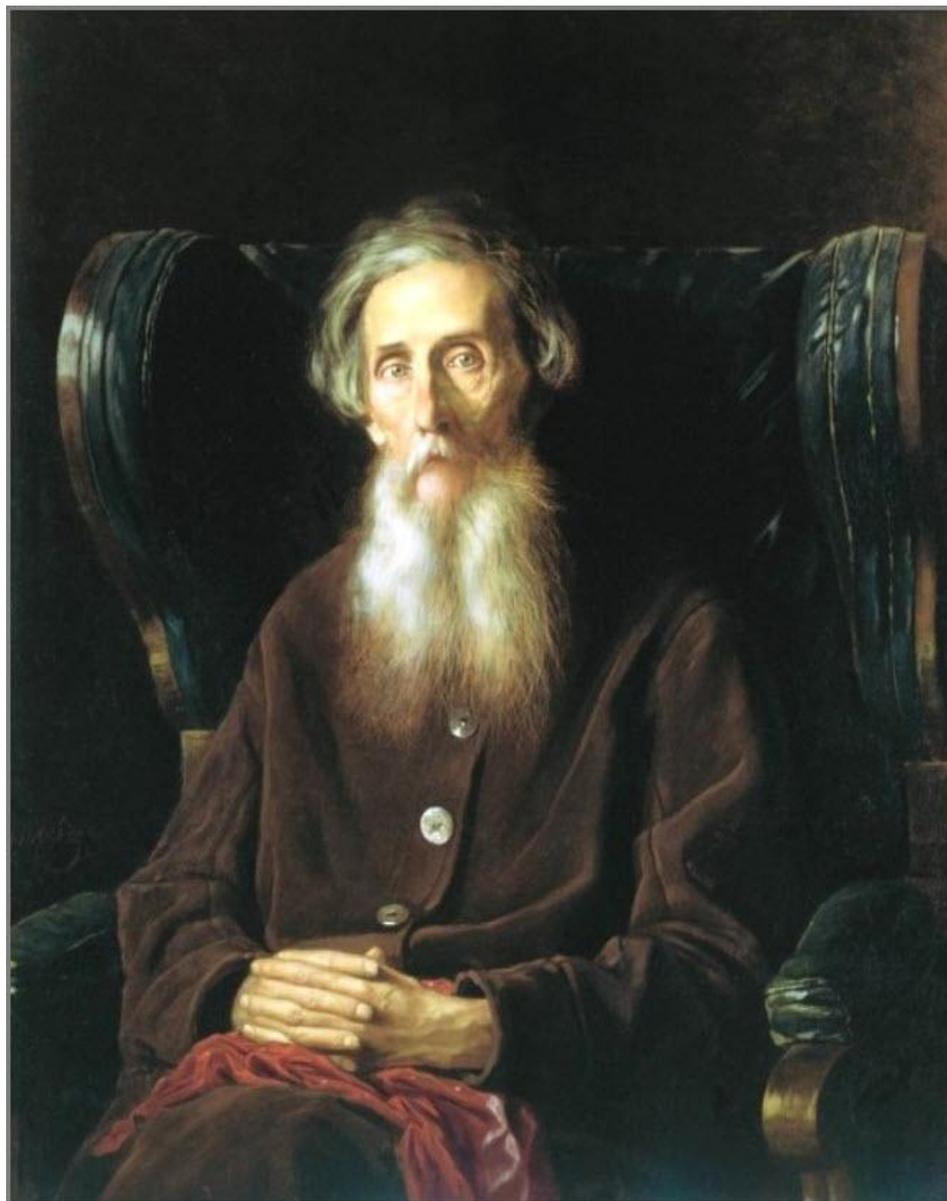

- В последние годы жизни Перов обратился к новому жанру — исторической живописи. Он планировал написать три полотна о Пугачевском восстании, но успел лишь завершить несколько этюдов для последней части трилогии — «Суд Пугачева». Остальные полотна остались на стадии набросков. Это «Осада Пскова», «Пимен и Григорий», «Михаил Тверской в Татарской орде» и «Пытка боярыни Морозовой». Последней работой мастера стало масштабное полотно 1881 года со множеством персонажей — «Никита Пустосвят».
- Василий Перов умер от чахотки в 1882 году, ему на тот момент было 48 лет. Его похоронили в Даниловом монастыре, а позже перезахоронили на кладбище Донского монастыря. На могиле художника установлен памятник работы скульптора Алексея Елецкого.

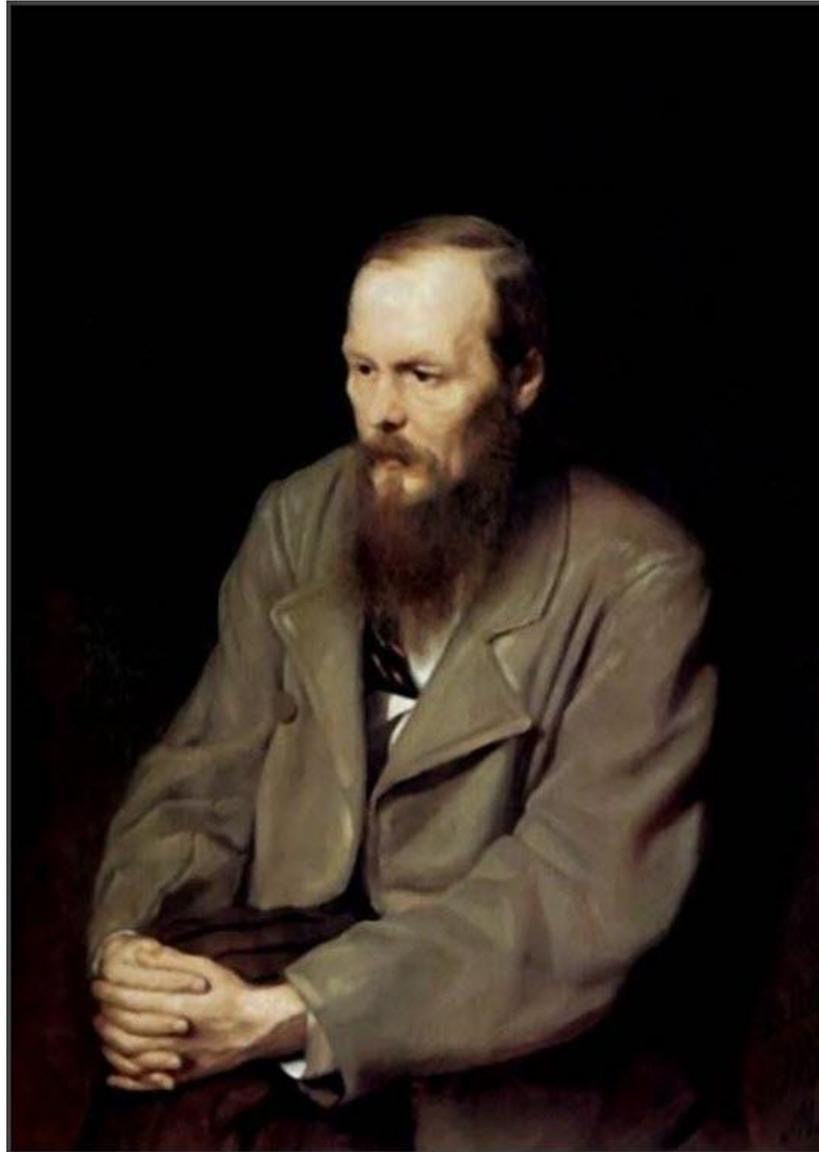
Портрет Островского

Портрет Даля

Портрет Достоевского

- В 1872 году Перов написал одну из лучших своих работ - портрет Федора Михайловича Достоевского, который был заказан ему П. М. Третьяковым, владельцем Картинной галереи в Москве. О том замечательном произведении жена писателя говорила, что Перову удалось уловить ту "минуту творчества" писателя, когда он, сосредоточенный на своих мыслях, как бы "смотрит в себя".
- Позже художник И. Н. Крамской оценит эту картину такими словами: Портрет этот не только лучший портрет Перова, но и один из лучших портретов русской школы вообще. В нем все сильные стороны художника налицо: характер, сила выражения, огромный рельеф и, что особенно редко и даже, можно сказать, единственный раз встретилось у Перова, — это колорит <...>. Решительность теней и некоторая как бы резкость и энергия контуров, всегда присущие его картинам, в этом портрете смягчены удивительным колоритом и гармониею тонов; смотря на него, положительно, не знаешь, чему больше удивляться, но главным достоинством остается, разумеется, выражение характера знаменитого писателя и человека...