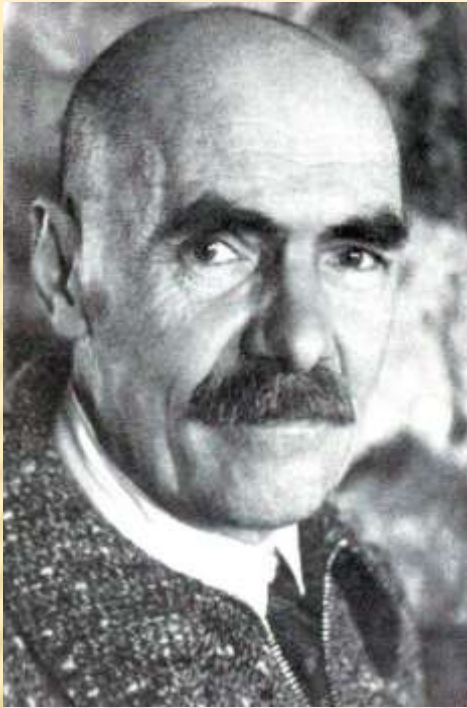

***Кузьма
Сергеевич
Петров-
Водкин***

***(05.11.1878 –
15.02.1939)***

«Мне легко в этой необъятности»

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин родился 5 ноября (по новому стилю) 1878 года в городе Хвалынске Саратовской губернии Российской империи, в семье сапожника. Его отец прославился тем, что был единственным на весь город сапожником, не прикасавшимся к спиртному. Причиной тому была страшная трагедия детства, и давшая ему фамилию «Водкин» и сильнейшее отвращение к алкоголю.

В Хвалынске о живописи можно было лишь мечтать — глядя на зелень садов, лесистые холмы, высокий берег Волги. Рос Кузьма в природной красоте и любви, опекаемый родителями и бабушками. С детства мальчик красками выражал свои эмоции. От восхищения красотой родной природы до трагических жизненных впечатлений. *«Вот, очевидно, в это короткое время и получил запасы образов, запасы семян моей родины, от напевов, шепотов, сказов, с утра до постели баюкавших меня, научивших биться детское сердце в унисон с людьми»...* (Из книги Петрова-Водкина «Моя повесть»)

Окончив четырехклассное городское училище, Кузьма о живописи всерьез не думал — отправился в Самару поступать в железнодорожный техникум. Лишь не сдав экзамен, пошел работать – «малевать вывески» и учиться в классы рисования Федора Бурова. Без особой творческой пользы: *«Мы ни разу не пытались подойти к натуре, благодаря чему не получали настоящей ценности знаний».*

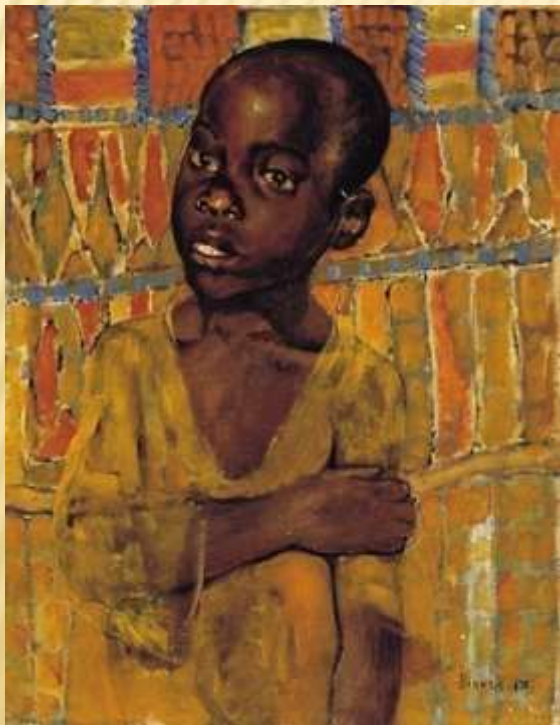
Кардинально изменил жизнь Петрова-Водкина приезд в Хвалынск петербургского архитектора Роберта Фридриха Мельцера. Увидев работы юноши, тот обещал помочь с учебой в Петербурге. В 1895 году Кузьма выдержал экзамен в Центральное училище технического рисования барона Штиглица и стал учиться на деньги хвалынских купцов. Одна из первых работ художника Петрова-Водкина — образ Богоматери с младенцем — можно и сейчас увидеть на стене церковной аспиды в Александровском парке Петербурга.

Спустя два года Кузьма поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где преподавал Валентин Серов. По принятой тогда моде, молодой художник отправился завершать образование за границу. Побывал в Греции, Италии, Франции и даже Северной Африке — где совершенствовал технику рисунка и набирался впечатлений. Поднимался к жерлу Везувия, спасался в Сахаре от бедуинов. Написал «Семью кочевников», портрет «Африканского мальчика», «Кафе» — множество этюдов и картин.

Показав свои последние картины на очередном парижском Осеннем салоне и отправив на родину все наработанное во Франции и Северной Африке, Петров-Водкин в конце октября 1908 года выезжает в Петербург, где обосновывается навсегда.

Вернулся в Россию с супругой Марой. *«Друг мой, жена моя, — писал Петров-Водкин из-за границы — ты должна знать, какую большую обузу ты взяла на себя, полюбив своего Кузю. Мы будем деятельны и энергичны, будем работать для человечества».*

«Семья кочевников» 1907г.

«Портрет африканского мальчика» 1907г.

«В кафе» 1907г.

«Париж. Нотр Дам» 1924г.

«Вид Самарканда» 1907г.

«Город Константина. Алжир» 1907г.

1910 год оказался знаменательным для Петрова-Водкина - он был приглашен руководить известной петербургской художественной школой. Следует заметить, что давно, еще в годы жизни в Москве, Петров-Водкин периодически давал частные уроки рисунка, и это дело его очень увлекало. Вступление на профессиональную преподавательскую стезю полностью отвечало его внутренней потребности делиться знаниями, художественным опытом, более того - отвечало его потребности иметь свою школу. Дальнейшее показало, что Петров-Водкин был прирожденным педагогом со всеми качествами истинного воспитателя молодых художников.

Первая персональная выставка художника прошла в 1909 году. Спустя два года — Петров-Водкин стал членом объединения «Мир искусства».

«Купание красного коня» 1912г.

«Купание красного коня» — главная работа Петрова-Водкина тех лет. Работая над полотном, художник находился под впечатлением от новгородских икон. Конь у Петрова-Водкина «запылал», как у Георгия Победоносца на творениях древнерусских мастеров. Впервые «Купание красного коня» представили в 1912 году на выставке «Мир искусства», полотно имело ошеломляющий успех. «Да, этот художник талантлив!» — произнес, стоя перед картиной, Илья Репин. Спустя два года в Швеции прошла «Балтийская выставка», где Петров-Водкин получил за картину медаль и грамоту. Однако из-за военных событий полотно осталась в Швеции, вплоть до 1950 года.

После революции художник много преподавал, в том числе по собственной живописной системе. Писал портреты, обращался к натюрмортам.

«Натюрморт — это скрипичные этюды, которые я должен делать раньше, чем приступлю к концерту».

К примеру, «Селедка»: сама рыба, кусок черного хлеба и пара картошин — роскошь в голодном городе. Набор продуктов нехитрый, но для революционного времени практически пир.

«Селедка» 1918г.

«Розовый натюрморт» 1918г.

«Утренний натюрморт» 1920г.

«Скрипка» 1918г.

Натюрморты Петров-Водкин изредка писал и в молодые годы, но только в 1918-1920 годах они стали центральной темой его творчества. Можно говорить о напряженном характере натюрмортов Петрова-Водкина, в которых вся площадь холста порой пронизана силовыми линиями "сферической перспективы". Натюрморты Петрова-Водкина хочется назвать описательно - "предметными композициями".

«1918 год в Петрограде», картина, почти сразу ставшая известной как «Петроградская Мадонна». Одна из самых трогательных работ художника. Над суетой и толпами — лик, словно эхо старых образов иконной Богоматери. Молодая работница с младенцем на руках. Ни взгляда назад: само спокойствие и сосредоточенность. Как символ материнства и надежды — полной смирения, в атмосфере тревоги и волнений.

Картина нарисована маслом на холсте. Художник изобразил бедную семью, в которой двое детей. Но главный момент изображения совершенно не в бедности нарисованных персонажей. Главное – это стойкое ощущение страха, тревоги, чего-то угрожающего. Все члены семьи в оцепенении застыли и ждут чего-то страшного. Какое-то событие, способное перевернуть весь их налаженный скромный, но такой милый и уютный быт. Но чего они так боятся? Ответ найдем, если взглянем на название картины, данное ей художником. 1919 год, Гражданская война. Страшная, со слезами и горем, не щадящая ни семьи, ни отцов, ни детей. Именно она наводит ужас на всю эту крепкую, дружную и такую милую семью. В одночасье все может рухнуть, они могут лишиться друг друга, их хрупкий мир может сломаться. Вот что вызывает их тревогу.

«1919 год. Тревога»

В 1928 году, к юбилею Красной армии, К.С.Петров-Водкин написал «Смерть комиссара». Суровый пейзаж, хаотичное движение солдат вперед и бледное лицо, устремленное вдаль, словно последний молчаливый приказ — в бой. Позировал художнику поэт Сергей Спасский. Картина сдержанна и в то же время полна трагизма.

1928 год оказался непростым для самого художника. Туберкулез прогрессировал и врачи запретили писать маслом — не выдерживали легкие. Из Ленинграда художник переехал в Детское Село. Он оказался в центре настоящего литературного кружка: Алексей Толстой по соседству писал «Петра I», Вячеслав Шишков работал над «Угрюм-рекой», Константин Федин дописывал «Братьев». Не оставляя краски, Петров-Водкин взялся за перо: двадцать рассказов, двенадцать пьес, три повести.

Первая часть трилогии - повесть "Хлыновск", начатая в 1928 году, вышла из печати в конце 1930 года. Спустя два года Петров-Водкин закончил вторую часть, названную им "Пространство Эвклида". К третьей он только приступил, когда временное улучшение состояния здоровья вернуло его от литературы к живописи. Волей обстоятельств трилогия превратилась в дилогию. Начав с истории Хвалынска и жизнеописания дедов и родителей, Петров-Водкин повествует в ней о своем рождении, поре младенчества и отрочества, а затем - в "Пространстве Эвклида" - о годах учения в Саратове, Петербурге и Москве, о поездках в Мюнхен и Италию, расставаясь с читателем на склоне огнедышащего Везувия.

Задумав рассказать о своей "жизни в искусстве", автор успел показать в повестях не столько саму эту жизнь, сколько путь к искусству, освещенный и осмысленный зрелым, давно сложившимся художником. В ходе обстоятельного и вместе с тем лирического повествования о своем детстве, отрочестве, юности, возмужании Петров-Водкин раскрывает перед читателем процесс формирования в нем художника: человека особого строя души, чуткого к добру и красоте в природе и людях, бьющегося над сложными вопросами искусства и мироздания.

Портреты в творческой биографии живописца встречаются весьма часто.

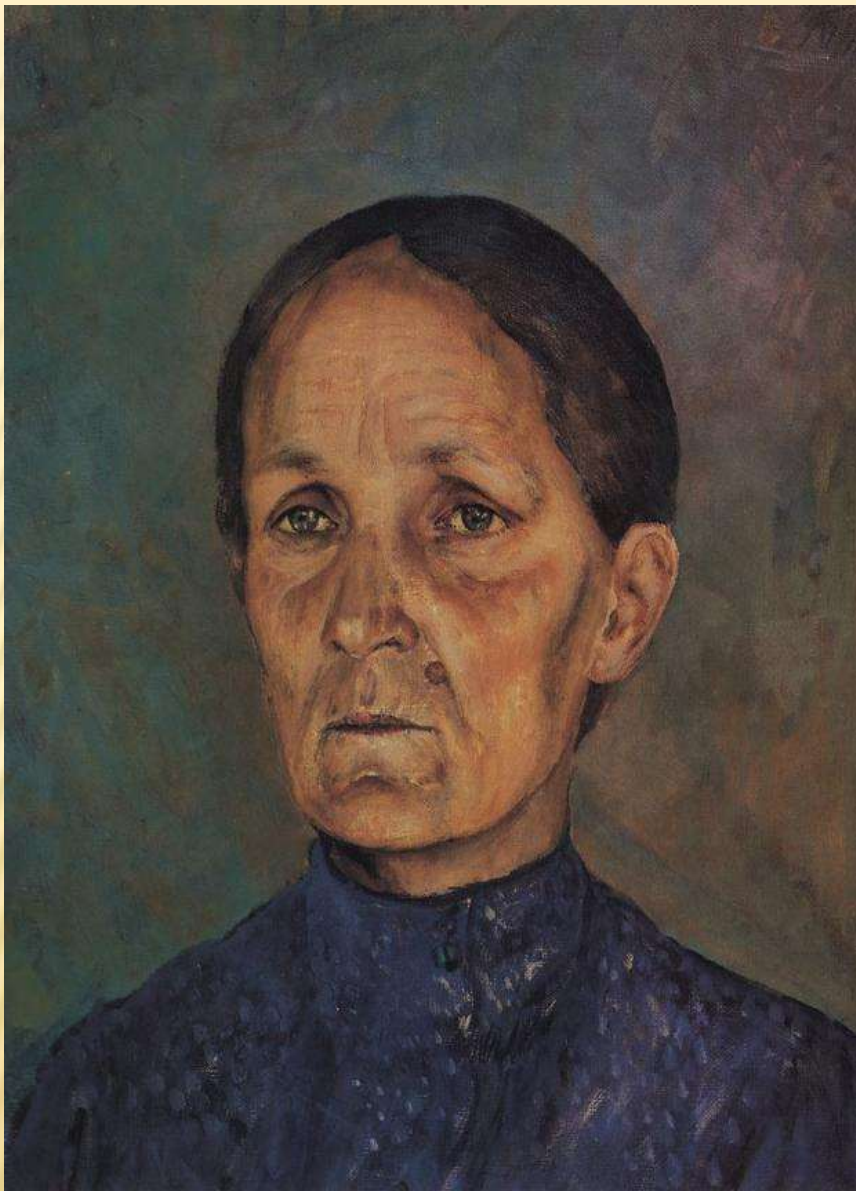
К.С.Петров-Водкин, пожалуй, мог бы сказать о себе также, как говорил его современник, поэт Осип Мандельштам – один из наиболее «трудных» поэтов XX века столетия, что он «смысловик». И одним из самых драгоценных «смыслов» в его художественной системе стало человеческое лица. Это удивляет. В авангардных работах мастеров начала XX века лицо, напротив, исчезло. Подчиняясь решению разнообразных пластических задач, оно превратилось в часть орнамента, в маску, распалось на формы, или бесследно растворилось в пустоте.

Петров-Водкин возрождает древнерусское иконописное представление о святости лица-лика.

Позднее творчество Петрова-Водкина ознаменовалось желанием отойти от стремления найти решение универсальных вопросов бытия, характерного для композиционных полотен мастера. Он обращается к жанру портрета, значительно сужая тем самым свою художественную задачу, которая теперь ограничивалась стремлением передать в мельчайших деталях любое понравившееся лицо. Именно поэтому полотна художника отличаются очень большим портретным сходством.

Особенно часто Петров-Водкин рисовал свою жену Марию Федоровну и других близких людей.

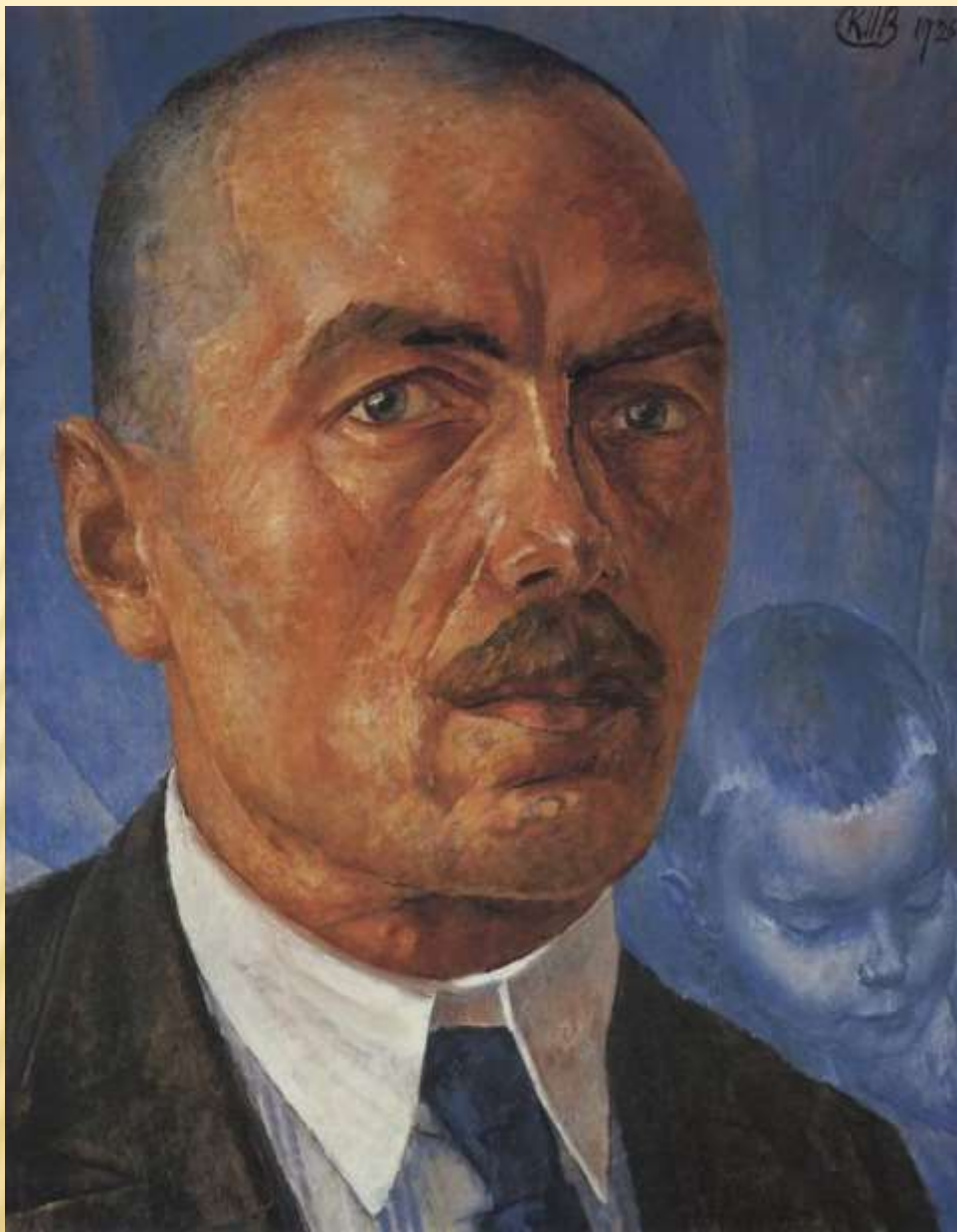
Однако среди его работ также попадаются изображения известных людей: Анны Ахматовой, Максимилиана Волошина, Андрея Белого, Александра Сергеевича Пушкина и других.

«Портрет матери художника» 1909г.

«Девочка с куклой» 1937г.

«Автопортрет» 1926-1927г.

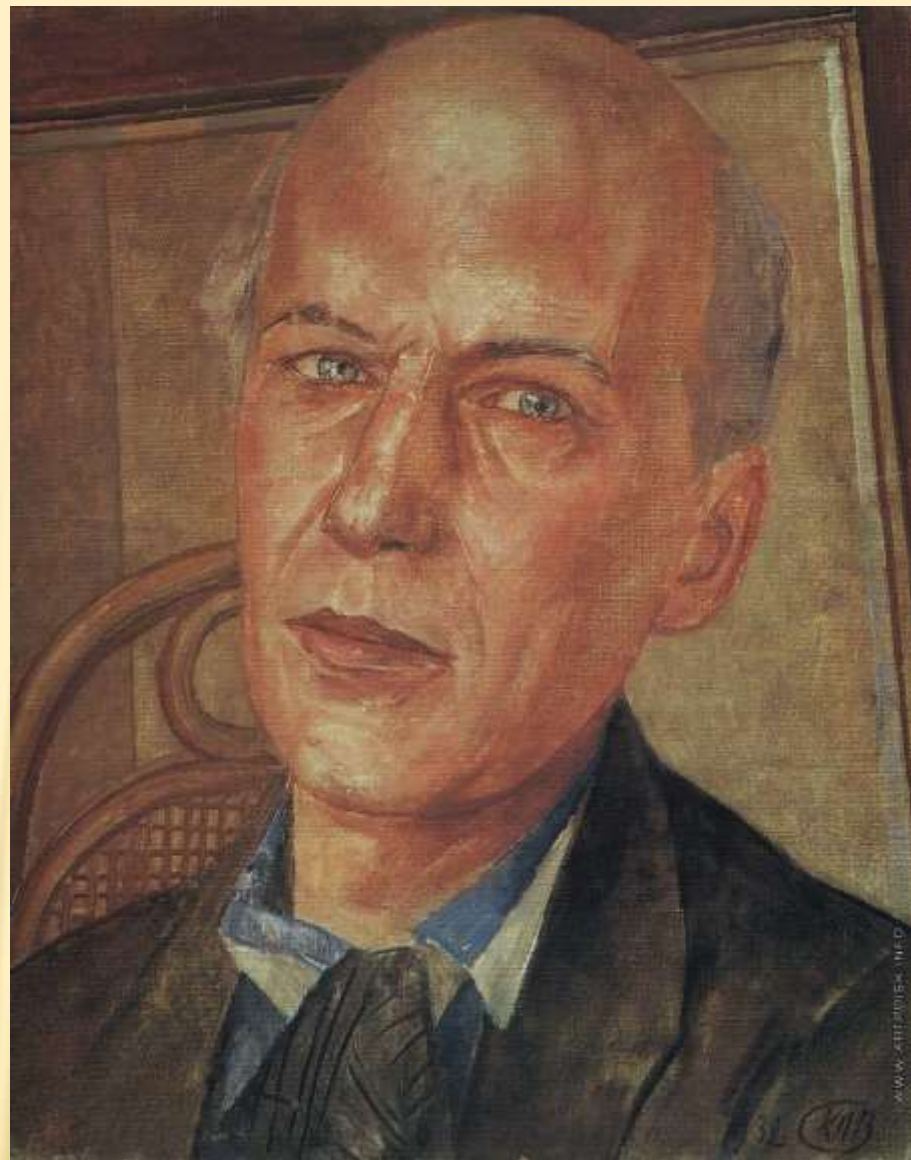
«Портрет дочери художника» 1935г.

Самый значительный из портретов Петрова-Водкина - "Портрет Анны Ахматовой" (1922). Он увидел в Ахматовой не просто знаменитую поэтессу, но и человека глубокого, многогранного дарования, личность, достойную самого пристального внимания, художника, для которого поэзия - не форма выражения эмоций, а смысл жизни. Портрет характерен для живописи Петрова-Водкина тех лет: крупно взятая голова на стройной шее, ясный цветовой контраст светлых розоватых тонов лица и ультрамарина фона. Пристальное, в упор вглядывание позволяет живописцу проникнуть в самую душу своей темы и создать в небольшом и внешне непритязательном портрете образ серьезный и убедительный, лишенный внешней аффектации.

«Портрет М.А.Волошина» 1927г.

«Портрет Андрея Белого» 1932г.

В советский период работы мастера были востребованы. Он писал живописные полотна, работал над графикой и создавал декорации, преподавал, писал статьи по искусству и с удовольствием отдавался литературной деятельности.

В 1932 году он стал первым председателем отделения Союза советских художников в Ленинграде.

Скончался мастер в 1939 году, оставив после себя огромное материальное и духовное наследие. Не стало яркого представителя символизма и постимпрессионизма. Судьба отмерила ему 60 лет, а причиной смерти стал туберкулез.

Использованные ресурсы:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Петров-Водкин,_Кузьма_Сергеевич

<https://www.culture.ru/>

<https://muzei-mira.com/>

<https://24smi.org/celebrity/51427-kuzma-petrov-vodkin.html>

Виртуальная выставка подготовлена: гл.библиографом МБУК «ЦБС» г.Струнино
Урошлевой М.В.