

Тайнопись русских живописцев

Расшифровка и прочтение

Есть в библиотеке искусств (проспект Ленина, 30) клуб «Время смысла», где собираются любители литературы, кинематографии, театра и живописи. На днях там состоялась встреча с сотрудником Государственного Эрмитажа, художником-реставратором Ксенией Андреевной Тихомировой. Она пригласила на необычное мероприятие – экскурсию-размышление «Образ человека в портретах русских художников». Собственно, это был хорошо продуманный диалог с залом, превратившийся в задушевную беседу о творчестве живописцев, идеях, руководивших ими, людях, с которых они писали портреты, и тайнах, скрытых в их произведениях.

Ксения Андреевна обратилась к слушателям:
– Надеюсь на ваше активное участие. Сегодня мы сможем увидеть произведения классиков русской живописи и прочитать их. Начнём с характеристики портретов. Что такое портрет? О чём он может рассказать? Почему так интересно рассматривать лица незнакомых людей? Как проявляются в портрете характер человека, общественное положение, особенности личности, влияние эпохи?

ЧЕЛОВЕК XX ВЕКА

На экране, установленном в зале, зрители увидели портрет немолодого серьёзного человека с напряжённым лицом.

– Это автопортрет художника, – объяснила Ксения Андреевна. – Как вы думаете, в какое время он жил?

В зале зашептались и ответили:

– Скорее всего, в XX веке.

– Почему?

Зрители высказали единое мнение:

– Этот человек – измождённый, жёсткий, его мучают неприятные мысли. И выглядит он как наш современник. Вряд в благополучном XIX веке встречались такие лица. Чей это портрет?

– Вы видите автопортрет художника Петрова-Водкина. Действительно, история XX века тяжёлая и сложная. И человеческий образ значительно изменился. Какие-то качества были утрачены, а какие-то выработались. Например, крайняя настороженность. Из-за этого возник дефицит доверия, бескорыстия, сострадания, благородных порывов. Появились боязнь с кем-то сдружиться, замкнутость, угрюмость, недоверчивость.

Автопортрет рассказывает нам о человеке, который много работает руками, испытывает тяжёлую ежедневную физическую нагрузку и мучительные предчувствия. Мрачное настроение подчёркивается колющим фоном картины. Художник обеспокоен политической обстановкой в стране. Личные проблемы отошли на второй план. На пороге – Первая мировая война. И он не может думать только о себе накануне грядущих исторических потрясений.

В это тревожное время он пишет матери: «Помолись, матушка, помолись, чтобы сердца смягчились. Ко всему привыкает человек, и притупляется его чувствительность, так и мы здесь ко всему привыкли, очумели, что называется...».

ФОТО СЕРГЕЯ КРАМСКОВА

Такого Петрова-Водкина мы не знали. Некоторые страницы его биографии и многие его работы стали известны широкой публике только в 90-е годы.

ДАМЫ ВАЛЕНТИНА СЕРОВА

На экране – портрет красивой высокомерной дамы в экстравагантной шляпе. Она манерно тербит жемчуг на изящной шее. Но нет в ней ни обаяния, ни привлекательности. Такое ощущение, что вся она состоит из острых углов.

Девушка, сидящая во втором ряду, узнаёт даму:

– Это портрет княгини Орловой кисти Валентина Серова.

– Верно. Это Ольга Константиновна Орлова, и написал её портрет В.А.Серов. В творческом наследии Валентина Александровича преобладала портретная живопись. На рубеже веков он справедливо считался одним из самых популярных портретистов. В то же время это был самый честный и даже беспощадный художник. Если ему не нравилась модель, он или отказывался, или практически превращал портрет в шарж. Живописец, убеждённый в своей правоте, говорил:

– Что делать, если шарж сидит в самой модели, я-то чем виноват? Я только высмотрел и подметил.

Действительно внимательному взгляду зри-

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

теля откроются высокомерие, напыщенность, недалёкий ум и пустота души княгини Орловой – одной из светских красавиц Петербурга.

Ольга Константиновна не нравилась художнику. Несоответствие внешней красоты с внутренним миром сбивало и разочаровывало его. Чувство внутреннего сопротивления мешало передать грацию и обаяние модели. Несмотря на то, что Серов со всем тщанием изобразил складки дорогого платья, переливы меха и шикарную обстановку, чувствовалось ироническое отношение художника к модели.

Княгиня разгневалась, но отреагировала аристократически сдержанно. Она заплатила Серову, а портрет подарила Русскому музею при условии, что он не будет находиться в одном зале со скандальным портретом Иды Рубинштейн.

С иными чувствами Валентин Александрович писал портрет З.Н.Юсуповой – женщины известного рода, состоятельной, красивой и умной. Она изображена на фоне богатого интерьера. В отличие от княгини Орловой Зинаида Николаевна была отзывчивым, добрым человеком. Многие обращались к ней с просьбами, и она реально помогала попавшим в беду людям.

Посмотрите на картину и обратите внимание на небольшой портрет, висящий на стене в левом верхнем углу за спиной Зинаиды Николаевны. Это изображение жеманной, манерной дамы. Серов таким образом хотел подчеркнуть контраст между Юсуповой и пустой светской красавицей.

Зинаида Николаевна изображена в комнате, где много золота. Жемчужина картины – лицо красавицы, светящееся добротой и открытостью. Юсупова вспоминала, что Валентин Александрович долго бился, чтобы написать её лицо.

На долю З.Н.Юсуповой выпало много испытаний, но она не изменила себе, считая, что настоящий аристократ – человек, которому ничего нельзя. В любом случае он должен держаться достойно и невозмутимо.

КУПЕЦ ТРЕТЬЕЙ ГИЛЬДИИ

Ксения Андреевна, показывая на экран, задаёт вопрос:

– Что вы можете сказать о человеке на портрете И.Е.Репина?

Отвечают молодые люди, скорее всего, студенты:

– Высокий лоб, глубокий взгляд, тонкая нервная рука с аристократической кистью. Наверное, это философ-мыслитель и гуманист.

– Это купец третьей гильдии Павел Михайлович Третьяков – основатель галереи русской живописи, предприниматель, меценат. Многие художники продавали свои работы именно ему. Знали, что сэкономленные средства он тоже потратит на покупку картин.

Вопрос из зала:

– Кем были его родители?

– Старообрядцами. Атмосфера, в которой он вырос, сказалась на нраве. Домашние называли Павла Михайловича архимандритом. Нрав у него был добрый, но весьма строгий. Талантливый организатор и успешный предприниматель славился внимательным отношением к людям и повышенной скромностью. Поэтому Илья Ефимович Репин, чтобы передать сущность характера этого удивительного человека, выбирает немного сухую, сдержанную манеру.

Близкие, друзья, современники Павла Михайловича Третьякова свидетельствовали, что Репину удалось написать портрет, который точно передавал внутреннее и внешнее сходство с оригиналом.

На этой необычной экскурсии члены клуба и гости познакомились и обсудили творчество И.Е.Репина, М.В.Нестерова, Ф.А.Малявина. Увидели икону несравненной красоты – «Ангел золотые власы».

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРА

В завершение встречи Ксения Андреевна показала картину Н.Н.Ге «Тайная вечеря», которая вызвала неоднозначное отношение у современников художника. Например, у Салтыкова-Щедрина – положительное, у Достоевского – отрицательное.

Николай Николаевич написал её в довольно молодом возрасте. Художник рассказывал, что когда читал Евангелие, вдруг увидел горе Спасителя, навсегда теряющего ученика; увидел Петра, вскочившего, потому что он тоже понял всё и пришёл в негодование – горячий человек; увидел, наконец, Иуду: он непременно уйдёт. Вот она – картина!

Буквально через неделю картина была написана в настоящую величину без эскиза.

– Что вы видите на картине?

Зрители ответили, что глухая стена и линия угла вызвали у них ощущение безысходности, неизбежности происходящего на глазах разрыва.

Одна женщина живописно обрисовала образ Иуды:

– Николай Ге буквально заполняет фигуру Иуды тьмой. От него остаётся один силуэт, что-то, совсем не похожее на человека.

Ксения Андреевна продолжает мысль:

– Иуда удаляется с Тайной Вечери. И происходит полный разрыв между ним и Христом. Чёрная фигура – это уже не человек, а символ предательства. Возможность предательства есть у всех. Однако нужно помнить, Николай Ге делает это предельно ясным, что совершивший предательство окончательно теряет своё лицо, свой образ. Это страшно. Это духовная смерть. Ведь каждый человек – образ Божий.

Пришла пора расходиться по домам, но уходить не хотелось. Пошли пить чай. Разговорам, спорам, догадкам, воспоминаниям не было конца.

Евгения ДЯКОНОВА