

**ОТКРЫТАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«ПРАВОСЛАВИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ»**

«Духовные основы
художественной культуры»
(искусство и культура)

**ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ
КУЗЬМЫ СЕРГЕЕВИЧА ПЕТРОВА-ВОДКИНА**

Автор: Паксютова Лада,
учащаяся 10 «А» класса
МОУ «СОШ № 56»

Научный руководитель:
Вилков Валерий Анатольевич,
учитель истории и
обществознания
МОУ «СОШ № 56»

Саратов, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. Начало творческого пути К.С. Петрова-Водкина	4
ГЛАВА 2. Христианское осмысление революции 1917 г. в творчестве К.С.Петрова-Водкина	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	15

ВВЕДЕНИЕ

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин – уроженец Саратовской губернии – проявил свое художественное дарование в переломную эпоху. Его творчество отразило установление советской власти и оказалось созвучным культурной революции 1920-30-х гг. Тем не менее, нельзя не увидеть, что в его произведениях нашло свое отражение и христианское мировоззрение. Приближающееся 140-летие со дня рождения художника побуждает нас обратиться к некоторым сюжетам его работам, которые сохраняют актуальность и в начале XXI века.

Для понимания картин К.С.Петрова-Водкина следует обратиться к его воспоминаниям, которые, к сожалению, оказались незаконченными. Родной его город Хвалынский фигурирует в книге как Хлыновск, т.е. это не подлинная автобиография, а художественное осмысление его жизненного опыта. Следует отметить очень отвлеченное его описание религиозной жизни города, складывается впечатление, что художник не слишком стремился приоткрыть эту сторону своей жизни. Следует отметить, что в письме из Италии, посетив итальянские катакомбы, К.С.Петров-Водкин отмечал: «Собираются невежественные попы, спорят, ругаются из-за каких-то перстос-ложений, одежды, и Христос все дальше, туманнее скрывается от людей, загороженный торгашами, непонятный, печальный, одинокий остается Христос»¹

Целью данной работы является характеристика творчества К.С.Петрова-Водкина, для этого ставится задача рассмотреть становление мировоззрения художника, показать его работу над религиозными произведениями и наконец выявить христианские мотивы в его творчестве в годы революции и после нее.

¹ *Петров-Водкин К.С. Письма. Статьи. Выступления. Документы.* - М.: Советский художник, 1986. - С. 82-83.

ГЛАВА 1. Начало творческого пути К.С. Петрова-Водкина

Знаменитый живописец К. С. Петров-Водкин начал свой творческий путь в русском городе Хвалынске, родившись 24 октября (5 ноября по новому стилю) 1878 г. Свое рождение художник связывал с буйством стихий: дождей, пожара, ветров... Позже, в 1899 г. он напишет, что «жизнь – это только временная оболочка существования человеческого – она так ничтожна с вечностью, что нельзя вычислить. Душа же наша никогда не родится, не умирает, она существует так же вечно как вселенная, ибо душа есть частица Бога»². Мысль художника здесь как бы повторяет слова Григория Богослова о том, что он как «частица Божественного», несет «на груди любовь к жизни будущей»³.

В своей повести «Хлыновск» К.С.Петров-Водкин почти ничего не говорит о своем христианском воспитании. Кузьма был знаком как со старообрядцами, так и со священниками официальной Русской Православной Церкви.

Дядя его со стороны матери Иван Пантелеевич Трофимов читал в юности «отеческие» старинные старообрядческие книги, содержащие «кладезь разумения человеком». Сам Кузьма, крещенный в православной Крестовоздвиженской церкви, видел вокруг «мирской» семьи дяди сектантское окружение всех ересей и сплетений⁴ и поскольку старообрядцы были гонимы, то испытывал к ним симпатию.

В православной церкви юный мальчик получил наставление от своего крестного не шляться в ней⁵. Однако можно точно сказать, что Кузьма получил хорошее знание Священного писания, так как позднее перед экзаменами он волнуется практически за все предметы, кроме Закона Божия⁶.

² Петров-Водкин К.С. Письма. - С. 46.

³ Вера православная. Душа [Электронный ресурс] URL: <http://www.verapravoslavnaya.ru/?Dusha> (дата обращения: 25.12.2016).

⁴ Петров-Водкин К.С. Хлыновск // Петров-Водкин К.С. Пространство Эвклида. - СПб.: Азбука, 2000. - С. 62.

⁵ Там же. - С. 126.

⁶ Петров-Водкин К.С. Письма. - С. 41.

На впечатлительного юношу оказывали влияние колоритные рассказы, в которых затрагивались космические темы. Кузьму эти рассказы «пугали участием их героев, но и сильно радовали смелостью и напряженностью человеческих исканий»⁷. Рассказчик иногда подводил итог крамольными мыслями: «Человек может и беса перемудрить, ежели противу всего станет»⁸.

Однако подросток был склонен к вере в предначертанность жизненного пути, позднее он напишет: «Все, что происходит на Земле, - по Божьему велению, никакая сила человеческая не может изменить предначертания»⁹. Знамена чувствительный юноша ловил в различных событиях, которые воздействовали на его сознание. Особенно его взволновало затмение солнца в 1887 г., поскольку в Хвалынске это известие подняло известную тревогу, ведь «сектантская нервная чувствительность тесно связывала небесные явления с социальным порядком жизни»¹⁰.

Удивление и восхищение природой, самыми простыми вещами мальчик переосмысливал в теоморфных образах, с которыми позже делился со своей дочерью: «гром слышен, так как Богоматерь с Младенцем играют в мяч. Мяч покатится ближе — слышно громче, покатится дальше — звук грома затихает»¹¹.

Кузьма Сергеевич описал это переживание солнечного затмения: «Было ли это мое состояние молитвой или заклинанием стихий, или это был волевой экстаз, зарождающий племенные инстинкты вождя, но я знаю верно, что это была, может быть, моя первая настройка собственного организма для его встречи с планетным событием, чтобы суметь действие на меня классического ужаса»¹²

⁷ Петров-Водкин К.С. Хлыновск. - С. 198.

⁸ Там же. - С. 200.

⁹ Петров-Водкин К.С. Письма. - С. 46-47.

¹⁰ Петров-Водкин К.С. Хлыновск. - С. 203.

¹¹ Петрова-Водкина Е.К. Прикосновение к душе. Фрагменты из книги воспоминаний // Звезда. — 2007. - № 9. — С. 117.

¹² Петров-Водкин К.С. Хлыновск. - С. 204.

В связи с падением звезд из созвездия Андромеды К.С.Петров-Водкин описывал чтение Библии своим дядей И.П.Трофимовым: «И после скорби дней тех – солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются... Тогда явится знамение Сына Человеческого...»¹³ (Мф. 24:30). Мы видим, как образы Евангелий проникали в сознания будущего живописца на фоне астрономических событий.

Взгляды глубоко верующего К.С.Петрова-Водкина формировались на фоне постижения научного знания человека¹⁴, поэтому и осмысление христианских идей у него соединялись с осмыслением природных явлений. Так закладывался особый

Отношение к религии у К.С.Петрова-Водкина было особенным. Вера была для него очень личным, интимным аспектом жизни, в то время как религия представлялась одним из компонентов жизни общественно-политической, поэтому и в своем творчестве художник не проводил четкой грани между религиозной и светской живописью, «секуляризировал» религиозные образы на своих полотнах, а в светские композиции, наоборот, мог добавить библейский элемент.

Именно в Хвалынске мальчик с интересом и удовольствием получал первые уроки у иконописцев, а еще общался с художником-вывесочником, который совсем не был талантливым, но именно от него впервые услышал Кузьма не только имена таких мастеров, как Маковский и Айвазовский, но и о существовании на свете художественной школы, в которую тут же страстно захотел попасть¹⁵.

¹³ Петров-Водкин К.С. Хлыновск. - С. 209.

¹⁴ Христолюбова Т.П. К.С. Петров-Водкин: мировоззрение и творчество [Электронный ресурс] URL: <http://cheloveknauka.com/k-s-petrov-vodkin-mirovozzrenie-i-tvorchestvo#ixzz4VwOO9O2J> (дата обращения: 11.01.2017).

¹⁵ Книгина А. Непростой художник с простой фамилией [Электронный ресурс] URL: <https://agniyainteralia.blogspot.ru/2013/11/Petrov-Vodkin.html> (дата обращения: 11.01.2017).

Сначала юноша учился в Классах живописи и рисования Ф. Е. Бурова, затем, в 1895–1897 годах — в Центральном училище технического рисования барона Штиглица в Петербурге. Но живопись больше привлекала молодого художника, и он перешел в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где его учителем стал В. А. Серов. В 1901 году Петров-Водкин уехал в Мюнхен, в художественную школу А. Ашбе. Через год он вернулся в Москву и продолжил обучение в училище.

Становление молодого художника пришлось на время перемен в европейском и русском искусстве. Первой монументальной работой религиозной тематики К.С.Петрова-Водкина, в то время еще студента Московского художественного училища живописи, ваяния и зодчества стала роспись в церкви Казанской Божьей Матери в Саратове, не принятая православным духовенством и уничтоженная вскоре после ее создания. Над данной росписью К.С. Петров-Водкин работал вместе с друзьями П.В.Кузнецовым и П.С.Уткиным в 1902 году¹⁶.

Уже в следующем, 1903 году К.С.Петров-Водкин получил заказ от друга и мецената Р.Ф.Мельцера на выполнение эскиза для майоликового панно, изображающего Богоматерь с младенцем и установленного на фасаде церкви в здании клиники Вредена (сегодня известной как Ортопедический институт).

В 1910 году по приглашению А.В.Щусева К.С.Петров-Водкин принял участие в росписи возведенного из руин храма Св. Василия в Овруче. В своих росписях художник ориентировался на фрески церкви Спаса на Нередице. Росписи, выполненные К.С.Петровым-Водкиным во внутреннем убранстве храма Св. Василия назывались «Жертвоприношение Авеля» и «Каин убивает своего брата Авеля». В 1913 году К.С.Петров-Водкин принял участие в Росписи Морского собора в Кронштадте, выполнив ряд композиций. А в 1915 году начал

¹⁶ Христюлова Т.П. Библейские мотивы в творчестве К. С. Петрова-водкина: сакральное и обыденное // Мир науки, культуры, образования. – 2011. - № 4-2. - С. 130.

работать над заказом для росписи православного храма в городе Бари в Италии, которому было не суждено осуществиться. Самой продолжительной (1911-1915 гг.) была работа К.С.Петрова-Водкина над росписями и витражом в Троицком соборе в городе Сумы на Украине. В задачи художника входило выполнение четырех икон на евангельские сюжеты и витража «Троица».

Кроме монументальных произведений, среди работ К.С.Петрова-Водкина на библейские сюжеты можно выделить и станковые произведения, выполненные художником в большинстве случаев на заказ или для продажи. 1914-1915 годами датируется одна из самых волнующих картин К.С.Петрова-Водкина «Богоматерь Умиление злых сердец». Это произведение не очень похоже на привычный иконный образ православной традиции, однако настолько одухотворено и лишено каких бы то ни было мирских черт, что провоцирует зрителя на восприятие ее исключительно в сакральном контексте.

Помимо произведений на религиозные темы в творчестве К.С.Петрова-Водкина на протяжении всей его жизни появлялись полотна, в которых заметно прослеживались библейские аллюзии. До 1917 года это было во многом связано с параллельной работой художника над росписями стен церквей и соборов. Скорее всего, включая в свои светские произведения религиозные интонации, художник таким образом стремился выразить то, что в православной живописи ему не позволял канон.

«Купание красного коня» (1912 г.) так же содержит в себе ряд библейских аллюзий. При взгляде на красного коня и восседающего на нем юношу напрашивается ассоциация с христианским образом Георгия Победоносца. В юности К.С.Петров-Водкин видел икону работы старовера-иконописца Филиппа Парфеныча, изображающую Георгия Победоносца: «Белый, сверкающий конь рыцаря и пурпурный плащ над зеленым драконом и розово-

желтая фигура девушки ошеломили ... неожиданной яркостью»¹⁷. Выставка древней новгородской иконы, на которой дракон был не зеленым, а красным. Всего несколько простых, чистых красок: красная, белая, золотая, синяя. А до чего выразительно! «Как же я не догадался раньше! - поражался Кузьма. – Ведь сам без пяти минут богомаз»¹⁸... По пропорциям Красный конь сильно напоминает коня Георгия Победоносца с иконы. Первоначально художник намеревался создать вполне бытовую картину и коня писал с реального жеребца по кличке Мальчик.

Как и случается с по-настоящему великими картинами, история предоставила множество возможностей для ее толкования. С началом Первой мировой войны Кузьма Сергеевич разгадал смысл своей картины, тем более, что «Купание красного коня» осталось в Германии, куда картина отправилась на выставку в 1914 г. Февральская революция и Октябрьский переворот добавили новое прозрение художнику.

Христианское мировоззрение К.С.Петрова-Водкина должно было помочь живописцу осмыслить новую эпоху.

¹⁷ Петров-Водкин К.С. Пространство Эвклида. - СПб.: Азбука, 2000. - С. 317.

¹⁸ Лыкова И. Кузьма Петров-Водкин: «Девушки проклинали меня за поучения» [Электронный ресурс] URL: <http://kymiry-xx-veka.narod.ru/petrov-vodkin/petrov-vodkin.htm> (дата обращения: 04.01.2017).

ГЛАВА 2. Христианское осмысление революции 1917 г. в творчестве К.С.Петрова-Водкина

Во время революции и гражданской войны менталитет русских людей подвергся сильной атаке со стороны атеистической пропаганды, но не мог конечно полностью изжить христианские образы. Многие продолжали явно или втайне исповедовать православие. Те же, кто обратился к идеям коммунизма, привносили религиозные символы в исповедование новой веры. О религиозных настроениях мастера, навеянных «строительством нового мира», свидетельствует написанное годом раньше обращение К.С.Петрова-Водкина к матери: «Помоги нам молитвами за нас в новой жизни»¹⁹

В интерпретациях работ К.С.Петрова-Водкина неизменно утверждался социалистический пафос. Если же утверждение такового представлялось невозможным - о существовании той или иной картины намеренно забывали. Так, многие произведения К.С.Петрова-Водкина на долгое время были несправедливо очернены и забыты последующими поколениями искусствоведов и критиков.

О библейских мотивах в «бытовых» картинах К.С.Петрова-Водкина не могло идти речи. Однако неоднозначность художественных образов на полотнах художника давала советским искусствоведам большое пространство для «правильной» интерпретации произведений художника в духе господствовавших идеологических установок.

Натюрморт 1918 года «Селедка» является настоящим документом времени. Известно, что в голодную пору Гражданской войны в Петрограде изображенные на ней «яства» входили в паёк. Мы видим две картофелины, кусок хлеба и селедку на синей бумаге. Однако картина называется не «Паек» или как-то иначе, а именно «Селедка». Почему? Может быть, дело в том, что

¹⁹ Петров-Водкин К.С. Письма. - С. 223.

первые христиане, чтобы опознать друг друга, но не выдать своей тайной причастности врагам, рисовали рыбу. Рыба по-гречески «ихтюз», что христиане расшифровывали как аббревиатуру: «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Строительство Нового Мира художник воспринимал как второе пришествие спасителя, и поэтому использовал символ рыбы как тайный знак.

Образ Богоматери всё равно сохраняет свою святость для советских творцов. К.С. Петров-Водкин в картине «1918 год в Петрограде», переосмысляет в угоду времени прежние идеалы чистоты, любви и самоотречённости²⁰. Здесь художник использует почти иконописный образ Мадонны – небольшие глаза, тонкий нос, маленький рот (сходство усиливается благодаря рабочей косынке на голове героини, вызывающей ассоциации с классической драпировкой). Как бы ни менялись политические реалии, есть незыблемый идеал, который сохраняется – это идеал Матери!

Одной из таких картин является «Красная мадонна». На ней изображена простая девушка, одетая в рабочую одежду, стоящая на фоне открытого окна. А за окном идет строительство «нового светлого будущего». Символичность картины заключается уже в ее названии. С момента Раннего Возрождения образ мадонны неизменно ассоциируется у нас с образом матери с ребенком на руках. В данном случае мадонна символизирует новый тип советской женщины, призванной не только рожать и воспитывать детей, но и принимать активное участие в строительстве нового уклада жизни. Не секрет, что в дореволюционной России роль женщины в общественной жизни страны была строго ограничена рамками быта. И уж никоим образом они не допускались к решению каких-либо глобальных проблем, ведь даже в семье, где всем заведовал и распоряжался мужчина, женщина практически была бесправна. Петров-Водкин хотел подчеркнуть, что благодаря событиям революции

²⁰ Мадигожина Н.Д. Христианские мотивы в советском изобразительном искусстве // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – № 8. – С. 185-186. [Электронный ресурс] URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=3914> (дата обращения: 11.01.2017).

женщина стала полноправным членом общества. И именно на нее возлагались огромные надежды как на хранительницу очага, способную к строительству и благоустройству как своей жизни, так и жизни всей страны в целом. Мадонна в данном случае воспринимается как мать всего человечества.

В 1923 году К.С.Петровым-Водкиным была написана картина «После боя». На переднем плане картины представлены три мужские фигуры за столом. Центральный персонаж одет в кожаную форму комиссара. Можно сделать вывод о том, что образ скифа, «окультуренного варвара», услышавшего музыку революции и умеющего сочетать в себе стихийное начало с рациональным, трансформируется в послереволюционных полотнах К.С.Петрова-Водкина в образ комиссара²¹. От офицера царской армии красный командир отличается лишь закрытыми глазами, что уже знаменательно. У первого глаза открыты по той причине, что он, уходя из земной жизни, видит перед собой свет и вечность, а другой, будучи атеистом, переходит из бытия во мрак небытия, где зрение, равно и любые другие органы чувств, излишне. Данное обстоятельство особенно подчеркивается боковыми безглазыми фигурами красноармейцев. У них нет не только глаз, но и ртов.

Композиция трех фигур отдаленно напоминают «Троицу» Андрея Рублева. Однако и здесь центральная фигура принижена, а между двумя пальцев, которые на иконе сложены в двуперстное знамение, вставлена папироса. А на столе стоит котелок, который напоминает жертвенную чашу. Композиционное расположение фигур, идея жертвы, выраженная в погибающем воине и высокая одухотворенность произведения в целом позволяют выявить в данной картине связь с иконографическим типом «Ветхозаветной Троицы».

В 1928 году К.С.Петровым-Водкиным была написана картина «Смерть комиссара», завершившая своеобразный военный цикл в творчестве художника.

²¹ Христолюбова Т.П. К.С. Петров-Водкин: мировоззрение и творчество [Электронный ресурс] URL: <http://cheloveknauka.com/k-s-petrov-vodkin-mirovozzrenie-i-tvorchestvo#ixzz4VwOO9O2J> (дата обращения: 11.01.2017).

На полотне изображен смертельно раненый на поле боя комиссар Красной армии, поддерживаемый своим товарищем. Действие картины развивается на зеленом холме, знакомом по картине «На линии огня». В композиции данной картины прочитывается противопоставление одинокой личности на переднем плане - человеческой массе войска - на заднем.

В позе комиссара можно увидеть положение тела Иисуса Христа после снятия с креста. Такое изображение Иисуса называется «Пьета».

Таким образом, Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, подобно Александру Блоку, который впереди своих «Двенадцати» поместил Иисуса Христа «в белом венчике из роз», пытается увидеть Христа и Богоматерь как предтеч нового времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Долгое время в советском искусствознании табуировалась тема участия К.С.Петрова-Водкина в Вольной Философской Ассоциации, оппозиционной большевикам; замалчивалось и участие художника в росписях и оформлении православных храмов. Советская власть, вдруг осознав, что истоки его творчества лежат в иконописи пополам с французским символизмом, до 60-х гг. XX в. замалчивала его наследие.

Все картины художника так или иначе проникнуты религиозным сознанием. Основой мировоззренческих взглядов К.С.Петрова-Водкина, оказавших влияние на специфику его творчества, являются основные идеи русской религиозной философии Серебряного века и одного из главных направлений в искусстве конца XIX - начала XX века - символизма.

К.С. Петров-Водкин систематически на протяжении всего своего творческого пути использовал религиозные аллюзии в своих произведениях. В его дореволюционных работах это было связано скорее с параллельной работой художника над религиозными произведениями, таким образом художник стремился выразить то, что в религиозной живописи не позволял канон. Что же касается произведений, созданных Петро-вым-Водкиным после революции, то здесь уместнее говорить о некоем эзоповом языке, к которому художник прибегал для общения со зрителем.

Религиозные взгляды К.С.Петрова-Водкина нашли отражение в его художественном творчестве, однако художник не проводил четкой грани между религиозной и светской живописью, «секуляризировал» религиозные образы на своих полотнах, а в светские композиции, наоборот, добавлял ряд библейских мотивов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вера православная. Душа [Электронный ресурс] URL: <http://www.verapravoslavnaya.ru/?Dusha> (дата обращения: 25.12.2016).

Книгина А. Непростой художник с простой фамилией [Электронный ресурс] URL: <https://agniyainteralia.blogspot.ru/2013/11/Petrov-Vodkin.html> (дата обращения: 11.01.2017).

Лыкова И. Кузьма Петров-Водкин: «Девушки проклинали меня за поучения» [Электронный ресурс] URL: <http://kymiry-xx-veka.narod.ru/petrov-vodkin/petrov-vodkin.htm> (дата обращения: 04.01.2017).

Мадигожина Н.Д. Христианские мотивы в советском изобразительном искусстве // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – № 8. – С. 185-186. [Электронный ресурс] URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=3914> (дата обращения: 11.01.2017).

Петров-Водкин К.С. Письма. Статьи. Выступления. Документы. - М.: Советский художник, 1986.

Петров-Водкин К.С. Хлыновск // Петров-Водкин К.С. Пространство Эвклида. - СПб.: Азбука, 2000. – С. 53-296.

Петров-Водкин К.С. Пространство Эвклида. - СПб.: Азбука, 2000.

Петрова-Водкина Е.К. Прикосновение к душе : фрагменты из книги воспоминаний // Звезда. – 2007. – № 9. – С. 102-139.

Христолюбова Т.П. Библейские мотивы в творчестве К. С. Петрова-водкина: сакральное и обыденное // Мир науки, культуры, образования. – 2011. - № 4-2.

Христолюбова Т.П. К.С. Петров-Водкин: мировоззрение и творчество [Электронный ресурс] URL: <http://cheloveknauka.com/k-s-petrov-vodkin-mirovozzrenie-i-tvorchestvo#ixzz4VwOO9O2J> (дата обращения: 11.01.2017).