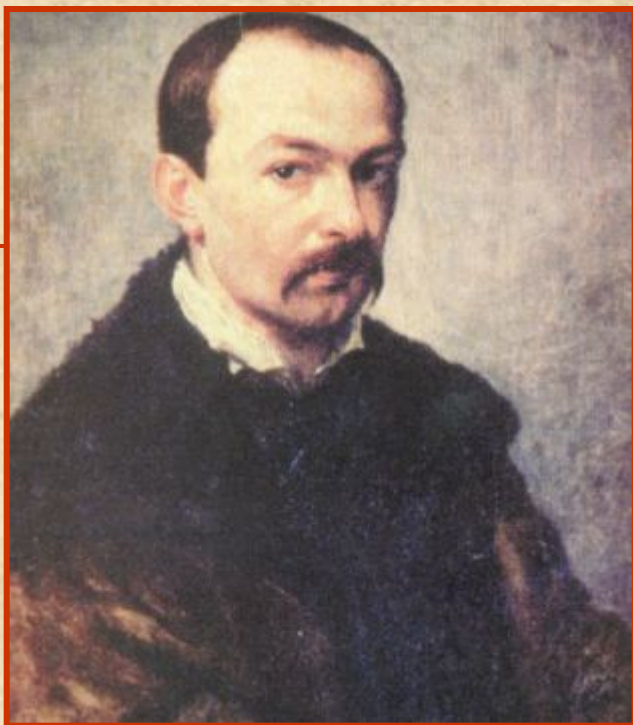

П. А. ФЕДOTOV

**Павел Андреевич
Федотов –**

**высокоталантливый художник,
родоначальник
юмористического жанра в
русской живописи.**

«Первая весть, которою я был встречен по приезде в Петербург осенью 1848 года, наполнила меня радостью. Имя Павла Андреевича гремело по городу... Я бросился в Академию и увидел в одной из боковых зал великие толпы народу... Все пространство от картин до двери было запружено любопытными...», - так вспоминал один из друзей Федотова о выставке, на которой впервые демонстрировались работы живописца. Подобного стечения публики Академия художеств не помнила.

Чем привлек Федотов внимание современников? Почему его творчество притягательно и по сей день?

Путь художника в искусство необычен. Он не был «постоянным» учеником Академии художеств, не совершенствовался в числе ее лучших питомцев за границей.

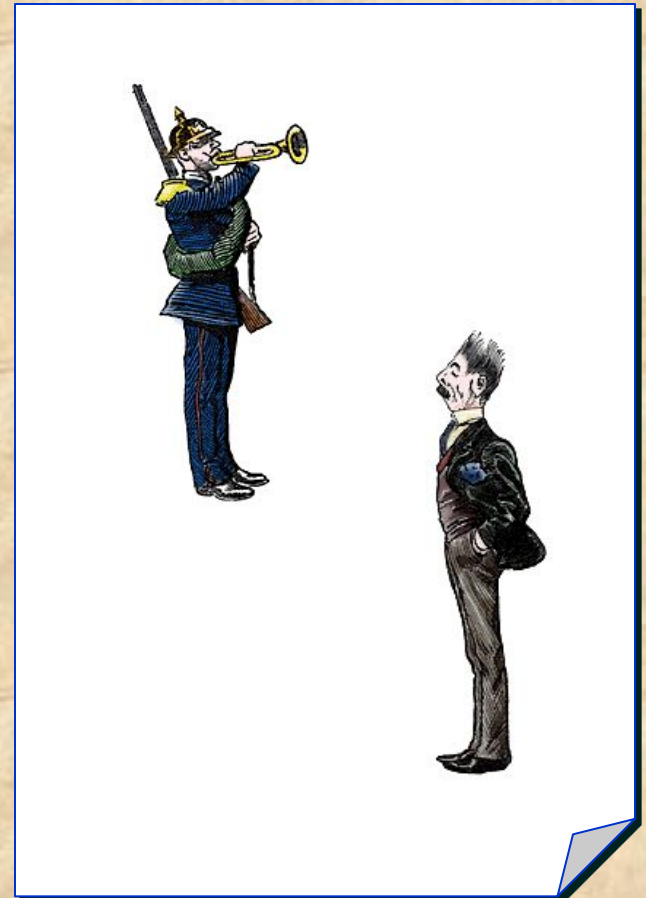
«Меня судьба, отец да мать назначили маршировать», - писал о себе Федотов.

Он родился 22 июня 1815 года в Москве, в приходе Харитония в Огородниках, в большой и крайне небогатой семье отставного военного.

В одиннадцать лет был отдан в Московский кадетский корпус.

Способности у мальчика были блестящие, память была необычайная, и начальство могло быть смущено только тем обстоятельством, что на полях учебных тетрадей Федотова находилась целая коллекция портретов учителей и надзирателей, да еще вдобавок в карикатурном виде.

*Встреча в лагере лейб-гвардии
Финляндского полка великого князя Михаила
Павловича 8 июля 1837 года. 1838.*

В 1834 году молодой офицер прибыл к месту службы – в лейб-гвардии Финляндский полк, в Петербург. Отныне с этим городом переплелась вся его дальнейшая жизнь.

*П.А.Федотов и его товарищи по лейб-гвардии
Финляндскому полку. 1840.*

Человек разностороннего дарования, он в свободное время пел, играл на гитаре и флейте, писал стихи и прозу, ставил домашние спектакли и рисовал.

**Акварели
Федотова
привлекли
внимание
начальства.
Его талант был
замечен Николаем I,
предложившим
Федотову уйти в
отставку и
посвятить себя
батальной
живописи.**

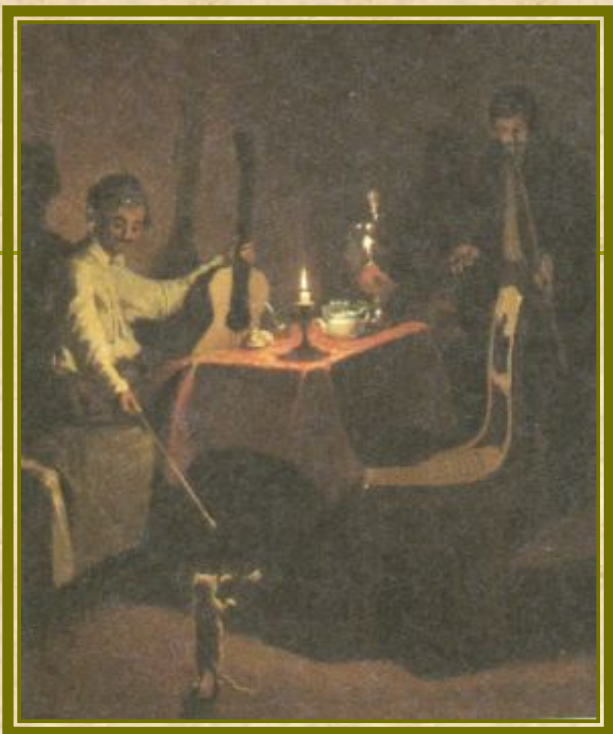

***Бивуак лейб-гвардии
гренадерского полка.
(Установка офицерской
палатки). 1843.***

Прогулка.
1837.

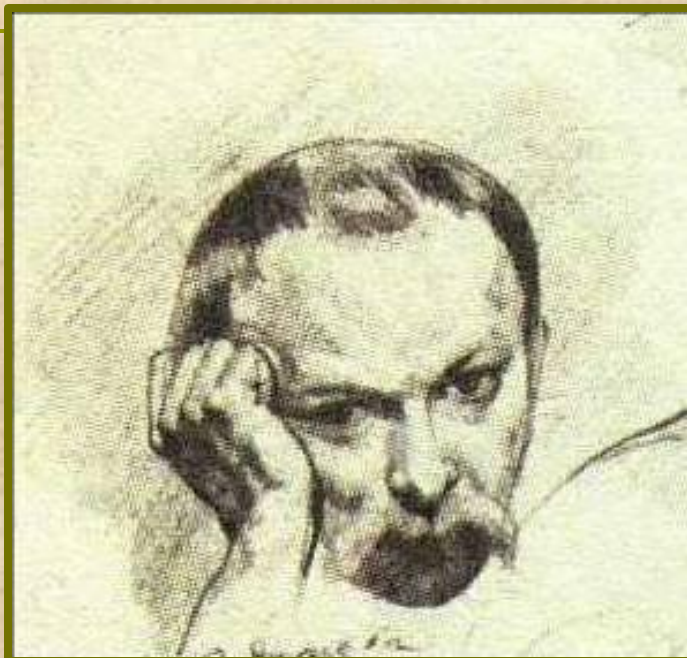
В полку говорили об офицере, подающем надежды стать художником, одним из тех, кто запечатлевал бы парады, маневры и сцены сражений. Но Федотова интересовало другое – бытовая сторона армейских будней, в которых раскрываются повседневные отношения людей. Он стал всерьез задумываться о таком **бытовом жанре.**

*Офицер и денщик. 1850
(?).*

Федотов переехал на Васильевский остров, нанял небольшую комнатку от хозяйки и поступил в Академию. Работать ему приходилось много: рука была непривычна к правильному рисунку, изломалась на постоянной карикатуре, и Брюллов на первых порах заподозрил, что у Федотова нет способностей к живописи.

На веселый характер Федотова такая обстановка не чающим образом.

Он верил в себя и в то, что из него выйдет действительный художник.

Автопортрет. Конец 1840-х

Федотов вместо батальных сцен начинает писать необычные произведения – он обращается к ситуациям современной жизни, которые отразили пороки и недостатки современного общества.

Магазин. 1844 – 1846.

Он пишет серию рисунков нравственно-критического содержания, к которым часто сочиняет собственные иронично-язвительные подписи, больше похожие на афоризмы или поговорки.

Следствие кончины Фидельки.

Вот, например, эскиз ^{1844.} «Следствие кончины Фидельки» 1844 года. Одна из барских собачек околела, и ее хозяйка занемогла. В комнате толпятся домочадцы и прислуга, собрались врачи, два бедных художника торопятся увековечить память о Фидельке, немного заработать себе на жизнь.

Художник, женившийся без приданого в надежде на свой талант, 1844.

Другой эскиз – «художник, женившийся без приданого в надежде на свой талант» - того же года. Больной живописец пишет вывеску для продуктовой лавки. Его семья отчаялась выбраться из нужды.

*Портрет Н.П.Жданович в
детстве. 1846 – 1847.*

Начинающий живописец упорно овладевал техникой масляной живописи и писал портреты друзей, однополчан и родственников. В небольших холстах чувствуется рука внимательного художника, с душевной теплотой относящегося к своим моделям.

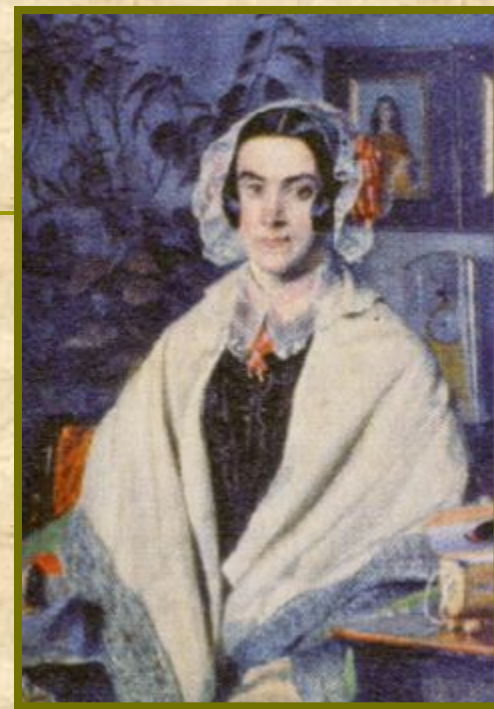

*Портрет А.П.
Жданович. 1846 – 1847.*

*Портрет М.П.
Ждановича. 1846 –
1847.*

*Портрет О.П.
Жданович. 1846 –
1847.*

Малоформатные, так называемые «кабинетные» портреты, камерные по интонации и камерные по назначению. Такого рода портреты вскоре, в 1850 – 1860-е годы, будут заменены фотографиями.

Свежий кавалер. 1846.

В 1846 году он написал картину *«Свежий кавалер»* или «Утро чиновника, получившего первый крест», обозначившую **начало критического реализма в русской живописи.**

**Герой картины
самодовольный и
ограниченный
чиновник,
стремящийся
сделать карьеру.
Художник не просто
высмеивает его. Он
пытается через
изображение
бытовой среды
показать, что
сделало человека
таким, каким он
предстал перед
зрителем.**

Произведение идет в разрез с традициями русской живописи предшествующей поры. Художник с иронией уподобляет «кавалера» мифологическому герою: у чиновника величавая поза, босые ноги, напоминающий античную тогу халат. Эта тонкая пародия на привычный академический тип картины.

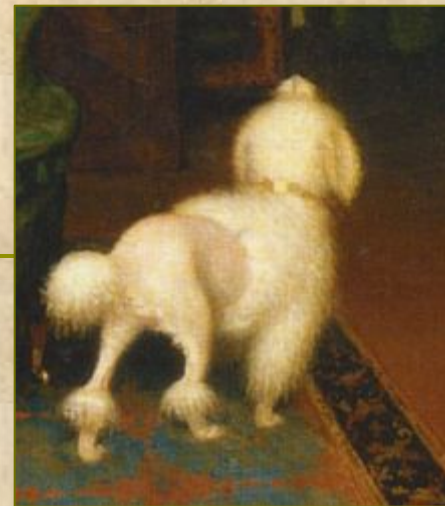
Самодурство, нелепая хлестаковщина – чего здесь больше: фарса или трагедии? У Федотова они всегда рядом.

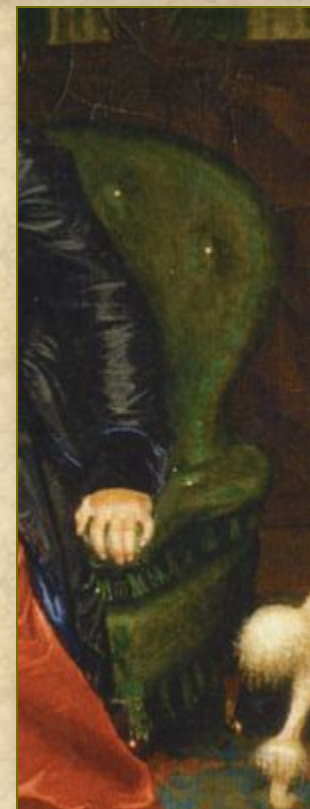

*Не в пору гость.
(Завтрак
аристократа).
1849-1850.*

**Антиномия
«быть и
казаться», так
же как и в
«Свежем
кавалере», -
пружина
сюжета
картины
«Завтрак
аристократа»
или «Не в пору
гость».**

Художник иронизирует над противоречием между аристократическими претензиями героя, изяществом обстановки и реальной нищетой: кусок грубого черного хлеба стыдливо прикрыт книгой при неожиданном появлении гостя.

Сватовство майора. 1848.

**Ее сюжет
повествует о
людях,
движимых
расчетом и
корыстью.**

**Появившаяся в дверях сваха
уведомляет о приезде жениха. Купец
не скрывает радости по поводу
возможного родства с дворянином.**

Майор же с нетерпением предвкушает богатое приданное, которое поправит его денежные дела.

К приезду жениха невеста оделась на дворянский манер. Но жест матери, ухватившей ее за платье, обнаруживает всю незатейливую простоту купеческих нравов.

**Однако Федотов-
критик**

**Не теснит Федотова-
художника.**

**Полотно свободно от
утрированной
жестикуляции героев,
излишней
подробности и
подчеркнутой
назидательности. Мир
разнообразен и
прекрасен, утверждает
Федотов своим
полотном, лишь
система
общественного
устройства дурна.**

*Карл Брюллов.
Автопортрет.
1848.*

Показ картины на выставке сопровождался чтением сатирических стихов автора. Затрагивая тему брака по расчету, Федотов написал целую поэму. Брюллову кто-то сказал, что Федотов пишет стихи.

Карл Павлович рассердился: *«Как он смеет писать пером, когда должен писать кистью, и нужно ли столь даровитому живописцу быть автором плохих стишков?!»*

Герой поэмы Федотова, армейский офицер, беден, и ему «подсунуть нечем», чтобы получить «местечко с соком».

***В штатском важны чин и
звание,
Но важней законов звание.
Впрочем, есть и там
места
На которых и спроста
Без особенной науки
Можно греть порядком
руки.
Не об жалованья речь –
Совесть можно сбросить с
плеч!
Не такие нынче годы.***

После нескольких лет упорного труда он представил на суд публики три картины – «Свежий кавалер», «Разборчивая невеста» и «Сватовство майора», выставив их на академической выставке 1848 года. Был шумный успех. Федотовские картины окружала «толпа любопытных, происходили толкотня и давка, стоял гул от разговоров...».

Он написал ранешним стихом
«объяснение картины «Сватовство майора»:

Честные господа, сюда, сюда!

Милости просим, денег не

просим:

Даром смотри.

Только хорошенько очки

протири.

Начинается, начинается

О том, как люди на свете

живут,

Как иные на чужой счет жуют.

Сами работать ленятся,

Так на богатых женятся.

***...Вот извольте
посмотреть,
Как справа отставная
Деревенская пряха,
Панкратьевна – сваха,
Бессовестная привираха,
В парчевом шугае, толстая
складом,
Идет с докладом,
Дескать, жених изволил
пожаловать.***

***И вот извольте
посмотреть,
Как хозяин-купец,
Невестин отец,
Не сладит с сюртуком,
Он знаком с армяком.
Как он бьется, пыхтит,
Застегнуться спешит:
Нараспашку принять
неучтиво.***

**Как наша невеста
Не найдет сдуру места:
«Мужчина! Чужой?
Ой, стыд какой! Ой, стыд
какой!..
Век в светличке я высокой
Прожила, проспала
одинокой;
Кружева лишь плела к
полотенцам!
И все в доме меня чтут
младенцем!..
Ай! Ай, ай! – страм какой!..
А тут нечем скрыть плеч:
Шарф окрасит ий такой**

И вот изв

*посмотреть –
Как наша пташка
собирается улететь,
А умная мать
За платье хватать!*

***И вот извольте
посмотреть,
Как в другой горнице
Грозит ястреб горлице***

—

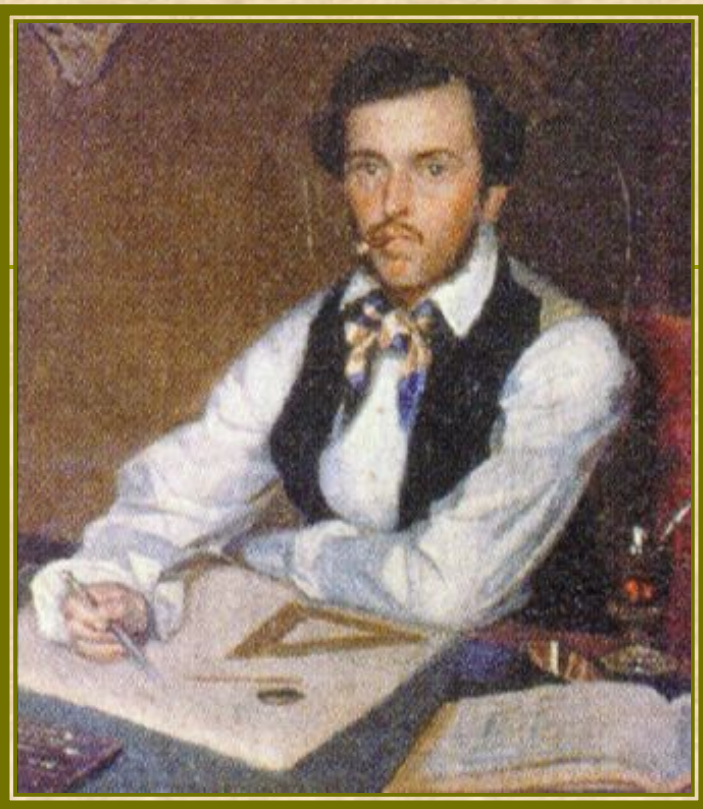
***Как майор толстый,
бравый,
Карман дырявый,
Крутит свой ус:
Я, дескать, до денежек
доберусь...***

Зимний день. Начало

1850-х гг.

Вещи у Федотова – действующие лица, почти равноправные с человеком. Он обладал гениальной наблюдательностью.

*Портрет
архитектора. Около
1849 г.*

*Портрет Е.П.
Ростопчиной. 1850.*

Нравам современного общества были посвящены некоторые рисунки мастера, рассчитанные на широкое распространение. Он предлагал издавать их в специальном журнале, задуманном вместе с другом, гравером Е. Вернадским.

*Портрет И.П.Жданович за
клавесином. Около 1850 г.*

*Портрет детей
Жербиных.*

Художник еще имел успех у публики, но его положение стало меняться к худшему. «Он посвятил себя такому роду живописи, который труден и опасен», - писал его современник.

Картина «Сватовство майора» принесла художнику не только успех, но и материальное благосостояние, но, к сожалению, судьба слишком поздно пришла на помощь художнику.

Он мечтал поехать в Лондон и учиться у тамошних жанристов, но недуг уже гнезвился в нем и подтачивал его жизнь. Напряженная нервная жизнь и несчастная влюбленность содействовали развитию в нем тяжелой психической болезни.

Вдовушка. 1851-1852.

**В творчестве
Федотова
появляются
трагические ноты.
Настроением
печали и
одиначества
проникнута картина
«Вдовушка»,
созданная в 1851 –
1852 гг.**

**Имущество вдовы
описано за долги.
Неподвижно стоящая
женщина погружена в
безотрадные думы.
Известно, что работая
над картиной,
Федотов написал
образ Мадонны,
чтобы, по словам
самого художника,
«добыть себе
мягкости, грации,
неземной красоты в
лицах».**

С этой работы усиливается автобиографичность творчества Федотова. На комодѣ стоит портрет умершего мужа, которому художник придал автопортретные черты.

*Анкор, еще
анкор!
1851-1852.*

Этот мотив не раз встречался в поздних работах Федотова. Его кисть отображает мир более обобщенно, чем прежде. Такова картина **«Анкор, еще анкор!»**.

*Этюд к картине
«Игроки». 1851.*

К числу поздних работ принадлежит картина «Игроки» и подготовительные рисунки к ней, исполненные на синей бумаге. В картине звучат ноты безысходности.

**Игроки.
1852.**

Сидящий в центре игрок еще надеется поправить свое положение. Но его партнеры в позах донельзя усталых людей застыли вокруг стола.

**Весной 1852 года им была задумана новая картина
«Возвращение институтки в родительский дом».**

Но в этом же году у Федотова обнаружались признаки душевного расстройства. Он был помещен в больницу для душевнобольных.

*Павел
Федотов.
Автопорт*

1825—1855.
Николай I Павлович.

И вскоре создает едва ли не последний рисунок: на листе среди набросков и надписей выделяются два лица – Николай I и Федотов.

**В том же году П.А.Федотов
скончался**

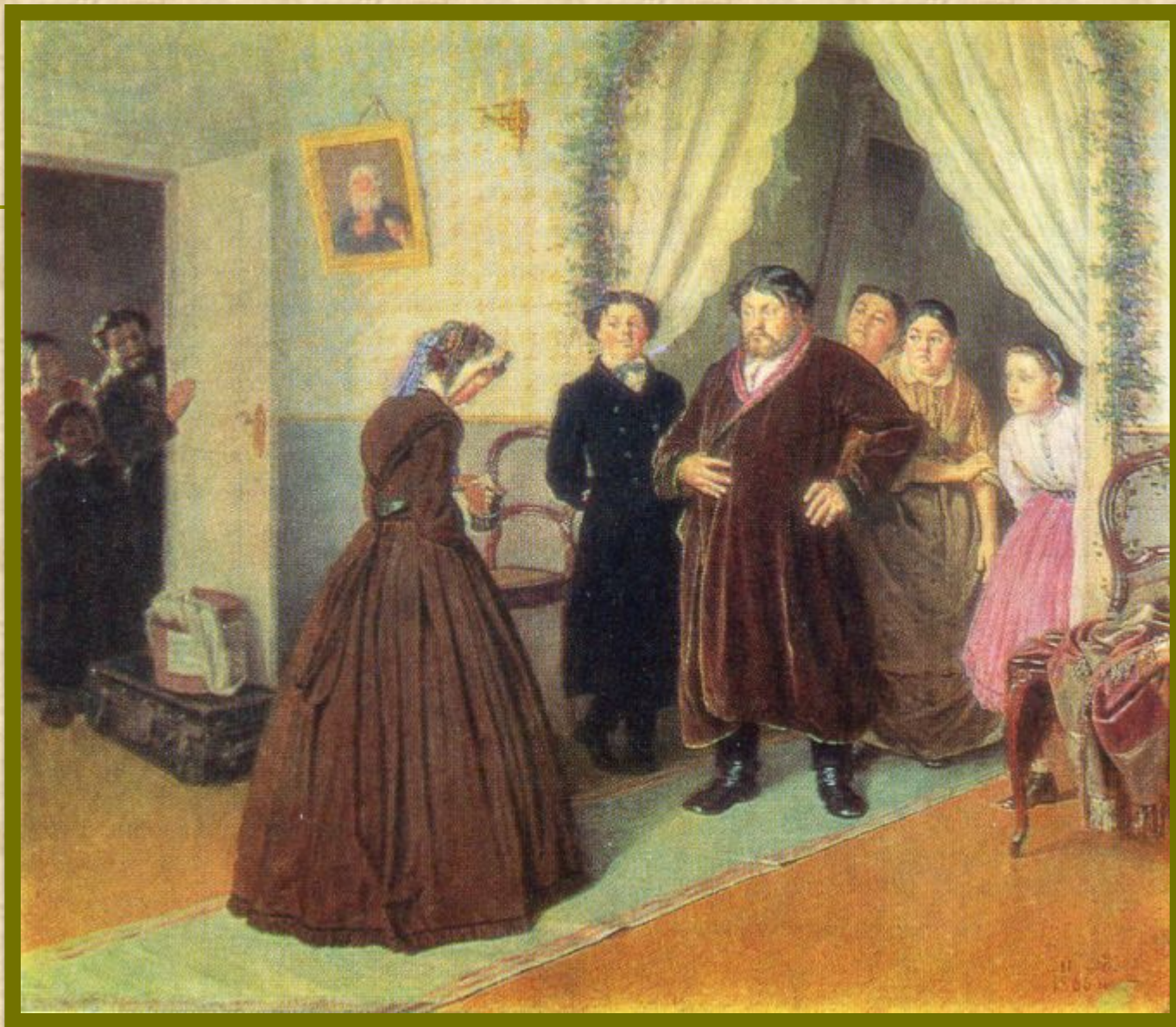

«Бог взамен великих сумм дал мне благо чистых дум, мытых в горьких слезах», - сказал о себе однажды мастер. «Благо чистых дум» сделало творчество Федотова одним из самых волнующих в истории русского искусства.

Его открывают для себя все новые и новые поколения любителей живописи. Прожив короткую жизнь, занимаясь искусством профессионально не более десяти лет, Федотов смог стать поворотной фигурой на пути эволюции русского искусства от романтизма к реализму.

В.Г.Перов. Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866.

И.Е.Репин. Не ждали.

1881 1888

***И.Н.Крамской.
Неутешное горе.
1884.***

Еще раз посмотрите на картины Павла Федотова. Все они о жизни, об обыкновенных людях и все они хотят нам с вами о чем-то рассказать, и мы понимаем их, потому что эти картины и о нас

Литература:

1. **50 великих русских художников. / Москва, 2008.**
2. **100 шедевров живописи. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012.**
3. **Ермильченко Н. В. Энциклопедия живописи для детей: Знаменитые полотна русских живописцев. – М.: ООО «Белый город», 2009.**
4. **Журнал «Современный урок», № 19-20/2007. Журавлева Е.А., «Павел Андреевич Федотов».**
5. **Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные планы по программе Б.М.Неменского. – 2-е изд., стереотип. /авт.-сост. О.В.Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2008.**
6. **Карпова Татьяна, «Павел Федотов: сцены из обыкновенной жизни». Журнал «Крестьянка», №5/1993.**
7. **Порудоминский В. И. Моя первая Третьяковка: Рассказы о русских художниках. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»; Русское энциклопедическое товарищество, 2009.**
8. **Шедевры русской живописи. / Белый город, 2006.**