

Былинный эпос

В 1882 Виктор Михайлович продолжил работу над историко-былинным циклом картин. Полотно «Витязь на распутье» (1882, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) он задумал еще много лет назад.

Для создания этого масштабного произведения Васнецов внимательно изучал экспозицию Оружейной палаты Московского Кремля и старинные книги публичной библиотеки.

Психологический, пафосный и одновременно философский смыслы картины поразили современников.

Холст, масло, 167x299 см

История и сказка

В 1882 Васнецов, погруженный в изучение отечественной истории и фольклора, получил заказ на разработку и возведение расписного фриза для здания Московского Исторического музея. Созданный Васнецовым фриз произвел неизгладимое впечатление на друзей-живописцев, на внимательно следившего за его творчеством профессора Академии художеств П. П. Чистякова, а также профессора Петербургского и Киевского университетов, искусствоведа и реставратора А. В. Прахова.

В скором времени мастер представил на всеобщее обозрение свою очередную былинно-сказочную картину «Три царевны подземного царства» (1884, Государственный музей русского искусства, Киев).

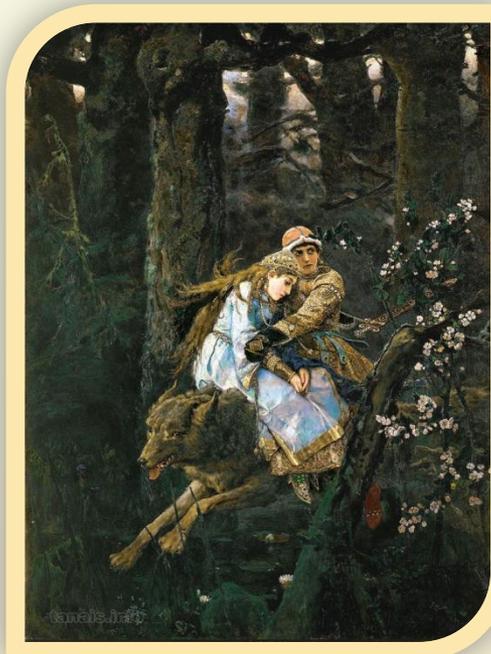
Холст, масло, 164x297 см

Древние образы и сказки

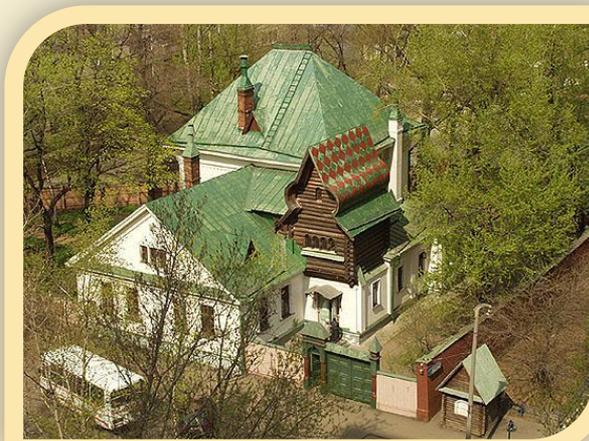
Сюжет картины «Иван-царевич на сером волке» (1889, Государственная Третьяковская галерея, Москва) взят из лубочной книги XVIII века, в которой рассказывалось об Иване-царевиче, его возлюбленной Елене Прекрасной и сером волке. Эту работу Васнецов представил на Семнадцатой передвижной выставке в Петербурге и получил восторженные отзывы от коллег и критиков.

Слава Виктора Михайловича как талантливого русского художника достигла апогея. Он был удостоен звания профессора живописи и избран действительным членом Петербургской Академии художеств.

В 1891 Васнецов вернулся в Москву на постоянное место жительства. Он купил небольшой земельный участок в районе Мещанской улицы (в 3-м Троицком переулке) и принялся за строительство собственного дома. Эскиз будущего жилища художник разработал сам, но для воплощения в жизнь этого разностильного дворца-терема он нанял профессионального архитектора.

Холст, масло, 249x187 см

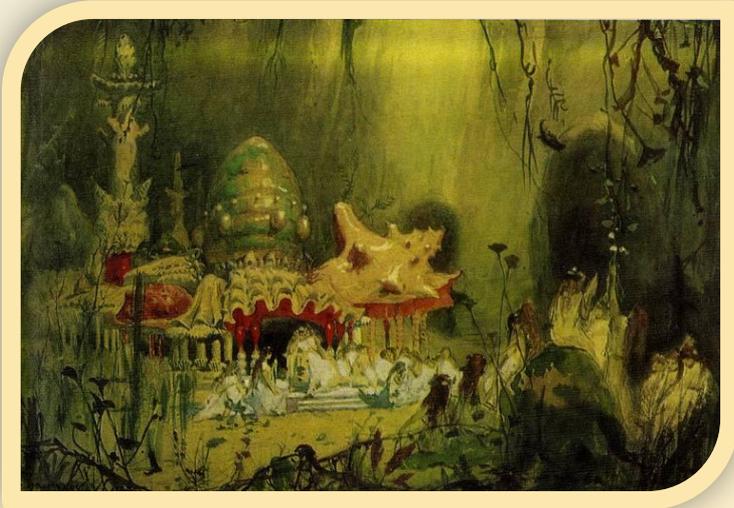

Театр и его влияние

В мастерской своего нового московского дома Васнецов продолжал создавать картины на национально-фольклорный и исторический сюжеты. «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали» (1896, Государственная Третьяковская галерея, Москва) — это образ человеческой души, в которой уживаются добро и зло, радость жизни и неизбежность смерти.

Холст, масло, 133x250 см

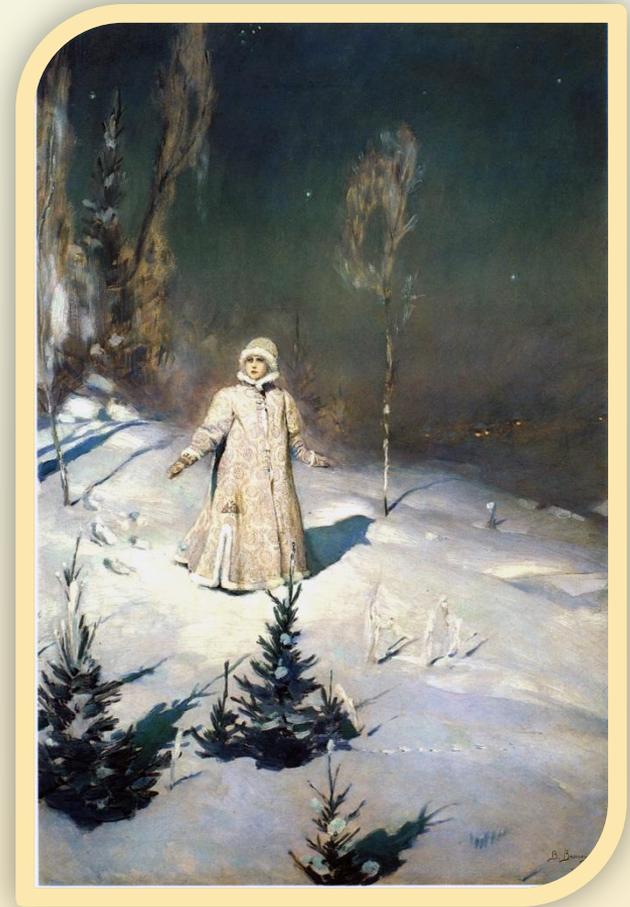
*Дом-музей В.М. Васнецова
«Подводное царство, акварель, 1884»*

Первый сценографический опыт Васнецова относится к открытию Частной оперы Мамонтова в 1884. Художник написал акварельный эскиз подводного терема к опере «Русалка» А. С. Даргомыжского.

В 1885 Виктор Михайлович в этом же известном московском театре блестяще оформил оперу «Снегурочка» (1899, Государственная Третьяковская галерея, Москва) Н. А. Римского-Корсакова. Созданный мастером художественный образ спектакля в дальнейшем во всем мире был принят как образец, в котором переданы не только реализм сказочных образов и атмосфера легенды, но и русский дух.

Холст, масло, 116x80 см

Три былинных богатыря

Центральным произведением творчества Васнецова является масштабное полотно «Богатыри» (1881-1898, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Между задумкой этого сюжета в виде карандашного эскиза и законченным его воплощением на огромном холсте прошло около тридцати лет. И даже после того, как знаменитый меценат П. М. Третьяков приобрел работу для своей коллекции и поместил ее в публичной галерее, художник некоторое время продолжал вносить в нее поправки. Фигуры трех защитников Руси — Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича мастер создавал с натурщиков, облаченных в настоящую одежду древнерусских воинов, взятую напрокат из запасников Исторического музея.

Холст, масло, 295,3x446 см

Многогранность мастера

Бумага, акварель

В последние годы XIX века Васнецов, вплотную занимавшийся станковой живописью, снова обратился к книжной иллюстрации и архитектуре, в очередной раз продемонстрировав свой разносторонний художественный дар.

К столетию со дня рождения А. С. Пушкина в Петербурге и Москве готовились различные переиздания произведений великого поэта. Васнецов получил заказ на оформление «Песни о вещем Олеге» и принялся за разработку иллюстраций и орнаментов к тексту. «Встреча Олега с кудесником» (1899, Государственная Третьяковская галерея, Москва) и «Прощание Олега с конем» (1899, Государственный Литературный музей, Москва) — графические композиции, которые художник написал в виде древнерусских книжных миниатюр. Мастер также выполнил декоративные заглавные буквы и концовки, стилизуя все издание под рукописную средневековую книгу.

Васнецов, используя в своей работе «Битва Ивана-царевича с трехглавым Змеем» (1912, Дом-музей В.М. Васнецова, Москва) мотивы народного фольклора, сумел изобразить переломный момент битвы, с одной стороны, демонстрируя напряженность боя и силу обоих противников, а с другой — утверждая победу добра, любви и справедливости над жестокостью и злом.

Холст, масло, 120x260 см

Холст, масло, 119x142,5 см

Картина Богатырский скак (1914, Дом-музей В.М. Васнецова, Москва) была написана в тяжёлом 1914 году, через неё автор пытался напомнить людям о былой славе, мощи и единстве русского народа.

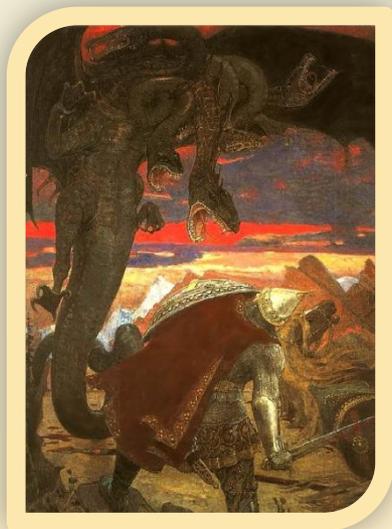
Орнаментальность как важный элемент стиля

Богатый орнамент, которому живописец в каждой своей станковой работе, иллюстрациях, архитектурных разработках и настенных церковных росписях придавал огромное значение, является его своеобразным индивидуальным стилем, которым он пожертвовал, пожалуй, лишь в одной картине.

В 1917 было написано удивительно мрачное и в то же время динамичное, мощное полотно «Баба-яга» (Дом-музей В. М. Васнецова, Москва).

Холст, масло, 195x267 см

Несмотря на происходившие в России революционные и военные события, художник продолжал создавать полотна на былинные сюжеты, но теперь гораздо интенсивней использовал багряно-красный цвет, окрашивая им и полыхающее сказочное небо, и изрыгаемое чудовищем пламя, как например, в картине «Бой Добрыми Никитича с семиглавым Змеем Горынычем» (1918, Дом-музей В. М. Васнецова, Москва).

Холст, масло, 267x196 см

холст, масло, 185 x 250 см

«Царевна-лягушка» (1918, Дом-музей В. М. Васнецова, Москва) — еще один сказочный сюжет, в котором сквозит едва уловимое отчаяние. Царевна стоит спиной к зрителю, так, что ее танец как бы «направлен» в сторону открытого пространства террасы. Там, вдалеке, на другом берегу реки, видна деревня и народные гуляния у воды. Летящие в небе гуси-лебеди, склонившие свои длинные шеи в сторону царевны, наполняют атмосферу безудержного веселья драматизмом и тревогой.

В это тяжелое время Виктору Михайловичу не хватало холстов, красок, не на что было отапливать дом и мастерскую. Но даже когда в Москве начались перебои с продовольствием и за кусок хлеба жители отдавали фамильные драгоценности и раритеты, живописец продолжал писать картины, используя для создания образов имеющиеся антикварные реликвии.

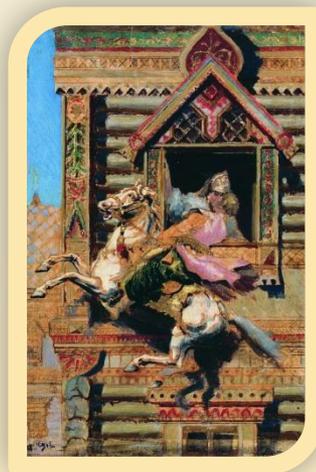

В 1924 полотна Васнецова на мифологически-сказочные сюжеты были отобраны комиссией и отправлены в Америку на выставку русского искусства. Мастер продолжал участвовать в жизни России, только в его произведениях больше не было ни русской мощи, ни динамизма, ни отважных героев.

В работе «Ковер-самолет» (1919—1926, Дом-музей В. М. Васнецова, Москва, бумага, акварель) фигуры летящих на фоне тревожного алого неба Ивана-царевича и Елены Прекрасной выглядят абсолютно неподвижными и печальными, хотя по сюжету сказки они только что сбежали от врагов.

Мотив побега является главным и в картине «Сивка-Бурка» (1917—1926, Дом-музей В. М. Васнецова, Москва, холст, масло, 282 x 186 см). Однако волшебный конь, способный одним прыжком добраться до высокой башни, даже при том, что у его наездника от галопа развеивается кафтан, выглядит неестественным и застывшим.

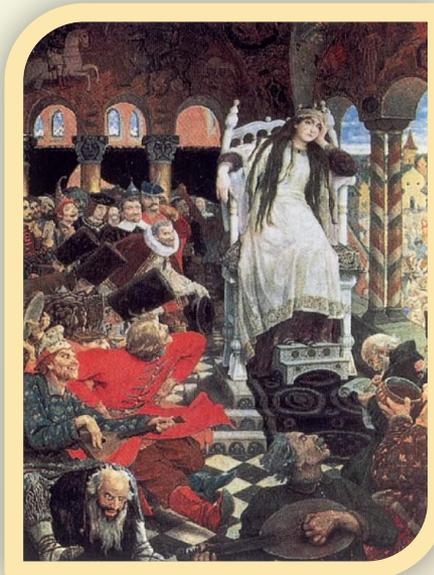
Пензенская областная картинная галерея им. К. А. Савицкого

*«Сивка-Бурка» Этюд.
картон, масло,
карандаш, 20,7 x 32,4 см*

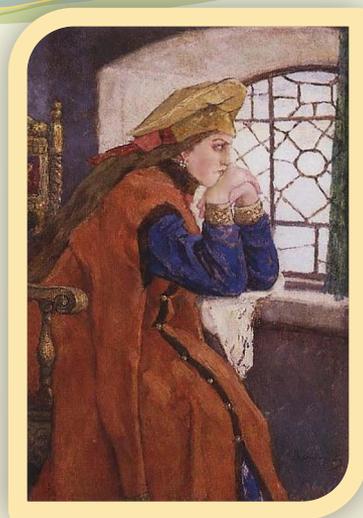

Отрешенно замерла на своем белоснежном троне и «Царевна-Несмеяна» (1916-1926, Дом-музей В. М. Васнецова, Москва). Ее подданные с гримасами на лицах танцуют, играют на балалайках и лютнях, зачитывают различные манускрипты, но красавица-царевна к этой вакханалии абсолютно безучастна.

Холст, масло, 1920

В картине «Спящая царевна» (1900-1926, Дом-музей В. М. Васнецова, Москва) изображен красивый деревянный дворец. Все эти древнерусские орнаментальные растительные и животные мотивы, которые ранее использовались мастером в других картинах и даже в украшении храмов, сливаются здесь в единую волшебную симфонию красок и экспрессивных изящных линий и ритмов.

холст, масло, 214 x 452 см

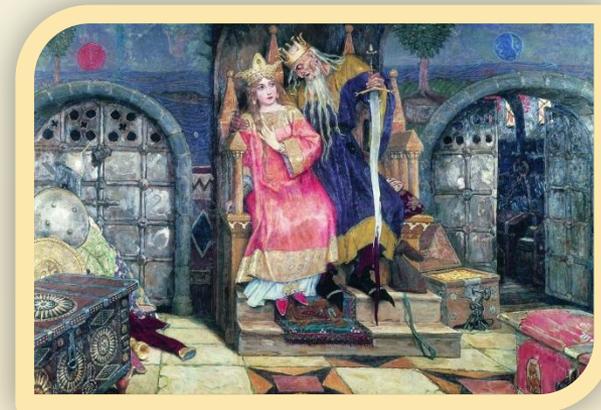

Закат сказочной эпохи

Творчество Васнецова, подчиненное закону древнерусской красоты, является важным этапом развития направления в национальном искусстве, называемого неорусский стиль, из которого впоследствии возник модерн.

Художник утверждал: «Все великое в искусстве, ставшее общечеловеческим, выросло на национальной почве».

Картины Виктора Михайловича оказали огромное влияние на целую плеяду живописцев, а воплощенные в его работах былинные и сказочные образы в дальнейшем явились основой множества визуально-пластических решений в отечественном кинематографе.

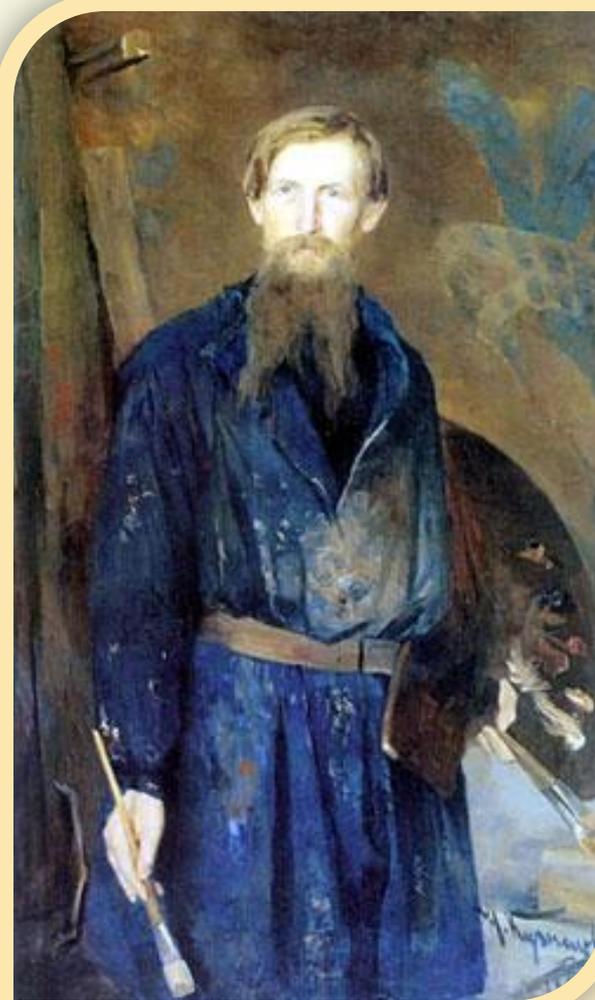
холст, масло, 196 x 306 см

*«Кашей Бесмертный»
(1917-1926, Дом-музей В. М.
Васнецова, Москва)*

Академик живописи, иллюстратор, декоратор и архитектор Виктор Михайлович Васнецов скончался в своем доме в Москве 23 июля 1926 и похоронен на Введенском кладбище. Созданные им произведения являются национальным достоянием, отражающим героизм и душу русского народа.

Портрет художника Виктора Михайловича Васнецова 1891, художник Кузнецов Николай

Использованные сайты и литература

1. <http://vsdn.ru/museum/catalogue/exhibit6914.htm>
2. <http://www.detskiysad.ru/art/opisanie12.html>
3. <http://artlemon.ru/rus-artists/B/vasnecov-viktor-mihailovich-1848-1926-i13538-page-1/>
4. <http://www.art-pics.ru/?hud=Kuznetsov Nikolaj&picture=4398>
5. Издательство «Директ – Медия», 2010. Том 30. Великие художники. Васнецов.

**Спасибо
за внимание!**