

ЖИЗНЬ – яркими
красками

*К 150-летию со
дня рождения Ф.
А. Малявина*

Филипп Андреевич
Малявин (1869–1940) –
художник яркой творческой
индивидуальности,
стремившийся найти
живописный эквивалент
русской самобытности.
Малявину, выходцу из
крестьянской среды, было
близко представление о
мощных скрытых силах
русского народа. Это
представление он
воплотил
в образах крестьянских
женщин. Художник писал
своих баб и девок на
больших холстах,
возвышая над низким
горизонтом крупные, в
ярких одеждах фигуры, что
придавало им
значительность,
монументальность.

Неиссякаемая жизненная
удаль крестьянок, их
сложная для восприятия
психологическая
характеристика переданы
в произведениях
художника с
захватывающей силой.
Напряжение цветовых
контрастов, красочная
карусель мазков –
характерные черты
творческой манеры
художника, его смелая
живопись подчёркнуто
декоративна. Яркие
русские сарафаны,
пёстрые платки и шали с
пышными цветами давали
художнику возможность
расплескать по холсту
чистые, звучные краски.

Крестьянки.
1904

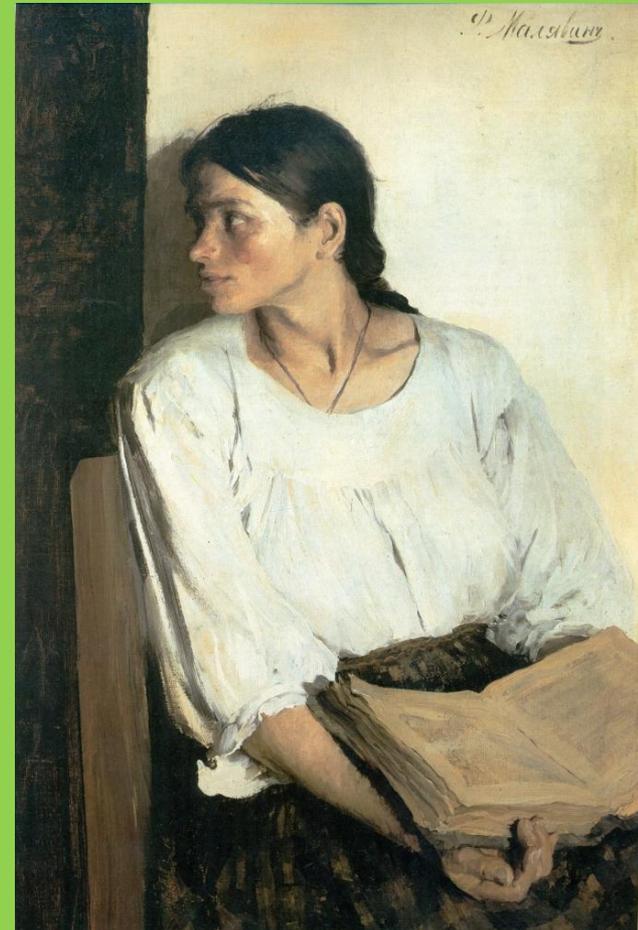
Цвет приобретает в творчестве Малявина самостоятельное значение. В картинах художника впервые после древнерусской иконописи зазвучал в полную силу красный цвет. Огненные созвучия, рождавшиеся под его кистью, завораживали зрителей. Малявин сам готовил краски, чтобы поднять силу цвета своих холстов.

Созданные студентом Академии художеств Филиппом Малявиным образы молодых крестьянок, для которых моделями служили его родные и земляки, отличались свежестью, новизной трактовки, внутренней значительностью. Малявин писал мир, понятный ему и близкий, обнаружил чуткость к поэтическому началу в человеке, уважение к самобытности, цельности натуры.

Крестьянка, закрывающая свиткой рот. 1894

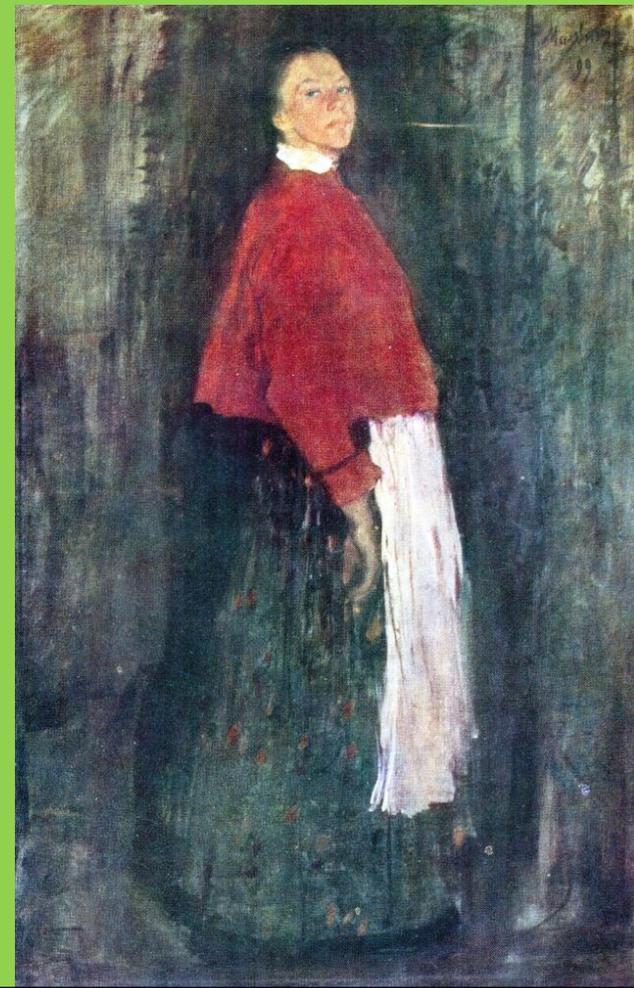
Портрет сестры «**За книгой**» свободен от шаблона, сентиментальности, идеализации. Крестьянская девушка изображена взволнованной прочитанным, думающей, мечтающей. Модель взята в резком повороте, подобное решение вносит в портрет движение, беспокойство, которое усиливается цветовой неоднородностью фона. Худое, отмеченное печатью болезни лицо привлекает одухотворённостью,

За книгой. 1895

Портрет сестры «**За книгой**» и написанный одновременно с ним этюд «**Крестьянская девушка с чулком**» (очень цельный, передающий прелесть молодости, наполненный воздухом и солнечным светом), экспонированные на выставке картин Московского общества любителей художеств, были куплены Павлом Михайловичем Третьяковым для своей галереи.

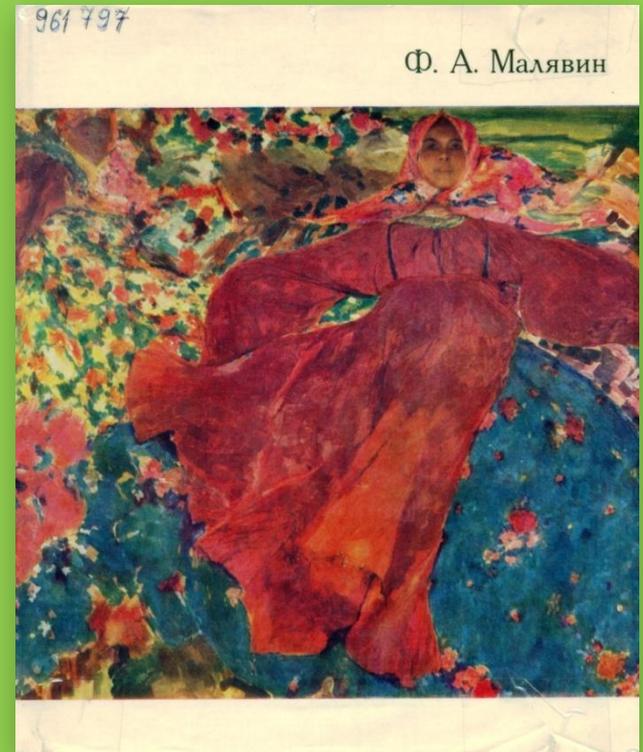

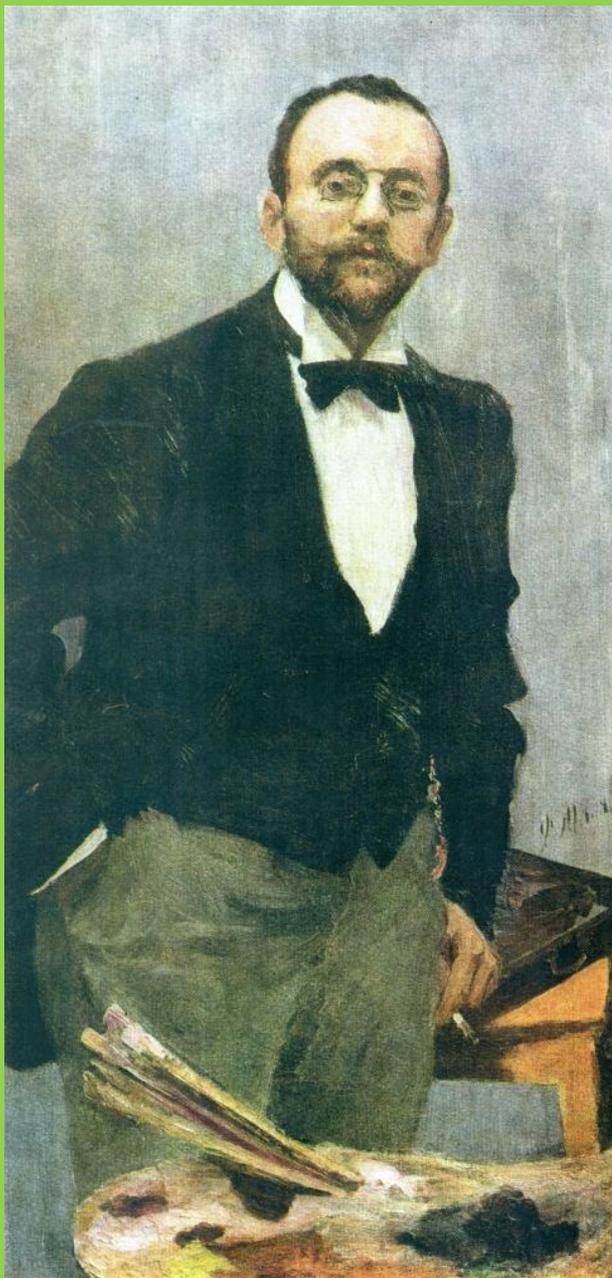
Крестьянская девушка. Портрет сестры художника П.А. Москалёвой. 1899

В ранних крестьянских портретах Малявина зрителей покоряла сила образов, идущая от цельности характера, от человеческого достоинства простых людей, от выраженной в них жизненной правды. Большим форматом полотен художник словно утверждал право изображённых занять важное место в портретном искусстве.

В этюде «*Крестьянская девочка*» (1890-е) скупая гамма красок позволяет сосредоточить внимание на облике девочки, её прелестной головке с распущенными до плеч волосами, задумчивым взглядом прекрасных глаз. Живописец создал поэтический образ, вложив в него свою любовь к крестьянам, из среды которых вышел и которым посвятил своё творчество.

Портрет И.Э. Грабаря.

1895

Студент Малявин не расставался с альбомом, постоянно рисовал натурщиков, однокурсников, педагогов. Новые оттенки в творчество молодого Малявина внесли портреты товарищей по мастерской И.Е. Репина в Академии художеств. Все холсты, за исключением «Остроумовой», писались чрезвычайно быстро, в лёгкой импровизационной манере, но были итогом многочисленных беглых зарисовок, сложившихся представлений о человеке. Портреты интересны подчёркнутой объективностью восприятия модели, точностью фиксации облика.

Портрет А.П. Остроумовой-Лебедевой.

1896

На очередной выставке Московского общества любителей художеств «*Портрет Сомова*» (1895) был удостоен первой премии. На холсте изображён в свободной, непринуждённой позе молодой художник, фигура портретируемого взята в сложном ракурсе. Несмотря на быстроту работы, Малявин метко схватил внешность Сомова, выявил своеобразие его личности. В запутанном переплетении противоречивых качеств Сомова-человека, в соединении истинной оригинальности и рисовки Малявин выделил и усилил главные, определяющие черты творческой личности.

На малявинском портрете Сомов серьёзен, вдумчив, погружён в свои переживания; напряжённый и одновременно отсутствующий взгляд скользит поверх зрителя. Малявин решает в портрете трудные живописные задачи: смело пишет фигуру в светлой блузе на светлом фоне стены, а бледную руку Сомова на фоне белой блузы, поражая зрителя богатством форм и оттенков цвета.

Написанная в качестве конкурсной работы в Академии художеств, картина «**Смех**» изображала озорных, хохочущих крестьянок в ярких сарафанах среди зелени луга.

Необычайно яркий колорит, обилие солнца, вытянутая по горизонтали композиция, широкая, размашистая манера письма, отсутствие большой идеи вызывали интерес и ожесточённые споры. Не воспринималась зрителями значительность внутреннего содержания картины, смелая независимость и яркие характеры русских крестьянок, радость и молодость в блеске солнечного дня.

Смех. Эскиз картины . 1899

Совет профессоров Академии художеств отверг полотно, медали выпускник не был удостоен, звание художника Малявин получил за портретные работы. Золотой медалью картина «Смех» отмечена позже, на Всемирной выставке 1900 года в Париже, куда она была отправлена в составе экспонатов русского отдела. Через год экспонированное на международной выставке искусств в Венеции полотно было приобретено венецианским Музеем современного искусства.

Двадцать лет спустя Люксембургский музей в Париже стал обладателем следующего многофигурного полотна художника – «**Три бабы**» (1902), поражающего экспрессией образов, блестящим колористическим решением.

«Бабы» и «Девки», принёсшие Малявину мировую известность, отличались от его ранних крестьянских портретов. Художник открыл отечественному искусству новый тип русской крестьянки: гордой, величавой, дерзко независимой. Его героинями стали жительницы рязанских деревень в их ярких, затканых пёстрыми узорами одеждах. Он пишет лица грубыми, фигуры мощными, строит изображение на резких контрастах ярких тонов, кладёт краску большими динамичными мазками. В создании художественного образа главную роль играет колорит, богатый, насыщенный, сверкающий.

От «Смеха» и до «Вихря» произведения художника составляют одну серию, один грандиозный хоровод кружит многочисленных малявинских «Баб» и «Девок».

Сильная, горделивая, величавая красавица, завораживающая скрытой силой, сдержанным темпераментом, изображена на полотне **«Девка»** (1903). Малявин придаёт образу монументальность, беря точку зрения снизу и композиционно располагая фигуру так, что она заполняет почти всё пространство картины. Лицо спокойно, неподвижно, но образ полон напряжённости, потенциального движения, которое создаётся бушующим огненным потоком фона, устремлённостью фигуры вверх, позой начала танца. Красота малявинской героини, величавость, сила образа неразрывно связаны с красотой и силой колористического решения, со всем живописным строем картины.

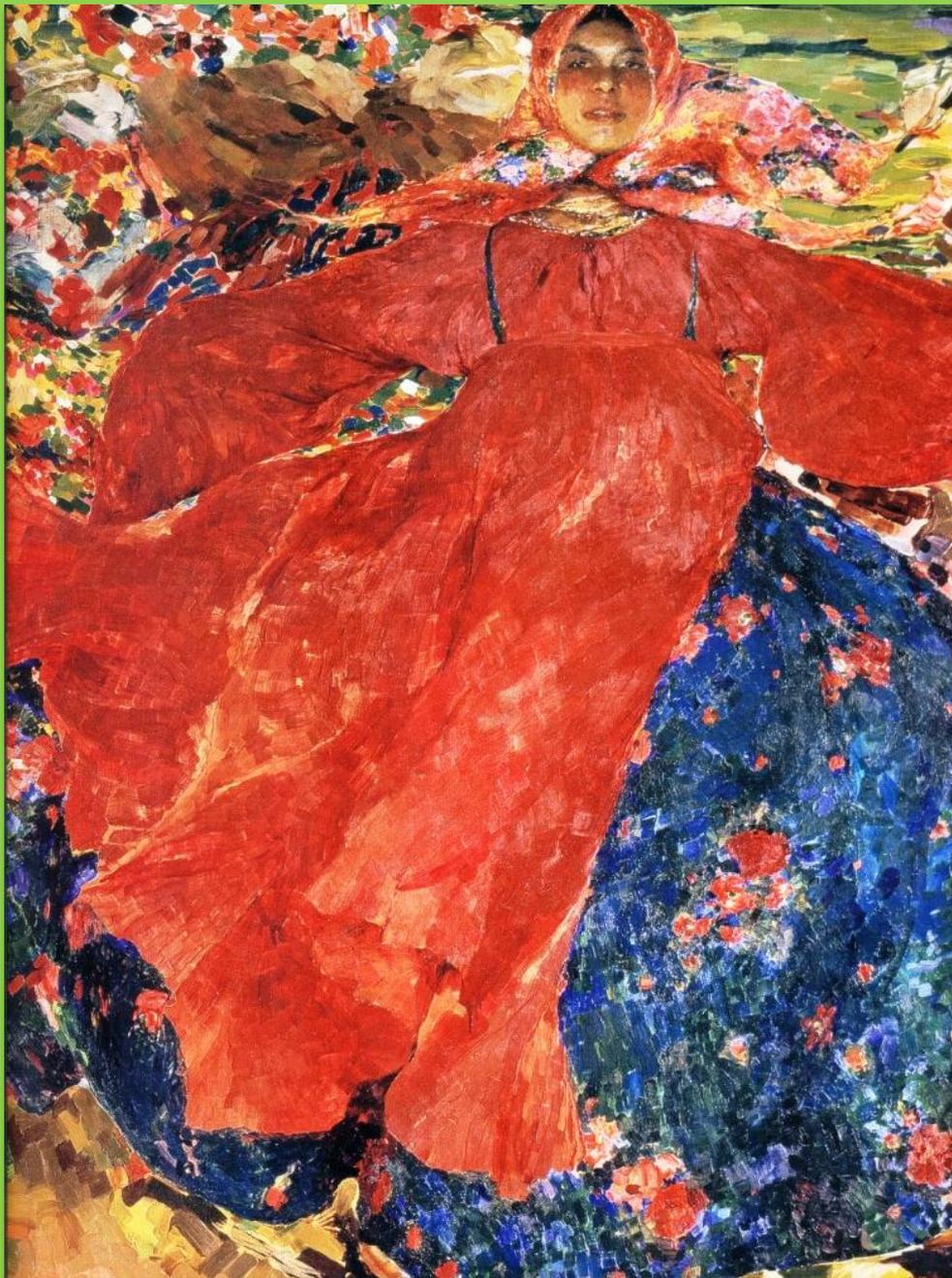
«Баба с желтым» (1903), олицетворение душевного и физического здоровья, искреннего и непринуждённого веселья. Искрящееся веселье исходит от её смеющегося лица, солнечного сверкания жёлтой кофты, от всего колорита картины. Монументальность и динамизм образа достигнуты созвучием насыщенного жёлтого и глубокого красного, характерной для художника экспрессивностью мазка.

В картине «Баба» (1903) манера письма широкими мазками, интенсивная красочная гамма полотна, каскад оранжевых потоков краски в сарафане, заполняющем пространство холста вихреобразным движением складок, способствуют впечатлению монументальности и эмоционального звучания образа. Контраст холодного бесстрастного лица и бушующего потока в фоне и одежде усиливает впечатление движения, беспокойства. Недосказанность, загадочность, затаённость хранит этот образ.

«**Вихрь**» (1906) – центральное произведение творчества Малявина. «Эти заполняющие весь холст четыре или пять обнявшихся и весело хохочущих загорелых крестьянских девушек в красных платьях, бурно развеваемых и завиваемых вихрем, – этот вихрь веселья, радости и жизни действовал на душу непосредственно и с огромной силой, действовал симпатически, заражая неудержимо своим настроением», – писал современник (В.Ф. Булгаков).

Картина ошеломляла яркостью колорита, композицией, в которой большую часть полотна занимали взвихренные движением сарафаны баб. Среди ярких, пёстрых сарафанов и платков – лица пяти крестьянок. Динамике движения фигур и одежд отвечает предельно динамичный характер письма. Лица, фигуры почти потеряли чёткость объёмов и очертаний, всё затмевает собой ослепительная яркость сарафанов, пестрота широких красочных пятен.

Вихрь. 1906. Деталь

Художника увлекла стихия цвета, полотно залил, разгулялся на нём красный цвет. Задор, буйство, стихийность образов, пламенеющие краски картины никого не оставляла равнодушным. Картина «Вихрь» празднична, радостна, пластикой живописи на холсте выражена широта русской природы, её удаль и размах. Полотно было приобретено советом Третьяковской галереи.

Краснодарский краевой художественный музей располагает рисунком Малявина «Баба» к картине «Вихрь».

Имеется в музее и живописное полотно Филиппа Малявина. В 1927 году у частного лица был приобретён портрет «**Мальчик в матроске**», входивший в число пяти портретов, экспонированных на отчётной конкурсной выставке 1899 года, за которые Малявину было присвоено звание художника.

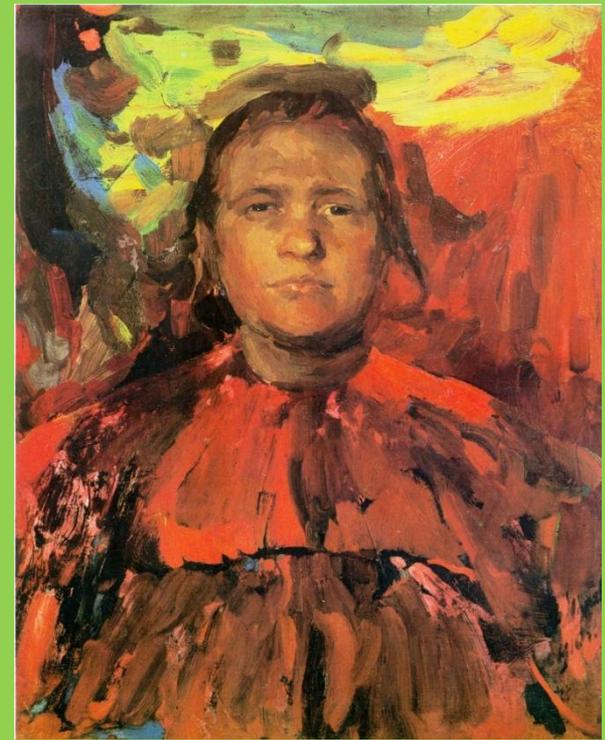
Фигура мальчика написана в полный рост и дана в сложном повороте. При сдержанной красочной гамме в портрете преобладают контрастные цветовые пятна. Выделяется холодный белый тон рубашки, подчёркивающий нежный цвет лица, яркость губ, румянец щёк. Выразительно передана живость и подвижность мальчика.

Женские крестьянские образы второго десятилетия XX века отличаются от предшествующих работ мастера напряжённым звучанием. Малявин предпочитает погрудные и поколенные портреты, что позволяет показать лицо крупным планом. Художник пишет крестьянок с неподвижными, тёмными лицами, застывшим выражением строгих глаз, увлекаясь яркой красочностью нарядов, широтой и броскостью письма.

Крупномасштабность, фронтальность, статичность усиливают внушительность и монументальность малявинских крестьянок. Типическое обобщение сочетается с пристальным психологическим анализом натуры.

Две девки. 1910-е годы

«**Баба**» (1916) характерна для крестьянских портретов 1910-х годов. Лицо портретируемой выдаёт волевой характер, натуру суровую, упрямую, дерзкую. В лице подчеркнута материальное, грубое, первозданное. Бурный, сочный мазок, насыщенность красного цвета подчёркивают внутреннюю динамику образа.

Замкнутая,
оторопело
позирующая,
героиня полотна
«**Верка**» (1913)
похожа на ожившего
идола и трогательна
в своей робости и
смущении. В героине
ощутимы цельность,
внутренняя сила и
чувство
собственного
достоинства.
Картина строится на
контрасте
уравновешенного
спокойствия и
импульсивности, на
противопоставлении
тщательно
выписанного
загорелого лица,
статичной позы –
мерцанию красных,
синих и зелёных
тонов платья и

Ясная композиция,
чёткий силуэт
фигуры, почти
полностью
заполняющей
пространство,
низкий горизонт,
крепко и
темпераментно
наложенный мазок
придают образу
монументальность

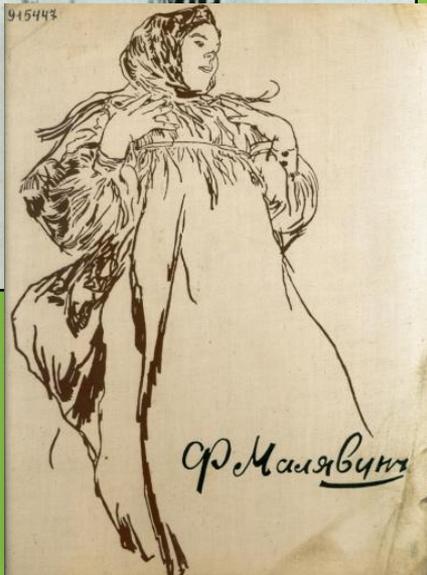
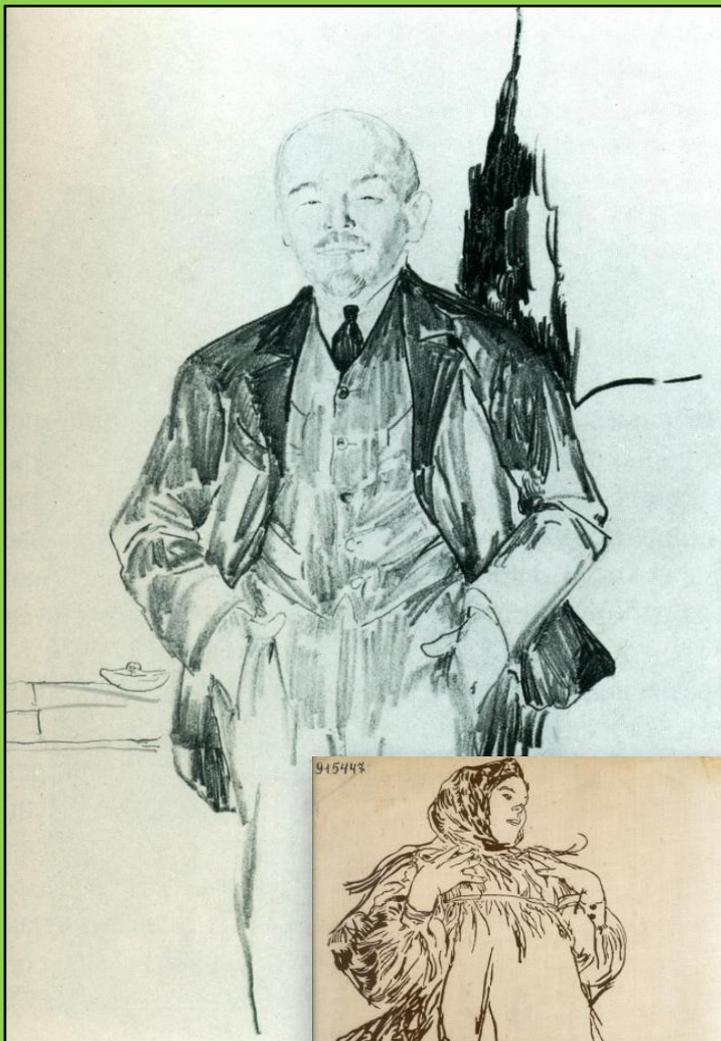
В рисунке «**Женская голова в платке**» художник, пользуясь графитным карандашом, создал полное впечатление красочности, цветистости узорного платка.

Филипп Малявин создал свой графический стиль, его рисунки отличаются гармоничным сочетанием лёгкой линии с насыщенным пятном. Превосходный мастер рисунка, он пользовался большими графитными стержнями, заточенными в виде острой лопаточки, что позволяло, не меняя графита, проводить и тончайшие и широкие линии.

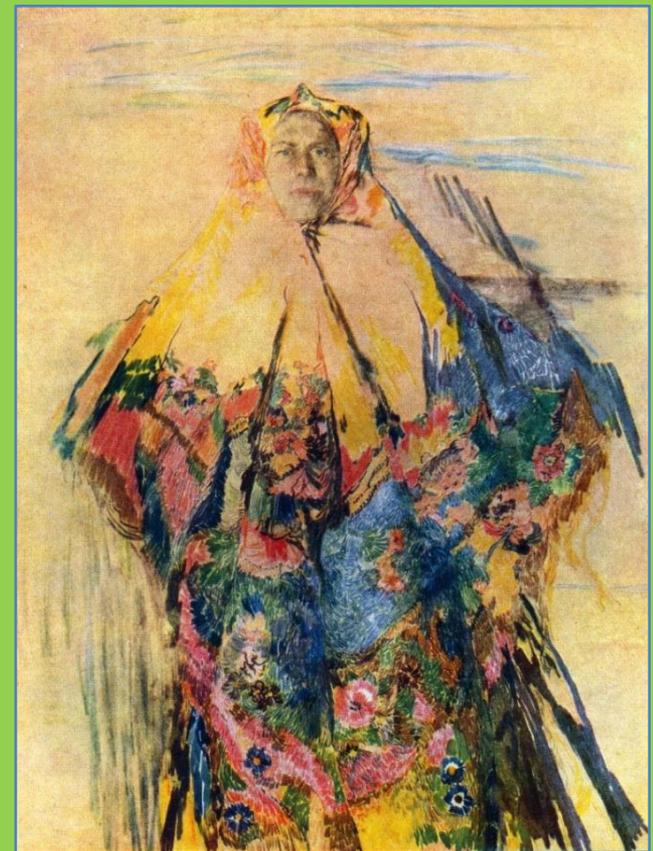

Рисунок «**Автопортрет в шапке**» – образец почти полного отсутствия линии: легчайшими касаниями мягкого карандаша положены чуть заметные тени, моделирующие форму. Мастерски передана графитом фактура каракулевой шапки, курчавость мелких завитков, их мягкость и шелковистость.

Малявин использовал необыкновенное разнообразие линии, формирующей объём. От жирной, густо-чёрной до тонкой, легко проведённой остриём карандаша. Художник любил сохранять в рисунках белую поверхность листа бумаги, оживляя её игрой линий и пятен, из которых рождается образ.

Виртуозным мастером рисунка Малявин предстаёт в серии выразительных портретных зарисовок В.И. Ленина в Кремле, относящихся к 1920 году. Несколько ранее неизвестных портретов Ленина передал в 1970 году Русскому музею французский коллекционер Л.М. Бенатов. На одном из рисунков Владимир Ильич изображён на фоне рабочего стола. Сильным штрихом и тонкой линией Малявин добивается выразительности и достоверности портрета.

Роскошное богатство узора изумляет в рисунке «Крестьянка в узорном платке». Штрихи цветными карандашами растекаются, расцветая букетами нарядных цветов в вихреобразном движении, в разных направлениях и неожиданных сочетаниях.

Карандашный автопортрет Малявин выполнил в последний год жизни. Обхватив колено руками, сидит в задумчивой позе художник. Болезненное, худое, утомлённое лицо, грустный взгляд поверх очков. Из тумана воспоминаний, намеченная лёгкими штрихами, вырисовывается муза художника – залитая солнцем и обвеваемая ветром босоногая крестьянская девушка.

*Материал
подготовила
В.П. Гугнина,
главный
библиотекарь
отдела
литературы по
искусству*