

Борис Кустодиев

1878 – 1927

- **Борис Михайлович Кустодиев**
(23 февраля (7 марта) 1878,
Астрахань — 26 мая 1927,
Ленинград) — русский советский
художник. Академик живописи (1909).
Член Ассоциации художников
революционной России (с 1923 года).
Портретист, театральный художник,
декоратор.

- **Биография**

- Борис Кустодиев родился в Астрахани. Его отец, Михаил Лукич Кустодиев (1841—1879), был профессором философии, истории литературы и преподавал логику в местной духовной семинарии.
- Отец умер, когда будущему художнику не было и двух лет. Учился Борис в церковно-приходской школе, потом в гимназии. С 15 лет брал уроки рисования у выпускника Петербургской Академии художеств П. Власова.

- В 1896 году поступил в Петербургскую Академию художеств. Обучался сначала в мастерской В. Е. Савинского, со второго курса — у И. Е. Репина. Принимал участие в работе над картиной Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» (1901—1903, Русский музей, Санкт-Петербург).
- Несмотря на то, что молодой художник снискал широкую известность как портретист, для своей конкурсной работы Кустодиев выбрал жанровую тему («На базаре») и осенью 1900 года выехал в поисках натуры в Костромскую губернию. Здесь Кустодиев познакомился со своей будущей женой — 20-летней Юлией Евстафьевной Прошинской. Впоследствии художник выполнил несколько живописных портретов любимой жены.

- 31 октября 1903 года закончил учебный курс с золотой медалью и правом на годовую пенсионерскую поездку за границу и по России. Ещё до окончания курса принял участие в международных выставках в Петербурге и Мюнхене (большая золотая медаль Международной ассоциации).
- В декабре 1903 года вместе с женой и сыном приехал в Париж. Во время своей поездки Кустодиев побывал в Германии, Италии, Испании, изучал и копировал работы старых мастеров. Поступил в студию Рене Менара.
- Через полгода Кустодиев возвратился в Россию и работал в Костромской губернии над сериями картин «Ярмарки» и «Деревенские праздники». В 1904 году стал членом-учредителем «Нового общества художников».

- В 1905—1907 годах работал карикатуристом в сатирическом журнале «Жупел» (известный рисунок «Вступление. Москва»), после его закрытия — в журналах «Адская почта» и «Искры». С 1907 года — член Союза русских художников. В 1909 году по представлению Репина и других профессоров избран членом Академии художеств. В это же время Кустодиеву было предложено заменить Серова на посту преподавателя портретно-жанрового класса Московского училища живописи, ваяния и зодчества, но опасаясь, что эта деятельность отнимет много времени от личной работы и не желая переезжать в Москву, Кустодиев отказался от должности. С 1910 года — член возобновившегося «Мира искусства».
- 1913 — преподавал в Новой художественной мастерской (Санкт-Петербург).
- 1923 — член АХРР (Ассоциации художников революционной России).
- В 1909 году у Кустодиева появились первые признаки опухоли спинного мозга. Несколько операций принесли лишь временное облегчение; последние 15 лет жизни художник был прикован к инвалидному креслу. Из-за болезни он был вынужден писать работы лёжа. Однако именно в этот тяжёлый период жизни появляются его наиболее яркие, темпераментные, жизнерадостные произведения.
- Послереволюционные годы прожил в Петрограде-Ленинграде. Был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. В 1948 году прах и памятник были перенесены на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры.

Иллюстрации и книжная графика

- В 1905—1907 работал в сатирических журналах «Жупел» (известный рисунок «Вступление. Москва»), «Адская почта» и «Искры».
- Тонко чувствующий линию Кустодиев исполнил циклы иллюстраций к классическим произведениям и к творениям его современников (иллюстрации к произведениям Лескова: «Штопальщик», 1922; «Леди Макбет Мценского уезда», 1923).

Живопись

- Уже во время работы над этюдами к репинскому «Торжественному заседанию Государственного совета 7 мая 1901 года» студент Кустодиев проявил талант портретиста. Кустодиев невероятно быстро для молодого художника, но заслуженно завоевал славу портретиста у прессы и заказчиков.
- Однако, по мнению А. Бенуа: «...настоящий Кустодиев — это русская ярмарка, пестрядина, „глазастые“ ситцы, варварская „драка красок“, русский посад и русское село, с их гармониками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями... Я утверждаю, что это его настоящая сфера, его настоящая радость...».
- Уже с начала 1900-х годов Борис Михайлович разрабатывал своеобразный жанр портрета, вернее, портрета-картины, портрета-типа, в котором модель связана воедино с окружающим её пейзажем или интерьером. Одновременно это обобщённый образ человека и его неповторимая индивидуальность, раскрытие её через окружающий модель мир. По своей форме эти портреты связаны с жанровыми образами-типами Кустодиева («Автопортрет» (1912), портреты А. И. Анисимова (1915), Ф. И. Шаляпина (1922)).

- Но интересы Кустодиева выходили за рамки портрета: не случайно он выбрал для своей дипломной работы жанровую картину («На базаре» (1903), не сохранилась). В начале 1900-х он несколько лет подряд выезжает на натурные работы в Костромскую губернию. В 1906 году Кустодиев выступает с работами новыми по своей концепции — сериями полотен на темы ярко-праздничного крестьянского и провинциального мещанско-купеческого быта («Балаганы», «Масленицы»), в которых видны черты модерна. Работы зрелищные, декоративные раскрывают русский характер через бытовой жанр.

- На глубоко реалистичной основе Кустодиев создавал поэтическую мечту, сказку о провинциальной русской жизни. Большое значение в этих работах придаётся линии, рисунку, цветовому пятну, формы обобщаются и упрощаются — художник обращается к гуаши, темпере. Для работ художника характерна стилизация — он изучает русскую парсуну XVI—XVIII вв., лубок, вывески провинциальных лавочек и трактиров, народные промыслы.
- В дальнейшем Кустодиев постепенно всё более смещается в сторону иронической стилизации народной и, особенно, быта русского купечества с буйством красок и плоти («Красавица», «Русская Венера», «Купчиха за чаем»).

Театральные работы

- Как и многие художники рубежа веков, Кустодиев работал и в театре, перенося на театральные подмостки своё видение произведения. Декорации в исполнении Кустодиева были красочны, близки к его жанровой картине, но это не всегда воспринималось как достоинство: создавая мир яркий и убедительный, увлекаясь его вещественной красотой, художник подчас не совпадал с авторским замыслом. («Смерть Пазухина» Салтыкова-Щедрина, 1914, МХТ; так и не увидевшая свет «Гроза» Островского, 1918). Успехом Кустодиева стали его работы по оформлению в 1918—1920 г. оперных спектаклей (1920, «Царская невеста», Большой оперный театр Народного дома; 1918, «Снегурочка», Большой театр (постановка не осуществлена)). Эскизы декораций, костюмы и бутафория к опере А. Серова «Вражья сила» (Академический (б. Мариинский) театр, 1921)

- Удачными были постановки «Блохи» Замятина (1925, МХАТ 2-й; 1926, ленинградский Большой драматический театр). По воспоминаниям режиссёра спектакля А. Д. Дикого:
- «Это было так ярко, так точно, что моя роль в качестве режиссёра, принимающего эскизы, свелась к нулю. Художник повёл за собою весь спектакль, взял как бы первую партию в оркестре, послушно и чутко зазвучавшем в унисон».
- После 1917 года художник участвовал в оформлении Петрограда к первой годовщине Октябрьской революции, рисовал плакаты, лубки и картины на революционную тематику («Большевик», 1919—1920, Третьяковская галерея; «Праздник в честь 2-го конгресса Коминтерна на площади Урицкого», 1921, Русский музей).

Портрет Ю. Кустодиевой 1903

Масленица 1903

На террасе 1906

Гулянье на Волге 1909

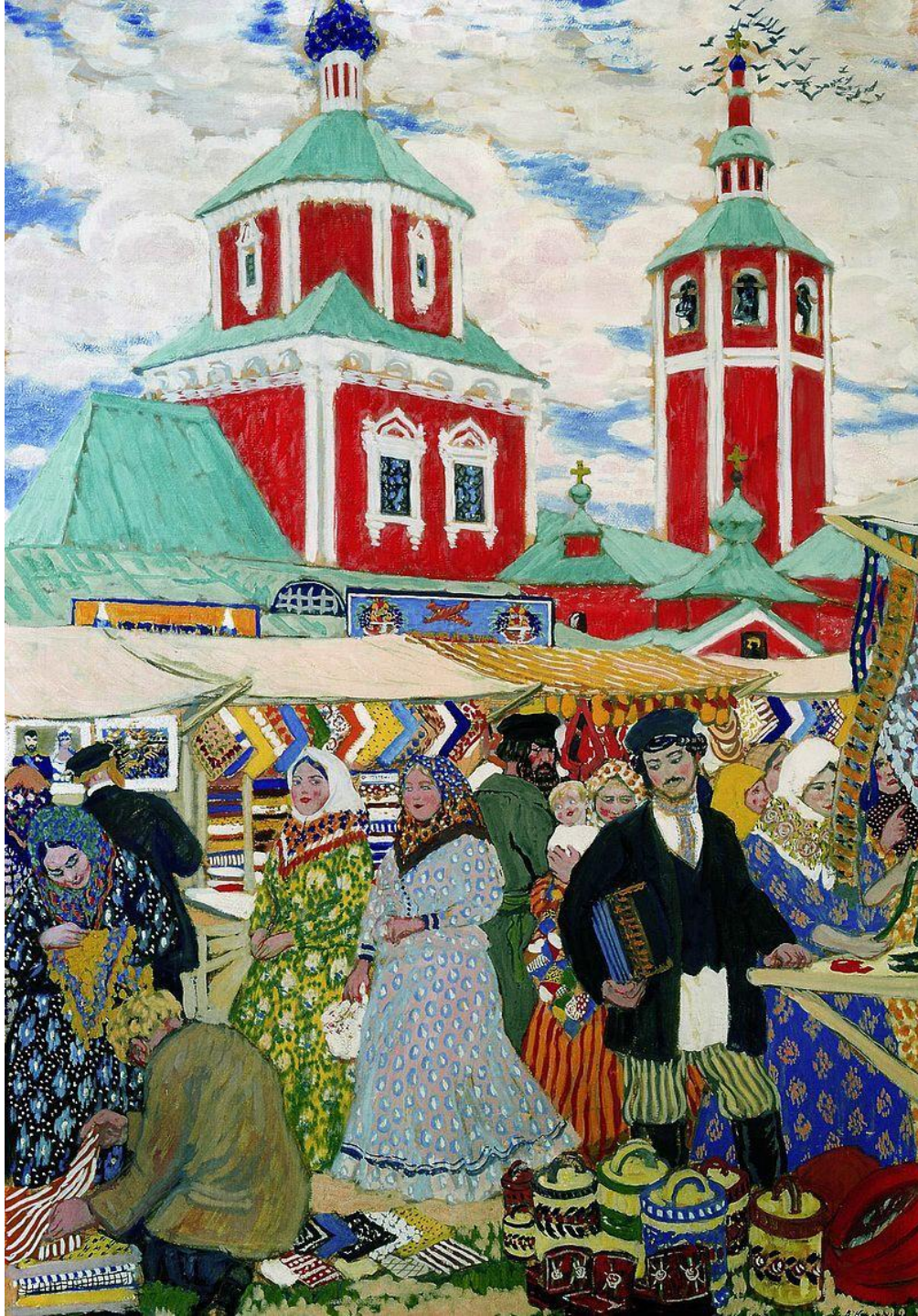
Жупел революции 1910

Портрет
Ивана
Билибина
1910

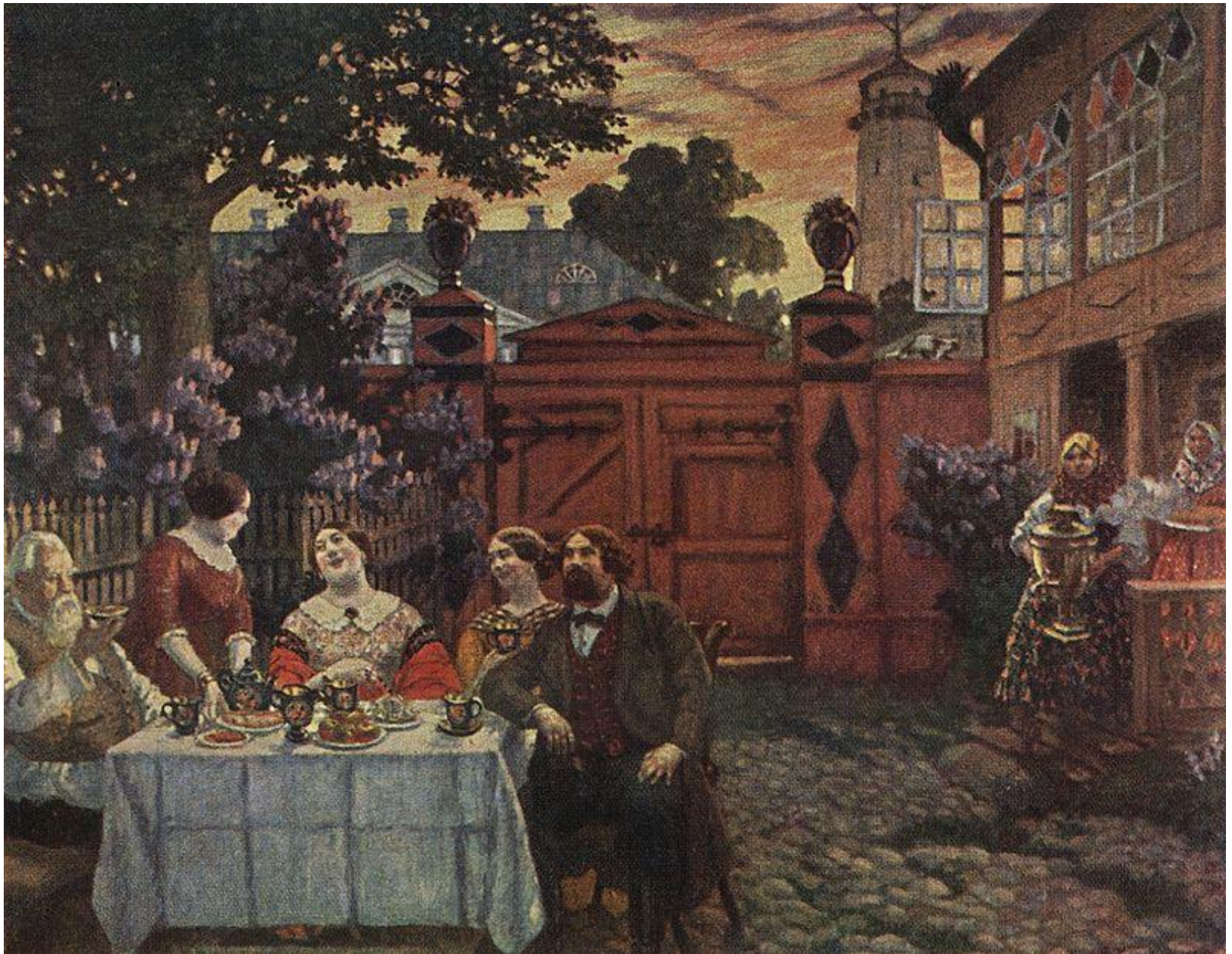
Ярмарка 1910

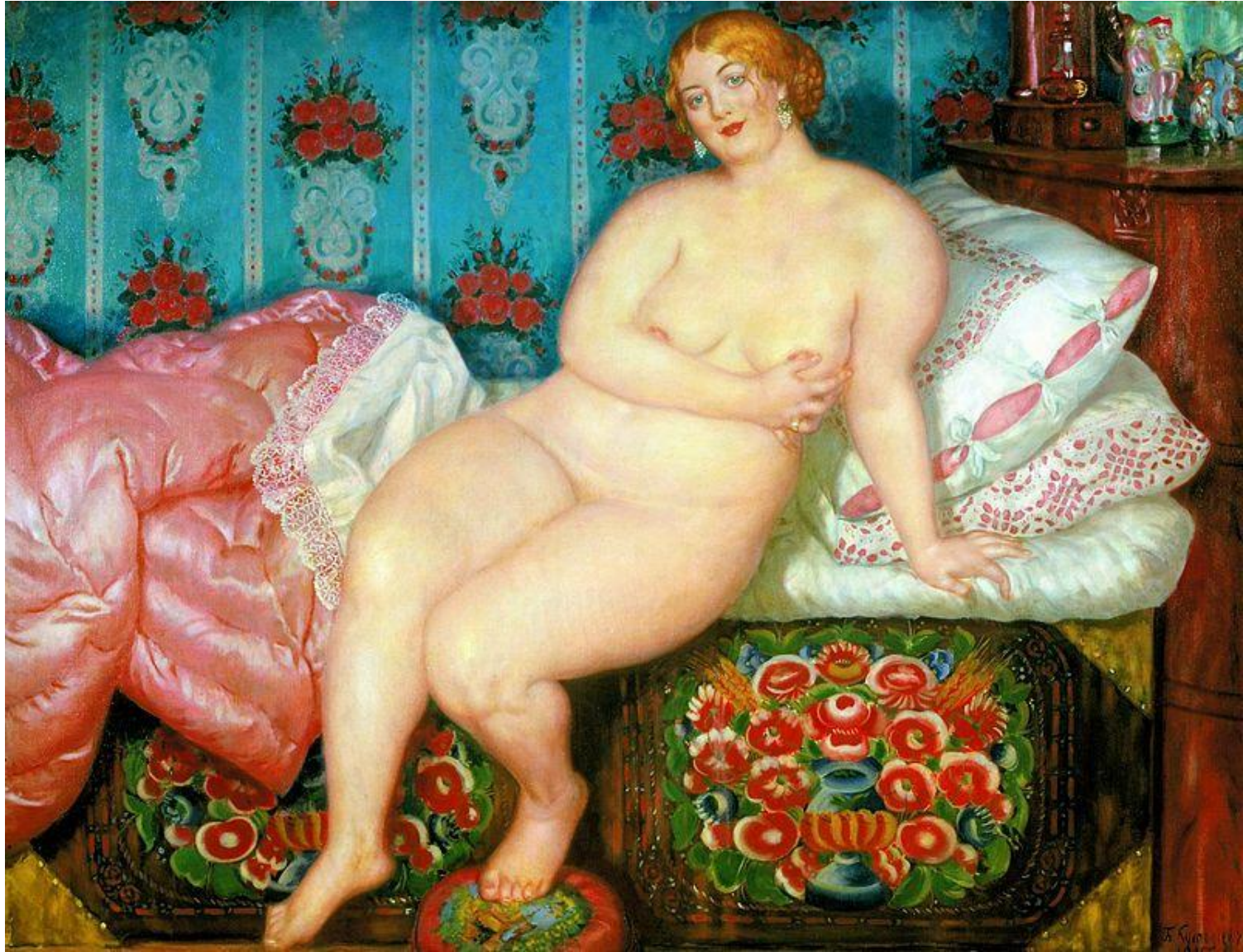
Автопортрет
1912

Чаепитие 1913

Красавица 1915

Царь Николай II 1915

Купчиха за чаем 1918

Большевик 1920

Групповой портрет художников объединения «Мир искусства» (эскиз, 1920)

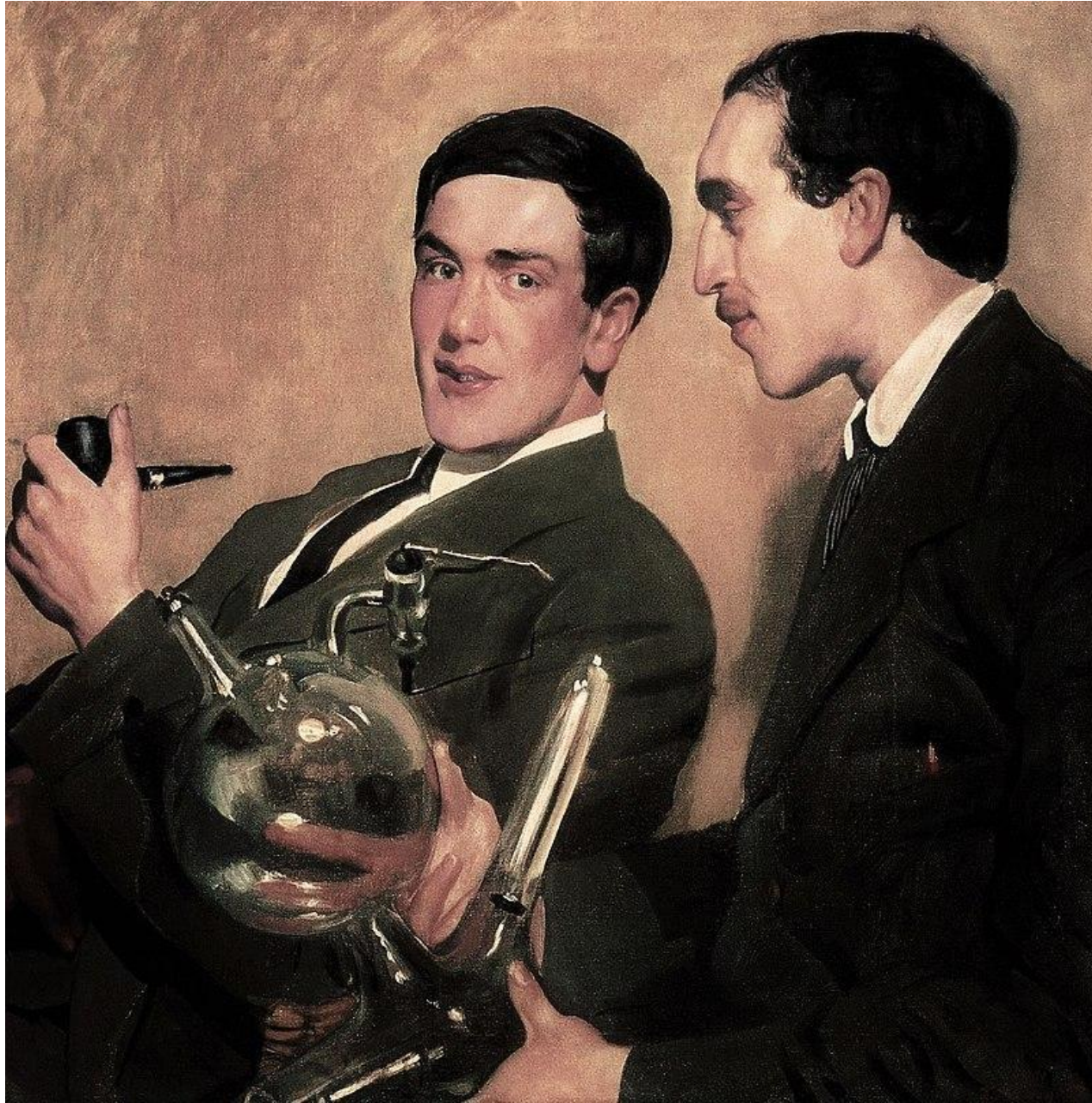

Портрет Ф.
И.
Шалыпина
1921

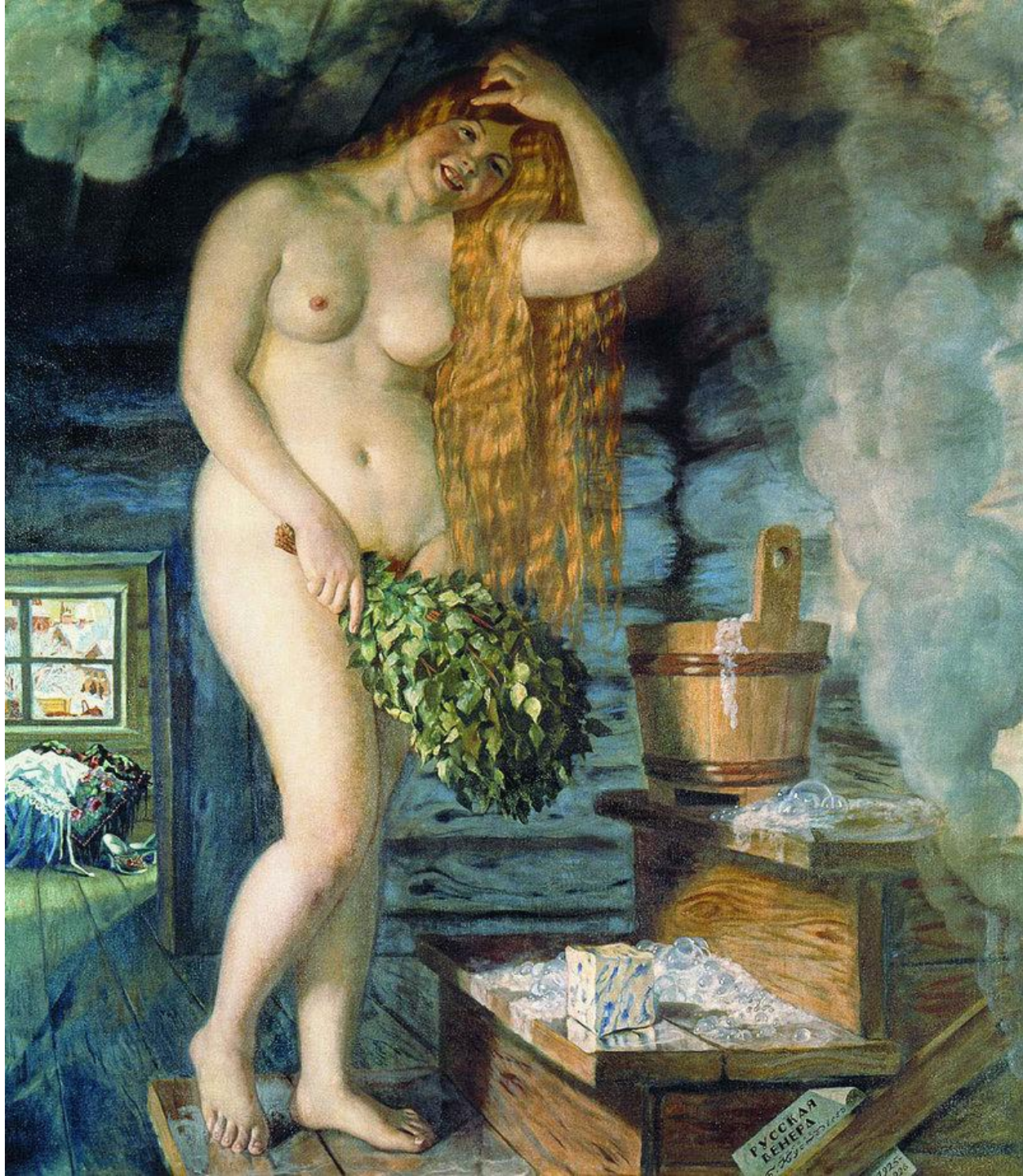
Праздник в честь II конгресса Коминтерна. Демонстрация на площади Урицкого 1921

П.Л. Капица и Н.Н. Семенов 1921

Русская Венера 1926

- Картина была написана Кустодиевым в 1925—1926 годах на обратной, перевернутой стороне полотна «На террасе», созданном ещё в 1906 году и запечатлевшем чаепитие семьи художника. Примечательно, что моделью для русской Венеры послужила дочь Кустодиева, Ирина.
- Работа находится в коллекции Нижегородского государственного художественного музея, где выставляется в специальном стеклянном стенде, чтобы посетители могли видеть обе стороны полотна и соответственно две разные картины.