

Картина Василия Григорьевича Перова (1834-1882) «Мальчик-мастеровой» поступила в художественный музей в 1968 году из частной московской коллекции и сразу же заняла важнейшее место в экспозиции. В произведении Перова нашли отражение острые социальные противоречия пореформенной России, которые стали главной темой живописи художников демократического направления.

«Мальчик-мастеровой» написан по заказу Московского общества любителей художеств после возвращения художника из пенсионерской поездки за границу. Это небольшое произведение В.Г. Перова можно смело отнести к высшим достижениям русского бытового жанра 1860-х годов.

Эта картина создана художником, на-

деленным огромным чувством любви и сострадания к маленькому человеку, оторванному от родной среды, затерянному во враждебной своей громадностью городе. Голодное и холодное существование в капиталистическом городе наложило свой отпечаток на облик мастерского, с ранних лет отданного «в люди». Горестной сиротской судьбой, одеждой ли с чужого плеча он напоминает ребенка в отцовском полушубке, притулившегося возле гроба в картине «Проводы покойника» (1865, ГТГ). Скорбная тема картины находит продолжение в образе мальчишки-рабочника. Здесь явственно выразились романтические представления Перова о чистоте и одухотворенности детской души, способной с радостным изумлением встрепенуться при встрече

с чудесным и неизведанным. Уже в этой маленькой картине Перов точен и выразителен в трактовке давящей, замкнутой городской застройки, обозначенной крыльцом дома и стеной, превратившейся в бесконечную и глухую ограду в знаменитой «Тройке» (1866, ГТГ). Однако тесное пространство, в центре которого застыла чуть нелепая фигура юного мастерского со штофом, зажатым подмышкой, и снедь в руках, вдруг раздвинулось, вместив в себя и заморскую птицу, и мечты о неведомых далеких странах.

Присутствие сентиментальной интонации в картине «Мальчик-мастеровой» оборачивается страстным призывом «не погрязнуть в сытости и равнодушии, не ставить себя выше другого, ... вглядываться в чужое лицо внимательнее, чем в свое, переживать, как собственную, чужую боль – это есть у Перова, – и это останется в нравственном опыте человечества» (В. Лявшин).

Картина Михаила Петровича Клодта «Швальня в католическом францисканском монастыре» была написана в Мюнхене и впервые экспонировалась на академической выставке 1865 года в Санкт-Петербурге.

Михаил Петрович Клодт (1835-1914) относился к художникам, которые в своих поисках опирались на традиции искусства первой половины XIX века.

ИСКАНИЕ ПРАВДЫ

Жанровая картина В.Г. Перова «Мальчик-мастеровой», как и картина М.П. Клодта «Швальня в католическом францисканском монастыре», пользуются любовью и маленьких, и взрослых зрителей. Из-за недостатка места они не всегда присутствуют в экспозиции музея, а между тем эти картины, написанные практически одновременно, в 1864-1865 годах, относятся к одному из важнейших периодов в русском искусстве XIX века, позже получившему название «святые шестидесятые».

Наиболее чуткие из них стремились внести в свою живопись новые темы и сюжеты, открыть русскому зрителю неизвестные пласты жизни, новых героев.

Новое произведение М.П. Клодта вызвало отклик В.В. Стасова, который с присущим ему энтузиазмом приветствовал открытый, свежий взгляд художника на реалии жизни. Он оценил неожиданность и новизну сюжета, где действующие лица – «капуцины в грубой дерюге, босоногие, в холодных убийственных стенах монастыря, в прозаичнейших занятиях, в швальне, за иглой». Критик писал, что художник «преобразился вместе с сюжетом, кисть его из мягкой, женственной сделалась сильной и мужественной».

После академической выставки следы «Швальни» затерялись. Она считалась окончательно утраченной. Имелись неподтвержденные сведения о том, что в 1878 году произведение экспонировалось на всемирной выставке в Париже. Позднее картина М.П. Клодта оказалась в симбирском собрании Е.М. Перси-Френч, а в 1918 году, во время национализации, она поступила в коллекцию Ульяновского музея.

«Швальня в католическом францисканском монастыре», на наш взгляд, – одно из значительных произведений в наследии М.П. Клодта. В ней проявились традиции венецианской школы с ее вниманием к среде обитания человека, к миру предметов и вещей, написанных любовно и бережно. Повествовательное начало здесь присутствует, но доминирует поэтически-созерцательное настроение.

Сводчатое помещение швальни (швейной мастерской) распадается на несколько пространственных зон. В центре, возле стола, где сосредоточены главные герои картины, господствует жанровое начало.

Отчетливо выраженную лирическую ноту в аскетическую обстановку швальни вносит открывающийся за окном пейзаж. Природа вторгается в монастырскую келью мягким светом из зарешеченного окна, порхающими по сумрачной комнате птицами, звенящей стружкой молока, льющегося из кувшина. В центре композиции пространство неожиданно уходит вверх по ступеням, ярко освещенным потоком света из невидимого источника – воплощением духовного восхождения. Слева из густого полумрака трагически выступает распятие с коленопреклоненной Марией, сердце которой пронзено мечом страдания и любви.

В картине, где все части – смешение бытового, лирического и возвышенно-религиозного, жизнь монастырских затворников предстает как несуетное служение Богу, людям и миру природы.

В 1860-е годы ярко проявился талант Л.И. Соломаткина (1873-1883). Его творчество своеобразно и самобытно, оно отличается как от искусства В.Г. Перова с его острой социальной направленностью, так и от почти этнографического, порой окрашенного в сентиментальные тона интереса к своим героям в произведениях Клодта. Соломаткин выступил как талантливый и одаренный рассказчик. Он создает насыщенные меткими наблюдениями очерки нравов. Жанровые картины Соломаткина исполнены искренности и человечности. Комизм, который он вплетает в художественную канву своих сценок, проникнут глубокой скорбью. Неприглядные стороны быта художник показывает, не осуждая своих героев, ибо сам живет их жизнью. Такова картина «Славильщики-городовые» (1872), которая является одним из повторений произведения 1864 года. Влияние эстетики лубка, городского народного фольклора превращает простую по сюжету сценку в глубоко самобытное явление. Не случайно так широка востребованность «Славильщиков-городовых», вызвавшая к жизни более двадцати вариантов-повторений. В образах картины нашли отражение некоторые черты биографии самого художника. Жизнеописание Л.И. Соломаткина – это история о талантливом бедняке-разночине, завсегдатае трупп и кабаков,

непонятом публикой и загубившем свой дар в нищете и алкоголизме.

Три картины из собрания музея отражают различные грани русского искусства XIX века, когда формировались его важнейшие принципы: искание правды, народность и национальная самобытность.

Луиза Баюра

*М.П. Клодт. Швальня в католическом францисканском монастыре
В.Г. Перов. Мальчик-мастеровой
Л.И. Соломаткин. Славильщики-городовые*

