

Кустодиевская масленица

Борис Кустодиев. Масленица. 1919.

Известный и невероятно популярный русский художник Борис Михайлович Кустодиев несколько раз в своем творчестве обращался к праздничной теме проводов зимы, раскрывая ее каждый раз с ощущением радости от яркости и морозной свежести.

Почему художник так любил этот сюжет, так часто к нему обращался? Возможно, эта любовь у него врожденная!

Вот о чём в письме в феврале 1902 года Борису Кустодиеву напоминала его мать Екатерина Прохоровна: "Твое рождение опять, через 23 года, пришлось на Масленицу. Ведь ты родился в четверг на Масленицу и потому, вероятно, любишь блины. Я сегодня вспоминала, как ты двухлетним ребенком одолевал няньку блинами, и она их не успевала тебе печь, а ты сидел перед печкой и спрашивал, скоро ли она тебе их даст».

Картины автора создавались в тяжелое для России время: Первая мировая война, революции. Кустодиев серьезно болен и уже давно не брал в руки кисти. Но после операции, преодолевая мучительные боли, находясь в кресле инвалида, он начинает работу и создает произведения о провинциальной

жизни. Он пишет «Масленицу», полную веселого морозного счастья, словно противопоставляя ее болезни.

«Масленица» Кустодиев. 1916. Русский музей (Санкт-Петербург)

Традиционный народный праздник долгожданной встречи весны, проводы зимы, различные состязания, из сундуков достаются лучшие наряды, обязательные блины, строительство снежного городка, перетягивание каната, раскинутые шатры и катание на санях. Лохматые ушанки, цветастые платки и шали, яркие варежки – все это мелькает словно в хороводе.

Последние вечерние лучи освещают заснеженный город, высокие шпили и разноцветные купола церквей. А внизу скрипят, вращаясь, разноцветные качели и карусели, издали слышен веселый гомон ярмарки. Ярко расписные сани, которые мчит пара лошадей вдоль улицы. Видно, что идет соревнование, кто быстрее, звонче, удалее. Веселье охватывает всех. Это сказочная явь, словно завещание больного художника всегда смотреть на жизнь с оптимизмом и непременно верить, что сама жизнь – это праздник. Солнце близится к закату, но его лучи, словно задержались, чтобы посмотреть на веселое гулянье. Зимний пейзаж, который служил Кустодиеву фоном для его работ, создает атмосферу карнавала. Разрисованные сани, птицы, взвивающиеся ввысь, катание с горок. Зритель словно наблюдает действие с высоты птичьего полета.

«Масленица» (Масленичное катание). Б.В. Кустодиев. 1919. Музей-квартира И.И. Бродского (Санкт-Петербург)

Один такой праздничный день изображен в очередной картине Кустодиева в 1919 году. В розово-золотистых лучах заката проходит массовое гулянье жителей провинциального городка. Движение праздника можно почувствовать по залихватски мчащимся саням. Произведение художника на тему зимы наполнено неподдельной радостью. Здесь вам и лихая тройка лошадей в центре полотна, ее догоняет упряжка запряженная двумя лошадьми, а на переднем плане слева скромно но весело рассекает по переулку купеческая семейная пара на санях с запряженным конем белого окраса. Проводы зимы – это особый народный праздник, который так неоднократно стремился передать Кустодиев: расписные сани, ведут неторопливую торговлю купцы и вальяжно шествует знать. Беззаботное веселье, а поодаль видны купола небольшой церкви — символ православия. Автор выбирает яркие цвета: ярко-красный или зеленый узор расписных саней, фасад домов. Но храм изображен светлым и расположен между красивыми деревьями.

На Масленицу погода может быть разной: например, без снега и с уже очевидными признаками весны. Но у Кустодиева на картинах с Масленицей всегда морозно, снежно, а деревья украшены инеем. Одним словом, идеальная зима. И ни намёка на оттепель (вот если бы Масленицу взялся

писать Саврасов, у него снег обязательно был бы грязноватый, подтаявший, с лужицами - он был большой любитель таких пограничных состояний природы).

Борис Кустодиев. Зима. Масленичное гулянье. 1919. Холст, масло. 88×105 см. Русский музей

В 1920 году из под кисти Кустодиева выходит еще одна Картина «Масленица» — это быт народа России и его многовековая история. Художник разворачивает перед нами увлекательнейшие рассказы с мельчайшими подробностями, в многофигурных композициях, окрашенных восхищением и его неуловимой иронией. В народе этот праздник очень славился народными забавами и красочными ярмарочными балаганами. Неторопливо прогуливаются одетые в дорогие шубы горожане, кто то торгует только, что выпеченными пирожками, лихо мчатся кони, весело позвякивая золотистыми бубенцами. На переднем плане дети катаются на санках. Кажется, даже природа принарядилась по такому случаю разукрасив инеем деревья, радуя горожан своей по весеннему солнечной но еще морозной погодой. Это удивительная, яркая, многоцветная и праздничная зарисовка, перекликающееся с лубочным народным искусством. Картина

экспонируется в Нижнетагильском художественном музее изобразительных искусств.

«Масленица». Кустодиев. 1920.

В картинах, которые посвящены массовому гулянию, художник стремился отметить бесшабашный и удалой вихрь эмоций. Чаще всего это выражалось в изображении мчащейся русской тройке. В этих произведениях есть что-то от декораций театра: контрасту и даже использованию «кулис». Они очень красочны, по композиции, напоминая уникальные русские шкатулочки.

На фоне масленичной ярмарки изображён и Фёдор Шаляпин. Первую версию картины певец увёз с собой во Францию. Картина, которую сейчас можно увидеть в Русском музее - авторская копия портрета, которую Кустодиев сделал для себя. А первую версию в 1968 году дочери Шаляпина (на картине дочери - Марфа и Марина - изображены в нижнем левом углу) подарили Ленинградскому театральному музею - и сейчас это полотно выставляется в Доме-музее Шаляпина в Санкт-Петербурге.

Борис Кустодиев. Портрет Федора Шаляпина.

У Галереи Уффици (Флоренция, Италия) был замечательный проект: музей заказывал автопортреты выдающимся современным художникам. В 1912 итальянская галерея запросила автопортрет у Кустодиева (до этого свои автопортреты для Уффици написали Кипренский и Айвазовский). Конечно, работая над этим автопортретом, Кустодиев выкрутил русскость на максимум: тут и шуба, и мороз, и Троице-Сергиева лавра, и праздничное гуляние - наверняка масленичное - на заднем плане.

Борис Кустодиев. Автопортрет. 1912.

Многие картины Кустодиева написаны по памяти. Главные герои таких произведений словно очищены от негатива: они добры, поэтичны, и полны достоинства. Возникает ощущение, что уклад патриархальной российской жизни ушел в прошлое. Кустодиев передает наиболее яркую сторону жизни, в которой присутствует свет, веселье, счастье.