

ТВОРЧЕСТВО ПАВЛА ФЕДОТОВА

В публикации исследуются живописные произведения русского художника-жанриста Павла Андреевича Федотова

Павел Андреевич Федотов – художник-жанрист по призванию, совершивший переворот в русской живописи. С детства Федотов проявлял интерес к рисунку, но профессионального образования так и не получил и в искусство пришел уже в зрелом возрасте. В начале, посвятив себя военной службе, Павел Андреевич в свободное время занимался карикатурой и портретом, изображая своих товарищей. Его удачные работы были замечены. Государь Никола Павлович отметил талант Федотова и предположил, что из него выйдет хороший батальный живописец. Это привело к тому, что Павел Андреевич оставил военную службу и поступил в Петербургскую Академию. Однако занятия в Академии не принесли удовлетворения начинающему художнику. Предлагаемое обучение батальной живописи, строгие академические рамки и каноны, рутинная компоновка – все было не по сердцу Федотову, только дома, отводя душу, он рисовал то, что ему хотелось, а именно, обыденную действительность, освещая ее своим добрым юмором. Академические профессора усомнились в таланте Федотова, и только известный баснописец И.А. Крылов, увидев его «домашние» работы, разглядел в них творческий потенциал художника. Воодушевленный Крыловым Федотов оставил Академию и начал писать так, как ему хотелось.

Первая картина Федотова, написанная в 1847 году, называлась «Свежий кавалер» («Утро чиновника, получившего первый крестик») и, была выставлена на суд профессоров, получив одобрение. На картине изображен чиновник на следующий день после пирушки, устроенной по случаю получения первого крестика. В оборванном халате, с папильотками в волосах, с босыми ногами, посреди комнаты он стоит перед кухаркой и демонстрирует ей свой орден. В ответ кухарка смеется и показывает чиновнику протертую подошву его сапог. Разбросанные по комнате вещи, осколки посуды на полу, остатки еды, порванные гитарные струны, виднеющийся из-под стола один из вчерашних гостей, весь этот «язык вещей» рассказывает о ничтожных страстишках, внутренней и внешней нечистоплотности «свежего кавалера».

Следующей картиной была «Разборчивая невеста». Она написана на сюжет известной басни Крылова. В «Разборчивой невесте» Федотов, смеясь, противопоставил человеческим порокам красоту живописного мира. Блестит золотая тафта платья невесты, голубые атласные брюки жениха и подсвечник. Подарочный сверток из плотной белой бумаги сам собой хочет развернуться. Идут часы, под стёклышком мерцает циферблат. Только букет чуть завял. Зато как радуются маменька и папенька! Горб жениха напугал только собачку.

В 1848 году Федотов создал акварельную работу «Все холера виновата!». На ней в ходе небольшой домашней пирушки один из гостей, явно не рассчитавший своих сил и выпивший лишнего, свалился на пол со стула. Он выбран центром композиции, вокруг которого закручивается весь сюжет. Хозяин дома надеется помочь гостю чашкой чая, женщина растирает упавшему грудь щеткой, две женщины на заднем плане яро выясняют, чей метод оказания помощи лучше. Остальные гости, укутанные хмельной пеленой, стараются изобразить свое желание помочь, но получается лишь туманно обсудить происходящее. Среди гостей за столом Федотов изобразил и самого себя. Сюжет картины предполагался изначально ироничным, поэтому сочетал в себе долю трагизма и насмешки.

Более зрелое произведение – «Сватовство майора», в котором художник рассказал о браке по расчету. Дворянин, промотавший состояние, ищет спасение в браке с богатой купеческой дочерью. Другая сторона тоже находит свою выгоду, в том, что родство с дворянином даст купеческой семье определенное преимущество в обществе. Не только сюжет картины, но и все персонажи рассмотрены автором в реальной жизни. В поисках образов художник проделал огромную работу, изучая жизнь купцов, беря на заметку их ухватки, особенности поведения. Но Федотов не был пленником натуры, и созданные им образы – результат обобщения. Дородная купчиха, капризная жеманная дочь, шепчущиеся слуги, накрывающие на стол, лихо закручивающий усы майор и даже кошка, «намывающая гостей», все это придает комизм этой сцене. Композиция картины построена так, что первыми на себя внимание обращают фигуры невесты и матери, а по мере рассмотрения холста взгляд перемещается на все менее и менее значимых персонажей, и завершается зрительский обзор кошкой.

После выставки 1849 года Федотов наконец получил всеобщее признание и стал академиком.

Павел Андреевич продолжил подчеркивать в своих картинах человеческие недостатки. А исключительная наблюдательность и тонкий юмор освещают все жанровые композиции художника. Так появилась работа «Завтрак аристократа» («Завтрак на столе»). На полотне запечатлен промотавший свое состояние в карты или потративший все на походы по театрам, о чем свидетельствует разорванная колода карт под столом и театральные афиши, аристократ за завтраком. Его окружает роскошный интерьер, а из предложенных блюд на столе лишь кусок хлеба. О показном благополучии говорят и специально разложенные афиши и упаковка от устриц. Заслышав шаги нежданного гостя, он пытается спрятать свой завтрак, не выдать тайну разорения и не потерять положение в обществе. На лице персонажа явная растерянность и страх разоблачения. В дверях уже появился силуэт гостя, и белый пудель готов встречать входящего звонким лаем.

Также художник писал портреты друзей и близких. В начале творческого пути Павел Андреевич больше склонялся к созданию многофигурных жанровых портретов. Он детально прорабатывал их костюмы и окружение. А в более зрелом возрасте Федотов создавал однофигурные лиричные портреты.

Теперь его больше интересовало настроение и состояние модели. Одна из таких работ – «Портрет Надежды Петровны Жданович за фортепиано». Девушка, не прекращая играть, как бы на мгновение поворачивается к художнику. Она нежна, задумчива и полностью погружена в музыку. Картина написана в золотисто – голубом колорите, что придает ей легкость и воздушность.

В Государственной Третьяковской галерее есть небольшое количество акварелей художника, а также выполненный масляными красками портрет графини Е.П. Растопчиной, однако, по мнению специалистов техника Федотова-портретиста недостаточно совершенна и, как портретист, он значительно уступает Федотову-жанристу.

В 1850 году живописец создал небольшую картину, изображающую забавную сценку. Молодой офицер в одной руке держит гитару, а другой играет с крохотным котенком, который привстав на задние лапки, тянется за бантиком на палке. В тени стоит деньщик. Он раскуривает трубку. Действие картины «Офицер и деньщик» происходит в небольшой комнатухе, освещенной свечей. На столе стоит самовар и чайничек, которые ловят гладкие блики от огонька. Все это создает достаточно уютную и непринужденную атмосферу.

Позже в 1852 году Павел Федотов пишет картину «Игроки». В этом полотне разыгрывается драматическая сцена, которую художник показывает от лица проигравшего. Свет свечей отделяет фигуру проигравшегося неудачника от других игроков. У него растерянный вид, гримаса на лице, отдаленно напоминающая улыбку, беспомощное немое обращение к участникам игры. Он один ярко освещен светом, в то время когда фигуры других игроков выступают темными волнистыми силуэтами. Они разминают руки и спины после долгой игры, отбрасывая зловещие тени. На стене над карточным столом висят три пустые рамы, из которых как будто и вышли картежники.

Другая картина написана в манере несколько не свойственной Федотову. Вместо последовательного детального повествования, здесь свободная и широкая манера с выражением чувств. «Анкор, еще анкор!» - устало продолжает повторять офицер белому пуделю. Собака прыгает через палочку, хоть как-то развлекая человека. Офицер, замученный скукой и отсутствием желания что-либо делать, лежит в небольшой комнатке, освещенной теплым огоньком свечи. Холодный лунный свет чуть поблескивает в маленьком окошке.

Все предыдущие картины Федотова были пронизаны юмором, а теперь работы обрели депрессивный характер. «Игроки» и «Анкор, еще анкор!» пропитаны тревогой и апатией, а последующие работы вовсе наполнены чувством разочарования и скорбью. Художника все больше и больше угнетают проблемы в личной жизни и постоянная нехватка денег.

К позднейшим произведениям принадлежит картина «Вдовушка». Хотя и считается, что она уступает предыдущим работам, «Вдовушка» переполнена чувством скорбного лиризма. Эту картину от других работ Павла Федотова отличает простота композиции, но язык вещей по-прежнему помогает разобраться в сюжете. На переднем плане, освещенная ровным светом,

располагается девушка в траурном платье. Она потеряла мужа офицера, но ждет от него ребенка. Портрет покойного супруга стоит на комодике за вдовой. Считается, что в этом портрете Федотов написал себя. О событиях предшествующих и будущих в картине говорят предметы. Составленное на полу серебро в тусклом свете свечи, собранные в корзинку вещи помогают понять, что девушке придется покинуть квартиру и возможно продать вещи, чтобы расплатиться с долгами мужа. Состояние самой вдовушки отражает ничтожность маленького человека, в мире, где царит зло. Существует несколько вариантов этой картины. Первый – рассказ о человеческом горе и отчаянии, второй – повествование о некой красоте, которая более не нужна людям, в третьем варианте лицо девушки становится ликом, а за спиной ее муж, которого нет, и Бог, который не поможет.

Последними задумками Федотова были психологически тонкие композиции, завершить которые художник не смог. «Возвращение институтки в родительский дом» существует лишь в виде небольшого эскиза. На наброске запечатлен приезд студентки в родной дом, который казался ей райским уголком все то время, пока она обучалась в аристократическом институте. Девушка вернулась, но ее ждало разочарование. Ее ждали облупленные стены, разбросанные по полу вещи, нищета и убогость. Позже Федотов бросает эту картину и увлекается разработкой эскизов для новой работы: «Приезд государя в патристический институт». Мастер понимал, что создание новых полотен требует много сил и средств. Последних не было достаточно для осуществления грандиозных проектов, и художнику приходилось брать заказы на портреты и копировать свои прежние шедевры.

До Федотова русская жизнь была такой, как она есть, с ее неприглядной реальностью, и в живописи до этого еще не отражалась. Остроумие, мастерское отражение настроения и характера модели, тщательное изучение и подготовка материалов для картин, умение передать немаловажную информацию через язык вещей помогли Павлу Андреевичу Федотову открыть новое направление в живописи, которое потом получило яркое развитие в работах Перова и Маковского. А в работах самого Федотова угадывается влияние английских жанристов, особенно Уильяма Хогарта. Художник так мечтал о поездке в Лондон с целью поучиться мастерству у английских художников, но судьба распорядилась иначе.