

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин — русский и советский живописец, график, теоретик искусства, писатель и педагог. Родился 24 октября 1878 года в Саратовской области в городе Хвалынске. Художник был признан новатором в среде авангардной живописи, Петров-Водкин в своих работах удивительным образом объединял символизм и формализм.

Майоликовое панно
«Богоматерь с
Младенцем». 1904

Азы живописного искусства Кузьма Сергеевич получал в Самаре у Ф.Е. Булова. Позже Петров - Водкин обучался в петербургском Центральном училище технического рисования Штиглица.

Работать художником Петров-Водкин начал с создания образа Богоматери с Младенцем на стене церковной апсиды Ортопедического института доктора Вредена в Александровском парке на Петроградской стороне.

Позднее Петров-Водкин переехал в Москву, где учился у В.А. Серова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, который окончил в 1905 году.

В своем творчестве художник испытывал влияние различных традиций - от современного французского символизма до старинной древнерусской живописи и итальянского Раннего Возрождения. Являлся членом объединений «Мир искусства» и «Четыре искусства».

В духе символизма решены его ранние работы «Сон» и «Играющие мальчики»,

где встречаются мотивы легенды или волшебного сна. Символизм являлся основным стилевым направлением, характерным для неоклассицистических и реалистических периодов творчества Петрова-Водкина. Художник примыкал к авангарду участием в некоторых выставках, а также отдельными теоретическими положениями творческой концепции и педагогической методики. Хотя Петров-Водкин демонстрировал свои картины главным образом на выставках «Мира искусства» и по многим позициям разделял идеи участников объединения, творчество мастера не могло не соотноситься в глазах публики

Сон. 1910. Русский музей

и с выступлениями авангардистов. У зрителей и большей части критики он имел репутацию новатора, в газетном очерке его однажды назвали «молодым ультрапередовым художником».

Селёдка. 1918. Русский музей

Петров-Водкин, умело формулируя результаты своих художественных экспериментов, выработал некоторые теоретические положения, которые в дальнейшем сознательно использовал в своём творчестве и в педагогике. Наиболее известна его теория «планетарного видения», элементом которой была «сферическая перспектива», которая позволяла художнику изображать природу в различных ракурсах – сбоку и сверху. Примером работ, где художник использует принцип «сферической перспективы» являются натюрморт «Селедка», портрет Ахматовой, также и автопортрет художника.

Суть творческой концепции художника в гармоничном сплетении символизма и формализма. Монументальным свидетельством творческой зрелости явилось знаменитое полотно [«Купание красного](#)

коня» – простой сельский сюжет, благодаря плавной ритмике форм и звучному локальному колориту, превращен в поэтическое обобщение о судьбах России. Так же воспринимаются картины «Мать» и «Девушки на Волге». В своих новаторских монументально-декоративных работах таких как росписи в храме Василия Златоверхого в Овруче и Морском Никольском соборе Кронштадта, росписи и витраж в Троицком соборе города Сумы, Петров-Водкин выступает как замечательный мастер «церковного модерна». Религиозные мотивы иногда одухотворяют даже его светские композиции, например, в картине «1918 год в Петрограде» художник изображает фигуру Богородицы с Младенцем на первом плане.

Мать. 1915. ГРМ

Русская живопись 1910 - 1930 годов претерпевает значительные изменения, становясь все более красочной и неоднозначной. Говоря о живописи первой половины 20 века в первую очередь стоит

упомянуть такие художественные объединения как «Мир искусства» и «Четыре искусства».

«Мир искусства» — творческое объединение художников, существовавшее с конца 1890-х гг. до 1924г. В основной состав объединения входили А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, К. А. Сомов, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, И. Я. Билибин. К «Миру искусства» примыкали К. А. Коровин, А. Я. Головин, Б. М. Кустодиев, Н. К. Рерих, С. Ю. Судейкин, Б. И. Анисфельд и др.

Весенний этюд. Шувалово. 1927

Художественное направление «Мира искусства» было связано с модерном и символизмом. В противовес идеям передвижников художники «Мира искусства» провозгласили приоритет эстетического начала в искусстве. Члены «Мира искусства» утверждали, что искусство — прежде всего выражение личности художника. В одном из первых номеров журнала С. Дягилев писал: «Произведение искусства важно не само по себе, а лишь как выражение личности творца». Полагая, что современная цивилизация антагонистична культуре, «мирискусники» искали идеал в искусстве прошлого. Художники и писатели, в своих картинах и на журнальных страницах, открыли российскому обществу тогда мало оцененную красоту средневековой архитектуры и русской древней иконописи, изящество классического Петербурга и окружающих его дворцов, заставляли задуматься о современном звучании древних цивилизаций и заново оценить собственное художественное и литературное наследие.

Программа «Мира искусства» была противоречивой. Противопоставляя свою деятельность передвижникам и Академии художеств, «Мир искусства» был сторонником «чистого искусства». Вместе с тем художники объединения не порывали с реализмом, многие из них откликнулись на Революцию 1905, а в 1910-х гг. «Мир искусства» противостоял декадентству и формализму. В творчестве художников «Мира искусства» была сильна ретроспективная тенденция, увлечение культурой 17-18 вв.

Наиболее сильные стороны деятельности «Мира искусства» — книжная графика и театральная декорация.

Отстаивая содержательность и целостность решения спектакля, активную роль в нем художника, «Мир искусства» продолжил реформу театрально-декорационного искусства, начатую декораторами оперы С. И. Мамонтова.

Декорационным работам художников «Мира искусства» свойственны высокая культура, обогащение театра достижениями современной живописи, художественная целостность решений, тонкий вкус и глубина истолкования сценических произведений, в т. ч. балетных.

Эскиз декорации к спектаклю «Братья Карамазовы»

Большая роль принадлежала художникам «Мира искусства» в оформлении спектаклей Русских сезонов за границей, организованных С. П. Дягилевым, который был одним из руководителей и идейных вдохновителей «Мира искусства». В 1899-1904 Дягилевым издавался в Петербурге одноименный журнал.

Смерть комиссара. 1928. ГРМ

Период гражданской войны и революции оказал сильное воздействие на «Мир искусства». Острые идеологические и эстетические дискуссии послужили началом раскола объединения. Развиваясь в различных аспектах, они сказывались и на выставочной деятельности, приобретая обычно форму разногласий между Петроградской группой мастеров, по преимуществу графиков и художников театра, ориентированной на Бенуа, и московскими живописцами, возглавляемыми членом комитета общества И. И. Машковым.

Таким образом в 1924 году «Мир искусства» окончательно распался. В этом же году возникло новое объединение «Четыре искусства» в Петербурге и в Москве, просуществовавшее до 1931 года.

Общество было основано художниками, входившими ранее в «Мир искусства» и «Голубую розу». В объединение входили живописцы и графики, скульпторы и архитекторы, как правило, относившиеся к старшему поколению, поэтому всем членам объединения было присуще высокое профессиональное

мастерство, точно проработанная образная структура и выразительность, умение использовать накопленный опыт в применении к новым задачам, поставленным современным искусством и градостроительством. Мастера объединения с трепетом относились к проблемам сохранения культуры и языка произведения, считая его художественную форму — весьма важной частью художественного произведения.

В состав объединения входили такие известные мастера как К.С. Петров - Водкин, Л.А. Бруни, М.М.

Аскерольд, П.В. Кузнецов, В.И. Мухина, К.Н. Истомин.

Первая выставка была открыта в апреле 1925 в Государственном музее изящных искусств в Москве при поддержке ГАХН. 28 художников представили 215 произведений, на открытии выступал нарком просвещения А. В. Луначарский. На открытии и по воскресеньям на выставке проводились выступления музыкальных ансамблей.

Художники данного объединения работали в различных манерах. Мастера провозгласили приоритет высокого профессионального мастерства и эмоциональной содержательности произведения. В задачу Общества входило изучение вопросов специфики и взаимодействия различных видов искусства, а также разработка градостроительных принципов, монументальная пропаганда, оформление интерьеров общественных зданий.

Девушка у окна. 1928

Самыми знаковыми произведениями во время существования объединения «Четыре искусства» являются картины Петрова - Водкина «После боя», «Девушка у окна», «Тревога» и «Смерть комиссара», также работы Кузнецова «Строительство Еревана», «Сортировка хлопка», «Обработка туфа» и «Сбор чая».

Живопись 1910 - 1930 годов была достаточно разнообразной и яркой. Художники искали творческой свободы, объединяясь в художественные союзы, каждый художник тем не менее оставался личностью со своими представлениями о сущности и смысле искусства. Выступая в противовес принципам работы передвижников и Академии Искусства, живописцы начала XX века смогли создать новое, уникальное искусство.

Превью: Негритянская деревня. 1907. ГРМ.