

УДК 93/94

М.Н. МАТРЕННИКОВА
(matrennikovam@mail.ru)

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

БЫЛИННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ В.М. ВАСНЕЦОВА*

Рассматривается вклад, который внес художник в развитие исторической живописи. Проведен анализ ключевых тематических полотен в контексте условий их создания и отображенных на них событий. Прослеживается влияние «исторического цикла» В.М. Васнецова на художественную среду последней четверти XIX в.

Ключевые слова: история России, изобразительные источники, В.М. Васнецов, былинные сюжеты, историческая живопись, художественная среда.

Исследования тематических художественных полотен, отражающих историю Отечества, актуальны в научном сообществе, это подтверждают публикации последних лет, причем они носят междисциплинарный характер [3–5, 11, 12, 14, 15]. Среди культурологов, искусствоведов выделим монографии историка Е.В. Анисимова, который представил достаточную репрезентативность отечественной истории, где приоритетным источником стали художественные картины и их подробный анализ, в том числе и некоторых полотен В.М. Васнецова [1–2]. Данное положение свидетельствует о том, сколь актуальна для исторической науки визуализация событий, которые происходили в прошлом нашей страны, особенно в древние ее периоды, когда говорить об изобилии изобразительных источников не приходится.

Объектом данного исследования является «исторический период» творчества В.М. Васнецова (1848–1926), а предметом – конкретные полотна, входящие в былинно-исторический цикл живописца. Подчеркнем, этот период в творчестве художника охватывает значительные хронологические рамки, т. к. Виктор Михайлович творил и в эпоху императорской России и в первое десятилетие Советской власти. Им было написано более двадцати тематических полотен, включая эскизы фресок Свято-Владимирского кафедрального собора в Киеве.

Формат статьи не позволяет комплексно исследовать весь исторический цикл художника, включающий непосредственно исторические сюжеты, а также религиозные и фольклорные. Таким образом, в контексте заявленной темы детально рассмотрим следующие тематические картины: «После побоища Игоря Святославовича с половцами» (1880), «Битва скифов со славянами» (1881) и «Богатыри» (1898).

Цель данной работы – определить вклад В.М. Васнецова в развитие исторической живописи в последней трети XIX в., что требует реализации следующих задач: охарактеризовать исторические условия создания полотен В.М. Васнецовым; проанализировать данные работы, визуализировав тем самым эпоху Древней Руси; проследить их влияние на художественную среду в последней четверти XIX в.

Переходя к анализу конкретных исторических образов в творчестве В.М. Васнецова необходимо отметить, что с 80-х годов XIX в. тематика былинно-исторического эпоса станет преобладающей на полотнах художника.

«После побоища Игоря Святославовича с половцами» (см. рис. 1 на с. 143) – данная картина служит началом новой вехи в творчестве В.М. Васнецова: зритель начинает узнавать в нем фольклориста.

Как известно из писем самого художника, идея о воплощении данного сюжета родилась еще в 70-е годы XIX в., когда художник был погружен в бытовой жанр живописи. Необходимо сказать, что, по воспоминаниям Аполлинария Михайловича, брат перед началом работы над данным полотном делал эскизы и изучал исторические труды Ф.И. Буслаева, Н.С. Тихонравова, Е.В. Барсова и других исследователей. А также часто возвращался к чтению произведения «Слово о полку Игореве», сюжет которого лег в основу полотна [7]. Сюжет же литературного произведения отражал реальные исторические события – 1185 г. – поход князя Новгород-Северского против половцев в период Удельной Руси.

* Работа выполнена под руководством Сухоруковой Е.П., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Рис. 1. В.М. Васнецов «После побоища Игоря Святославовича с половцами» (1880, ГТГ, Москва)

Однако основательную работу над картиной «После побоища» В.М. Васнецов начал только к концу 70-х гг. XIX в. Подготовка к созданию полотна была масштабной: В.М. Васнецов занимался не только изучением исторических трудов, относящихся к задуманной им идее, но и работал над перерисовкой этюдов и эскизов древнерусской одежды, доспехов и оружия в Оружейной палате и Историческом музее [5]. Также В.М. Васнецов работал с натурой: от того периода осталось множество зарисовок, в которых он ищет подходящие типы для своей картины – такая работа была проделана практически для каждой фигуры, отображенной на полотне. Натурщики позировали ему в похожих костюмах и аналогичных позах. Столь основательная подготовка была вызвана тем, что до этого художник не работал с такими большими холстами [10, с. 172]. Отметим, 11 эскизов (сделанных в течение 1876–1879 гг.), как и окончательный вариант картины сегодня хранятся и экспонируются в Третьяковской галерее. По ним можно проследить разные варианты самой битвы, хотя в итоговом варианте никакого сражения нет – битва окончена, воины мертвы [16, с. 11].

Действительно, для основного сюжета была выбрана довольно нетипичная сцена: В.М. Васнецов отобразил на своем полотне конец сражения – уже свершившийся подвиг героев за свою Родину. Художник пытался тем самым воспеть красоту и величие жертвы во имя Отчизны [7]. В первую очередь, на картине «После побоища» мы видим тела убитых: и русских богатырей, и половецких воинов – все они пали, защищая свои земли. Однако художник изображает их по-разному: русские, как будто все еще полны энергии и готовы продолжить сражение, как воин с луком, расположенный в правом углу картины, а половцы наоборот – «разбросаны», кто скрючен, кто на боку, кто ничком с выражением боли и тяжелых мук на лицах. Для передачи величественности момента В.М. Васнецов окружает погибших воинов цветами – колокольчиками и ромашками, что является довольно ярким символическим акцентом в картине.

Важен также и фон: пейзаж выполнен спокойно и безмятежно в довольно мягких и светлых тонах – от него веет плавностью, нарушаемой только орлами-стервятниками, которые продолжают бой, однако даже они не смеют трогать воинов. Птицы выполняют на полотне определенную функцию: они служат цветовым пятном и обозначают центр, сохраняя композиционное равновесие картины. Стоит отметить, что именно орлы-стервятники подверглись большей критике со стороны художественной общественности: ей было необходимо отражение действительности последствий сражения, что вполне отвечало «духу времени» – по мнению критиков, птицы должны были клевать свою «добычу» [10].

Данная работа была негативно воспринята и критиками, и обществом, в том числе и Товариществом передвижных художественных выставок в лице Г.Г. Мясоедова: конфликт дошел до того, что В.М. Васнецов написал заявление о выходе из Товарищества. Однако, несмотря на небольшое количество сохранившихся свидетельств, известно, что инцидент был исчерпан [Там же, с. 172]. Иную позицию относительно значения картины «После побоища» занял И.Е. Репин: ему она явно импониро-

вала – в письме В.В. Стасову он пишет о том, что это «новая и глубоко поэтическая вещь» [6, с. 234]. Более того, И.Е. Репин критикует самого В.В. Стасова за молчание о происходящих событиях вокруг картины Виктора Михайловича. А И.Н. Крамской оценил потенциал картины, указав в письме И.Е. Репину на то, что работа В.М. Васнецова не скоро будет понята, но называет ее «удивительной» вещью [8, с. 393]. Необходимо обозначить, что с данной работы не только началась новая эра в русском изобразительном искусстве, когда многие художники стали изображать на своих полотнах эпические сюжеты, но и В.М. Васнецов смог доказать общественности, хотя и не сразу, что интерпретация исторических сюжетов в таком ключе имеет место быть.

«Битва скифов со славянами» (рис. 2) – единственная картина, написанная В.М. Васнецовым в батальном жанре [10, с. 194]. Работа входит в цикл произведений, которые были написаны по заказу С.И. Мамонтова для украшения правления Донецкой каменноугольной железной дороги. Выбор сюжетов для полотен осуществлял самостоятельно В.М. Васнецов, однако основная задача состояла в том, чтобы сквозь призму данных работ была отражена идея «пробуждения», нового этапа развития Донецкого края в связи со строительством железной дороги в условиях бурного экономического развития Российской империи, особенно в промышленной сфере и железнодорожной инфраструктуре.

Рис. 2. В.М. Васнецов «Битва скифов со славянами» (1881, ГРМ, Санкт-Петербург)

В основу данного художественного полотна легло представление В.М. Васнецова о далеком прошлом малороссийских степей [7]. Собственно, на переднем плане картины изображены два всадника – русский витязь и, как становится понятно из названия, скифский воин, однако, безусловно, это является исторической неточностью, т. к. на этих землях скифы жили задолго до славян. Тем не менее для второй половины XIX в. эта часть древней истории края была пока не столь основательно изучена. Принято считать, что скифский воин на картине В.М. Васнецова отображает многовековое противостояние русского народа и степных кочевников [10, с. 184]. Однако необходимо отметить, что сам В.М. Васнецов не ставил перед собой задачи отразить конкретную историческую сцену: не зря он себя называет историком, но несколько на фантастический лад [16, с. 150]. В данной работе отображен образ былинного витязя – характерной темы для В.М. Васнецова. На наш взгляд, художник довольно точно изобразил силу и мощь эпических героев, которых так восхваляют народные предания.

Кроме того, хотелось бы отметить пейзаж, на фоне которого разворачивается бой – зритель сразу может идентифицировать, что перед ним степь: на картине отображена характерная растительность с реалистично подобранной цветовой гаммой. Несмотря на довольно статичный фон, сразу становится понятно, что перед нами разворачивается динамичное действие – это можно определить и по переднему, и по заднему плану, где изображены скачущие всадники. Не преследуя как главную цель отобра-

жение на полотне исторической действительности, произведение В.М. Васнецова довольно красочно отражает идею о ратном и полном побед прошлом нашей страны.

Тем не менее полотно не было принято ни критиками, ни обществом, как и первая подобная работа В.М. Васнецова «После побоища» [10, с. 195]. «Битва скифов со славянами» вместе с другой картиной этого цикла, «Ковер-самолет», была выкуплена С.И. Мамонтовым: она нашла место в столовой московского дома семейства Мамонтовых, о чем в своих воспоминаниях напишет сын Саввы Ивановича, Всеволод, которому особенно нравились приобретенные отцом картины. В.С. Мамонтов вспоминал, как часто, будучи еще детьми, он с братьями и сестрами простаивал перед картинами В.М. Васнецова, выискивая новые подробности и обмениваясь впечатлениями [9, с. 39–40].

Самой грандиозной во всех смыслах работой В.М. Васнецова является его полотно «Богатыри» (рис. 3): сама тема была значима для художника – он работал над данной картиной порядка тридцати лет.

Рис. 3. В.М. Васнецов «Богатыри» (1881–1898, ГТГ, Москва)

Замысел у В.М. Васнецова появился в 70-е годы XIX в., когда художник жил еще в Санкт-Петербурге: известен первый карандашный набросок полотна, датированный 1871 г. [10, с. 338]. Как известно из письма художника П.П. Чистякову, его учителю, Виктор Михайлович, начав основательную работу над картиной в 1881 г., планировал уже в 1882 г. ее выставлять на Всероссийской художественно-промышленной выставке [16, с. 403]. Из этого же письма нам известна первоначальная задумка, описание полотна: «Богатыри Добрыня, Илья и Алешка Попович на богатырском выезде – примечают в поле, нет ли где врага, не обижают ли где кого?».

Однако торопиться В.М. Васнецов не стал: картина на выставку так и не попала, художнику хотелось выполнить ее «добросовестно», о чем он пишет в том же письме П.П. Чистякову, что лишь свидетельствует о том, с какой ответственностью и с каким трепетом В.М. Васнецов относился к своей работе [Там же, с. 59]. По его словам, к «Богатырям» всегда «влеклось сердце и тянулась рука» художника [5]. Спустя только двадцать лет свет увидит «Богатырей» В.М. Васнецова. Отметим, описание полотна самого автора как нельзя лучше дает понимание значения данной работы. Художник пытался отобразить как бы собирательный образ добрых молодцов, витязей, вышедших из русских былин, чтобы встать на защиту своей Родины.

Несмотря на столь продолжительную подготовку к написанию полотна, проследить все этапы работы представляется довольно сложным: сам В.М. Васнецов сохранил лишь малую часть подготовительных материалов – нам известны наброски, эскизы и этюды с натур. Снова Виктор Михайлович искал подходящие для задуманной им идеи типы: натурщиками в разное время ему служили и знаменитые художники, и простые крестьяне [7, с. 344]. К примеру, известны рисунки В.М. Васнецова

с В.Д. Поленова для Ильи Муромца верхом на коне и для Алеши Поповича из Абрамцево, а также сохранился рисунок с Ивана Петрова, крестьянина, для Ильи Муромца.

Подчеркнем, композиция картины оставалась практически неизменной на протяжении всех этапов работы В.М. Васнецова. На полотне мы можем видеть трех богатырей, как следует из названия – Добрыню Никитича, Илью Муромца и Алешу Поповича, в каждом из которых В.М. Васнецов отображает значимые черты русских народных типов. Необходимо отметить, что выбранный типаж витязя подчеркивается и выбором скакуна: лошади под стать каждому из богатырей – по всей видимости, В.М. Васнецов пытался тем самым воплотить мысль о том, что конь в давние времена не только для богатыря, но и для обычного человека был главной опорой, другом и помощником [10, с. 348]. Известно, что для зарисовки лошадей В.М. Васнецов использовал скакунов из конюшен С.И. Мамонтова. Воплощенные в картине образы подчеркивают монументальность основной задумки художника.

Анализируя предыдущие полотна В.М. Васнецова, мы пришли к выводу, что пейзаж играет значимую роль для целостного понимания всей идеи художника. В данном случае фон дополнительно оттеняет богатырскую мощь изображенных на полотне героев: деревья кажутся небольшими по сравнению с могучими витязями, однако мы понимаем, что они стоят на защите родной русской земли. Автор особенно долго работал над монументально-эпическим пейзажем для «Богатырей»: известно несколько этюдов с натуры, где он пробует различные цветовые соотношения, чтобы подчеркнуть образы своих героев – «Абрамцево», «Пейзаж близ Абрамцево», «Долина речки Вори у деревни Мутовки» [Там же, с. 354]. Монументальность также подчеркивается плавными линиями контура пейзажа и величественными темно-зелеными холмами.

Работа над столь масштабной картиной «Богатыри» была закончена В.М. Васнецовым только в 1898 г. В этом же году она была куплена П.М. Третьяковым (1832–1898) – одно из последних приобретений коллекционера заняло свое место в специально выделенном для работ В.М. Васнецова зале Третьяковской галереи. В следующем году «Богатыри» экспонировались на персональной выставке художника, когда галерея первый и последний раз передавала полотно не для собственной экспозиции [11]. Картина стала венцом выставки и всего творчества В.М. Васнецова.

В.В. Стасов, с которым в 80-х гг. XIX в. у В.М. Васнецова случился разлад, когда художник ушел из бытового жанра, писал о «Богатырях» в 1899 г., что это одно из самых «капитальнейших» произведений В.М. Васнецова, занимающее одно из первейших мест в истории русской живописи. На этот раз критик называет полотна В.М. Васнецова «настоящими русскими» картинами, с чем мы не можем не согласиться: в работах былинно-исторического цикла Виктора Михайловича мы видим, в первую очередь, силу и мощь изображаемых им витязей и богатырей – эта сила, по словам В.В. Стасова, «торжествующая, спокойная и важная» [13].

Можно утверждать, что В.М. Васнецов в своих работах, как в былинах и преданиях Древней Руси, воспекает подвиг своего народа: с каким трепетом и кропотливостью он подходит к созданию полотен, продумывая и прорабатывая буквально каждую деталь, которая, в свою очередь, повествует о силе русского духа. Картины художника надолго пережили своего творца: к его идеям, отраженным на холстах и восхваляющим русского человека, будет обращаться еще не одно поколение наших соотечественников.

Таким образом, в рамках нашего исследования можно утверждать, что автор внес значительный вклад в развитие исторической живописи России последней трети XIX столетия. В.М. Васнецову – художнику-передвижнику, творившему в жанре реализма, удалось визуализировать Древнерусскую эпоху отечественной истории. Безусловно, полотна отражают собственные представления художника о ратных подвигах русских богатырей и витязей. Но и репрезентативность этих художественных источников по истории Древней и Средневековой Руси достаточна, ведь автор при написании тематических картин исследовал труды профессиональных историков, литературные памятники, экспонаты из Оружейной палаты и Исторического музея – свидетельства эпохи. Однако стоит отметить, что такое направление, как визуализация исторической действительности ушедших эпох посредством изобразительных источников, требует дальнейшего изучения.

Литература

1. Анисимов Е.В. 100 картин Русской истории. СПб.: Изд-во «Арка», 2022.
2. Анисимов Е.В. Русское искусство глазами историка, или Куда ведет Сусанин. СПб.: Арка, 2016.
3. Бейнер И.Я. Репрезентация монархической власти в русском искусстве второй четверти XIX века // Исторические, философские, политические и юридические наук, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2018 № 3(89). С. 107–110.
4. Белоусова А.Д., Сухорукова Е.П. Отражение правления княгини Ольги в творчестве российских художников // Электрон. науч.-образоват. журнал ВГСПУ «Грани познания». 2024. № 3(92). С. 32–40. [Электронный ресурс]. URL: <http://grani.vspu.ru/files/publics/1721819767.pdf> (дата обращения: 02.05.2025).
5. Белошапкина Я. После побоища Игоря Святославовича с половцами // Искусство. 2007. № 21. [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/3FfWVS> (дата обращения: 02.05.2024).
6. Бродский И.А. И.Е. Репин. Избранные письма: в 2 т.: 1867–1930 / сост. и авт. вступ. статьи И.А. Бродский. М.: Искусство, 1969. Т. 1.
7. Евстратова Е.Н. Виктор Васнецов. М.: Терра-Кн. клуб, 2004.
8. Левенфиш Е.Г. Переписка И.Н. Крамского Т. 2: Переписка с художниками: Ф.А. Васильевым, И.Е. Репиным, В.Д. Поленовым и К.А. Савицким / подгот. к печ. и примеч. Е.Г. Левенфиш и др. М.: Искусство, 1954.
9. Мамонтов В.С. Воспоминание о русских художниках: Абрамцевский художественный кружок. 2-е изд. М.: Изд-во Акад. худож. наук, 1951.
10. Моргунов Н.С., Моргунова-Рудницкая Н.Д. Виктор Михайлович Васнецов: жизнь и творчество. 1848–1926. М.: Искусство, 1962.
11. Пастон Э. Обязательство перед родным народом – Виктор Васнецов и картина «Богатыри» // Третьяковская галерея. 2006. № 3(12). [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/3APv7m> (дата обращения: 02.05.2024).
12. Романова М.С. История России последней трети XIX столетия в изобразительном искусстве современников периода: некоторые аспекты // Студен. электрон. журнал «СтРИЖ». 2023. № 3(50). С. 130–138. [Электронный ресурс]. URL: <http://strizh-vspu.ru/files/publics/1690370698.pdf> (дата обращения: 02.05.2025).
13. Стасов В.В. Избранные сочинения: в 3 т.: Живопись. Скульптура. Музыка / коммент. П.Т. Щипунова и М.П. Блиновой. М.: Искусство, 1952.
14. Шинкарчук С.А. История России в живописи: Ушедшие времена на великих полотнах. СПб.: Литера, 2008.
15. Яковлева Н.А. Русская историческая живопись. М.: Белый город, 2005.
16. Ярославцева Н.А. Виктор Михайлович Васнецов: Письма. Дневники. Воспоминания. Суждения современников / сост., вступ. ст. и примеч. Н.А. Ярославцевой. М.: Искусство, 1987.

MARIYA MATRENNIKOVA

Volgograd State Socio-Pedagogical University

EPIC AND HISTORICAL PLOTS OF V.M. VASNETSOV

The contribution made by the artist in the development of history painting is considered. There is conducted the analysis of key thematic paintings in the context of conditions of their creation and reflected events at them. The influence of "historical circle" by M.V. Vasnetsov on the art world of the last quarter of the XIXth century is observed.

Key words: *history of Russia, figurative sources, M.V. Vasnetsov, epic plots, history painting, art world.*