

Глава 6

КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Во второй половине XIX в. в истории России произошли важные перемены: было уничтожено крепостное право. В результате этого изменилось содержание русской культуры. На смену дворянской пришла *разночинская культура*. Она выражала интересы и вкусы широких слоев недворянского населения: купцов, крестьян, мелкого чиновничества, ремесленников.

Разночинская культура сделала своим главным героем простой народ. Его, а не дворянство, теперь в основном стала изображать литература, живопись, скульптура и другие виды искусства. При этом художники и писатели нисколько не приукрашивали жизнь народа, показывая ее такой, какой она была на самом деле. Правдивое отображение действительности в искусстве получило название *реализм*.

Большое влияние на русскую культуру второй половины XIX в. оказало купечество. Купцы охотно коллекционировали произведения искусства, покровительствовали художникам, актерам, ученым.

К концу столетия Россия, накопившая огромные культурные богатства, начала делиться ими с Европой и всем миром.

24. Товарищество передвижников

1. Что такое Академия художеств?
2. Как в Академии относились к бытовому и портретному жанрам?

Скандал в «благородном семействе». В 1863 г. в Академии художеств разразился скандал, какого она не знала за все сто лет своего существования. Четырнадцать ее выпускников отказались писать конкурсную работу на предложенную академическим Советом тему из скандинавской мифологии: «Пир в Валгалле».

Среди отказавшихся были художники И.Н. Крамской, К.Е. Маковский, А.Д. Литовченко и др. В прошении, поданном на имя ректора Академии, они просили дать им право свободного выбора сюжета, но получили отказ. Тогда молодые люди решились на отчаянный поступок: уйти из Академии. При этом они лишались ее поддержки и возможности совершить пенсионерскую поездку за границу.

Этот скандал вошел в историю русского искусства под названием «*бунт 14-ти*». Он оказался результатом кризиса Академии, которая к середине XIX в. перестала быть передовым учебным заведением. Время шло, менялись вкусы, художественные стили, не менялась только сама Академия.

Классицизм в ее стенах давно выродился в бездушный *академизм*. Академия демонстрировала откровенное презрение к современной жизни, неприятие нового в искусстве. Сюжеты по-прежнему брались из древней мифологии и истории. Господствовало слепое преклонение перед искусством античности и вера в незыблемые каноны красоты, с учетом которых надо было продумывать композицию, рисунок, колорит.

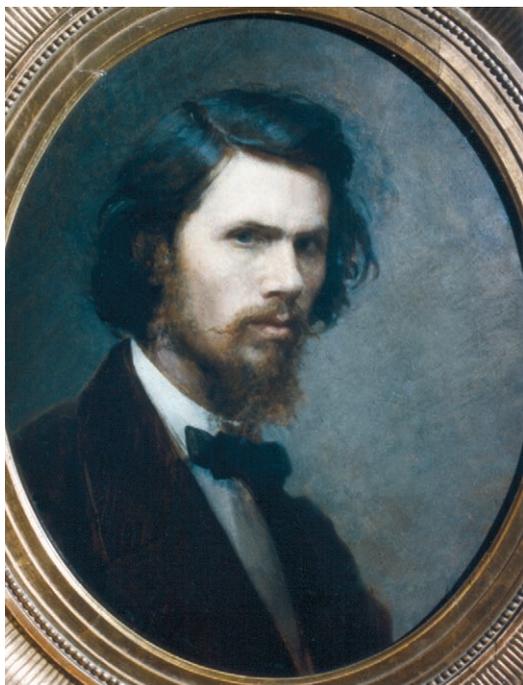
Петербургская артель художников. В том самом году, когда разразился «бунт 14-ти», узник Петропавловской крепости Н.Г. Чернышевский заканчивал роман «Что делать?». Эта книга вдохновила оставивших Академию юношей создать свою художественную артель наподобие той, что была описана Н.Г. Чернышевским. Так возникла «*Санкт-Петербургская артель художников*». Возглавил ее *Иван Николаевич Крамской* (ил. 153), блестящий художник-портретист, человек умный и принципиальный. Друзья уважительно называли его «докой».

Члены артели поселились в одной большой квартире с общим залом и отдельными комнатами-мастерскими. Раз в неделю устраивали «четверги», на которых много спорили об искусстве. Артельщики принимали заказы на портреты, иконы, брались за роспись помещений, делали рисунки для иллюстрированных изданий. Все заработанные деньги делили поровну. Летом вместе выезжали в деревню, снимали какой-ни-

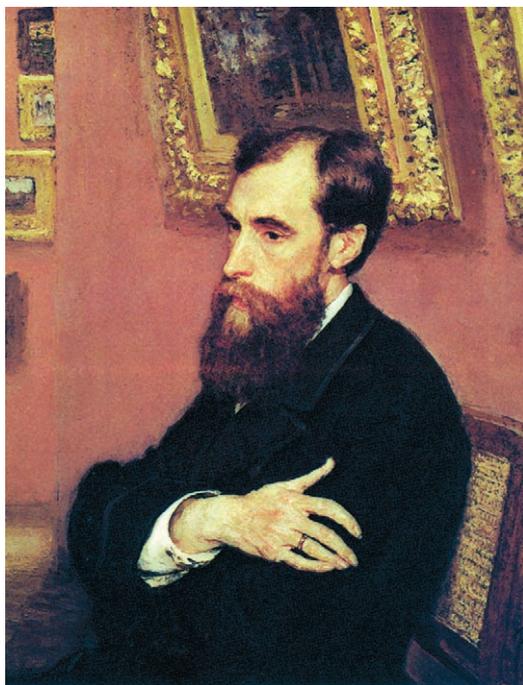

Вспомните, кто такие пенсионеры Академии художеств.

Что вы знаете о Н.Г. Чернышевском?

▲ Ил. 153
И.Н. Крамской.
Автопортрет.
1867 г. ГТГ

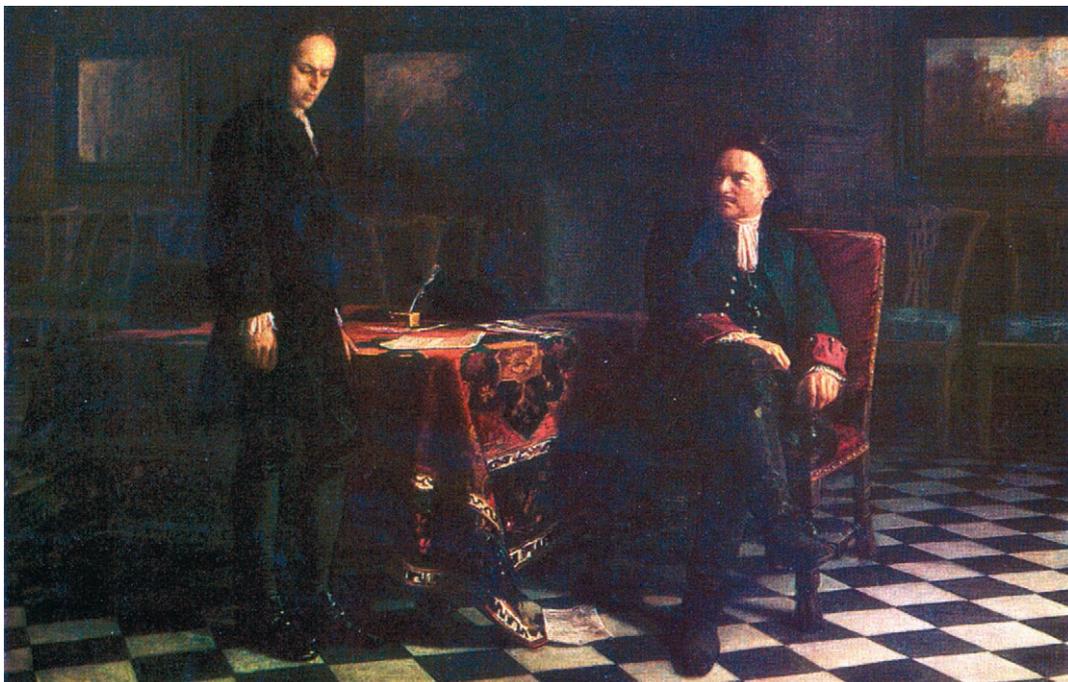

► Ил. 154
П.М. Третьяков.
Портрет работы
И.Е. Репина.
1883 г. ГТГ

будь сарай под мастерскую, а осенью привозили в Петербург множество этюдов и законченных картин.

Товарищество передвижников. Артель просуществовала около десяти лет и дала толчок к созданию *Товарищества передвижных художественных выставок*. В 1870 г. был принят устав нового объединения, который подписали члены-учредители — художники И.Н. Крамской, В.Г. Перов, Н.Н. Ге, И.И. Шишкин и др.

Главной своей целью Товарищество провозглашало устройство «во всех городах Империи передвижных художественных выставок». Само слово «передвижник» появилось в связи с программой «передвижения» по стране выставок, которые познакомили русское общество с современным отечественным искусством. Это была своеобразная программа «хождения в народ», но только не с революционной агитацией, как у народников, а с благородной целью художественного воспитания.

В ноябре 1871 г. в стенах Академии художеств, которая уже не могла игнорировать новое искусство, открылась первая выставка Товарищества передвижников. На ней было представлено почти полсотни картин, в том числе «Охотники на привале» В.Г. Перова, «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» Н.Н. Ге (ил. 155), «Грачи прилетели» А.К. Саврасова (ил. 156). Вслед за Петербургом первая передвижная выставка была показана в Москве, Киеве и Харькове. В общей сложности ее посетило 30 тысяч человек.

С тех пор передвижные выставки стали ежегодными. Не было, наверное, в России ни одного крупного художника, за исключением представителей академической школы, который бы хоть раз не принял в них участие.

Коллекционер. Трудно сказать, как сложилась бы судьба передвижников, если бы им не оказал поддержку коллекционер **Павел Михайлович Третьяков** (ил. 154). Он родился в Москве в купеческой семье. С юных лет

Ил. 155
Н.Н. Ге. Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. 1871 г. ГТГ

К какому жанру относится картина «Петр I допрашивает царевича Алексея»? Какое событие положено в ее основу?

П.М. Третьяков интересовался искусством. Сначала собирал западноевропейскую живопись, а в 1856 г. впервые купил картину русского художника. Павел Михайлович решил «собрать русскую школу, как она есть в последовательном своем ходе». Это стало главной целью его жизни.

Всерьез занявшись коллекционированием, П.М. Третьяков свел знакомство со многими художниками: И.Н. Крамским, В.Г. Перовым, И.Е. Репиным, В.И. Суриковым, В.В. Верещагиным. Собиратель хорошо знал, как нелегко живет художникам, охотно давал им деньги взаймы и смотрел сквозь пальцы, если они не возвращали их вовремя.

П.М. Третьяков всегда был готов оказать посильную помощь людям искусства. Он отправил талантливого пейзажиста Ф.А. Васильева, страдавшего чахоткой, в Крым. Больному В.Г. Перову Павел Михайлович предложил пожить в своем имении Куракино. На средства П.М. Третьякова, уже после его смерти, был открыт приют для вдов и сирот русских художников.

Художники старались не оставаться в долгу. Они предпочитали продавать свои картины именно П.М. Третьякову, порой давая значительную скидку в цене. На вопрос коллекционера о стоимости картины «Неутешное горе» И.Н. Крамской, не колеблясь, ответил: «Назначено 6 тысяч, для вас — 5».

Рождение галереи. За десятилетия собирательской деятельности Павел Михайлович приобрел почти 2 тысячи картин, рисунков и скульптур русских мастеров XVIII — начала XX в. Здесь были работы В.Л. Боровиковского, А.Г. Венецианова, О.А. Кипренского, А.А. Иванова, К.П. Брюллова и конечно же любимых им передвижников.

Первоначально картины развешивали в гостиной дома Третьяковых в Толмачевском переулке. Позже для них построили просторное здание галереи. В 1881 г. она открылась для свободного посещения.

В 1892 г. в Московскую Городскую Думу от П.М. Третьякова поступило заявление: «...Желая способствовать устройству в дорогом для меня городе полезных учреждений, содействовать процветанию

Что приведенные в тексте факты говорят о П.М. Третьякове как о человеке?

Вспомните, что вы знаете об упомянутых в тексте художниках.

искусства в России и вместе с тем сохранить на вечное время собранную мною коллекцию, ныне же приношу в дар Московской Городской Думе всю мою картинную галерею со всеми художественными произведениями...»

Дар был оценен почти в полтора миллиона рублей, в действительности же он бесценен. П.М. Третьяков также передал Москве собрание западноевропейской живописи своего умершего брата Сергея. Ныне на фасаде здания Третьяковской галереи имеется надпись, сделанная старинной вязью: «Московская городская художественная галерея Павла Михайловича и Сергея Михайловича Третьяковых. Основана П.М. Третьяковым в 1856 г. Передана в дар г. Москве... в 1892 г.».

Самым крупным художественным объединением России второй половины XIX в. было Товарищество передвижников. Картины его членов приобретал купец и коллекционер П.М. Третьяков, создатель знаменитой галереи.

◀ Ил. 156
А.К. Саврасов.
Грачи прилетели.
1871 г. ГТГ

▲ Ил. 157
В.В. Стасов.
Портрет работы
И.Е. Репина.
1873 г. ГТГ

А знаете ли вы, что...

• В XIX в. Академия потеряла монополию на художественное образование в России. В 1843 г. в Москве открылось **Училище живописи, ваяния и зодчества**. Здесь в разное время учились или преподавали И.И. Шишкин, В.Г. Перов, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, К.А. Коровин, В.А. Серов.

• Член Санкт-Петербургской артели художников И.Н. Крамской, нуждаясь в деньгах, заложил в ломбард золотую академическую медаль. В то же время все средства, заработанные им на росписи храма Христа Спасителя в Москве,

художник передал артели. Как этот факт характеризует отношения между товарищами по артели и самого И.Н. Крамского?

• С 1871 по 1923 г. состоялось 48 выставок Товарищества передвижников. Более 100 художников состояли его членами и еще столько же участвовали в выставочной деятельности.

• Начало коллекционированию русской живописи П.М. Третьяковым положила картина петербургского художника Н.Г. Шильдера «Искушение», купленная в 1856 г. за 150 рублей. Этот год считается годом основания галереи.

25. Художники и жанры

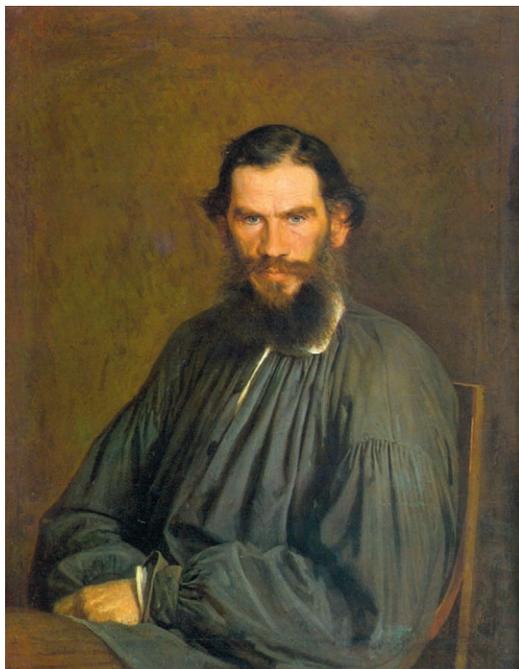

1. Кого из русских художников-портретистов XVIII — первой половины XIX в. вы знаете?
2. Что такое бытовой жанр в живописи? Когда он зародился в России?
3. Кого из живописцев XVIII — первой половины XIX в. вы знаете?

Портреты великих современников. Передвижники внесли большой вклад в развитие портретной живописи. В.Г. Перов, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, Н.Н. Ге создали портретную галерею своих великих современников. Не только человек, но и его портрет может иметь свою биографию.

Еще до создания Товарищества передвижников художник Н.Н. Ге в качестве пенсионера Академии художеств путешествовал по Италии. Во Флоренции он познакомился с русским политическим эмигрантом А.И. Герценом, которого демократическая молодежь России считала своим кумиром. В пять сеансов Н.Н. Ге написал его портрет, который хитрым способом был переправлен в Россию (см. «А знаете ли вы, что...»).

Старческое лицо *Герцена* (ил. 158) кажется некрасивым. Но необыкновенно выразительны его глаза,

прекрасен высокий, благородный лоб. Складка над переносицей свидетельствует о напряженной работе мысли. Замечательный художник и критик А.Н. Бенуа говорил о Н.Н. Ге: «Его портреты так мучительно думают и так зорко глядят, что становится жутко, глядя на них».

Долгое время Лев Толстой по разным причинам упорно отказывался позировать живописцам. Первым из художников, кому удалось сломить непреклонного писателя, был И.Н. Крамской (см. «А знаете ли вы, что...»). Портрет *Толстого* (ил. 159), кстати заказанный художнику П.М. Третьяковым, едва ли не лучший из всех изображений великого писателя. Художник сумел показать Толстого-мыслителя. Точно передан острый, пытливый взгляд его умных, живых глаз.

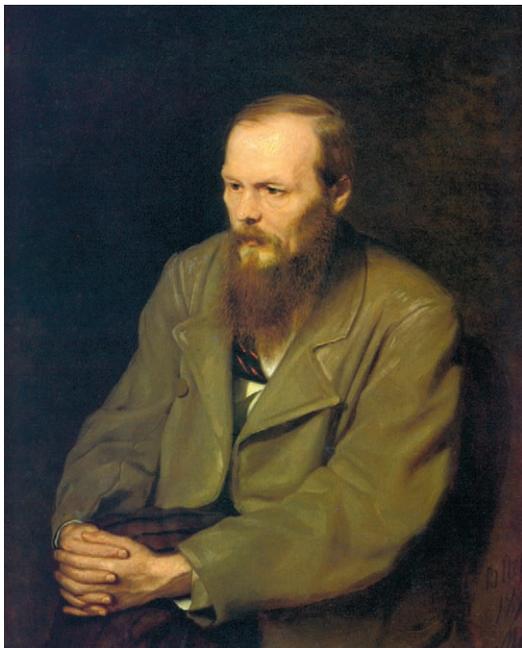
Облик *Достоевского* (ил. 160) мы знаем в основном по известному портрету В.Г. Перова. П.М. Третьяков послал художника в Петербург запечатлеть великого писателя. Однако это оказалось не так-то просто сде-

◀ Ил. 158
*Н.Н. Ге. Портрет
А.И. Герцена. 1867 г.
ГТГ*

^ Ил. 159
*И.Н. Крамской.
Портрет Л.Н. Тол-
стого. 1873 г. ГТГ*

Что вы знаете
о А.И. Герцене
и Л.Н. Толстом?

^ Ил. 160
В.Г. Перов. Портрет
Ф.М. Достоевского.
1872 г. ГТГ

> Ил. 161
И.Е. Репин. Портрет
М.П. Мусоргского.
1881 г. ГТГ

Что вы знаете
о Ф.М. Достоевском
и М.П. Мусоргском?

лать. В течение недели В.Г. Перов ходил к Ф.М. Достоевскому, беседовал с ним, но никак не мог схватить его облик. И вот в один из приходов он застал писателя в минуту раздумья, тот даже не сразу заметил гостя. Художник написал Ф.М. Достоевского таким, каким увидел в ту минуту.

Одной из лучших работ в творчестве крупнейшего художника-передвижника И.Е. Репина является портрет *Мусоргского* (ил. 161). История его создания весьма драматична. И.Е. Репин дружил с великим композитором, обожал его музыку. Узнав в Париже о тяжелой болезни М.П. Мусоргского, он приехал в Петербург и в госпитале за четыре сеанса написал его портрет. Налицо все признаки болезни композитора: мешки под глазами, нездоровый цвет лица, тучное тело. Только взгляд ясен и осмыслен. Через десять дней после окончания портрета М.П. Мусоргского не стало.

Последователи Федотова и Венецианова. Интерес к народной жизни predetermined увлечение передвижников бытовым жанром. Однако ни поэтизация крес-

тьянской жизни, присущая А.Г. Венецианову, ни легкая ирония П.А. Федотова их не удовлетворяли.

В 60-е гг. **Василий Григорьевич Перов** в картинах «*Чаепитие в Мытищах*», «*Тройка*», «*Приезд гувернантки в купеческий дом*» выступил с обличением многих неприглядных сторон российской действительности. С тех пор бытовые картины передвижников становятся обвинительным актом социальной несправедливости, убогости жизни, дикости и невежеству, царившим в России. Это направление в изобразительном искусстве по аналогии с литературой того времени иногда называют *критическим реализмом*.

Среди передвижников, обращавшихся к бытовому жанру, видное место принадлежит **Илье Ефимовичу Репину**. Он родился в украинском городке Чугуеве в семье военного поселянина и с детства познал нужду и лишения.

Как-то во время прогулки в окрестностях Петербурга художник увидел кучку оборванных людей, тянувших баржу по Неве. Так родился замысел картины «*Бурлаки на Волге*» (ил. 162). И.Е. Репин долго вынашивал его, совершил два путешествия по Волге, наблюдал жизнь тамошних бурлаков.

Репинские бурлаки очень индивидуальны. Среди 11 персонажей картины нет и двух похожих. Художник словно хотел представить в их лицах весь трудо-

Ил. 162
И.Е. Репин.
Бурлаки на Волге.
1870–1873 гг. ГРМ

Ил. 163
 И.И. Шишкин.
 Рожь. 1878 г. ГТГ

вой люд России. Целая галерея народных типажей, каждый со своим характером, настроением, судьбой.

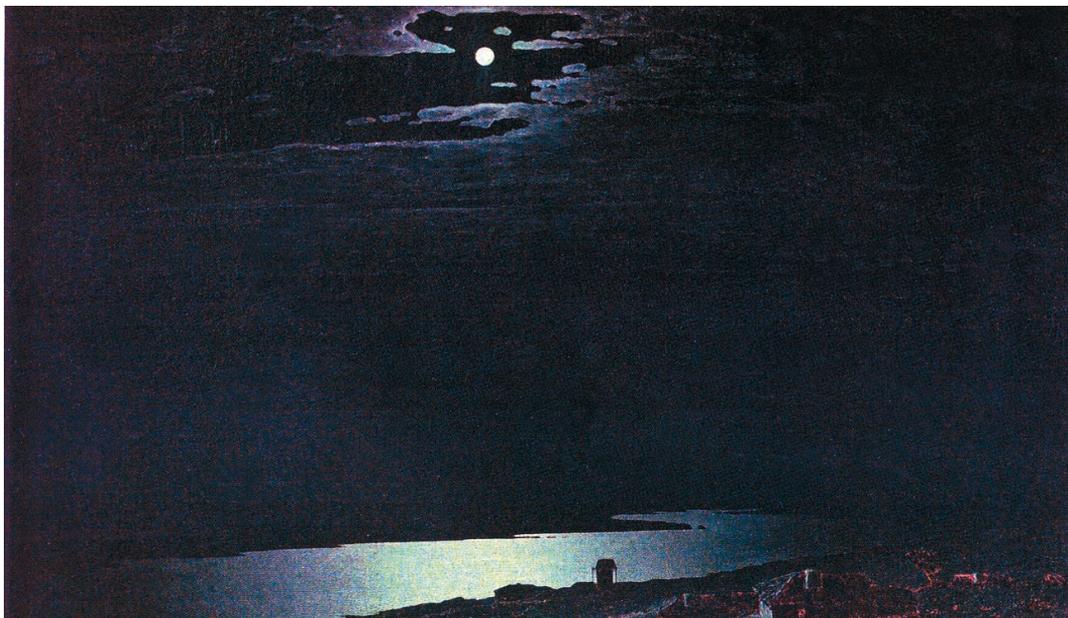
Публика по-разному восприняла показанную на выставке картину. Один из царских министров требовал от художников, чтобы «они были патриотичнее и не выставляли бы потрепанные онучи на показ Европе». А В.В. Стасов писал о «Бурлаках»: «Никогда еще горькая судьба вьючного скота на представала перед зрителем на холсте в такой страшной массе...» Судьба картины-протеста оказалась неожиданной: ее купил один из великих князей и повесил в своей бильярдной.

Певцы родной природы. Передвижники были в числе первых, кто воспел неброскую красоту родной природы. И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан — все эти пейзажисты не были похожи друг на друга.

Иван Иванович Шишкин родился в одном из красивейших мест средней полосы России — маленьком городке Елабуге на реке Каме. С детских лет он любил родную природу и, окончив Московское училище живописи, ваяния и зодчества, а затем петербургскую Академию художеств, стал пейзажистом.

Вспомните,
 какое место занимал
 пейзаж в русской жи-
 вописи до появления
 передвижников.

И.И. Шишкина волновали бесконечные российские просторы (картина *«Лесные дали»*), могучие леса (картины *«Корабельная роща»*, *«Утро в сосновом лесу»*). Одна из лучших работ И.И. Шишкина — *«Рожь»* (ил. 163). На подготовительном рисунке к ней художник написал: «Раздолье, простор, угодые, рожь, божья благодать, русское богатство». Трудно что-либо к этому добавить.

Другой замечательный пейзажист — *Архип Иванович Куинджи* — родился в украинском городе Мариуполе. Учился самостоятельно. А.И. Куинджи одним из первых среди русских художников стал уделять особое внимание свету в живописи. Его картины поражают эффектом необычного освещения — солнечного и лунного.

Картина А.И. Куинджи *«Ночь на Днестре»* (ил. 164) произвела на современников такое же сильное впечатление, как в свое время брюлловская *«Помпея»*. Двух месяцев не хватило, чтобы все желающие смогли увидеть ее — единственную, показанную на выставке. Главный «герой» картины — лунный свет. Но какой!

Ил. 164
А.И. Куинджи.
Ночь на Днестре.
1882 г. ГТГ

Ил. 165
И.И. Левитан.
Золотая осень.
1895 г. ГТГ

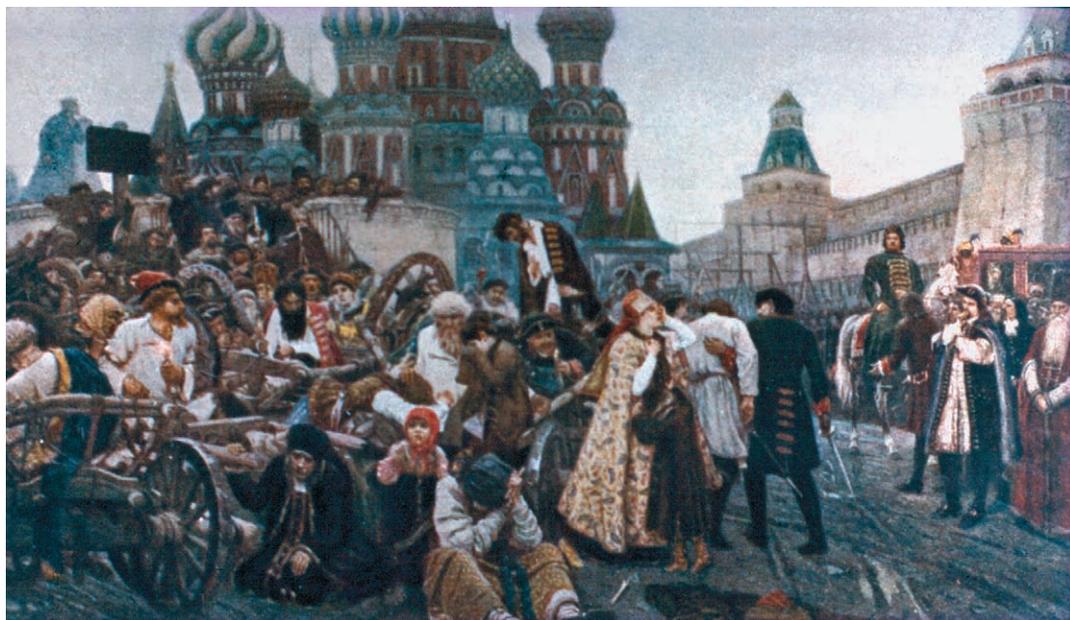

В чем вы видите различия между картинами «Золотая осень», «Ночь на Днепре» (ил. 164), «Рожь» (ил. 163)?

Серебристо-зеленоватое, почти мистическое сияние луны, проглядывающей сквозь облака, озаряет широкую гладь реки. Такое впечатление, будто художник подмешал в краски фосфор — они светятся внутренним огнем.

Как живописец *Исаак Ильич Левитан* не был похож ни на И.И. Шишкина, ни на А.И. Куинджи. Его пейзажи отличаются особым лиризмом и поэтичностью. Одна из самых известных картин И.И. Левитана — «*Золотая осень*» (ил. 165). Незатейливый русский пейзаж — речка, луга, березовая роща, но сколько в нем очарования. Особую прелесть пейзажу придает выбранное художником время года — осень, «в багрец и золото» одевшая деревья. Иные нотки звучат в картине «*У омута*». Грозное небо, мрачный лес, река с мостом через глубокий темный омут — все это вселяет беспокойство и тревогу в зрителя.

Некоторые пейзажи Левитана проникнуты глубоким философским смыслом, как, например, картина «*Над вечным покоем*». Огромное пространство — небо, вода и земля. На переднем плане — край острова с деревян-

ной церковью и кладбищем. Ни единого признака жизни — лишь вечный, никем не тревожимый покой.

Великий исторический живописец. Передвижники внесли большой вклад в развитие русской исторической живописи. Ей отдали дань И.Е. Репин (картины «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы»), Н.Н. Ге (картина «Петр I допрашивает царевича Алексея»), другие мастера. Но самым выдающимся историческим живописцем был **Василий Иванович Суриков**, родившийся в Сибири, куда его предки, донские казаки, пришли вместе с Ермаком.

Главный герой исторических полотен В.И. Сурикова — народ, а основное содержание — драматический конфликт времени. Все это нашло отражение уже в первой значительной работе художника — «*Утро стрелецкой казни*» (ил. 166). На Красной площади у Лобного места — толпа стрельцов в ожидании казни. Вокруг них жены, дети. На полотне разыгрывается человеческая драма. Кульминация конфликта запечатлена в «дуэли» двух взглядов. Один, неистовый, принадлежит закованному в колодки, но не сломленному духом стрельцу со

Ил. 166

В.И. Суриков.

Утро стрелецкой казни. 1881 г. ГТГ

Какое историческое событие положено в основу картины «Утро стрелецкой казни»? Найдите на ней стрельца со свечой, Петра I, иностранца, русского боярина.

Ил. 167
В.И. Суриков.
Боярыня Морозова.
1887 г. ГТГ

Какое историческое событие положено в основу картины «Боярыня Морозова»? Как большинство персонажей картины относится к закованной в кандалы боярыне Морозовой?

свечой в руках. Другой, почти безумный в своей ненависти, — сидящему на коне молодому царю Петру.

За «Стрельцами» последовал «*Меншиков в Березове*». Меншиков у В.И. Сурикова — сильный, властный человек. Его могучая фигура едва умещается в тесной избе. Он погружен в тяжелые думы, огромная рука крепко сжата в кулак.

Одно из лучших полотен художника — «*Боярыня Морозова*» (ил. 167). Каждый персонаж картины воплощает особый характер: неистов сидящий на снегу юродивый; тверд и спокоен стоящий за ним странник; кротка склонившаяся в поклоне боярышня; ехиден улыбающийся старик, противник старообрядчества. *Найдите всех названных персонажей на картине.* Но все они «завязаны» на главном герое — боярыне Морозовой. Она непреклонна в своей вере. Ее поднятая вверх рука со сложенными в дуперстие пальцами — символ старообрядчества — идейный и композиционный центр всей картины.

Художники-передвижники внесли огромный вклад в развитие всех основных жанров русской живописи: портретного, пейзажного, бытового и исторического.

• Казнь стрельцов, которую изобразил В.И. Суриков, происходила в подмосковном селе Преображенском. Но, желая придать событию большую историческую значимость, художник перенес его на Красную площадь. Как вы думаете, выиграла или проиграла от этого картина?

• Моделью для свергнутого петровского фаворита в картине «Меншиков в Березове» послужил случайно встретившийся В.И. Сурикову на улице оставной гимназический учитель. Прообразом старшей дочери Меншикова Марии, сидящей у ног отца, была жена художника.

26. Мамонтовский художественный кружок

Какую роль сыграл П.М. Третьяков в русской культуре?

«Савва Великолепный». *Савва Иванович Мамонтов* (ил. 170) родился в маленьком сибирском городе Ялотуровске в семье купца. Вскоре Мамонтовы переехали в Москву, где Савва окончил гимназию, а затем юридический факультет Московского университета.

С детских лет С.И. Мамонтов был увлечен театром. Он даже пробовал свои силы на любительской сцене, где однажды в спектакле «Гроза» играл вместе с драматургом А.Н. Островским. Вообще Савва Иванович был разносторонне талантливым человеком: хорошо лепил, обладал незаурядными режиссерскими способностями, занимался пением и даже мечтал об оперной сцене.

После смерти отца С.И. Мамонтов унаследовал его дело — строительство железных дорог. Он, в частности, проложил железную дорогу от Москвы до Ярославля и Костромы. Однако художественная натура тянула его к людям искусства.

Однажды С.И. Мамонтов поехал в Италию и познакомился там со скульптором М.М. Антокольским, художником В.Д. Поленовым, историком искусств А.В. Праховым, а в Париже подружился с И.Е. Репиным и его девятилетним учеником Валея Серовым. Так сформировалось ядро будущего художественного кружка, мечта о котором впервые родилась у С.И. Мамонтова за границей.

Друзья между собой называли С.И. Мамонтова «Савва Великолепный» по примеру флорентийского прави-

Вспомните

теля Лоренцо Медичи Великолепного, который прославился в эпоху Возрождения как покровитель искусств.

Мамонтовский кружок. В 1870 г. С.И. Мамонтов купил старинную подмосковную усадьбу *Абрамцево* (ил. 169), которая вскоре превратилась в один из очагов русской художественной культуры. Там собирались художники И.Е. Репин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов, братья Васнецовы, В.А. Серов, В.И. Суриков, М.А. Врубель, М.В. Нестеров, К.А. Коровин, режиссер К.С. Станиславский, певец Ф.И. Шаляпин. Душой образовавшегося кружка, вдохновителем и организатором всех его затей был С.И. Мамонтов.

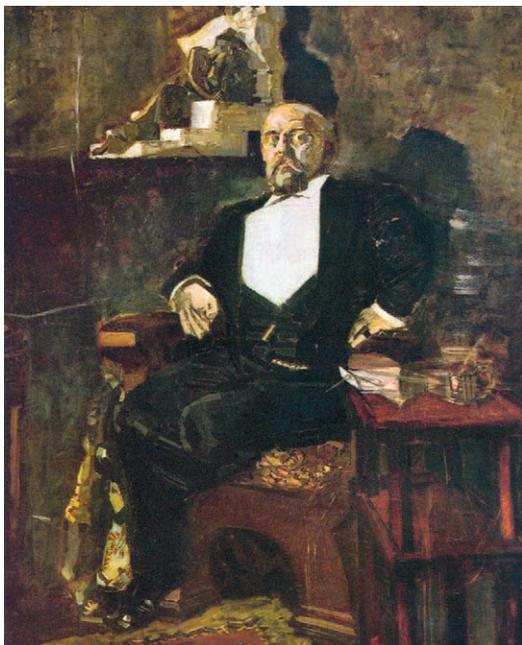
А началось все с коллективных чтений. Вокруг большого стола рассаживались «артисты»: хозяева и их гости. Выбирали пьесу, чаще всего Шекспира, Шиллера или Островского, распределяли роли и шумно, весело читали.

Вскоре чтение наскучило и возникла мысль представлять живые картины, бывшие тогда в моде. От живых картин перешли к спектаклям. Дом тогда пре-

Ил. 169
Усадьба Абрамцево

Вспомните, кто из названных живописцев принимал участие в передвижных художественных выставках.

▲ Ил. 170
М.А. Врубель.
Портрет
С.И. Мамонтова.
1897 г. ГТГ

► Ил. 171
В.А. Серов.
Девочка с персиками.
1887 г. ГТГ

вращался в театральные мастерские. Писали декорации, шили костюмы, строили сцену. Конечно, спектакли получались неумелыми. Роли были плохо отрепетированы, актеры часто забывали текст. Лишь декорации, написанные прекрасными художниками, неизменно восхищали зрителей (ил. 173).

Мамонтовская опера. В 1885 г. С.И. Мамонтов взялся за создание *частной оперы*. Первой постановкой стала «Русалка» А.С. Даргомыжского. Несмотря на прекрасную музыку и великолепные декорации, сделанные В.М. Васнецовым и И.И. Левитаном, опера успеха не имела. Не хватало хороших исполнителей. Тогда С.И. Мамонтов пригласил в труппу молодого солиста петербургского Мариинского театра **Федора Ивановича Шаляпина** (ил. 172), соблазнив его не столько большим жалованьем, сколько обещанием полной творческой свободы (см. документ 1).

Именно в мамонтовской опере раскрылось дарование Ф.И. Шаляпина как великого певца и как выдающегося драматического актера. Все знаменитые басо-

вые партии из русских опер, в том числе «Жизнь за царя», «Борис Годунов», «Хованщина», «Садко», спел Ф.И. Шаляпин у С.И. Мамонтова.

В 1898 г. мамонтовская опера выехала на гастроли в Петербург. Ф.И. Шаляпин покорила столицу своим выступлением. В.В. Стасов написал по этому поводу статью с красноречивым названием «Радость безмерная». Победа частной оперы над казенной императорской была полной.

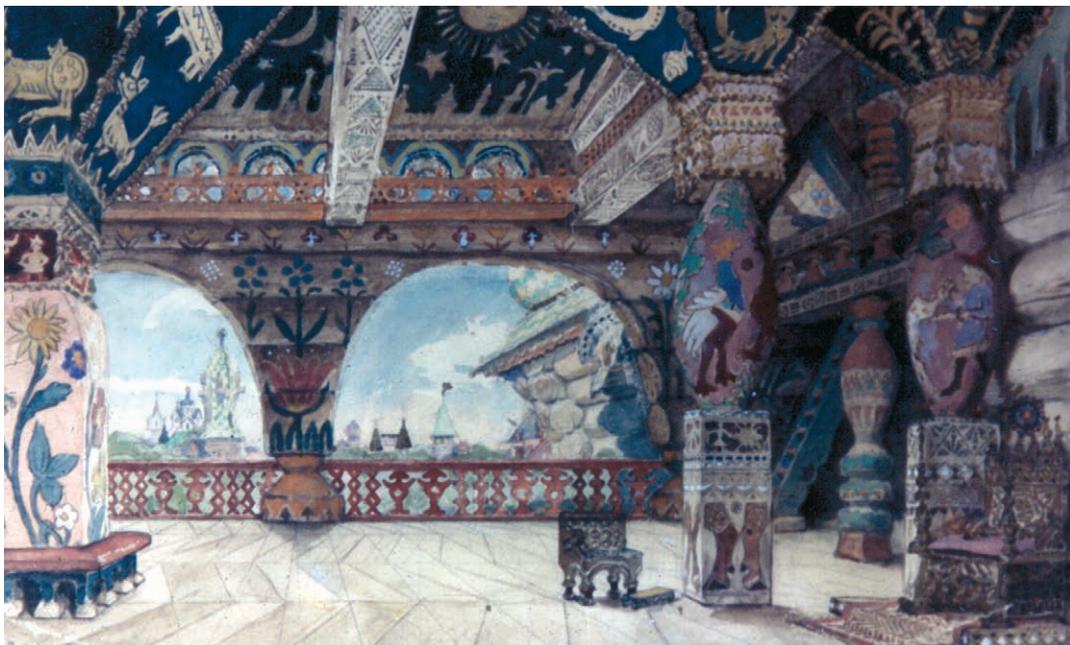
В мамонтовской опере первый опыт дирижирования получил великий композитор *Сергей Васильевич Рахманинов* (см. документ 2).

Абрамцевские живописцы. Красота подмосковной природы, творческая атмосфера, царившая в усадьбе, радушие ее хозяев — все это побуждало художников творить на абрамцевской земле. *Валентин Александрович Серов*, по сути дела выросший в семье Мамонтовых, создал в Абрамцеве одну из лучших своих работ — «*Девочку с персиками*» (ил. 171). На ней запечатлена дочь Саввы Ивановича Вера Мамонтова.

Ил. 172
К.А. Коровин. Портрет Ф.И. Шаляпина. 1905 г. ГТГ

Вспомните, какой частный театр соперничал с лучшими императорскими в XVIII в.

Ил. 173
В.М. Васнецов.
Палаты Берендея.
Эскиз декорации к
опере Н.А. Римского-
Корсакова «Снегуроч-
ка». 1885 г.

И.Е. Репин в Абрамцеве сделал эскизы к двум известным картинам «*Крестный ход в Курской губернии*» и «*Не ждали*». Здесь же у него родился замысел «*Запорожцев*». «Абрамцевский воздух подталкивает к творчеству», — любил повторять художник.

В Абрамцеве **Виктор Михайлович Васнецов** написал картину «*Богатыри*» и закончил полотно «*После побоища Игоря Святославича с половцами*», навеянное литературным памятником древней Руси «Словом о полку Игореве». Художник М.В. Нестеров написал картину «*Видение отроку Варфоломею*», в которой воспроизведен пейзаж окрестностей Абрамцева.

С.И. Мамонтов был тонким ценителем искусства и безошибочно угадывал в человеке талант. Он первым познакомил публику с произведениями **Михаила Александровича Врубеля**, гениального художника, которого мало кто понимал при жизни (см. документ 3).

Абрамцевская архитектура. Еще до создания кружка С.И. Мамонтов построил в Абрамцеве скульптурную мастерскую (ил. 174). По виду она напоминает дере-

вянный теремок, снаружи пышно украшенный резьбой. Автором проекта был приглашенный архитектор В.А. Гартман, один из создателей *«русского стиля»* (см. «Материал для любознательных»).

В 1880 г. у участников мамонтовского кружка родилась мысль возвести в усадьбе храм. На этот раз решено было обойтись без привлечения архитекторов со стороны. За разработку проекта взялись С.И. Мамонтов, В.М. Васнецов, И.Е. Репин и В.Д. Поленов.

На строительстве храма работали все. По камню резали орнаменты фасадов. Художники писали иконы для иконостаса. Сам иконостас — деревянный, резной — был сделан по проекту В.Д. Поленова, а мозаичный пол выложен по рисунку В.М. Васнецова. Позже М.А. Врубель поставил в храме нарядную изразцовую печь. Удачной вышла *Спасская церковь* (ил. 175): одноглавая, со звонницей на западном фасаде. Похожие строили в средневековых Новгороде и Пскове.

«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Этими пушкинскими словами передал атмосферу, царившую в Аб-

Ил. 174
Гончарная (скульптурная) мастерская в Абрамцево. 1873 г.

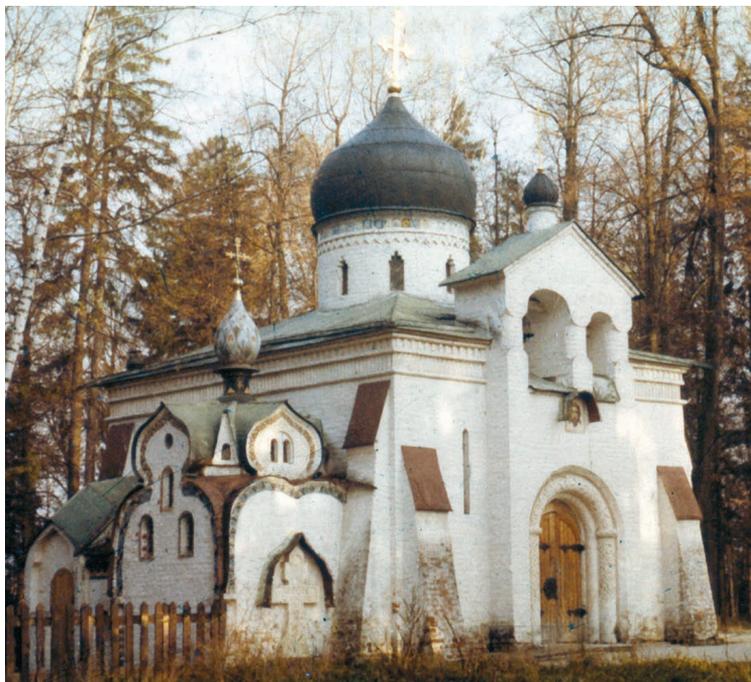
Чем здание абрамцевской гончарной мастерской напоминает русскую избу?

Ил. 175

Церковь в Абрамцеве.
1882 г.

Чем абрамцевская
церковь напоминает
средневековые
русские храмы?

абрамцеве, в одном из своих писем В.Д. Поленов. Действительно, русская тема стала главной в творчестве мастеров, работавших в Абрамцево. Их вдохновляли отечественная история, русский фольклор, родная природа.

В 1890 г. в центре Москвы открылся необычный магазин. Здесь покупателям предлагали мебель и домашнюю утварь в «русском стиле». Поставляли товары в новый магазин открытые в Абрамцево мастерские.

Большому любителю русской старины художнику В.М. Васнецову первому пришла в голову мысль организовать в Абрамцево производство художественных изделий в «русском стиле». Сначала появилась *столярная мастерская*. За несколько лет в ней было создано более ста образцов изделий: резные и расписные шкафы, буфеты, скамьи, столы. Абрамцевскую мебель покупали П.М. Третьяков, Ф.И. Шаляпин, В.В. Стасов.

Вслед за столярной была открыта *гончарная мастерская* (ил. 174). Ее властителем стал М.А. Врубель. Около 150 работ выполнил он в абрамцевской мастер-

Ил. 176
К.А. Кон.
 Храм Христа
 Спасителя в Москве.
 1837–1883 гг.

Чем здание храма
 Христа Спасителя
 напоминает средне-
 вековые русские
 церкви?

ской: блюда, вазы, скульптуры, печи, камины, керамические панно. Керамическая голова львицы, изготовленная М.А. Врубелем, стала эмблемой абрамцевской гончарной мастерской.

Катастрофа. В 1899 г. С.И. Мамонтова постигла финансовая катастрофа. Его арестовали, имущество описали. Предстоял суд. Друзья не оставили Савву Ивановича в беде. Они передали ему в тюрьму трогательное письмо. В нем были такие слова: «Мы, художники, для которых без великого искусства нет жизни, провозглашаем тебе честь и славу за все хорошее, внесенное тобой в родное искусство, и крепко ждем тебе руку». Письмо подписали братья Васнецовы, В.А. Серов, И.Е. Репин, М.М. Антокольский, В.И. Суриков, И.И. Левитан, В.Д. Поленов, М.А. Врубель.

Суд оправдал С.И. Мамонтова, но он был полностью разорен. Его имущество, в том числе богатейшую коллекцию картин абрамцевских художников, распродали с молотка. Кружок распался.