

74
к-13

В. Короб

Иван Петрович
ВАКУРОВ

74
к-73

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ПАЛЕХСКОГО ИСКУССТВА

В. КОТОВ

ВАКУРОВ
ИВАН ПЕТРОВИЧ

ш 1332

Н.Ш16

1958 г.

Печатается по решению Ученого совета Государственного музея Палехского искусства.

Директор музея К. Вьюгин.

Редактор—К. Вьюгин.
Оформление палехской художницы М. Голубевой (выполнено
с панно И. Вакурова „Бой с драконом“).

ХУДОЖНИК-ПАЛЕШАНИН ИВАН ПЕТРОВИЧ ВАКУРОВ

Иван Петрович Вакуров—один из старейших представителей современного палехского искусства, один из его основателей. Еще в начале двадцатых годов, он, одновременно с Голиковым И. И. и Котухиным А. В., самостоятельно начал в Москве первые свои опыты по росписи папье-маше темперными красками.

Вакуров родился 7 января (по старому стилю) 1885 года в Палехе. «Я—коренной палешанин и, можно сказать, потомственный иконописец»,—пишет о себе художник. В возрасте четырех лет он остался без отца. Через несколько лет поступил учиться в иконописную мастерскую, по окончании которой стал мастером иконописи. Ценный опыт он приобрел на работах по реставрации древнерусской живописи, познакомился с первоклассными памятниками старины, их художественным стилем и техникой, полюбил своеобразную красоту и выразительность новгородской живописи. На этой работе он встречал ученых и художников, от которых усвоил нужный запас знаний и практических навыков, познакомился с творчеством Васнецова и Нестерова, которое ему очень полюбилось. Перед ним приоткрылась завеса в мир культуры и знаний, он начал мечтать о собственном творчестве, но дореволюционное общество было равнодушно к этим стремлениям. Он должен был оставаться всю жизнь иконописцем,—иных путей не предвиделось.

Только после революции, преодолевая все пережитки иконописной ремесленности, палешане создали самобытный род современной народной живописи.

Пути к новому были найдены не сразу.

Страна залечила глубокие раны, нанесенные годами гражданской войны и иностранной интервенции. Вакурову в те годы пришлось много поездить по стране. Сначала он расписывал в Палехе, для Владимирского Артсозюза, деревянную посуду, потом в селе Камбарка (бывшей Пермской губернии) работал чертежником-копировальщиком, театральным художником и гримером. В своих воспоминаниях он рассказывает о сильных впечатлениях, полученных им в театре первых лет революции. С его подмостков для художника впервые прозвучало во всю силу пламенное слово А. М. Горького, когда он услышал в исполнении какого-то артиста «Буревестника». С тех пор в его сознание глубоко запала мысль о воплощении этого образа в живописи.

Чертежное дело, очевидно, наложило впоследствии некоторый отпечаток на художественный почерк Вакурова: это выражается в его стремлении постоянно подчеркивать линию и находить для нее строгую закономерность, своеобразную «математическую» правильность.

Поэтому он всякий раз много перерисовывает одну и ту же фигуру, усовершенствуя каждый штрих.

Наконец, годы странствий кончились и Вакуров снова вернулся в родной Палех. Правда, на некоторое время он уезжает в Москву, и это очень многозначительно: палешане устанавливали творческий контакт с молодой советской столицей, и уже оттуда, вдохновенные и уверенные в открывшихся путях, возвращаются на родную почву, удобренную вековыми художественными традициями. В 1924 году все палешане-художники окончательно возвращаются в родное село и основывают здесь знаменитую «Артель древней живописи».

Вскоре к ним присоединяется Вакуров.

Началось триумфальное шествие палехского искусства, Палех становится знаменитым центром русской народной живописи, его начинают называть «селом-академией». Закладываются основы новой эстетики. В двадцатые годы коллектив художников был невелик, всего несколько человек: И. И. Голиков, А. В. Котухин, И. М. Баканов, Д. Н. Буторин, Н. М. Зиновьев, И. В. Маркичев, И. И. Зубков и некоторые другие. В тесном кругу этих соратников И. П. Вакуров работает над созданием совершенно нового вида искусства. Произведения палешан уже получили известность и признание на первой Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставках.

Постепенно советская культура начинает выходить на международную арену, и в это палешане внесли свой вклад. В 1925 году они блестящие участвуют своими произведениями на международной художественно-промышленной выставке в Париже. Вакуров получает три награды: золотую и бронзовую медали и почетный диплом. Среди восьми его экспонатов особенно примечательной была роспись металлического подноса «Революционная деревня», одна из первых попыток палешан изобразить «труд и быт земледельцев, раскрепощенных революцией».

В двадцатые годы он, в основном, делает небольшие, еще несложные композиции, часто из одной-двух фигур, на сюжеты народных песен, обрабатывает трудовые и бытовые мотивы. Поэзией крестьянского труда овеяны эти произведения, высказывается любовь к природе.

Сильно выступает художник в начале тридцатых годов, когда появляются очень зрелые произведения глубоких замыслов и идейной насыщенности. В это время палехское искусство всем фронтом поднимается на более высокую ступень. Оно уверенно становится на путь социалистического реализма. Решающее значение оказало партийное определение сущности и путей искусства со-

циалистического реализма. Рубежом является 23 апреля 1932 года, когда было принято Постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературных и художественных организаций», а потом Первый съезд советских писателей.

Устанавливаются непосредственные связи палешан с А. М. Горьким, с деятелями передовой советской культуры: художниками, писателями, артистами, а также с музеями, театрами и издательствами.

В 1935 году широко отмечается десятилетний юбилей палехского искусства. В Палехе это вылилось в грандиозный народный праздник. Вакурову присваивается звание Заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Палешане широко вовлекаются в строительство социалистической культуры. В эти годы Вакуров создает ряд очень значительных произведений и среди них такие, как «Бесы», «На смерть поэта», «Буревестник». Вместе с другими палешанами он принимает участие в росписи Дворца пионеров в Иванове, где он расписал «Шахматную комнату», работает театральные декорации и книжные миниатюры к изданию сказок А. С. Пушкина.

В 1940 году Вакуров вступает в ряды Коммунистической партии.

В годы Великой Отечественной войны он не оставляет кистей и создает много глубоко патриотических произведений. Его искусство обогащается новыми чертами.

4 марта 1955 года общественность Палеха торжественно отметила семидесятилетие со дня рождения художника.

В 1956 году ему было присвоено звание Народного художника РСФСР. Таковы основные вехи жизни и деятельности И. П. Вакурова.

И. П. Вакуров создал много образцовых произведений палехского искусства, которые высоко ценят и любит народ, на них постоянно учатся молодые художники.

ки, часто копируют и горячо обсуждают. Он передал свое мастерство многим ученикам, среди которых можно указать лучших художников Палеха: А. Котухину, В. Ковалева, Н. Вихрева, П. Чалунина, А. Куркина, А. Борунова, Г. Мельникова и др. Его путь от иконописного ремесла к «современному отличному мастерству» (выражение Горького) вообще характерен для всего палехского искусства, а в некоторых отношениях личность Вакурова является как бы живым олицетворением самого этого искусства, его исторических судеб, традиций и заветов. А. М. Горький рассказывает в своей повести «В людях» об одном иконописце-палешанине Жихареве, который, слушая, как Алеша Пешков читал «Демона» Лермонтова, возмечтал написать этот образ:

—Демона я могу даже написать: телом черен и мохнат, крылья огненно-красные—суриком, а лицо, ручки, ножки—досиня белые, примерно, как снег в месячную ночь,—говорил Жихарев. И вот эту мечту безвестного артиста впервые воплотил в действительное произведение спустя полвека, но уже после революции, мастер советского Палеха И. П. Вакуров. Интересно, что образ Демона, созданный Вакуровым, своими чертами напоминает фантазию Жихарева.

Большинство произведений Вакурова написано на разнообразных предметах из папье-маше: пудрницах, коробочках, шкатулках, пластинах, портсигарах. В Палехе пишут красками, известными под названием темперы. Краски творятся на эмульсии из яичного желтка и водного раствора уксусной эссенции (в древности брали хлебный квас). В росписи применяется также золото и алюминий.

Эти краски и своеобразные приемы живописи традиционно унаследованы от древнерусской живописи. Шкатулка из папье-маше, украшенная такой живописью, покрывается слоем лака, затем полируется до зеркального блеска, и она сверкает, как драгоценные камни, переливая ослепительно яркими красками: тончайшая

роспись золотом создает впечатление филигравных ювелирных изделий.

От древнерусской живописи палешане наследуют художественные черты стиля, перерабатывая его с учетом требований современного реалистического искусства.

Вакуров предпочитает стиль новгородской живописи XIV—XV веков, другие исходят из так называемых «строгановских» и «ярославских» писем. Он любит ясные, лаконичные композиции из немногих фигур, на фоне фантастических горок, палат, растений в виде орнамента. Фигуры четко отделяются от фона и рисуются изящными силуэтами изысканно-декоративных очертаний. Для него характерны поиски новых, более современных средств выражения, он выискивает в рисунке совершенную линию, так, чтобы она «пела», и сильный красочный силуэт фигур. Его краски часто заставляют вспомнить великолепную, праздничную нарядность новгородской живописи XIV—XV веков. Сюжеты и образы своих произведений он берет из народной поэзии, памятников древнерусской и классической литературы, а также из современной жизни.

Могучие, прекрасные обликом и стремительные богатыри, которые выступают в поход, трубят в боевые рога, сбивают стрелой с дубов коварных чудовищ, молниеносными взмахами меча поражают фантастических многоголовых змееv и совершают другие подвиги, на веяны русскими былинами и сказками, «Словом о полку Игореве», преданиями и легендами народа.

«Руслан и Людмила», «Сказки» А. С. Пушкина, произведения М. Ю. Лермонтова («Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Демон», лирика) также часто вдохновляют художника. Для «Сказки о золотом петушке» А. С. Пушкина он выполняет целую серию иллюстраций. Постоянное внимание художника привлекает «Буреве-

стник» А. М. Горького. Многие произведения посвящены изображению современности.

Тонкий знаток древнерусского художественного стиля легко и свободно создает оригинальные произведения в этом стиле. В этом отношении умение Вакурова и других палешан представляет из себя совершенно уникальное явление. Кажется, что гений великого древнерусского искусства, давно ушедшего в прошлое, снова воскрес и продолжает создавать новые произведения. Результатом творческого проникновения в строй древнерусского искусства, его эпического языка и образности, является такое произведение, как «Бой с драконом», в котором мы видим ослепительно-прекрасного, сказочного юношу со светлым лицом, который, широко взмахнув мечом и закрыв голову щитом, стремительно и победоносно теснит среди острых горок страшного, когтистого и крылатого трехголового змея. В таком же духе выдержаны произведения «Руслан у волшебного замка», «Людмила в садах Черномора», «Слово о полку Игореве», «Гвидон», «Три богатыря», «Плач Ярославны».

Искусство Вакурова не остается неизменным, оно постоянно развивается. Вакуров яркий новатор. Интересно наблюдать, как постепенно усовершенствовалось его мастерство, как в нем возникли и развивались современные элементы.

В первых произведениях жизненные элементы древнерусского искусства применяются для изображения несложных поэтических представлений, как они отразились в народных песнях, быту и исторических воспоминаниях («охоты», «разлуки», «парочки», «танцы» и т. п.). Это еще только поэтические воспоминания о далеком прошлом, события изображаются вне времени и пространства, с архаическими чертами. Изображения крестьянского труда отражают идеалы крестьянства, его взгляды на труд, как источник радости, счастья и благополучия. Чуткий к веяниям новой жизни,

художник стремится отразить ее характерные черты. Примером является роспись тарелки «Социалистическая реконструкция сельского хозяйства», в центре которой изображена пятиугольная красная звезда, серп с молотом и золотой диск солнца. Кругом идут сценки социалистического труда на колхозных полях. Художник показывает разнообразные сельскохозяйственные машины, фабрики и электростанции и среди них находит место для характерных древних горок. Еще в 1925 году в росписи подноса «Новая деревня» он показал перемены, принесенные в деревню революцией; преобразился облик деревни, появились новые люди. Характерно, что передовыми людьми изображены красноармейцы. Эти образы интересно сравнить с типажем известной картины Чепцова «Сельская комячейка». При всем различии стиля и традиций, оба произведения сближают сходные черты в изображении новых людей и это потому, что в них отражена одна и та же эпоха.

Шкатулка «Строчен» (1932 год) современна по содержанию, но образы женщин не отличаются от тех, которые мы видим в сказочных композициях, например, таких, как «Три девицы под окном». Заметна подчеркнутая стилизация, наследие былого аскетизма, особенно в изображении истощенных рук и ног, манерно удлиненных пропорций тела. Это не лишено стилистического обаяния и сделано мастерски, но современное эстетическое чувство не может долго мириться с таким подходом. Новое есть в попытке изобразить подвижные и смеющиеся круглые лица с живыми красками, полные груди, метко схваченные профессиональные позы, нарядные крестьянские костюмы, кокетливо повязанные платочки, модные прически и пышные косы, проказливые жесты молодых строчек.

В таких произведениях, как «Буревестник», «Бесы», «На смерть поэта», проявляется склонность к возвышенному ораторскому строю речи. Художник добивается то-

го, чтобы его голос звучал сильно, громогласно, торжественно. Здесь даже стихии природы поднимаются на дыбы и обрушаются друг на друга, сверкают молнии.

Это ярко проявилось уже в «Буревестнике». Для Вакурова эта тема особенно значительна, к ней он обращается много раз. С ней у него связаны сильные, глубокие переживания и мысли.

Выразительно об этом рассказывает сам художник. «Мне хотелось написать так, чтобы море вместе с небом кипело, как металл в котле, чтобы бурей кидало горы. И все исходило бы от того человека, который стоит на красной горе. Человека нужно было создать нового, как будто он родился от этой горы. Человек чтобы был силен, т. е. велик умом, чтобы мог он побеждать и подчинять себе море, и воздух, и все, чтобы капитал сотрясался от его орлиного взгляда. Мне хотелось, чтобы этот человек был похож на рабочего, и на писателя, и на строителя, и чтобы мог управлять государством. Золотой корабль капитала разбился о красную скалу, из которой вырос этот великий человек. Корабль погибает вместе с другой горой и горящим городом, в кипящем море. Во время землетрясения в Крыму мне казалось, что вот отколется половина полуострова и погибнет в море—это впечатление помогло мне разработать композицию «Буревестника».

Пафос революционного романтизма проникает в это произведение. Образы революционной символики отчеканены выразительным и впечатляющим языком декоративного искусства. Это изображение легко представить в грандиозном монументальном воплощении. Языком землетрясений, вулканических извержений и катастрофических взрывов провозглашается гибель старого мира, капитализма и царизма, и рождение нового человека и нового мира, социализма. Грозный пафос апокалиптической фантастики соединяется с образами революционной символики. В образном строе этой композиции нельзя не увидеть влияния советского плаката двадцатых годов.

155620 р. п. Палех, Ивановской обл.
Гос. п. уч. Додонского искусства
ул. Соколова, 50. Телефон 34

Это одно из наиболее удачных и впечатляющих произведений художника.

Вакуров часто задумывался над судьбой Пушкина, которому он посвятил несколько произведений, вплетая в них свои раздумья о судьбе художника в условиях помещичье-капиталистического строя. В этих думах есть нечто автобиографическое, ибо сам он прожил значительную часть жизни при том строе. В произведении «Бесы» Вакуров исходит из одноименного стихотворения Пушкина. Центром композиции является традиционный для Палеха образ народной тройки, который получает здесь новое содержание. Бешено мчит тройка, пробивая себе дорогу сквозь ночную мглу и снежные вихри. В лице ездока мы узнаем черты великого русского поэта: ямщик, с силой взмахнув кнутом, как бы отгоняет враждебные вихри, и олицетворяет, по мысли художника, силу народную.

В снежных вихрях возникают тени, и мы узнаем жестоко-холодное лицо Николая I, Дантеса—убийцу поэта, который прокрадывается под покровом тьмы; какая-то женщина в ужасе и отчаянии заломила над головой руки, к поэту тянутся костлявые руки смерти. Основная мысль ясна и определена: бесы—это те темные силы николаевской России, которые погасили солнце русской поэзии.

Как непосредственен и самобытен художник в композиции «На смерть поэта»! Вокруг преувеличенно большой фигуры Пушкина в гробу копошатся мелкие человечки из «светской черни», некоторые из них повернуты к мертвому спиной. Здесь же изображен утес, с которого Лермонтов бросает в лицо убийц свой «железный стих, облитый горечью и злостью». Сверкает молния и кажется, что гремит гром.

Поэзия Пушкина ярче всего воплощена в иллюстрациях к «Сказке о золотом петушке». Острый выразительностью, тщательной выисканностью линейного стильтного

рисунка отличается эта прекрасная серия. Колючий, острый рисунок дает удачно найденную фактуру для воплощения гротеско-сатирического колорита сказочного произведения, лиц и происшествий, случившихся в царстве Додона. Очень удачен образ царя Додона. На одной из миниатюр он изображен в креслах, на пуховых подушках.

«Вот однажды царь Додон
Страшным шумом пробужден...»

Его лицо недовольно и растерянно. Золотой петушок на спице бьется и кричит.

Еще остree представлена встреча царя с шамаханской царицей. Гибкая, как змея, она извивается, обольщая старого царя, а он, старчески приседая и охарашиваясь, устремляется к ней. Лежат мертвые сыновья царя («меч вонзившие друг в друга»), их побитая рать, бродят осиротевшие кони.

Изысканную миниатюру Вакуров написал на сюжет «Сказки о царе Салтане». Князь Гвидон стоит на высокой горке, с луком в руках, из которого он только что выпустил стрелу. Под ним широко распластал темные крылья коршун, в его шею впилась золотая стрела. Царевна Лебедь изображена в облике молодой девы с крыльями. На черном, блестящем фоне, как при вспышке молнии, мерцает сказочное видение глубокими, темными красками. Красочные пятна удерживаются в своих границах с помощью золотых контуров. Грозные силуэты прибрежных горок, бурное кипение морских волн, свивающихся в фантастические орнаменты, тревожное полыхание темно-красного заката, мощными аккордами создают настроение тревоги.

В традиционное искусство художник стремится все время вводить новые, современные черты, а старые все время перерабатывает. Показательна его работа над композицией «Песня о купце Калашникове». Сцена пре-

следования опричником Кирибеевичем жены купца Алены Дмитриевны часто привлекала внимание палехан. Особено удачное решение дал Вакуров. У него ясно выражены отношения между действующими лицами: настойчивые, дерзкие, действия опричника, растерянность и беспомощность молодой женщины. Сцена написана на фоне заснеженной, окутанной вечерним мраком Москвы XVI века. Улица безлюдна, и только из калитки выглядывают любопытные соседушки. Реалистично написан городской пейзаж, с перспективой уходящей вдаль улицы, залежшей в сиренево-синих снегах, с вечерними огнями в окнах. Передано настроение мирного зимнего вечера. В первых композициях на эту тему фигуры и пейзаж очень условны, в древнерусских формах. Художник даже не посчитался с тем, что действие происходит зимой, он изображает зеленые орнаментальные растения в стиле древнерусского искусства XII века. Фигуры стилизованы. В последующих эскизах эти формы постепенно перерабатываются: появляются исторические черты в пейзаже, типаже и одеждах, естественное ночное освещение, изображение снега и света в окнах. Фигуры, не теряя изящности стиля, становятся реальнее, полновеснее, жизненнее и типичнее, появляется психологическая выразительность, перспективное построение не разрушает типичного для Палеха декоративного единства поверхности шкатулки.

Вакуров смело соединяет требования современного искусства с традиционными чертами палехского стиля. Взять, например, пластину «М. Ю. Лермонтов». Поэт изображен на фоне горного пейзажа, который населен образами его поэзии (Тамара, Демон, русалка, парус, три пальмы и др.).

Для этого произведения особенно характерно органическое соединение элементов древнерусской изобразительности с современными художественными навыками и формами. Горный пейзаж тяготеет к древнерусским

торкам, а изображение морской стихии дано в характере современного искусства: живописное и реалистическое изображение морских волн переведено в живописно-графическую манеру стиля. Фигура Лермонтова дана в плане портретного реализма, в образах Демона и Тамары усилены черты стилизации. Реалистические изображения пальм, кипарисов, сосен и памятников грузинской архитектуры рядом с палатами и растениями в древних очертаниях.

Особенно широко вливаются новые приемы изображения в произведения на современную тематику.

Работа «Народные мстители» имеет особенное значение потому, что она определила стиль и характер многих произведений палехского искусства, созданных молодыми художниками.

Здесь мы видим остроочерченный типаж Великой Отечественной войны, декоративный эффект ее пожарищ и боев, трагическое напряжение действия. Хотя здесь яркие краски, но красочные аккорды звучат не празднично, а грозно, напряженно и трагически. Вырабатывается новый эмоциональный строй палехского колорита, характерный для военного периода.

В последующие годы Вакуров пишет торжественные апофеозы в честь победы над фашизмом, сильные новыми декоративными эффектами, сложные по множеству фигур и подробностей: целые армии людей, площади и улицы столицы. Пишет также предельно лаконические символические и аллегорические образы. Его светозарная «Победа» слепит нас силой светового контраста, как вспышка молнии или сияние солнца во мраке.

Обозревая работы И. П. Вакурова, начиная от первых, еще наивных опытов, небольших коробочек с изображением «парочек», «танцев» и т. п. и кончая его последними замыслами, понимаешь, что это огромное мастерство сложилось постепенно, что оно возникло не сразу, а путем очень напряженных усилий.

Искусство И. П. Вакурова—живое, развивающееся искусство, в нем есть жизнь, оно является отображением действительности, и часто объяснением действительности.

Лучшие произведения отличаются глубокой идеейностью, в них выражаются передовые идеи нашего времени.

И. П. Вакуров является одним из самых ярких мастеров советского Палеха. Особенности его индивидуальной манеры влились в широкое и мощное русло современного палехского искусства, обогатили его и стали общим достоянием всего коллектива палешан.

РЕПРОДУКЦИИ

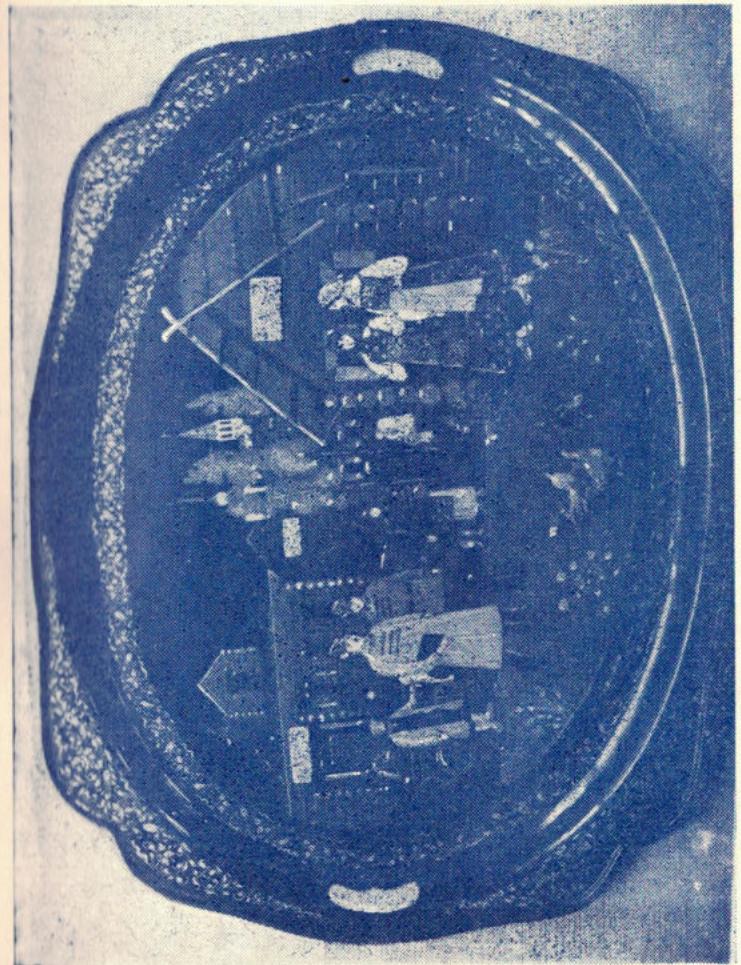

№ 1332.

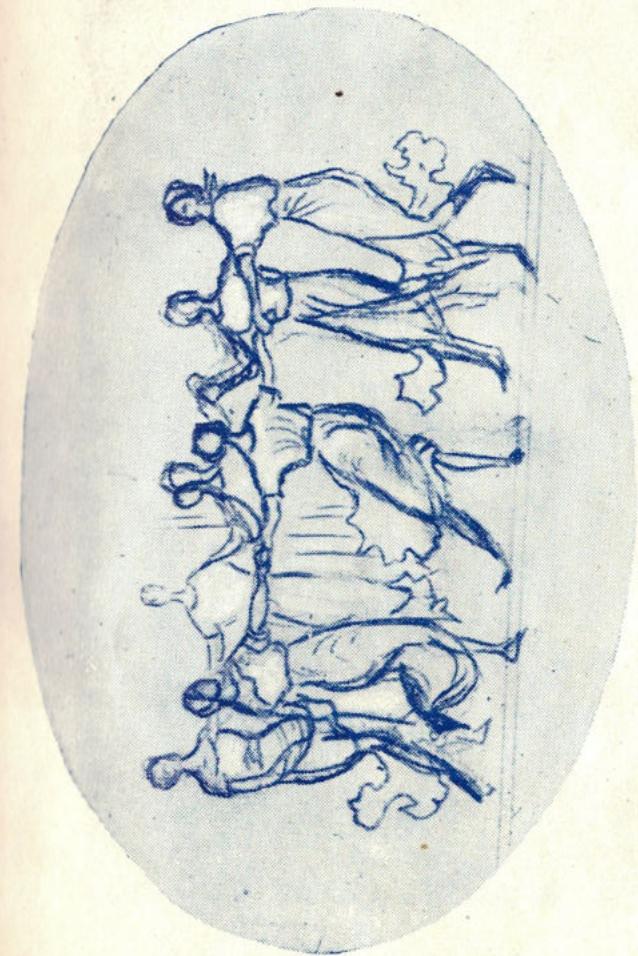
1. «БУРЕВЕСНИК», пластина

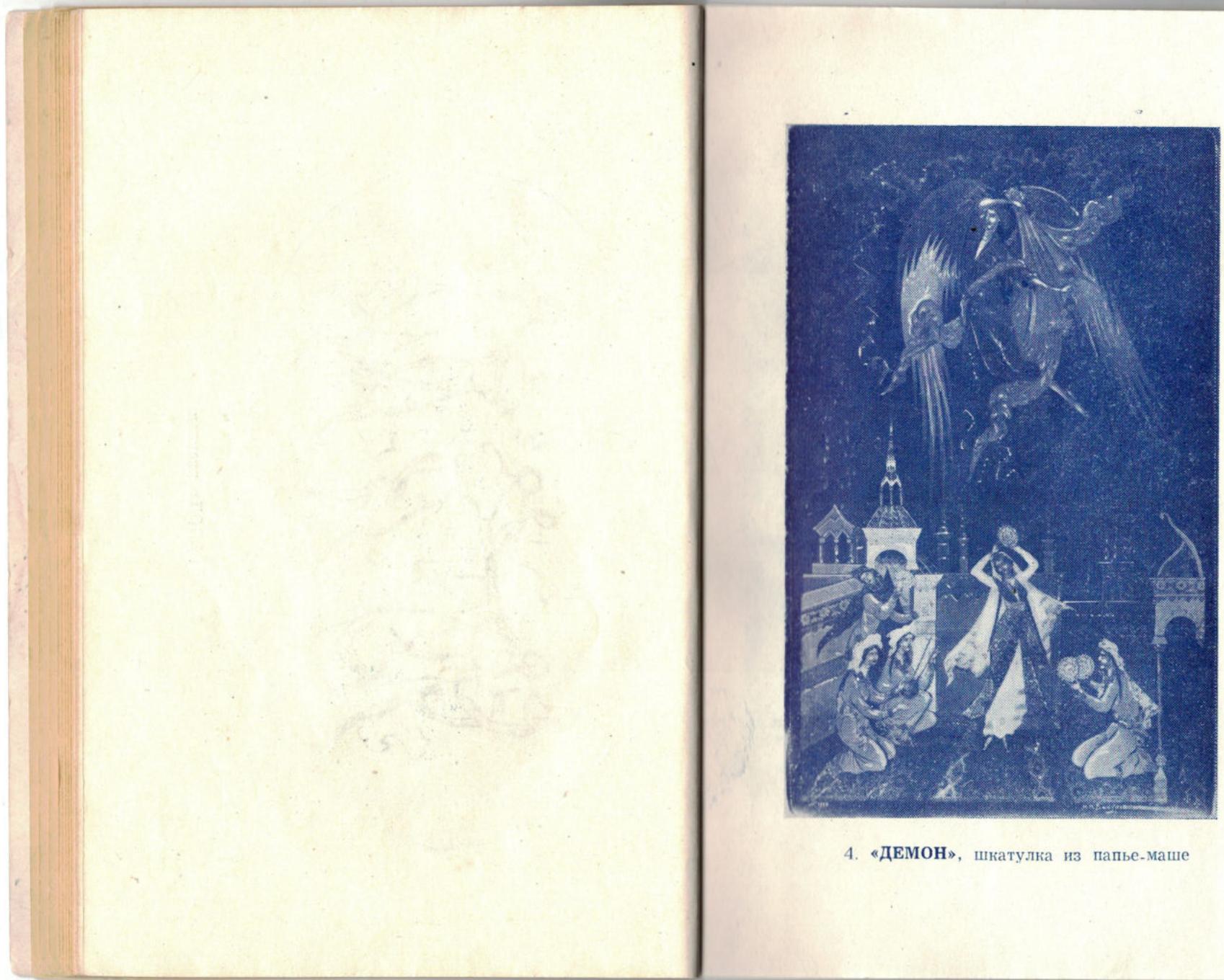

2. «РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕРЕВНЯ», металлический поднос

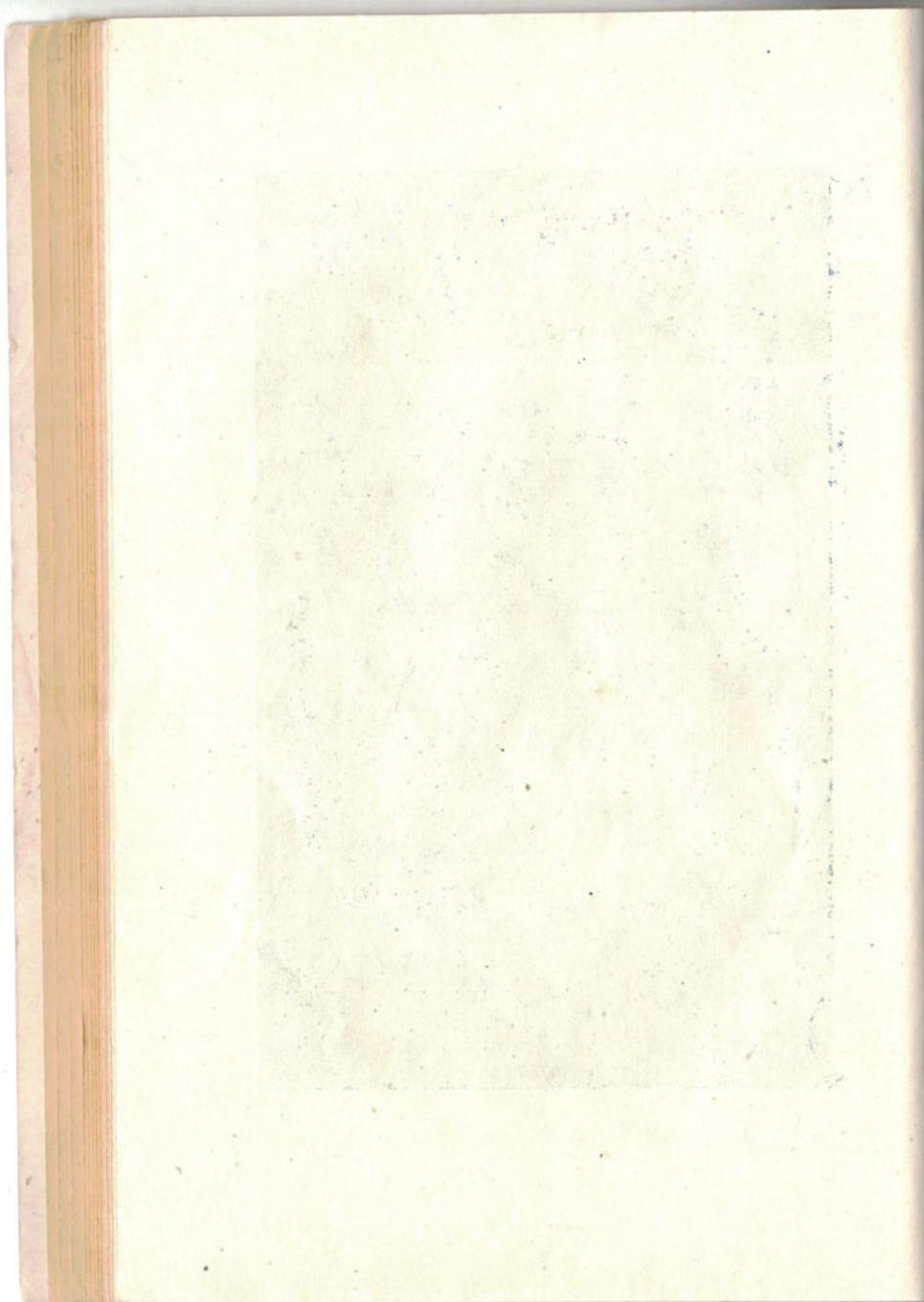

3. «ХОРОВОД», рисунок

4. «ДЕМОН», шкатулка из папье-маше

5. «БЕСЫ», шкатулка из папье-маше

6. «ПОБЕДА», шкатулка из папье-маше

7. «РОДИНА САЛЮТИРУЕТ», шкатулка из папье-маше

EL MUSEO DEL DISEÑO Y LA ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

EL MUSEO DEL DISEÑO Y LA ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

КЕ 01685 9|I-59 г., т. 1700
г. Шуя, типогр. им. Фрунзе, з. 7881