

Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

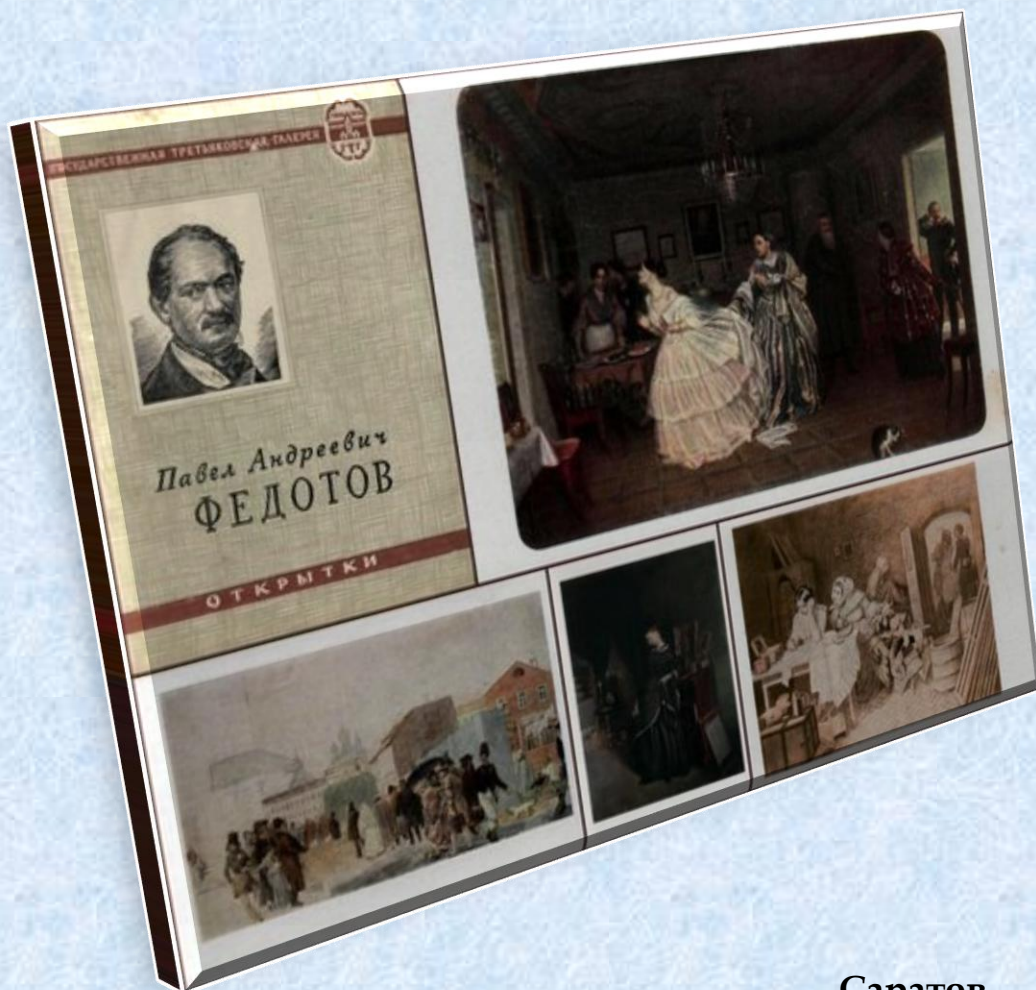
Зональная научная библиотека имени В. А. Артисевич

представляют

виртуальную выставку

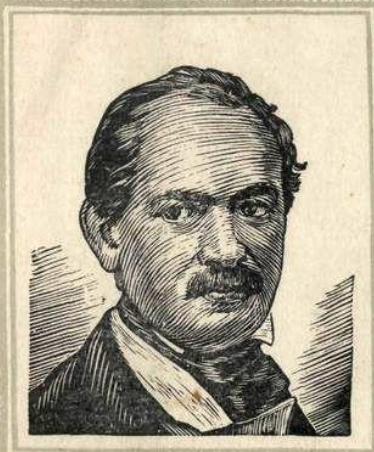
Павел Андреевич
ФЕДОТОВ
(1815 – 1852)

*русский живописец и
график*

Саратов
2016

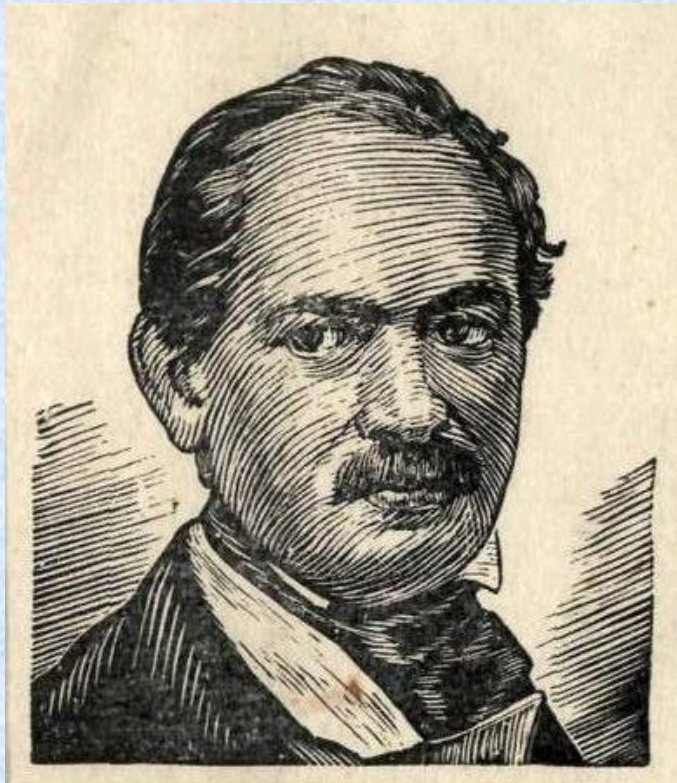
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Павел Андреевич
ФЕДОТОВ

О Т К Р Ы Т К И

Павел Андреевич Федотов : открытки /
Государственная Третьяковская галерея ; ред.
В. Куприянова ; авт. вступ. ст.
В. Лось. Москва : Полиграфкомбинат, 1958.
12 открытых писем цв.

П. А. Федотов «умер, произведя на свет едва лишь маленькую крупинку того богатства, каким одарена была его натура. Но эта крупинка была чистое золото и принесла потом великие плоды».

В. В. Стасов

Выдающийся русский живописец и рисовальщик Павел Андреевич Федотов родился в 1815 году в Москве в семье небогатого чиновника. По окончании кадетского корпуса он был назначен в 1834 году в Петербург в лейб-гвардии Финляндский полк, службе в котором было отдано десять лет его жизни. Необычайно трудолюбивый, постоянно стремящийся к самообразованию, Федотов военную службу

сочетает с любимым своим занятием – живописью, посещает художественные музеи и вечерние рисовальные классы Академии художеств в качестве «постороннего ученика», с глубоким вниманием изучает жизнь народа.

В 30-х годах и в первой половине 40-х годов художник создаёт множество зарисовок карандашом и акварелью. Они посвящены частью изображению полковой жизни, частью – быту чиновников и мелкого городского люда. В некоторых из этих работ художник высмеивает военную муштру, насаждавшуюся Николаем I, а также взяточничество чиновников и полиции.

Произведения Федотова появились в результате пристального наблюдения за разносторонними проявлениями современной ему жизни: «Моего труда в мастерской немного: только десятая доля. Главная моя работа на улицах и в чужих домах. Я учусь жизнью. Я тружусь, глядя в оба глаза», - писал о себе художник.

В 1844 году он знакомится с великим русским баснописцем И. А. Крыловым, который одобрительно отзывается об его рисунках и, по выражению самого Федотова, «благословляет его на чин народного бытописателя». В этом же году он уходит в отставку и всецело отдаётся искусству.

В середине 40-х годов Федотов создал цикл своих известных сепий (рисунки прозрачной светло-коричневой краской). В этих произведениях громко звучали ноты беспощадной критики нравов крепостнического общества, в котором уничтожалось достоинство человека и процветал произвол господина.

Изображая порой незначительное на первый взгляд событие, Федотов приходит к широкому обобщению, обнажает уродство человеческих отношений в условиях современного ему общества. Для ранних сепий Федотова характерны многословность повествования и подчёркнутая гротескность образов; произведениям более позднего периода присущи большая лаконичность изображения, глубина и чёткость критического мышления.

П. А. Федотов (1815—1852)
 «Бедной девушке краса — смертная коса». Сепия
 Государственная Третьяковская галерея
 P. Fedotov.
 A Poor Girl's Beauty is Her Misfortune

В темный сырой подвал к молодой швее, живущей с больной матерью в страшной нищете, явилась старуха-сводня, подосланная виднеющимся за дверью офицером. Не трудно догадаться, что красота бедной и красивой девушки станет ее «смертной косой».

9-86-58 г. З. 30. Т. 100 000. Ц. 10 к.
 Москва. Полиграфкомбинат

П. А. Федотов (1815—1852)
 Последствия смерти Фидельки. Сепия
 Государственная Третьяковская галерея
 P. Fedotov.
 Death of Fiddle

Федотов высмеивает узкую ограниченность богатых, изнывающих от безделья людей, способных подчас хлопотать вокруг столь незначительного бытового происшествия, как болезнь и смерть собаки. Здесь и заболевшая с горя хозяйка, ее родные и знакомые, и даже «художники, по словам автора, призваны увековечить память Фидельки. Живописец явно льстит на портрете». Изображая себя в роли такого живописца, Федотов подчеркивает тяжелую участь художника в царской России.

Элемент критики крепостнической действительности усиливается и углубляется в живописных полотнах художника. С 1846 по 1851 год одна за другой появляются его замечательные картины («Свежий кавалер», «Разборчивая невеста», «Сватовство майора»), в которых запечатлены выхваченные из жизни небольшие эпизоды, трактованные художником как типические явления времени. В этих произведениях Федотов выступает подлинным новатором; первым из русских художников он вводит в жанровую картину напряжённый конфликт, психологизм, сложную сюжетную канву драматического, комедийного или трагического характера.

Федотов выставляет на всеобщее обозрение и осуждение тупость и алчность чиновничества, невежество купечества, моральный распад оскудевающего дворянства. Социально обличительное содержание картины «Свежий кавалер» было настолько острым, а реакция на неё столь бурной, что цензура была вынуждена строжайше запретить печатание с неё литографий.

П. А. Федотов (1815—1852)
«Свежий кавалер». Утро чиновника,
получившего первый крестик. 1846 г.

P. Fedotov.
The First Cross

В комнате со следами вчерашней попойки стоит босяком, в горделивой позе чиновник, хвастающийся орденом, полученным накануне и с утра прикрепленным к грязному халату. Кухарка в ответ насмешливо показывает его стоптанные сапоги. В лице этого чванливого честолюбца и пьяницы Федотов создал собирательный образ чиновника николаевского времени.

П. А. Федотов (1815—1852)
Разборчивая невеста. 1847 г.
Государственная Третьяковская галерея

P. Fedotov.
Choosy Bride

Сам автор так описывает содержание картины: «Пожилая девица гадала. Является жених, не совсем красивый господин с букетом цветов. Вручив его гадавшей, падает на колени перед ней, видна взаимность. За дверью мать, подслушивая, что тут происходит, дает знать мужу и тот крестится от радости». В смехе Федотова звучат саркастические ноты.

9-86-58 г. З. 30. Т. 100 000. Ц. 25 к.
Москва. Полиграфкомбинат

П. А. Федотов (1815—1852).
 Жена-модница. Эскиз. 1849 г.
 Государственная Третьяковская галерея
 P. Fedotov.
 The Fashion-Crazy Wife. Sketch

9-86-58 г. З. 30. Т. 100 000. Ц. 25 к.
 Москва, Полиграфкомбинат

П. А. Федотов (1815—1852)
Завтрак аристократа
Государственная Третьяковская галерея
P. Fedotov.
Nobleman's Breakfast

Одна из обличительных картин художника, второе название которой «На брюхе шелк, а в брюхе щелк». Молодого человека в роскошном халате чуть было не застали за завтраком, состоящим из куска черного хлеба.

В маленьком эпизоде, высмеивающем стремление к внешнепоказному блеску, художник вскрывает подлинный облик разоряющегося дворянства, нежелающего отказаться от блеска и привычек роскошной жизни.

Для большей доходчивости идей и содержания своих картин, Федотов писал к ним пояснения в стихотворной форме в духе народной поэзии. Эти так называемые «рацеи» он сам читал зрителям на выставке своих картин. Некоторые стихотворные произведения Федотова – басни, лирические стихотворения, песни, особенно его сатирическая поэма «Поправка обстоятельств» («Женитьба майора»), – были очень популярны в то время.

Картины Федотова поражают высоким мастерством композиции, цвета и рисунка, правдивостью и убедительностью действующих лиц. С исключительным мастерством переданы материальность всех изображённых предметов, которые в свою очередь также дополняют или характеризуют события. Отходя от канонов современной ему академической живописи, Федотов добивается в своём искусстве полного слияния формы и содержания.

Наиболее популярной картиной Федотова продолжает оставаться на протяжении ста с лишним лет «Сватовство майора», за которую ему было присвоено звание академика живописи. Этим произведением художник поднимается на высшую ступень реалистического мастерства. Все лучшие, наиболее сильные стороны дарования живописца нашли здесь своё наиболее полное выражение: высокая типичность в изображении «тёмного царства» с его моральным распадом, предельная заострённость характеристик, замечательное мастерство композиционного построения и виртуозность техники живописи.

П. А. Федотов (1815—1852)
 Сватовство майора. 1848 г.
 Государственная Третьяковская галерея
 P. Fedotov.
 The Major's Courtship

Мастерски, с тонким юмором, изображена сцена сватовства, как торговой сделки, — поправки обстоятельств промотавшегося майора женитьбой на богатой. Федотов так описывает эту сцену: «Майор бравый, карман дырявый, крутит свой ус, думает: до денежек доберусь». В этой популярной картине раскрываются характерные для того времени взаимоотношения двух социальных групп: дворянство стремится любыми путями уйти от разорения, а богатое купечество хочет породниться с «благородными».

9-86-58 г. З. 30. Т. 100 000. Ц. 25 к.
 Москва. Полиграфкомбинат

Но, несмотря на успех и общественное признание, художник продолжал испытывать материальные затруднения. Реакция, начавшаяся после революции 1848 года, жестоко отразилась на жизни и творчестве Федотова. Николаевские сановники встретили его социально-обличительные картины враждебно, реакционная печать подвергла резким нападкам критическое направление его искусства. «Многому народ бы научил, да цензура мешает», - с горечью восклицал художник, верный своим демократическим устремлениям.

В последних своих полотнах Федотов, стремясь к наиболее полному раскрытию душевного мира человека, достигает наивысшего драматизма. В картине «Вдовушка» художник с проникновенным сочувствием рассказал о горькой доле женщины в условиях гнетущего социального строя.

Здесь намечаются поиски положительного образа. Неоднократно варьируемый им облик молодой женщины-вдовушки всегда сохраняет свою чистую и нежную красоту.

П. А. Федотов (1815—1852)

Вдовушка

Государственная Третьяковская галерея

P. Fedotov.

The Widow

Художник создал в этой картине глубоко лирический, трогательный в своей беспомощности, образ молодой женщины — будущей матери, одинокой после смерти мужа-офицера. Все имущество — мебель и посуда — опечатано за долги. Федотов заставляет зрителя задуматься о положении маленького человека, обреченного на нужду и лишения в крепостнической России.

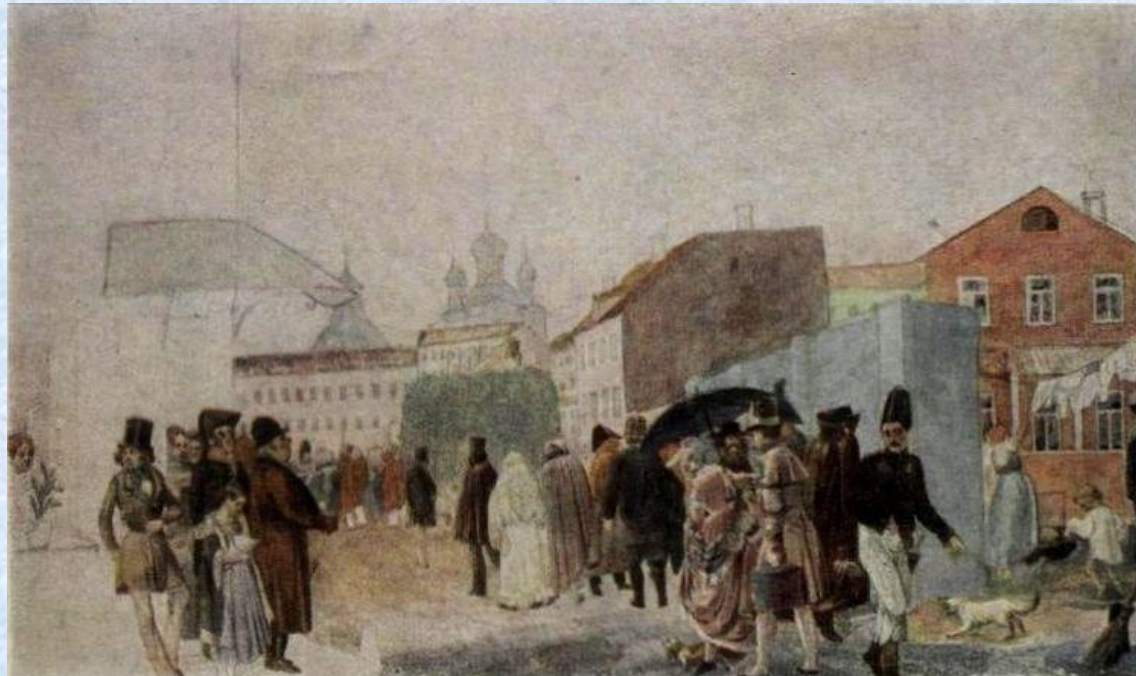
П. А. Федотов (1815—1852)
 «Анкор, еще анкор!»
 Государственная Третьяковская галерея
 P. Fedotov.
 «Encore!», once more «Encore!» -

Изображена обыденная сцена из жизни заброшенного в глухую провинцию офицера, убивающего время за отупляющим сознанием занятием, свидетельствующем об отсутствии подлинных жизненных интересов: свесившись с лавки, монотонно и бесконечно повторяет он собаке приказание прыгать («Анкор» по-французски означает «еще»). Картина пронизана чувством безысходности и тоскливого одиночества.

9-86-58 г. З. 30. Т. 100.000. Ц. 25 к.
 Москва. Полиграфкомбинат

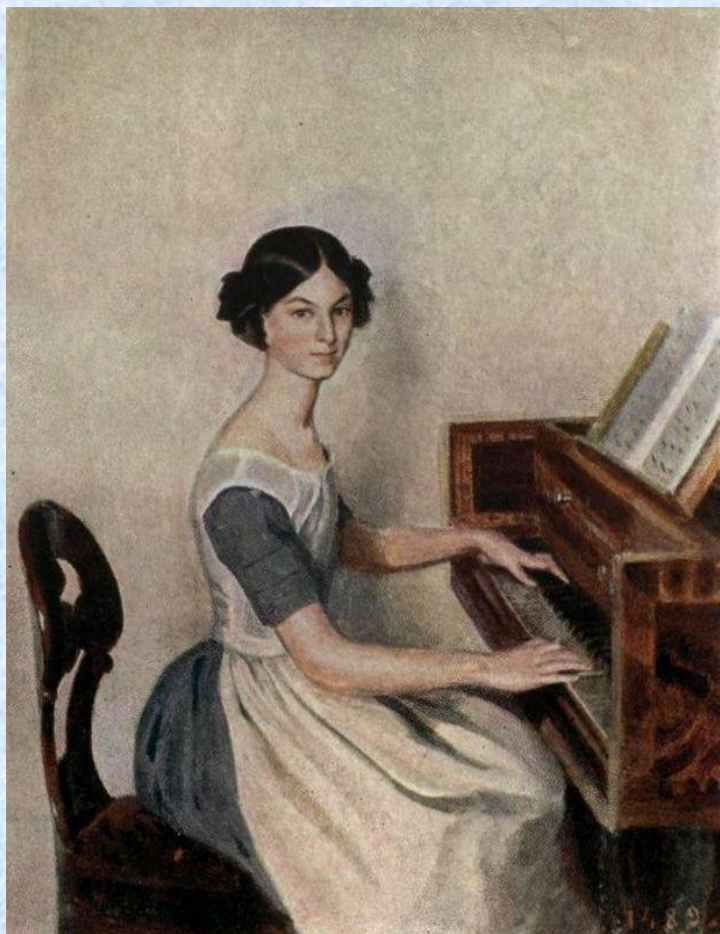
Чувство безысходной тоски и щемящего одиночества пронизывает картину «Якорь, ещё якорь!», рассказывающую о жалкой, притупляющей сознание жизни армейского офицера. Подлинной темой картины становится гибель человеческой личности. Колорит предыдущих произведений, построенных на локальных цветах, уступает здесь место тональному единству, поставленному на службу общей идее картины.

П. А. Федотов (1815—1852)
 Уличная сценка во время дождя. Акварель
 Государственная Третьяковская галерея
 P. Fedotov.
 Street Scene During the Rain

9-86-58 г. З. 30. Т. 100 000. Ц. 25 к.
 Москва. Полиграфкомбинат

Кроме рисунков, сепий, акварелей и жанровых картин, Федотов оставил нам небольшие, граничащие с жанром, живописные портреты, в которых отразилась задушевность их автора. Среди них особенной прелестью, свежестью и непосредственностью подкупает замечательный портрет юной Жданович за клавесином.

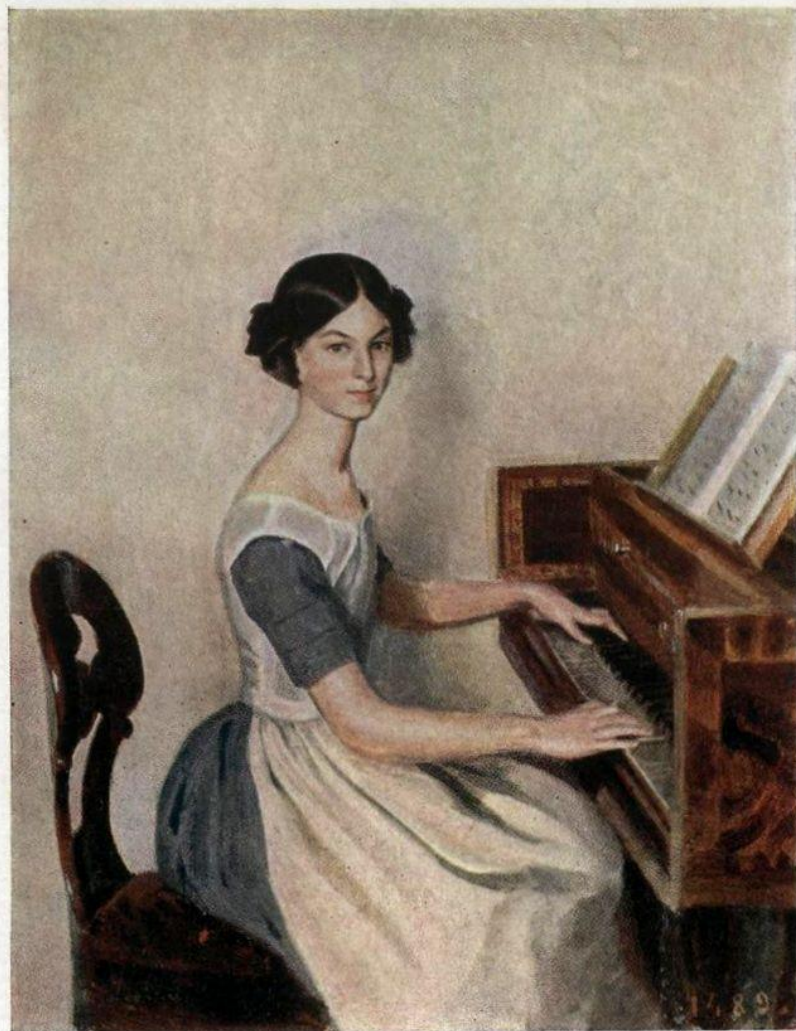
Для наиболее полного понимания творчества и морального облика самого Федотова необходимо от дать дань кристальной чистоте самого художника, возвышенной поэтичности его щедро одарённой натуры.

П. А. Федотов погиб в расцвете своего таланта, подорвав свои физические и нравственные силы в постоянной борьбе с лишениями, жестоко страдая от сознания невозможности осуществления широких творческих замыслов в условиях самодержавия. Он скончался 14 ноября 1852 года в больнице для душевнобольных.

П. А. Федотов (1815—1852)
Портрет О. П. Жданович
Государственный Русский музей
P. Fedotov.
Portrait of O. P. Zhdanovich

9-86
Мос

В формировании демократического мировоззрения художника большую роль сыграли развивающиеся в 40-х годах прогрессивные идеи лучших представителей разночинной интеллигенции, особенно его знакомство с кругом передового журнала «Современник», во главе редакции которого стоял Н. А. Некрасов. Обогащаясь освободительными идеями, передовая часть русских литераторов, возглавляемая В. Г. Белинским, утверждала критическую оценку окружающей действительности. Федотов первым из представителей изобразительного искусства отозвался на эти призывы.

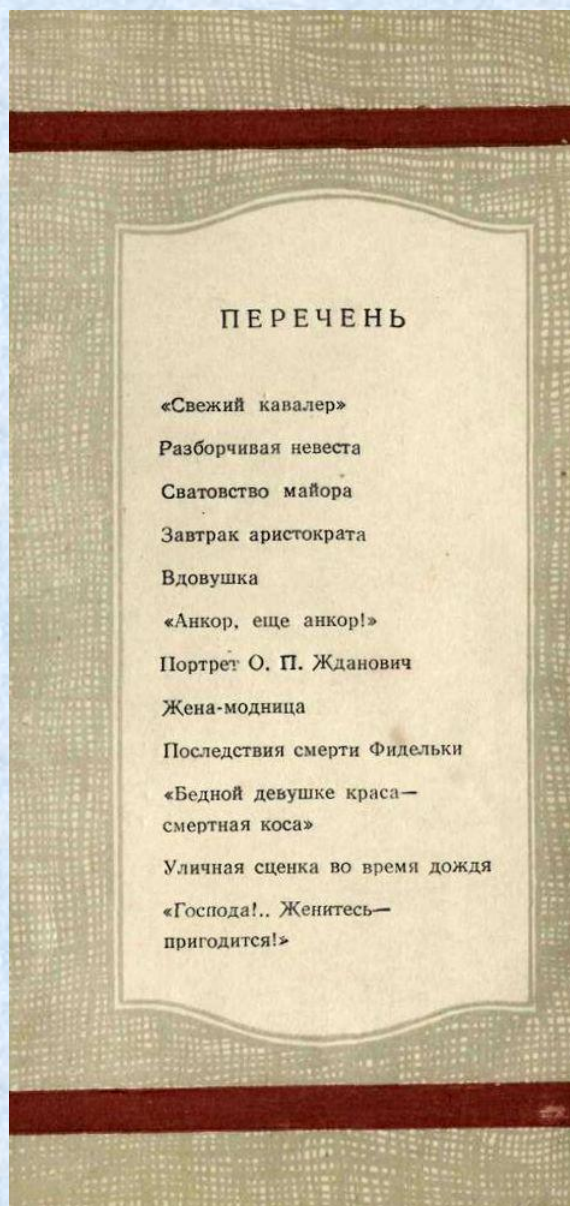
Неоценимая заслуга Федотова заключается прежде всего в том, что он не только не ограничился внимательным отображением действительности. Но пошёл дальше – жизненно-правдиво, с глубоким реализмом вносит он в живопись элементы социального обличения, беспощадную критику существовавших общественных порядков.

Большое значение для Федотова имело его знакомство с драматургом А. Н. Островским.

П. А. Федотов (1815—1852)
«Господа!.. Женитесь — пригодится!» Аquareль
Государственная Третьяковская галерея
P. Fedotov.
Advantage of Being Married

9-86-58 г. З. 30. Т. 100 000. Ц. 25 к.
Москва. Полиграфкомбинат

В дневнике Т. Г. Шевченко сохранилась весьма интересная запись: «Мне кажется, что для нашего времени... необходима сатира, только умная, благородная. Такая, например, как «Жених» Федотова, или «Свои люди - сочтёмся» Островского и «Ревизор» Гоголя».

Всё творчество Федотова, согретое тёплым человеческим чувством, представляет собой подвиг беззаветного служения народу. Насыщенные демократическим идейным содержанием, реалистические картины Федотова указали пути развития искусству критического реализма передвижников.

В. Лось