

ЧЕХОВ НА XXVIII ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ 1900 г.

(ПО ПОВОДУ ВОСПОМИНАНИЙ И. А. НОВИКОВА)

Сообщение М. П. Сокольников

С юных лет Чехов находился в близком общении с миром изобразительного искусства. На его глазах развивался незаурядный талант брата Николая, живописца, иллюстратора и карикатуриста. Писатель мог наблюдать все стадии творческого труда своего брата, и «кухня» работы живописца и графика была ему хорошо известна. На примере Николая Чехов воочию постигал трагедию художника, ставшего жертвой богемы и забывшего об общественном назначении искусства. Николай был одним из первых иллюстраторов Чехова. Через него писатель познакомился со многими тогдашними художниками, в частности с воспитанниками Московского училища живописи, ваяния и зодчества, в котором учился Николай.

В иллюстрированных журналах, где началась литературная деятельность Чехова, в «Будильнике», «Зрителе» и многих других еженедельниках он всегда работал совместно с художественной братией. Здесь было много дарований, растраченных в угоду мещанскому вкусу и обывательскому остролюбию. Но попадались и таланты подлинные, яркие, осознающие свое призвание.

Известны товарищеские отношения Чехова с Левитаном, столь близким ему по творческим приемам и лирическому ощущению красоты природы. Напомним о знакомстве Чехова со многими передвижниками, с Виктором Васнецовым, о пиетете его к Репину, о признании заслуг Крамского. В последние годы среди его знакомых — Серов, Константин Коровин и многие другие представители новой живописи.

В рассказах, повестях, очерках, в пьесах Чехова можно найти десятки персонажей, представляющих типы художников. Проникновение в мир их чувств и мыслей и знание профессиональных особенностей их труда поражает, так же как и чеховское глубокое понимание искусства. В произведениях Чехова встречаются и описания отдельных полотен художников, и интересные мысли о назначении изобразительного творчества. Внимательный читатель найдет у Чехова немало чисто профессиональных выражений, относящихся к труду живописцев, терминов, определяющих специфику их творческого процесса. В описаниях явлений жизни человека и природы Чехов нередко прибегает к сравнениям, заимствованным из области живописного мастерства. Тема «Чехов и изобразительное творчество» давно уже ждет своего исследователя и может дать огромный и интереснейший материал.

Примечательно, что, рисуя облагораживающее воздействие произведений искусства на эстетические вкусы общества и на культуру быта, Чехов вместе с тем жестоко бичевал проникающую в искусство пошлость. Безвкусные статуэтки, аляповатые вазы, канделябры, картины с игривым изображением обнаженной женской натуры — все это появляется в произведениях Чехова там, где писатель рисует духовное убожество своих героев и власть пошлости. Вспомним хотя бы описание обстановки нового дома в последнем чеховском рассказе «Невеста» с наиболее бросающейся в глаза деталью — деблой голой женщиной на картине.

Чехов любил произведения живописи, реалистически изображающие человека и природу, выражающие гуманные стремления художника, раздурья над смыслом человеческой жизни, поэтически рисующие мир простых русских людей.

Мы хотим в данном сообщении напомнить об одном эпизоде из жизни Чехова, который, на наш взгляд, хорошо определяет отношение писателя к задачам живописного искусства. Эпизод этот до сих пор оставался нерасшифрованным.

Чехов был постоянным посетителем художественных выставок. Об этом говорят его письма, воспоминания встречавшихся с ним лиц. В повести «Три года» писатель оставил описание посещения Лаптевым московской выставки и тонко показал психологию восприятия живописи героями повести. Об одном из посещений Чеховым художественной выставки рассказал в своих воспоминаниях о нем покойный И. А. Новиков. При этом И. А. Новиков, сам большой и тонкий художник, подчеркивает чуткость Чехова к произведению искусства: «живой, исполненный настоящего человеческого тепла» интерес к социальной действительности, изображенной художником.

«Я увидел Чехова на одной из выставок картин в Москве. Он был один, но я не подходил к нему, стесняясь напомнить о нашем случайном знакомстве, однако он сам, взглянув и помедлив секунду, узнал меня.

— Да, хорошо написано, — сказал он о портрете какого-то генерала, перед которым как раз я стоял, — но кому это нужно, зачем?»

Портрет привлекал общее внимание, и мастерство художника было налицо. Но Чехов не захотел углубить свою мысль, и она приобрела всю свою значительность лишь в порядке противопоставления.

— Вы это еще не видели?

Не рассеянно, но очень быстро прошел он ряд других полотен и надолго остановился затем перед одной небольшой картиной.

— Вот, — сказал он, — вот что я хотел вам показать. Это хорошо.

Я не помню, чья это была картина, но передо мной встают и теперь — фабричные задворки, вечер, лиловая тьма и молодой рабочий с ребенком на руках; он держит его очень неловко и очень бережно, со скуловатой, может быть, чуть-чуть стыдливою, нежностью, которую не хотел бы показать. Чем-то родственно этому сочетанию чувств было и само восприятие Чехова, и молчание его было для меня выразительно полно: сам он писал не потому лишь, что умел отлично писать и хорошо знал человека, но и потому, что он человека любил и жалел и думал по-своему об устройении его неустроенной жизни» (И. А. Н о в и к о в. Две встречи. — Сб. «Чехов в воспоминаниях современников», стр. 548—549).

Чья же была эта картина, привлекавшая внимание Чехова, где она была выставлена, как называлась?

В 1900 г., т. е. как раз в то время, о котором вспоминает Новиков, на 28-й Передвижной выставке появилась написанная в 1899 г. картина «В гости», принадлежавшая кисти молодого художника Михаила Семеновича Пырина (род. 1874), тогда еще ученика Училища живописи, ваяния и зодчества. Примеров показа работ учеников, хотя бы и в качестве экспонента (т. е. не члена общества), в художественной практике Передвижных выставок было немного. Однако маленькая картина Пырина так заинтересовала художников, что ее приняли на выставку единогласно. Она имела большой и заслуженный успех, ее отмечали в печати. Пыринская картина «В гости» несомненно и была тем полотном, которое так понравилось Чехову. Других картин с фигурой молодого рабочего, несущего на руках ребенка, в те годы не появлялось.

На основании изучения творчества Пырина и бесед с художником о его работе над своими произведениями я могу сообщить о картине «В гости» следующее. По своему содержанию и композиции эта работа Пырина очень близка к жанру его первого учителя Вл. Маковского (позднее Пырин занимался у Серова). Сюжет ее чисто бытовой, мотив демократический. Это в сущности сценка, — в ней всего две фигуры, пейзажное окружение самое простое.

Посмотрим на картину. Вдоль каменной стены — окраинный бульвар. Летний день зноен, но время уже забегало за полдень, и сейчас жара спадает. Молодая пара — рабочий и его жена — идут по бульвару.

Здесь читатель может сделать вполне резонное замечание: при чем тут «пара», когда Новиков рассказывает лишь об одной фигуре отца? Но ведь не надо забывать, что, вспоминая события тридцатилетней давности, автор передавал главное, что он запомнил из содержания картины. Детали он мог забыть или опустить. А главным персонажем картины является молодой рабочий, бережно несущий ребенка. Новиков мог неточно обозначить и время действия в картине («вечер, лиловая мгла»), но фабричные задворки ему ясно запомнились.

Пырин говорил мне, что молодых родителей для картины «В гости» он высмотрел в Сокольниках. Художник долго наблюдал за гуляющими и выбрал именно такую фигуру. Начался процесс пристального взглядывания в позирующих, длительные сеансы работы, чисто пыринское «умозрение» натуры.

«Он» изображен художником спиной к зрителю, в простой рабочей паре, в картузе. В руках его — завернутый в белое ребенок. Отец бережно, хотя и неумело, держит дитя. Новиков правильно отмечает, что эта бережность сочеталась у молодого рабочего «со скуповатой, может быть, чуть-чуть стыдливой, нежностью».

Жена идет слева от мужа и тоже внимательно поглядывает на ребенка. Она — в косынке, на ней мещанского вида кофта. В одной руке она держит жакетку, а другой приподнимает юбку, чтобы не запачкать подол. Как типичен ее наряд, движение руки, как пластически правдиво взаимодействие обеих фигур и как выразителен язык художника при передаче образов рабочих людей в бытовой обстановке! Пырин сам прошел тяжелый жизненный путь, много видел слез и горя; до поступления в Училище живописи он работал котельщиком и сердцем постигал, как свят праздничный отдых бедного человека и какую радость несет он рабочей семье.

Вполне понятно, что жизненная правда, раскрытая в картине Пырина с такой задушевностью и пластической ясностью, подкупила Чехова. Скромный сюжет ее, рисующий бытовую сценку на московской окраине конца прошлого века, приобрел в глазах зрителей типическое значение.

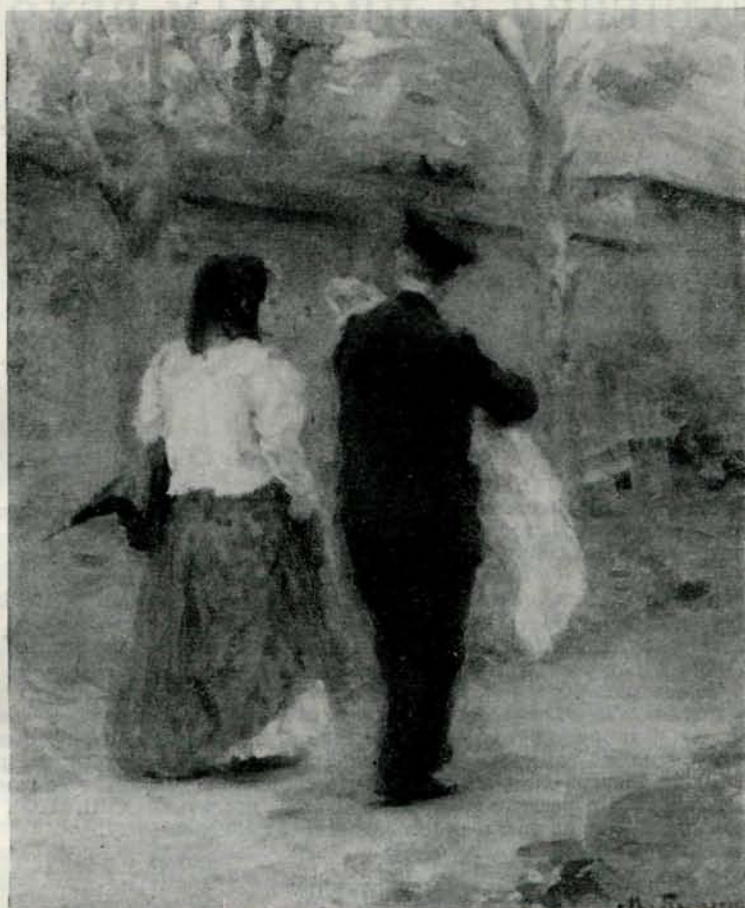
Картина «В гости» — подлинно реалистическое произведение, она вводит зрителя в свой сюжет, как насыщенная большим содержанием повесть. В ней «читается» не только изображенная сцена — рабочая семья идет в гости, — глядя на нее, мы легко представляем себе и обстановку скромной квартиры, из которой вышла молодая пара с ребенком, и самые сборы их, одевание и осмотр себя перед тусклым зеркалом в простой раме, и выход на улицу через тесный дворик, под любопытными взглядами соседей. Пыринская картина очень понравилась Серову и Остроухову, и по их предложению она была приобретена в Третьяковскую галерею. Она находится в ее экспозиции и в наши дни, в одном зале с полотнами Касаткина, Бакшеева, Малютина, С. Коровина, Степанова. После появления картины на Передвижной выставке в Училище живописи, ваяния и зодчества вынесли решение: зачесть «В гости» как дипломную работу и присвоить Пырину звание классного художника. Сверх этого дипломант награждался заграничной поездкой имени П. М. Третьякова. Так блистательно сдал экзамен на художественную зрелость и начал самостоятельный творческий путь один из беднейших учеников школы живописи на Мясницкой улице.

Но было бы неверным весь успех картины Пырина сводить к ее сюжету, столь родственному полотнам Вл. Маковского. Говоря о пыринском произведении: «Это хорошо», — Чехов несомненно имел в виду и качество ее исполнения, то «новое», что почувствовали зрители в мастерстве молодого художника.

Пырин сумел найти для воплощения своего сюжета свежие живописные средства. Он показал себя в этой картине тонким мастером жанра, остро передающим световую среду. Живопись ее была светлой, живой, трепетной по цветовым нюансам. Чехов почувствовал в молодом художнике мастера, умеющего выразить глубину содержания через «настроение», через свой душевный строй. Новиков верно подмечает, что в творческой манере картины Чехову были родственны «сочетание конкретности и дали, живого быта и длительного раздумья».

Пырин обращался к бытовому жанру и до картины «В гости». Заслуживает внимания его полотно «Приготовление обеда», созданное еще в 1896 г. и находящееся ныне в Курском художественном музее.

По возвращении из заграничной командировки Пырин жил в Москве, был постоянным участником выставок Союза русских художников. Его работы имели успех в художественной среде и отличались колористическими качествами; однако широкого общественного резонанса картины Пырина уже не получали. Круг его жизненных наблюдений суживался, в манере стала заметна дробность мазка, пуантилизм.



«В ГОСТИ»

Картина маслом М. С. Пырина (1899)

Эта картина привлекла внимание Чехова на XXVIII Передвижной выставке (1900 г.)

Третьяковская галерея, Москва

Но Пырин до конца своих дней не изменял искусству. В советское время, прожив шестнадцать лет в деревне, он обогащает свою живопись мотивами трудовой крестьянской жизни.

Последние десять лет художник жил и работал в городе Иванове, где наряду с творческой деятельностью вел большую преподавательскую работу. Он воспитал в местном художественном училище целую группу талантливых молодых живописцев и оставил по себе самую светлую память. В новых его картинах и портретах преобладала советская тематика и чувствовался пафос современности.

В 1940 г. в Москве была устроена большая выставка произведений Пырина, подытоживавшая 40 лет его служения родному искусству. Выставка имела успех и помогла популяризации творчества художника и признанию его заслуг как крупного советского живописца и портретиста. Умер Пырин в Иванове, в 1943 г.