

« Борис Кустодиев.

Грани творчества»

Б. М. Кустодиев «Масленица». 1916

Уважаемые читатели!

В 2018 году отмечается 140 лет со дня рождения ярчайшего представителя русской художественной школы Бориса Михайловича Кустодиева.

Творения художника отличаются особой выразительностью, яркостью, насыщенностью красок. Он был художник праздника, влюблённый в провинциальную Россию с её ярмарками и шумным масленичным весельем.

Не многим известно, что большую часть своей жизни он провёл в инвалидном кресле. Несмотря на все тяготы и невзгоды, которые ему довелось пережить, его творчество поражает своей жизнерадостностью.

Предлагаем вам приобщиться к яркому миру творчества великого русского национального художника и познакомиться с изданиями, рассказывающими о его жизни и творческом пути.

«Автопортрет. На охоте». 1905

Б. М. Кустодиев вошёл в историю русского искусства как талантливый художник-портретист. Первыми моделями мастера были его друзья, однокурсники, учителя, а затем и члены семьи. После появления на выставках первых работ он получил широкое признание публики и большое количество заказов.

Среди многочисленных работ художника в портретном жанре самым знаменитым является парадный портрет Ф. И. Шаляпина. Автор создал портрет-биографию артиста. Ярмарочное веселье — своеобразный рассказ о творчестве певца, прошедшего огромный путь от ярмарочных театров до оперных сцен мира.

Художник показал неразрывную связь артиста с народом. Фёдор Иванович дал самую высокую оценку портрету. Он купил портрет и не расставался с ним до конца жизни.

*Кустодиев. Портрет
Фёдора Шаляпина. 1921*

В каждом портрете Борис Кустодиев стремился выразить внутренний мир героя, показать его многогранно.

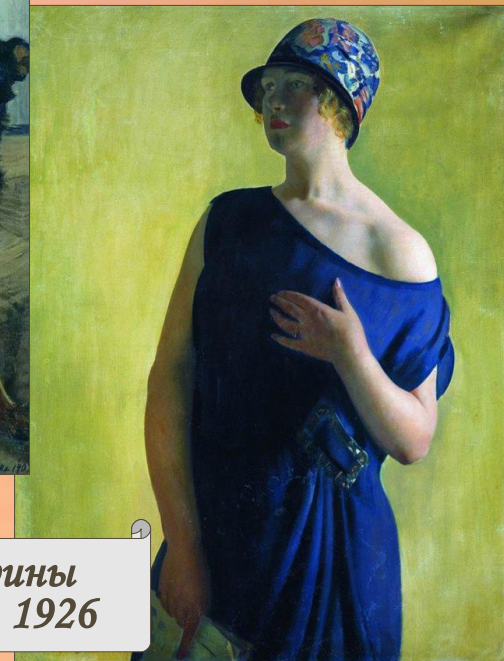
Любимой и постоянной моделью художника была дочь Ирина, воплотившая его идеал женской красоты.

Портрет И. А. Билибина. 1901

Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой. 1907

Портрет Ирины Кустодиевой. 1926

Но работа в портретном жанре, зависимость от желаний и вкусов заказчиков, по признанию самого Б. М. Кустодиева, отвлекала его от развития, поисков своего языка и стиля.

Биографы и исследователи творчества Кустодиева отмечают народность его искусства. В своей книге «Борис Кустодиев. Жизнь в творчестве» В. Н. Докучаева стремится выявить основу творчества художника, показать, как Кустодиев воспевает в своих картинах Россию, её национальную жизнь во всём многообразии.

● *Капланова С. Т. Новое о Кустодиеве : Пути творческих поисков. Воспоминания. Письма / С. Т. Капланова. - Москва : Изобразит. искусство, 1979. - 188 с.*

● *Докучаева В. Н. Борис Кустодиев : Жизнь в творчестве / В. Н. Докучаева. - Москва : Изобразит. искусство, 1991. - 205 с.*

Уникальные воспоминания дочери художника и его письма публикует С. Т. Капланова в книге «Новое о Кустодиеве». Здесь мы найдём живое и непосредственное повествование любящего человека о работе, жизни и характере отца.

Нам представлены письма и открытки, посылаемые художником дочери-девочке, и письма более поздние, к уже взрослой Ирине. Несомненную ценность представляют краткие рассказы Кустодиева об уже сделанных работах или о новых замыслах картин.

Борис Кустодиев большое внимание уделяет природе, пишет многочисленные пейзажи. Хотя зима является самым любимым временем года, на его полотнах присутствуют все сезоны.

В картинах «Сенокос», «Жатва» и других, посвящённых русскому селу, даже тяжёлый крестьянский труд нам представляется ярким радостным праздником.

Русская природа в его пейзажах щедро демонстрирует своё великолепие, безмятежность и приволье.

Кустодиев. «Лето»

«Троицын день»

Кустодиев многие картины пишет не с натуры, а по воспоминаниям, по памяти «сердца», создавая свой собственный, почти сказочный и идеальный, живописный мир, приглашая всех разделить его с ним.

Страна «Кустодия», — так называли её современники, подобна красочным снам о старой, ушедшей навсегда России.

Ярмарка. 1906

Любимой темой Б. М. Кустодиева на долгие годы стала провинциальная Россия с её народными гуляньями, колоритными персонажами всех сословий, цветастыми ярмарками на улицах маленьких уютных городков.

Когда он впервые увидел субботнюю ярмарку, он написал: «...это было умопомрачение по краскам — такое разнообразие и игра. Никакие эскизы, никакие фантазии не дадут ничего подобного — всё так просто и красиво».

«Настоящий Кустодиев — это русская ярмарка, «глазастые» ситцы, варварская «драка красок», русский посад и русское село, с их гармониками, пряниками, расфубфыренными девками и лихими парнями».
А. Бенуа

После 1905 года Кустодиев живёт в одной из деревень Костромской губернии, где создаёт многочисленные рисунки и картины, посвящённые сценам крестьянского быта.

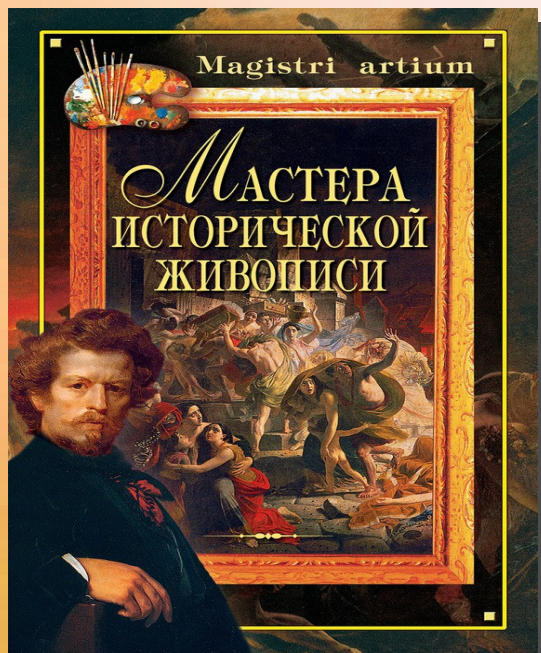
С 1906 по 1911 год Борис Кустодиев пишет свои яркие картины «Ярмарка» и «Деревенский праздник».

Деревенский праздник, 1907

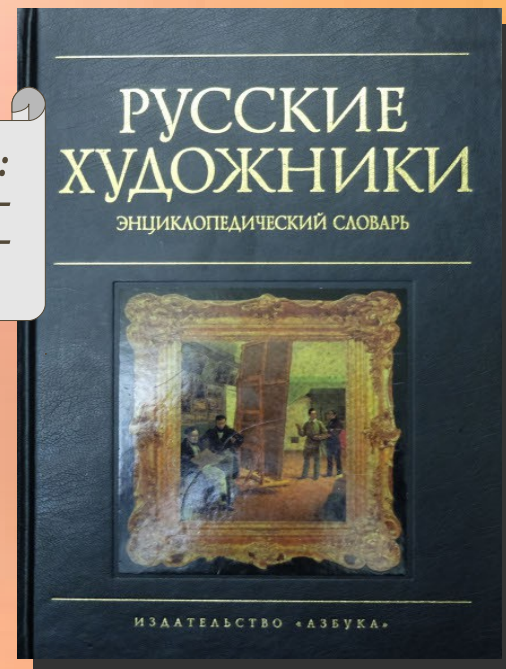
Энциклопедические издания «Мастера исторической живописи» и «Русские художники» познакомят читателей с искусством Б. М. Кустодиева. Авторы изданий отмечают трепетную любовь художника к русскому народу и его быту. Его картины, посвященные Масленице, Пасхе, Рождеству, Проице и другим православным праздникам, похожи на живописный народный календарь.

В альбоме из серии «История русской живописи» читателям представлены иллюстрации наиболее известных картин Б. М. Кустодиева.

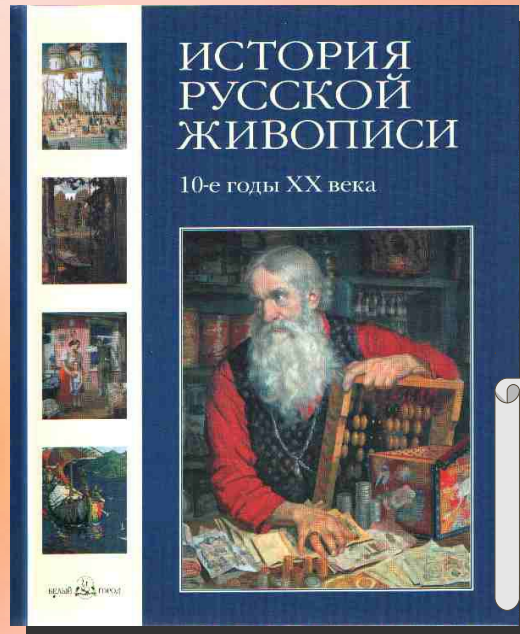

Мастера исторической живописи / авт.-сост. Г. В. Дятлева, К. А. Ляхова. - Москва : Вече, 2001. - 319 с.

Русские художники : энциклопедический словарь / авт.-сост. П. Б. Вилинбахова. - Санкт-Петербург : Азбука, 1998. - 864 с.

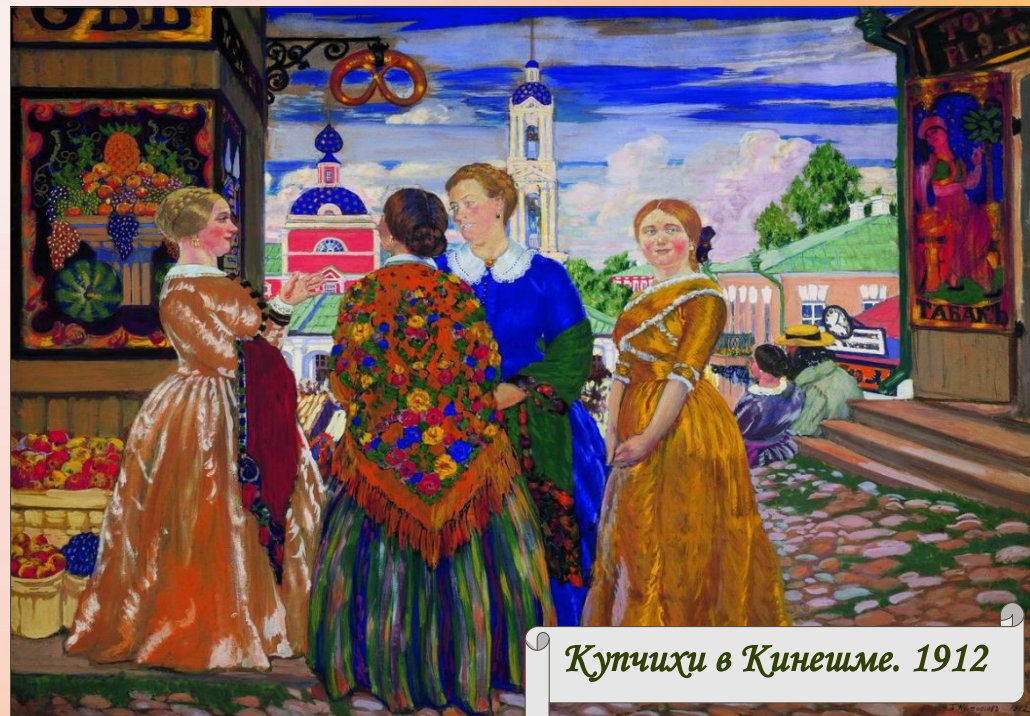
История русской живописи : 10-е годы XX века / [сост. Н. Майорова, Т. Скоков]. - Москва : Белый город, 2007. - 127 с.

Значительное место в творчестве Б. М. Кустодиева занимают темы, связанные с жизнью и бытом русского купечества.

Купчиха. 1915

Купчихи в Кинешме. 1912

Во время длительного и безрезультативного лечения тяжёлой болезни позвоночника, приведшей к полному параличу ног, в 1912 году Кустодиев начинает работу над галереей непревзойдённых женских образов.

В 1915 году свету были представлены картины «Купчиха» и «Красавица» — неповторимые образы русской красоты, какой её видит автор полотен, — румяные, пышнотелые, уверенные в своей неотразимости и женской привлекательности «русские Венеры».

Кустодиев был не только мастером пейзажа и портрета, но и мастером рисунка. Хотя его сатирическая графика, посвященная революции 1905 года, его шаржи и карикатуры мало известны.

*Председатель Совета министров
И. А. Горемыкин. 1906*

*Министр финансов
С. Ю. Витте. 1905*

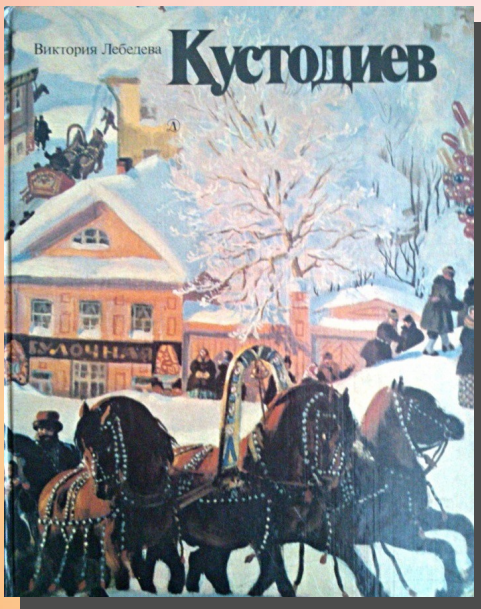

*Обер-прокурор Синода
К. П. Победоносцев. 1905*

*Товарищ министра
Внутренних дел граф
А. П. Игнатъев. 1906*

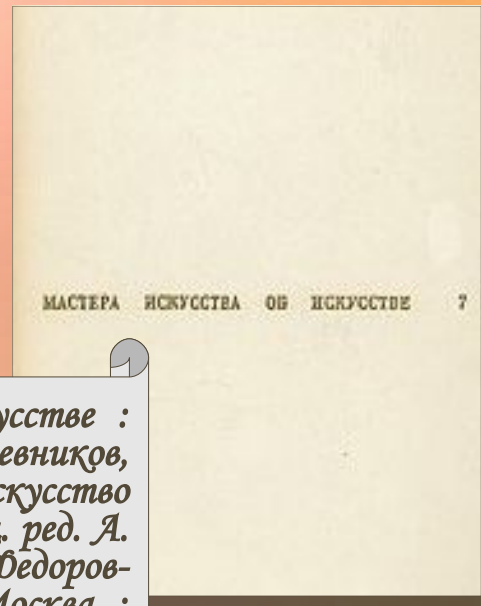
В это непростое время Борис Михайлович создаёт целый ряд острых политических шаржей на царских чиновников. Их особые черты личности точно подмечены, персонажи легко узнаваемы.

Б. М. Кустодиев, его окружение и время стали главными героями представленных далее книг.

Авторы знакомят читателей с творчеством художника-портретиста, живописца, графика и театрального декоратора. Книги адресованы всем интересующимся живописью и русским искусством.

● *Лебедева, В. Е. Кустодиев :
Время. Жизнь. Творчество / В. Е.
Лебедева. - Москва : Дет. лит.,
1984. - 159 с. : ил.*

● *Мастера искусства об искусстве :
избранные отрывки из писем, дневников,
речей и трактатов. В 7 т. Т. 7. Искусство
народов СССР XIX - XX вв. / под общ. ред. А.
А. Губера [и др.] ; ред. тома А. А. Федоров-
Давыдов и Г. А. Недошивин. - Москва :
Искусство, 1970. - 654 с.*

*Ростиславов А. А.
Б. Кустодиев*

● *Ростиславов, А. А. Б. Кустодиев
[Электронный ресурс] - Электрон. дан. - Санкт-
Петербург : Лань, 2013. - 8 с. - Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/book/32129>. - Загл. с экрана.*

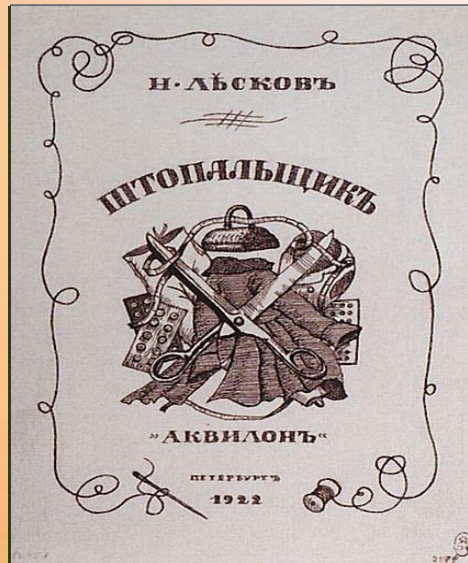

ЭБС ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛАНЬ»
www.e.lanbook.com

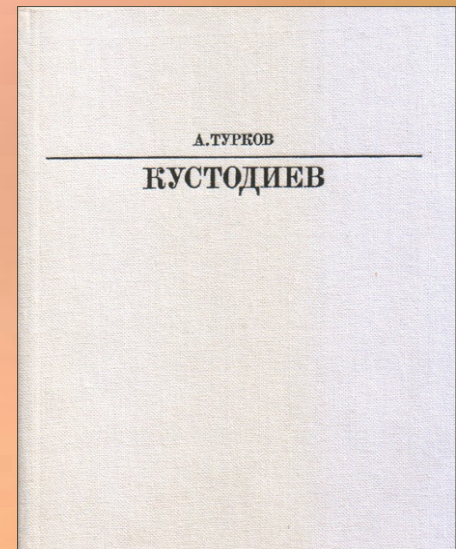
Талант Кустодиева художника проявился в самых различных областях. Он создаёт декорации к спектаклям «Горячее сердце» по пьесе А. Н. Островского, «Смерть Пазухина» по пьесе М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Как иллюстратор он делает рисунки к раритетным изданиям произведений Н. С. Лескова «Штопальщик» (1922) и «Леди Магбет Мценского уезда» (1923), а также к сборнику «Шесть стихотворений» (1922) Н. А. Некрасова.

Некоторые эскизы к спектаклям и иллюстрации к произведениям, созданные Б. М. Кустодиевым представлены в книгах А. Туркова «Кустодиев» и Толлербах Э. Ф. «Графика Б. М. Кустодиева». Авторы демонстрируют нам работы художника и рассказывают о нелёгкой жизни и вдохновенном труде Бориса Михайловича.

Обложка к произведению
Н. С. Лескова "Штопальщик"

Толлербах, Э. Ф. Графика Б. М. Кустодиева [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 77 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32108>. - Загл. с экрана.

Турков, А. М. Борис Михайлович Кустодиев / А. М. Турков. - Москва : Искусство, 1986. - 160 с.

Масленица. 1919

В последний период деятельности Борис Кустодиев создаёт самые яркие свои работы, наполненные жизнелюбием и вихрем эмоций.

Разнообразны темы и жанры работ, но они добры, радостны, поэтичны и полны достоинства.

Многим полотнам присущ карнавальный, «лубочный» стиль, но все они наполнены оптимизмом и творческой энергией художника.

Зима. Масленичное катание. 1919

Кустодиев до последних дней продолжал воспевать то, что было дорого его сердцу — красоту и щедрость русской земли, оригинальность и самобытность её людей.

На многих его картинах присутствует неудержимая тройка коней, являющаяся символом движения.

Русская, неудержимо летящая тройка стала символом и самой России.

Уважаемые читатели! Приглашаем всех желающих узнать больше о жизни и творчестве художника Б. М. Кустодиева в читальный зал № 3 и на абонемент отдела педагогической литературы Научной библиотеки Тюльяттинского государственного университета (ул. Фрунзе, 2 Т, У-113, У-107).

Список предлагаемой литературы для ознакомления с жизнью и творчеством Б. М. Кустодиева :

- Капланова С. Т. Новое о Кустодиеве : Пути творческих поисков. Воспоминания. Письма / С. Т. Капланова. - Москва : Изобразит. искусство, 1979. - 188 с.
- Докучаева В. Н. Борис Кустодиев : Жизнь в творчестве / В. Н. Докучаева. - Москва : Изобразит. искусство, 1991. - 205 с.
- Русские художники : энциклопедический словарь / авт.-сост. П. Б. Вилинбахова. - Санкт-Петербург : Азбука, 1998. - 864 с.
- Мастера исторической живописи / авт.-сост. Г. В. Дятлева, К. А. Ляхова. - Москва : Вече, 2001. - 319 с.
- История русской живописи : 10-е годы XX века / [сост. Н. Майорова, Г. Скоков]. - Москва : Белый город, 2007. - 127 с.
- Турков, А. М. Борис Михайлович Кустодиев / А. М. Турков. - Москва : Искусство, 1986. - 160 с.
- Лебедева, В. Е. Кустодиев : Время. Жизнь. Творчество / В. Е. Лебедева. - Москва : Дет. лит., 1984. - 159 с. : ил.
- Мастера искусства об искусстве : избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. В 7 т. Т. 7. Искусство народов СССР XIX - XX вв. / под общ. ред. А. А. Губера [и др.] ; ред. тома А. А. Федоров-Давыдов и Г. А. Недошивин. - Москва : Искусство, 1970. - 654 с.
- Ростиславов, А. А. Б. Кустодиев [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 8 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32129>. - Загл. с экрана.
- Голлербах, Э. Ф. Графика Б. М. Кустодиева [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 77 с. - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/32108>. - Загл. с экрана.

Журнальные статьи, с которыми вы можете ознакомиться в фонде читального зала отдела педагогической литературы и в открытом доступе ЭБС Научной библиотеки ПГТУ, представляют интересные факты о жизни и творчестве Бориса Кустодиева.

Журнальные статьи из периодики разных лет:

- *Лебедянский, М. Аquareльные стихи о Руси / М. Лебедянский // Юный художник. - 2011. - № 12. - С. 11-13.*
- *Мацкевич, М. Зима и зимние забавы / М. Мацкевич // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 11. - С. 75-82.*
- *Миронова, И. В. Неизвестный Кустодиев [Текст] / И. В. Миронова // Русское искусство. - 2015. - № 3. - С. 42-48.*
- *Осипова, А. Кустодиев / А. Осипова // Семья и школа. - 2010. - № 1. - С. 40.*
- *Смирнова, Е. А. Богатырь живописи / Е. А. Смирнова // Читаем, учимся, играем. - 2011. - № 10. - С. 58-64.*

У нас вы можете найти издания о многих других русских художниках, а также различные художественные альбомы и другие прекрасно иллюстрированные книги по искусству. Приобщайтесь к прекрасному миру живописи и искусства!

Презентация подготовлена по электронным ресурсам и материалам изданий Научной библиотеки ПГТУ, а также при помощи сети Интернет начальником отдела педагогической литературы Хариной Н. Н. и ведущим библиотекарем отдела обслуживания общего абонемента Золотухиной И. В.

