

Н. М. ЩЕКОТОВ

БОГАТЫРИ

*КАРТИНА
ВИКТОРА ВАСНЕЦОВА*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИСКУССТВО“
Москва 1943 Ленинград

Редактор А. Леонов

Подписано к печати 20/IV 1943 г.
Л30283. Тираж 10 000 экз. Печ.
л. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ иллюстр. Уч.-изд. л.
0,769. Знаков в 1 п. л. 48960
„Искусство“ № 10254

Цена 1 руб.

Тип. „Красный печатник“ Гос.
изд-ва „Искусство“, Москва, ул.
25 Октября, д. 5. Зак. № 432

На возвышенном месте, с которого открыт далекий горизонт, стоят три всадника, три воина в древнерусском вооружении. Что-то впереди, вправо, вдали привлекло их внимание и заставило насторожиться. Средний на вороном коне, самый мощный из них, в левой руке копье держит, а из-под правой, от света небес заслонившись, в степной простор вглядывается. Рядом его товарищ на белом коне туда же смотрит и широкий меч из ножен извлекает, а по левую сторону — молодой, безбородый на рыжем коне лук и стрелу в руке держит.

Видно — там впереди враги притаились.

Стоят витязи на границе лесной и степной полосы — перед ними степь, за ними — холмы, лесом покрытые. Небо низкое. Тяжелые тучи по нему бродят. Холмы лесистые потемнели. Космы травы осенней степным ветром беспокойно колышутся. Строго, молчаливо, грозно стерегут богатыри границу.

Вот что изображено на знаменитой картине «Богатыри», написанной Виктором Михайловичем Васнецовым.]

Закончил ее писать художник в 1898 году, а начал над ней работать еще в 1871 году. За это время другие крупные работы отвлекали его от «Богатырей», но картина эта была люби-

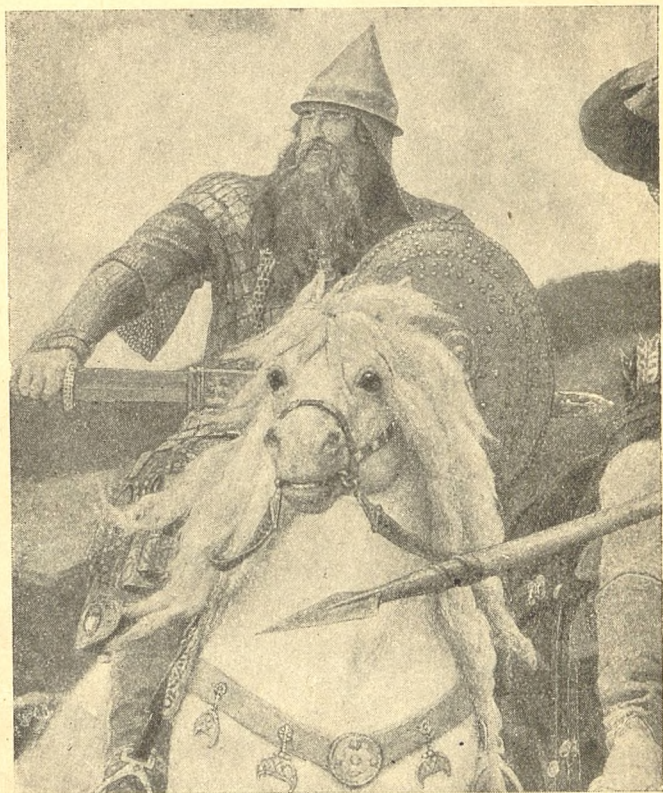
мым его творением, мы же считаем ее лучшим из всего того, что им было создано.

В. М. Васнецов принадлежит к числу выдающихся мастеров русской живописи (род. в 1848 году, ум. в 1926 году). Учился он в Академии художеств в Петербурге. В начале своей художественной деятельности он, как и большинство его товарищей по искусству, писал картины и делал рисунки, характеризующие современную ему русскую действительность. Это были, главным образом, изображения различных типов. Таковы, например, его рисунки «Купец в передней у пристава», «Сборщик податей», «Тряпичник» или картина «Нищие певцы», «Переезд с квартиры на квартиру», «Кабак» и др. В этих работах художник зачастую очень остро и вместе с тем правдиво передавал быт мелкого городского люда, задавленного нищетой. Рисунки и картины эти обнаруживали в молодом художнике большую одаренность и наблюдательность, однако не в них проявился наивысший расцвет его таланта. Своей всенародной известностью он обязан, главным образом, картинам, написанным на темы древнерусских народных преданий и сказок. Таковы хотя бы его полотна: «После побоища Игоря Святославича с половцами», «Битва славян с кочевниками», «Витязь на распутье» и др., а также картины на сказочные мотивы — «Аленушка» и замечательные рисунки к постановке пьесы Островского «Снегурочка».

Художник с юных лет, еще до поступления в Академию художеств, полюбил народные песни, сказания и пословицы. Еще у себя на родине, в бывшей Вятской губернии (теперь

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
Деталь картины „Богатыри“

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ
Деталь картины „Богатыри“

Кировская область), он слышал народных певцов и сказителей. Первая из его картин «Нищие певцы» и изображает одно из таких выступлений народных певцов.

Впоследствии впечатления юности окрепли, в особенности, когда он, оставив Академию, переехал из Петербурга в Москву. Здесь вместе с Репиным, Поленовым и Суриковым он нередко бродил по городу, осматривая московские древности и делая зарисовки. Репин в это время работал над картиной «Царевна Софья», а Суриков писал «Утро стрелецкой казни». Отсюда можно заключить, что беседы, которые они вели перед памятниками московской старины, касались, конечно, русского народа и его истории.

Интерес Васнецова к русской старине, к старине народной, к народному поэтическому творчеству сильно углубился, и знания его в этой области значительно выросли от изучения былин, песен и сказок, собранных в семидесятых годах прошлого века Киреевским, Гильфердингом, Афанасьевым и другими исследователями. Но этого еще мало. Васнецов любил музыку, а русская музыка того времени в лице Балакирева, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова и других тоже питалась народными национально-русскими мотивами.

Все это определило путь творчества Васнецова и привело к расцвету талант художника-поэта. Наивысшим же достижением на этом пути являются, как мы уже отмечали, его «Богатыри», навсегда вошедшие в историю русской культуры, как памятник национальной поэзии, выраженной языком прекрасной живописи.

В «Богатырях» Васнецов изобразил трех наи-

более известных героев народного поэтического предания. Посредине изображен Илья Муромец, по его правую руку — Добрыня Никитич, а слева — Алеша Попович.

Об этих героях в былинах сказывается. В согласии с былинным описанием показал нам их и художник.

Витязи эти являются созданием поэтического воображения народных певцов и сказителей. Но есть в них, как полагают исследователи, и основы настоящей исторической правды, которую, впрочем, не так-то легко теперь разыскать, так как она удалена от нас в седую древность.

О существовании богатырей в древнейшей, Киевской Руси упоминается в летописях. Летопись, например, соединяет самые пиры Владимира, князя Киевского, с подвигами Алеши Поповича в битвах с печенегами. Владимир «возложил на него гривну золотую и сделал его вельможей в своем дворце», — говорит летописец. Упоминается, кроме того, и некий Рагдай Удалой, который мог будто бы «наезжать» на триста воинов, а когда «преставился Рагдай Удалой, плакал по нем Владимир...» Вспоминается и некий Ян Усмошвец, убивший печенежского витязя и множество печенегов. Упоминается в летописях и Добрыня Никитич.

Известия о них в древних письменных источниках, к сожалению, очень кратки. Составить по ним хоть сколько-нибудь ясное представление о каждом богатыре в отдельности нет возможности. Такую характеристику дает только устное народное предание. Описывая того или другого богатыря, сказители выделяют особенно ярко и настойчиво именно те черты, те деяния, кото-

рые, по мнению народных масс, заслуживают сугубого почитания, заслуживают широкого прославления. В былинах отражаются думы и чувства, устремления и чаяния народа.

Из этого-то драгоценного источника и черпал В. М. Васнецов содержание своих картин.

Он выступил, главным образом, как своеобразный сказитель былинного повествования в живописи.

В картине «Богатыри» внимание наше прежде всего привлекает средний витязь — Илья Муромец. Красивый и вместе с тем необычайно мощный образ создал в нем художник.

Илья Муромец, по былинным сказаниям, был главным среди остальных богатырей. Так, обращаясь к нему, князь Владимир говорит:

Уж те быть надо всеми во поле богатырьми,
Надо всеми-то быть да атаманами,
Распорядителем быть, ты, Илья Муромец,
Казаком, ты над ими, да сын Иванович.

И дает ему поручение:

Поезжай-ка, ты ведь с богом во чисто поле,
Находи-ко ты могучих богатырей;
Приезжай ко мне из поля на почесен пир.

Но, будучи главой всех богатырей, Илья Муромец вместе с тем связан с ними и узами братства, неразрывными узами боевого товарищества. Как поехал Илья, исполняя поручение князя, «во чисто поле»

Он наехал богатырей в белых шатрах:
Во первых нашел Добрынюшку Никитича,
Во вторых нашел Алешеньку Поповича,
Он ведь тут с ними скоро все знакомится;
Он побратался крестами золотыми тут,
Называет их крестовыми все брателками.

Три побратима и показаны Васнецовым в картине. Их боевое товарищество, боевая верность друг другу выражены тут с несомненностью.

В былине подчеркивается, между прочим, что главенство Ильи над собой богатыри признали по своей охоте, по своей свободной воле. Былина объясняет:

Потому был атаман большой — силушкой был он
сильнее всех;
По другому еще был, что не написано-то смерть да во
чистом поле.

Но не потому выделялся Илья Муромец среди других богатырей, что был сильнее всех, и не потому только, что ему смерть во чистом поле, то есть в бою, не была предназначена, а и по другим благородным особенностям характера. Отличается он прямою душевною, верностью, стойкою волей, умом, а главное, полной преданностью: о народному делу, защите народа, в которую он без остатка вкладывал всю свою жизнь.

В некоторых былинах, например, с чрезвычайной остротой и первобытной, так сказать, простотой отмечено, кому служил Илья. Когда перед Камским побоищем, накануне большой решающей битвы с ордой кочевников, подступившей к Киеву, князь Владимир вздумал его заподозрить в измене и упрекал в разгуле:

Уж ты гой еси, государь да Илья Муромец!
Ище пьешь ты во чистом поле, прохлаждаешься,
Сам ты ратным ты делом не заботишься,—
Верно, хочешь изменить, верно, под Киевом.

Илья в гневе ответил в лицо князю:

Мне-ка не жаль мне вора князя Владимира,
И как не жаль мне Опраксии Королевишны,

АЛЕША ПОПОВИЧ
Деталь картины „Богатыри“

БИТВА СЛАВЯН С КОЧЕВНИКАМИ

Еще не жаль мне князенов, бояр брющинников;
Только жаль мне божьих церквей, бедных вдов.
Ай на ком эта заботушка на ком положена,
Ище тем это дело будет сослажено.

То есть заботу о заступе бедняков Илья берет на себя. В другой былине Илья говорит:

Я иду служить за веру христианскую,
И за землю российскую,
Да и за стольный Киев-град,
За вдов, за сирот, за бедных людей.

Этими сказами устанавливается весь характер деятельности Ильи Муромца. Он защитник трудовой массы народа, и ничто не может отвлечь его от этого подвига. У других богатырей имеются и другие интересы. Алеша Попович, например, не прочь и во дворце послужить и красавицу соблазнить, Добрыня Никитич — молодой женой на пиру похвастать, а у Ильи только одна-единственная заботушка — народу послужить: «За землю российскую да и за стольный Киев-град» с врагами побиться, «за вдов, за сирот, за бедных людей».

И выполняет он свой долг прямо, честно, без обиняков, не склоняя головы ни перед князем, ни перед «боярами брющинниками», почему нередко и вынужден бывает вступать с ними в раздор, выносить их яростные нападки.

Таким рисуется нам по самим былинам характер главного героя картины Васнецова. Таким понял, таким изобразил его и сам художник. Стоит только взглянуть в лицо изображенного им Ильи Муромца, чтобы убедиться в этом. Широко раскрытый прямой взор, крупные, простые, но необычайно благородные черты лица, широкий, упорный лоб и крепко сомкнутый под

большими усами рот, говорящий о сильной воле. Крупная массивная голова обрамлена красивой большой бородой и величаво на широкие мощные плечи поставлена. Из-под шлема седая, но густая прядь волос виднеется, напоминая нам о том, что былины называют Илью зачастую «старая старыншина» или «старый от казак да Илья Муромец».

▷ Все тело Ильи кольчугой охвачено и говорит о сверхъестественной его силе. Посадка на коне тяжелая, но вместе с тем уверенная и вольготная. Конь под ним действительно богатырский. «Воронеюшкою» называют былины таких вороных коней, верных боевых товарищей своих хозяев-героев. [Конь подобен хозяину — такой же мощный, упористый. Характер Ильи прямой, стойкий, как копьё, которое он держит, широкий, как раскат лесистых холмов вдали, как степной простор. И в чертах этих художник раскрыл нам свое понимание русского народа, свое уважение высокое, свою любовь к нему. Красота Ильи Муромца и сила — это красота и сила русского народа, красота крестьянская.] Так Илью и былинные сказители понимают.

Ай во славном было городи во Муроми,
Ай во том было селе во Качарови,
Там ведь жил-то был богатой-от хресьянин-от
Ай богатой-от хресьянин-от Иван да
Тимофеевич.

Ему дал-то господь сына единого,
Ай единого сына-та любимого,
Ай по имени — Илейко, сын Иванович.

Так, по убеждению сказителей, Илья Муромец был родом крестьянин из села Качарова. Что касается Добрыни Никитича, то в старинах

есть указание на его более знатное происхождение. Он был, говорится в них, из города Рязани, где у Никиты Ивановича, князя богатого, и его жены Амельфы Тимофеевны родилось «чадо милое»,

Еще мило-то, чадышко все любимое,
Молодой-то Добрынюшка все Никитич млад.

В Добрыне на картине Васнецова обращает на себя внимание большая украшенность, большее богатство, большее изящество снаряжения по сравнению с Ильей Муромцем. Наряднее убран и белый конь, «белеюшко», по выражению старины. Черты лица у Добрыни хотя в общем прямолинейны, как у Ильи Муромца, но утонченнее, сложнее. Все это свидетельствует, что художник в образе Добрыни Никитича вполне сознательно выявил особенности его происхождения. Хоть красив, хоть наряден, хоть и строен Добрыня Никитич, но по силе своей, по строгости, величию и глубине своего характера, по непреборимости воли своей, как чувствуем мы, уступает славному атаману богатырскому, крестьянскому сыну Илье Муромцу.

По-особенному и очень тонко очерчен Васнецовым и третий богатырь в картине — Алеша Попович.

Алеша, согласно былин, сын попа из города Ростова. Известно, что побеждает он врага не столько прямым богатырским нападением, а, главным образом, сметливостью, ухваткой остроумной. «Олешенька, — говорит про него сам Илья Муромец, — хоть силой-то не силен, дак напуском смел».

Такою хитростью пользуется Алеша Попович

и в своем единоборстве с Тугарином Змеевичем. Переоделся, «нарядился он в каличье платье в черное. Взял он в руки шепалыгу»¹ и, когда Тугарин, не зная кто перед ним, спросил воображаемого калику о самом Алеше, он сделал вид, что туг на ухо, не слышит. Тугарин Змеевич неосмотрительно приблизился к богатырю, и тот его «хлопнул шепалыгой подорожную».

В картине Алеша Попович занимает среди своих товарищей скромное, не слишком-то как будто бы видное место. Вооружен он легко — лук да стрелы, и на вид, действительно, не кажется сильным, особенно по сравнению с Ильей. Но вместе с тем чувствуется в нем скрытая и потому особенно жуткая опасность для врага. Во взгляде его чуть раскосых глаз затаен хитроумный и губительный для противника замысел. И конь его золотистой масти — в хозяина: похудее, посуше других коней будет, но, верно, быстрее, легче их на бегу, изворотистей в бою.

Характеристика Алешки очень тонко художником сделана. Тонко, красиво, сильно и просто. Как в очерке этого витязя, так и в описании всех трех богатырей Виктором Михайловичем Васнецовым проявлено высокое мастерство. Это мастерство и выдвинуло его на одно из первых мест в ряду русских живописцев.

Даны им три прекрасных образа самых знаменитых богатырей русских, образы трех героев, которых на протяжении многих веков сохранила память народа, с любовью украсив и возвеличив их богатым поэтическим вымыслом. В них отразилась большая русская душа художника, от-

¹ Шепалыга — клюка, посох страннический.

ПОСЛЕ ПОБОИЩА ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА С ПОЛОВЦАМИ

ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬИ
Рисунок

2

кликающаяся на думы и чаяния русского народа. В этих богатырях открываются нам деяния их, подвиги, во благо родной стране совершенные, подвиги, прославившие их в веках и вписавшие их имена в книгу золотых сказаний русского героического эпоса.]

Потому так убедительно изобразил великий [художник] своих трех богатырей, потому так [жизненно правдиво вообразил их себе,] исходя из народных стѣрин, что [поверил в их подвиги, как в реальную действительность,] потому что сквозь узор поэтических образов, каким изукрашены в песнях и старинах деяния героев, [сумел увидеть основные, главные стороны исторической правды.]

Богатырские былины, говорят исследователи, в основном передают события исторического характера: крещение Руси, борьбу с кочевниками, половцами и татарами, но передают их в художественном, в поэтическом отображении. Так, например, борьба с половцами (XI—XII век) нашла себе выражение в указанной выше былине об Алеше Поповиче и Тугарине Змеевиче, причем половчанин Тугарин описывается в таких фантастических чертах:

В вышину ли он, Тугарин, трех сажень,
Промежь плеч косая сажень,
Промежь глаз калена стрела;
Конь под ним как лютый зверь.
Из хайлища пламень пышет,
Из ушей дым столбом стоит.

Все эти преувеличения в нашем понимании означают ту страшную, ту несметную силу кочевых орд, которую приходилось отбивать русским витязям. В образе же Тугарина Змеевича

ученые наши склонны видеть половецкого хана Тугаркана.

Былина о единоборстве Ильи Муромца с Соловьем Разбойником отражает воспоминания народа о борьбе с разбойничеством. Во времена князя Владимира эта борьба была одной из важнейших государственных задач.

Соловей Разбойник описан не менее фантастично:

То как свищет Соловей да по-соловьему,
Как кричит злодей разбойник по-звериному,
То все травушки-муравы уплетаются,
А лазоревы цветочки прочь отсыпаются,
Темны лесушки к земле все приклоняются,
А что есть людей, то вси мертво лежат.

В одной из картин своих, посвященных русским богатырям, Васнецов повествует уже о совершенно достоверном историческом событии. Эта картина называется «После побоища Игоря Святославича с половцами». Ее содержание навеяно гениальной повестью: «Слово о полку Игореве», самым древним из памятников русской поэзии. Картина была закончена художником в 1880 году, то есть раньше, чем «Богатыри», и по качеству живописного своего исполнения, равно и по силе поэтического своего выражения не уступает последним.

Событие, о котором поется в «Слове о полку Игореве», произошло в 1185 году, когда отважный, но недостаточно осмотрительный князь Новгород-Северский Игорь Святославич в союзе с братом своим и сыном, понадеявшись на свои силы, пошел походом на кочевников и потерпел поражение.

Прославляя воинскую доблесть русских кня-

зей и русской рати, певец «Слова» вместе с тем указывает на княжеские междоусобицы, которые мешают им сплотить свои силы против поработителей и разорителей русской земли. Мыслью о единстве земли русской овеяно все это дивно прекрасное сказание.

Битва Игоря с половецкой ордой произошла на берегу Дона.

«А такого боя не слышано», — говорит автор «Слова о полку Игореве».

От раннего утра до вечера
И от вечера до света
Летят стрелы каленые,
Сабля о шелома гремят,
Копия трещат булатные —
В поле незнаемом,
Среди земли
Половецкой.

Бились так день,
Бились другой,
А к полудню на третий день —
Пали знамена
Игоревы.

Тут и пир тот dokonчили
Храбрые русичи:
Сватов напоили,
А сами легли
За Русскую землю.

О, далече сокол зашел,
Птиц бия,
К морю!

воскликает певец, прославляя храбрость Игоря и его отважной рати.

В своей картине Васнецов, следуя «Слову», отдал дань доблести и чести русских богатырей, положивших жизнь за русскую землю.

Та или другая битва может быть проиграна, но народ, создающий таких богатырей, — непобедим.

И когда видишь все эти картины Васнецова, посвященные богатырям, говоришь:

Мысль ваша храбрая
Влечет умы на подвиги.

(Из «Слова о полку Игореве»)

Защита родины — вот основное, важнейшее содержание старин героического народно-поэтического повествования.

На заставе богатырской, на защите границы страны стоят три богатыря. Стоят, готовые к отпору, стоят к бою не на живот, а на смерть готовые. Стоят непобедимые, ибо таков великий наш народ русский.

Ясно ли, понятно ли мысль эта в картине выражена? Да, ясно, понятно, и не только ясно и понятно, но и величаво выражена. Вот почему так широко известно творение кисти Васнецова, мысль большая в нем заложена, мысль большая, до всех доходчивая.

А тем более сейчас, когда мы боремся с варварской ордой фашистов, в безумном ослеплении своем посягнувших на нашу великую, нашу прекрасную, любимую нашу родину, тем более сейчас особенно близки, особенно дороги, особенно памятливы нам «Богатыри», овеянные воинской доблестью наших предков и дышащие несравненной красотой нашего народа.