

Ю. Письмак

Образы украинских казаков в изобразительном искусстве XIX — XX вв.

Колоритные, выразительные, романтические, героические и мужественные образы украинских казаков издавна привлекали внимание художников. Иноземцы, прибывавшие издалека на украинские земли, стремились запечатлеть их внешний облик, необычные одежды, прически, оружие, аксессуары для того, чтобы впоследствии проиллюстрировать гравюрами книги, альбомы, призванные расширить знания и кругозор жителей других стран Европы. Так, например, широко известна многократно воспроизводившаяся в книгах и учебниках по истории гравюра В. Гондиуса «Портрет гетмана Украины Богдана Хмельницкого» (середина XVII в.). Но наибольшего расцвета казацкая тематика в изобразительном искусстве достигла в XIX веке. Именно в этом, славном для живописи столетии к теме украинского казачества обращаются такие великие мастера как Илья Ефимович Репин и Ян Матейко. Среди видных художников, прикасавшихся к этой теме Н. Самокиш, С. Васильковский, Ф. Рубо, Г. Нарбут.

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что самой знаменитой картиной, посвященной украинскому казачеству, является полотно И. Е. Репина «Запорожцы» («Запорожцы пишут письмо турецкому султану») (1880–1891. Холст, масло)¹. Высота картины 203 см, а ширина — 358 см. Репин был уроженцем Украины. Художник родился в небольшом украинском городе Чугуеве (неподалеку от Харькова) 24 июля 1844 г. Произведение Репина, посвященное славной и героической странице истории украинского народа, пронизано симпатией и любовью гениального мастера к земле, на которой он появился на свет.

«Репина увлекла идея благородной миссии, которую приняли на себя запорожцы, создавшие народный рыцарский орден, поставивший целью защитить свободную жизнь своих братьев и сестер. Создание такого сложного, многофигурного

произведения потребовало от художника больших усилий»².

Мастер трудился над этой грандиозной исторической картиной двенадцать лет. Репин пишет в ноябре 1890 г.: «*Запорожцев» я еще не кончил. Какая трудная вещь — кончить картину! Конца не предвижу: туго идет*». Впервые представленная на персональной выставке художника в 1891 г., картина «Запорожцы...» имела большой успех. Император Александр III приобрел ее для своего музея за 35 000 рублей. Такая значительная сумма была слишком высокой даже для П. М. Третьякова. Напрашивается вывод: если император купил картину, значит она (ее сюжет и герои) ему понравилась! Значит ли это, что он испытывал симпатию к украинскому народу, его истории, славному героическому прошлому запорожского казачества? Говорят, что при написании картины Репин консультировался с молодым, но уже достаточно известным в то время историком Дмитрием Эварницким [Яворницким], специализировавшимся на изучении истории запорожских казаков. Император Александр III также консультировался по поводу этого произведения с историками, знатоками украинской старины. В настоящее время картина хранится в собрании Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. В этот музей, носивший до революции имя своего августейшего создателя (Александра III), она поступила в 1897 г. из Эрмитажа. Известна также и менее грандиозная картина Репина, связанная с рассматриваемой нами темой — «Казак в степи» (1881).

В экспозиции Одесского художественного музея представлена картина Сергея Васильковского (1854–1917) «Запорожец на посту» (Дерево, масло. 35x26,5 см.). Герой картины — уже молодой запорожский казак. Он стоит, опершись на ствол своего ружья, внимательно вглядываясь в даль. Голова воина показана почти в профиль. Одежда его традиционна и соответствует погоде: на голове — высокая светлая меховая шапка,

на плечо накинута тулуп, на ногах — сапоги с невысокими голенищами. Синие просторные шаровары контрастируют с краповым цветом широкого пояса. За спиной запорожца стоит его оседланная лошадка. Невзирая на небольшой формат картины, художник, тем не менее, сумел в суровом выражении лица казака выявить его характер, мужественность и воинскую закалку... Фоном служит хмурый осенний пейзаж с пылающим поселением на дальнем плане. Дым пожара сливается со свинцовыми тучами. Стволы и веточки двух наклоненных друг к другу березок, почти полностью лишенных листьев, образуют в левой части картины ажурный узор...

В художественном наследии С. Васильковского привлекает внимание также акварель «Казацкий пушкарь» («Козацький гармаш»)³. Молодой артиллерист твердо стоит на земле рядом со своим орудием. Во всем его облике, в выражении лица чувствуется стойкость и решимость отстаивать интересы своего народа, родной земли.

Казацкая тематика привлекала и художников-романтиков, живших на западно-украинских землях. Воспитанник Венской академии искусств Корнило Устиянович — «неутомимый искатель правды в жизни и искусстве, большой украинский патриот», живописец и поэт создал баталью «Казацкая битва» (1890), которая хранится в Национальном музее Львова⁴. В коллекции Львовской Галереи искусств представлена акварель Юлия Коссака «Казак в

степи»⁵. Отличительной чертой изображенного на ней воина, гордо едущего на белом коне, является борода. Шапка лихо наклонена набок, плечо укрывает бурка. За поясом — пистолет, а за спиной — ружье. Под уздцы казак ведет рядом с собою второго коня в богатой сбруе. По всей вероятности, это — его трофей. На заднем плане — лава кавалеристов в казацких шапках, ошетилившаяся поднятыми вверх копьями.

Известный украинский график Георгий Нарбут (1886–1920) в своем творчестве также прикоснулся к теме казачества. У него она связана с иллюстрированием книг, в том числе и для детей. Создавая иллюстрации для «Энеиды» И. Котляревского, Нарбут изображает сподвижников Энея в виде запорожских казаков: в ярких шароварах, кафтанах, с мушкетами на плечах и саблями в ножнах. Длинные усы и выбивающиеся из-под шапок чубы — «оселедці» не оставляют нам сомнений — перед нами казаки в роли античных героев. В Харьковском художественном музее хранится яркая, стилизованная иллюстрация к «Энеиде», выполненная Г. И. Нарбутом в 1919 г. На ней, в украшенном перьями золоченом шлеме и красном плаще, изображен Эней во главе своего войска. Казак на поднятом на дыбы коне, с лихо закрученными вверх усами, с саблей на боку и с ружьем в правой руке изображен на листе «Української абетки» (лист «К»), созданном Г. Нарбутом в 1917 г. Оригинал иллюстрации находится в собрании главной

библиотеки бывшего Советского Союза в Москве⁶. «Как известно, Георгий Нарбут был одним из тех художников, кто разработал рисунки первых украинских бумажных денег, пришедших на смену российским после 1917 г. <...> Г. Нарбут — один из инициаторов создания Украинской академии художеств в Киеве, о которой мечтал еще Тарас Шевченко»⁷.

Известный баталист Николай Семенович Самокиш (1860–1944) — автор ряда полотен, связанных с историей украинского казачества. Среди них наиболее известны: «Въезд Богдана Хмельницкого в Киев» и «Бой Максима Кривоноса с Иеремией Вишневецким». Эти полотна очень выразительны и динамичны. Близка к работам Н. Самокиша по своей динамике, стремительности движения батальная картина И. Лебедева «Битва при Пилявцах»⁸. На этой картине казаки Богдана Хмельницкого настигают обращенных в бегство польских воинов. Стремительно мчатся кони. Подобно молниям сверкают в воздухе смертоносные клинки казацких сабель. В центре композиции казак уже занес карающую сталь над ненавистным врагом, летящим на белом коне. Картина «Битва при Пилявцах» тиражировалась в виде литографий.

Профессор Санкт-Петербургской императорской Академии художеств, знаменитый художник-баталист, академик Франц Алексеевич Рубо (1856–1928) вошел в историю искусства как создатель первых отечественных панорам. Некоторые исследователи настойчиво утверждают: Рубо родился в Одессе. Именно в нашем городе закладывались основы его профессионализма. Год его рождения совпал с годом окончания Крымской войны. К 1904 г. Францем Рубо с группой помощников, было создано огромное полотно (площадью 1600 кв. м) с изображением штурма Севастополя 6 июня 1855 г. и предметный первый план. К 100-летию эпохального сражения 1812 г. Ф. А. Рубо с помощниками с 1910 по 1912 гг. создал грандиозную панораму «Бородинская битва», признанную вершиной его творчества. Среди произведений мастера также есть замечательные картины, на которых изображены запорожские казаки.

В середине XX в. в искусстве наблюдается новый всплеск интереса к теме украинского казачества. На сей раз он был связан с предстоящим празднованием 300-летия «воссоединения Украины с Россией». Советские идеологи хотели максимально использовать «круглую» дату. Особая роль в пропаганде многовековой нерушимой дружбы двух братских восточнославянских народов (расцвет которой, по их мнению, стал

возможен именно в СССР) отводилась изобразительному искусству. Широко известно полотно украинского художника М. Хмелько «Переяславская рада. 8 января 1654 года»⁹. На этой картине казаки восторженно приветствуют вышедшего к ним рука об руку с московскими боярами, сопровождаемого духовенством Богдана Хмельницкого. Лицо его озарено величайшим счастьем. Свершилось! Представители казацкой старшины и простые казаки не могут сдержать приветственных восторженных возгласов. На фоне заснеженных крыш окрестных строений в воздух взлетают шапки. Собравшиеся доблестные воины подняли над головами свои сабли, многократно закаленные в освободительной борьбе против Речи Посполитой. Общая радость и ликование подкреплены символическим искренним рукопожатием украинского казака и российского стрельца. Если отбросить идеологическую подоплеку и мотивацию создания картины, вызывает уважение мастерство художника, наследника славных традиций отечественного изобразительного искусства.

Творчество мастеров XIX — XX вв., внесших весомый вклад в освещение темы украинского казачества, вдохновляет на новые свершения и современных украинских художников. В частности, автор данной статьи 31 декабря 2000 г. в западногерманском городке Эрлензее (федеральная земля Гессен, округ Майн-Кинциг) написал акварель «Козацька рада», которая в качестве новогоднего подарка была преподнесена семье местных жителей... На следующий день после создания работы, её автор сказал: « — *Вчера я написал акварель прошлого века и прошлого тысячелетия*». Почти за две тысячи километров от родной земли захотелось кистью на бумаге отразить собственное восприятие украинской истории. Незадолго до этого Одессу украсила скульптура работы уроженца Краснодарского края А. П. Токарева «Атаман Черноморского казацкого войска Антон Головатый» (1999–2000)¹⁰. Совершенно в ином масштабе создает скульптурные изображения казаков И. Ивченко. Относительно небольшие по размеру фигурки этого мастера динамичны и выразительны. Одна из его работ — «Рубака» (2000 г., дерево, резьба, тонировка, вошение)¹¹. Целую серию своих произведений посвятил украинскому казачеству известный одесский скульптор Петр Иванович Кравченко.

Ранее образ украинского казака, запечатленный акварелью, был представлен автором этих строк на второй персональной выставке: *Юрий Письмак «Звезда Польнь»*, проходившей в

апреле-июне 1998 г. в Одесской национальной научной библиотеке им. М. Горького.

Приведенные выше факты позволяют сделать вывод о том, что освещение темы украинского

казачества в изобразительном искусстве имеет довольно продолжительную и славную историю. Достаточно оптимистичными видятся и перспективы её развития.

¹ Шедевры русской живописи. Альбом. /Текст П. П. Гнедича. — М., 2005. — С. 192–193.

² Самин Д. К. 100 великих художников. — М., 2004.

³ Козацькі могили // Пам'ятки України: історія та культура — 1997. — С. 22.

⁴ Овсійчук В. А. Класицизм і романтизм в українському мистецтві. — К., 2001. — С. 332.

⁵ Там же. — С. 330.

⁶ Георгій Нарбут. Альбом //Автор-упорядник П. О. Білецький. — К., 1983. — С. 85.

⁷ Український історичний календар '96 //За редакцією акад. НАНУ П. П. Толочка. — К., 1995. — С. 76.

⁸ Иллюстрированная история СССР / Пашуто В. Т., Итенберг Б. С., Тарновский К. Н. и др. — М., 1987. — С. 60.

⁹ Там же. — С. 61.

¹⁰ Образотворче мистецтво: Енциклопедичний ілюстрований словник-довідник. — К., 2007. — С. 222.

¹¹ Там же. — С. 116.