

**ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДОСТИЖЕНИЙ ТАЛАНТЛИВОЙ
МОЛОДЁЖИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»**

Направление: Литературоведение

Тема: Купеческое Замоскворечье в пьесах А.Н. Островского и картинах Б.М. Кустодиева

Соискатель: Югова Радислава

Научный руководитель: Цыренова Татьяна Леонидовна

Место выполнения работы: МАОУ СОШ №32, Республика Бурятия

Содержание

Введение	3
1 История Замоскворечья в середине XIX	5
2 Тема купечества и традиционного бытового уклада жителей Замоскворечья в творчестве Б.М. Кустодиева и А.Н. Островского	5
2.1 Собирательный образ купцов	5
2.2 А.Н. Островский – Колумб Замоскворечья	7
2.3 Быт купеческого Замоскворечья в работах Б.М. Кустодиева	10
2.4 Сравнительный анализ работ Б.М. Кустодиева и А.Н. Островского	12
Заключение	15
Список использованной литературы	16

Введение

Замоскворечье – исторический район в Москве, расположенный на территории Центрального административного округа на противоположной от Кремля стороне Москвы-реки. Именно с Замоскворечьем связаны имена известнейших российских деятелей литературы, живописи, музыки, театра. Здесь жили и творили: великий русский композитор П.И. Чайковский, классики отечественной словесности Л.Н. Толстой, А. Григорьев, А.А. Фет, М. Пришвин, А.П. Чехов, С.А. Есенин, А.А. Ахматова, Б.Л. Пастернак и другие.

XIX век считается Золотым веком Замоскворечья. Писатели и художники XIX-XX веков в своих произведениях осмысливали быт, семейные ценности, традиции этой части Москвы и пытались выразить свое отношение к нему. Среди них такой русский драматург, как А.Н. Островский. Будущий писатель появился на свет в Замоскворечье, районе, где проживало огромное количество представителей купечества и среднего класса. Его современники назвали «Колумбом Замоскворечья». Он открыл читателю и театральному зрителю этот район Москвы, где селились купцы. Исследователи творчества А.Н. Островского подсчитали, что в 32-х из 47-и его пьес действие происходит в Москве, зачастую в Замоскворечье.

Замоскворечье становилось предметом интереса не только писателей, но и живописцев. Одним из таких известных художников был Борис Кустодиев, который прославился как бытописатель старой России, патриархальной русской провинции. А Замоскворечье, заинтересовало его тем, что оно было похоже на небольшие поволжские города с тихими, испещренными церковками улицы этого района. Кроме того, его привлекали колоритные лица людей, купчихи, которые, олицетворяли собирательный образ уездных городов с размеренной, умиротворенной жизнью.

Образ Замоскворечья занимает значимое место в творчестве данных деятелей искусства: он дает представление об укладе жизни и общественном сознании людей в XIX-XX веках. Сегодня, в XXI веке, мы живем в неумолимо быстротечном времени. Этот темп и ритм развития эволюции заставляет меняться человека и менять окружающий мир вокруг себя. Мы строим современную Москву, но совершенно забываем о том, что было «до» – свою историю. А это не только быт, а еще и традиции, уклад, нравственность и ценности, которые должны передаваться из поколения в поколение. И, забывая свою историю, мы обрываем связь с нашим прошлым, нашими предками. Замоскворечье с его устоявшимися ценностями, которое практически, по сегодняшним меркам, находится в центре Москвы, забыто. Этот вопрос актуализировался особенно сегодня, когда одним из векторов развития российского общества заявляется возврат к традиционным культурным ценностям. В нашем исследовании мы обращаемся к изучению этого пространства через анализ произведений творцов, которые были тесно связаны с историей этого места, с его бытом культурой, и поэтому оно является **актуальным**.

Цель данной исследовательской работы: определить способы создания образа Замоскворечья в произведениях писателя А.Н. Островского и художника Б.М. Кустодиева.

Достижение поставленной цели подразумевает решение следующих **задач**:

- 1) Изучить специальную литературу по творчеству А.Н. Островского, Б.М. Кустодиева и историческую литературу о Замоскворечье
- 2) Выявить основные факторы, влияющие на быт, культуру и уклад жизни людей XIX века
- 3) Отобрать пьесы А.Н. Островского и работы Б.М. Кустодиева, которые посвящены Замоскворечью
- 3) Определить способы создания образа Замоскворечья в произведениях

4) Провести сравнительный анализ образа Замоскворечья, создаваемого в работах А.Н. Островского и Б.М. Кустодиева

5) Сделать вывод о сходствах и различиях образа Замоскворечья, создаваемого в работах А.Н. Островского и Б.М. Кустодиева

Объектом исследования выступили пьесы А.Н. Островского и картины Б.М. Кустодиева о Замоскворечье.

Предметом исследования является образ Замоскворечья, созданный в произведениях драматурга А.Н. Островского и картинах художника Б.М. Кустодиева.

Методами исследования являются сравнительный анализ и культурологический метод, направленный на выявление более полного и глубокого осмысления художественного образа Замоскворечья.

Основная часть
Г Л А В А 1
История Замоскворечья в середине XIX века

Район Замоскворечье – один из самых небольших и в то же время старейших мест Москвы. Это удивительный район по праву считается культурным центром города. Несмотря на свою непростую судьбу, это место сумело запечатлеть и пронести сквозь века хоть и малую, но важную часть себя.

Долгое время Замоскворечье было московским предместьем. В этой местности со времен правления сына Дмитрия Донского, князя Василия Дмитриевича, располагались княжеские, а позднее и царские сады. Застраивать Замоскворечье начали в XIII веке. Первое документальное упоминание об этом месте относится к 1365 году, запись о пожаре – позже район будет еще не раз гореть, тонуть и переживать вражеские набеги. По этой причине район много раз перестраивался, и подлинное свое величие обрел на рубеже XVIII-XIX веков, когда из простонародного местечка начал превращаться в обитель купцов и мещан: они располагали свои богатые усадьбы за длинными деревянными заборами, среди бесконечных садов, с видом на живописные церквы.

Правда, впечатление этот район производил разное: кому-то он казался прекрасной тихой гаванью, а кто-то возмущался его сонной атмосферой и закрытостью здешнего общества. Так, например, литературный критик Белинский замечал: «Там окна занавешены занавесками, ворота – на запор, при ударе в них раздается сердитый лай цепной собаки, все мертво или, лучше сказать, сонно: дом или домишко похож на крепость, приготовившуюся выдержать долговременную осаду» [1].

Заречье также подвергалось влиянию татар, которые с конца XV века нередко совершали набеги на московские княжества и требовали дань. Они попадали в столицу через Большую или Малую Ордынку. Со временем территория заполнилась ремесленными слободами, и здесь разместились стрельцы, охранявшие южный рубеж. До реформ Петра I Замоскворечье обеспечивало Москву продовольствием и защитой. Когда столица переместилась в Петербург, многие ремесленники последовали за ней, а стрельцы были расформированы.

Их место заняли купцы, военные и мелкие чиновники. Скупать задешево старые участки и объединять в огромные усадьбы, было обычным делом. После пожара 1812 года облик «мещанской страны» снова изменился. Уцелели только каменные дома, которых становилось все больше. В XIX веке Замоскворечье превратилось в уголок безмятежного патриархального купечества. Удаленная от суеты, питающая творчество атмосфера привлекала интеллигентов.

Г Л А В А 2
2.1 СобираТЕЛЬНЫЙ образ купцов

Дореволюционная Москва являла собой картину контрастов, где сосуществовали и соперничали два высших светских сословия. Патриархальный уклад купечества Замоскворечья разительно отличался от жизни столичного дворянства, ориентированного на петербургские веяния и стремящегося к роскоши.

Купеческое сословие заречного района придерживалось строгого, традиционного распорядка: подъем в предрассветные часы и ранний отход ко сну. «Ложатся спать в девятом часу, и в девять часов все Замоскворечье погружается в тишину. На улицах ни души, кроме бродячих собак. Ис-

коть извозчика – дело пустое», – так описывал Александр Островский распорядок дня купечества в своем очерке «Замоскворечье в праздник» [15], подчеркивая размеренный ритм жизни.

Мода, или, скорее, ее отсутствие, являлась еще одной отличительной чертой жителей этого района. «...а вот в прошлом году в отъезд ездил, да перенял у кого-то. Перенял, перенял, уж мне сказывали... все эти штуки-то перенял. Теперь все ему наше русское не мило; ладит одно – хочу жить по-нынешнему, модами заниматься.» [18,113].

Примечательно, что Замоскворечье вызывало интерес не только у отечественных, но и у зарубежных писателей. Французский литератор Теофиль Готье восхищенно писал: «Нельзя представить себе ничего более прекрасного, богатого, роскошного, сказочного, чем эти купола с сияющими золотом крестами... Я долго стоял вот так, в восторженном оцепенении, не замечая холода, погруженный в молчаливое созерцание» [6,12]. Золотые купола действительно составляли неотъемлемую часть ландшафта Заречья. Одним из самых величественных храмов был храм Священномученика Климента, Папы Римского. В этом же районе располагался храм Николая Чудотворца на Берсеневке, а также храм Святителя Николая в Толмачах. Московские купцы, глубоко чтившие православные традиции, щедро жертвовали средства на возведение и восстановление храмов, считая это богоугодным делом.

Купцы умели не только работать, но и отдыхать. Чистота, уют, хлебосольство, любовь к чаю были синонимами купеческого Замоскворечья. «Вот направо, у широко распахнутого окна, купец с окладистой бородой, в красной рубашке для легкости, с невозмутимым хладнокровием уничтожает кипящую влагу, изредка поглаживая свой корпус в разных направлениях: это значит, по душе пошло, то есть по всем жилкам. А вот налево чиновник, полузакрытый еранию [геранию], в татарском халате, с трубкой [фабрики] Жукова табаку, то хлебнет чаю, то затянется и пустит дым колечками» [15].

Купеческие семьи, конечно, проводили досуг не только дома. Традиционным развлечением являлись ярмарки и народные гулянья, устраиваемые на центральных улицах Москвы. Дворянство, как правило, покидало город на лето, отправляясь в свои загородные усадьбы, что давало купцам возможность в полной мере наслаждаться выступлениями полковых оркестров, общением с цыганами и вечерними фейерверками.

К середине XIX века купечество стало проявлять интерес к театральному искусству, отдавая предпочтение драматическим и комедийным пьесам, в которых затрагивались бытовые темы и присутствовали элементы ярмарочных представлений.

В дальнейшем купцы Замоскворечья стали перенимать некоторые элементы дворянского образа жизни, устраивая торжественные обеды и балы в своих домах. Однако и в этом проявлялась купеческая специфика. Усадьбы, как правило, делились на две зоны: парадную и жилую. Парадная часть дома, предназначенная для приема гостей, отличалась подчеркнутой роскошью, которая, однако, не всегда отличалась хорошим вкусом.

История показала, что Москва сохранила верность купеческим традициям. Бурный рост промышленности после отмены крепостного права способствовал усилению мещанского сословия, представители которого становились фабрикантами и предпринимателями. Таким образом, купечество начало постепенно вытеснять дворянство даже из престижного района Пречистенки.

2.2 А.Н. Островский – Колумб Замоскворечья

Великий драматург родился 12 апреля 1823 года в Москве, в Замоскворечье. Это было особенное место в Первопрестольной: там жили купцы. Мир купечества с раннего детства окружал Александра Островского. Его отец был чиновником в суде и занимался частной адвокатской практикой. В доме Островских, постоянно находились купцы, решая разные свои вопросы, а совсем еще юный Александр был свидетелем многочисленных разговоров о банкротстве, о взлетах и падениях в коммерческой деятельности. Он не просто слушал, а втайне записывал все наиболее интересное. Кроме того, он овладел тонкостями купеческого языка. Так в Александре Островском с детства начал проявляться литератор: в диалогах купцов он находил сюжеты для своих будущих произведений. Мальчик не искал эти сюжеты специально – они к нему просто приходили.

Образы купцов Замоскворечья в творчестве А.Н. Островского – это ценный источник информации о жизни русского купечества XIX века. Драматург не просто описывает внешние атрибуты купеческой жизни, но и глубоко проникает во внутренний мир своих персонажей, раскрывая их достоинства и недостатки, стремления и разочарования. Почти все его произведения предлагают глубокий и многогранный взгляд на этот мир. Образ Замоскворечья занимает центральное место в пьесах Александра Николаевича Островского и является одним из самых ярких и запоминающихся явлений русской литературы, ведь Островский не просто описывает быт купеческого района Москвы, но и создает целую галерею характеров, раскрывает их психологию, показывает социальные противоречия и моральные устои этого замкнутого мира. Для писателя Москва – это не только центральный город страны, но и отражение всей сословной структуры общества, где дворяне, купцы, чиновники, мещане и простой народ имеют свое определенное место.

Действие большинства пьес разворачивается именно в Замоскворечье, которое предстает как замкнутый мир, живущий по своим законам и традициям. Это не просто район, а своеобразный «город в городе», что символически подчеркивает его изоляцию от новых веяний, идей и европейской культуры. Это мир, живущий по-старому, где ценятся традиции, а любое новшество воспринимается с подозрением. Купцы Островского тесно связаны с этим местом, их речь, манеры и образ жизни пропитаны местным колоритом. Так, герои произведений в основном консервативны и привержены старым порядкам. Они чтят традиции, соблюдают религиозные обряды, придерживаются строгих правил в семье и обществе. Пьеса Александра Николаевича Островского «Не так живи, как хочется» является одним из глубочайших исследований русского купечества, его нравов и, в особенности, непоколебимой приверженности старым порядкам и традициям. Действие, разворачивающееся в московском Замоскворечье во время Масленицы, метафорически изображает мир, где вековые устои не просто определяют быт, но и всецело подчиняют себе человеческую волю.

Центральной фигурой, воплощающей дух этого патриархального мира, является купец Илья Ильич. Он не просто чтит традиции – для него «вера отцов», старообрядческие догматы и уклад Домостроя являются абсолютными и единственно верными законами жизни. Он живет в постоянном страхе перед грехом и Божьей карой: «Не говори, не грехи! Что тебя привораживать, коли ты и так ровно чумовой. Своевольщина-то и все так живут. Наделают дела, не спросясь у добрых людей, а спросясь только у воли своей дурацкой, да потом и плачутся, ропщут на судьбу, грех к греху прибавляют, так и путаются в грехах-то, как в лесу» [16;1]. Эта показная, но при этом глубоко укоренившаяся религиозность становится инструментом подавления и контроля. Его дом – это крепость, где царит непререкаемый патриархат. Слово Ильи – закон, не подлежащий обсуждению ни для жены, ни для детей, ни для прислуги. Он постоянно поучает, угрожает небесными карами,

осуждает «мирское», что создает в доме гнетущую, безрадостную атмосферу. Любое отступление от его воли или веры воспринимается как страшный грех и предательство.

Островский намеренно помещает действие в Масленицу – время народного гуляния, песен и плясок. Однако в доме Ильи Ильича это веселье полностью подавлено. Любые потехи – песни, пляски, игры – воспринимаются как грех и бесовщина. Для купца Ильи – это время не радости, а испытаний, которые нужно перенести, не поддаваясь искушениям: «Молод, так и распутничать! Не для веселья мы на свете-то живем» [16;1]. Такой подход создает разительный контраст между внешним миром свободы и внутренним миром удушающего контроля. В пьесе демонстрируется, как слепая приверженность архаичным купеческим традициям, основанным на догме и страхе, может калечить судьбы людей, подавлять живую душу и создавать «темное царство», где человеческое счастье становится невозможным. В пьесе «Гроза» драматург рисует то же «темное царство» – патриархальное купечество, чей образ жизни был определен веками. Так, например, ничто не способно поколебать уверенность Кабанихи в правильности ее жизненной философии: ни бегство дочери из дома в финале драмы, ни самоубийство невестки, которую она «сокрушила», ни внезапные обвинения безвольного сына: «Маменька, это вы ее погубили» [14;91]. Она принадлежит к тем властным и сильным натурам, которые осознают себя хранительницами порядка, истинных норм и правил жизни.

Н.А. Добролюбов в своей статье отметил, что у Островского «каждая социальная группа предстает по преимуществу социально-бытовыми, семейными и имущественными сторонами», в его пьесах «...чрезвычайно полно и рельефно выставлены два рода отношений, к которым человек еще сможет у нас приложить душу свою, – отношения семейные и отношения по имуществу. Немудрено поэтому, что сюжеты и самые названия его пьес вертятся около семьи, жениха, невесты, богатства и бедности» [8;1]. Для этих людей деньги – главный кумир, особенно те, что добыты любым легким и нечестным путем. Деньги, по их убеждению, единственное, что дает возможность чувствовать себя легко, они считают, что только богатство позволит жить свободно и в удовольствии, не задумываясь о том, как тяжело достается заработок другим.

Именно с такой точки зрения, о деньгах рассуждает Лидия Чебоксарова – героиня пьесы «Бешеные деньги». Она, являясь барышней дворянского сословия, на протяжении всего произведения демонстрирует приверженность потребительским ценностям, не проявляя интереса к происхождению финансовых средств, обеспечивающих ее образ жизни. Для нее, материальное благополучие, выраженное в наличии драгоценностей, является ключевым критерием оценки качества жизни, что свидетельствует о ее корыстной и хищнической натуре. «Я не знала, не чувствовала нужды и не хочу знать, – жестко говорит она матери, объявившей ей об их разорении. Я знаю магазины: белья, шелковых материй, ковров, мехов, мебели...» [13;3]. Эта героиня отличается цинизмом и наглостью. Без всякой любви она соглашается на брак с Васильковым, движимая исключительно жадой наживы и его мнимыми «золотыми приисками». Обман раскрывается, и она тут же переключается на Телятева, рассчитывая на его финансовое состояние. И в то же время, не испытывая никаких моральных терзаний, Чебоксарова вымогая денежные средства у Кучумова. Именно через ее образ достаточно ярко отразилось то, как жажда наживы деформирует нравственное восприятие жизни, искажает моральные ценности, губит человеческие души и разрушает общество

Москва той эпохи представляла собой контраст: нищающее дворянство и богатеющее купечество. Именно в этот период наблюдалась трансформация социальной структуры: экономически ослабевшее дворянство постепенно уступало лидирующие позиции купеческому сословию, которое, в свою очередь, захватывало экономическую и социальную власть в общественной жизни.

При этом все их взаимоотношения строились на недобросовестности, обмане и мошенничестве, которые стали одной из ключевых черт, характеризующих купечество Замоскворечья в пьесах А.Н. Островского. Он показывает, что алчность и жажда наживы толкают купцов на любые, даже самые бесчестные поступки, и они не испытывают при этом ни малейшего стыда или угрызений совести.

Идея обмана доведена автором в пьесе «Свои люди – сочтемся» до громадного обобщения. Самсон Силыч Большов, оказывается на грани банкротства и грозит оказаться в долговой тюрьме. Чтобы избежать этого, он решается на отчаянный шаг: оформить все свое имущество на своего приказчика, Лазаря Елизарыча Подхалюзина. Этот обман – способ уйти от ответственности перед кредиторами и сохранить хоть что-то для себя. И Подхалюзин, еще больший жулик, чем его хозяин, прекрасно это понимает. В результате, получив в свои руки огромное состояние, он моментально меняется, перестает подчиняться Большову, грубит ему и отказывается возвращать имущество. Лазарь Подхалюзин, предает и разоряет Большова, использует его обман в своих целях и, наживаясь на горе, превращает Самсона Силыча в банкрота, и становится обладателем громадного состояния: «Хозяину скажу!.. Что мне твой хозяин... Я, коли на то пошло... хозяин мне твой!..» [18;39].

И все-таки деньги в этом мире еще не все. Драматург сумел показать, что деспоты-самодуры, демонстрирующие непомерное богатство, вседозволенность, существуют зачастую из-за покорности и пассивности своих жертв, отсутствия желания протестовать такому укладу жизни. Специфика художественного мира Островского состоит в том, что даже те герои, к которым изначально можно испытывать явную симпатию, не могут полностью избежать влияния своего сословия. Они, несмотря на свои лучшие качества, действуют в рамках этой системы, оставаясь ее неотъемлемыми представителями. В их мире, где доминируют меркантильные интересы и эгоистичные мотивы, даже светлые порывы и благородные стремления в конечном итоге оказываются подчинены логике меркантильности и личной выгоды. Поэтому смыслом жизни многих московских маменек и тетусек становится устройство будущего семейного счастья своих дочек, сынков, племянников и племянниц.

Например, образ купцов Замоскворечья также прослеживается и в волжском городе Калинове, в пьесе «Гроза». Это трагическая картина жизни в мире, где подавляются человеческие чувства и стремления к свободе. Это мир, где царят лицемерие и невежество, приводящие к гибели лучших представителей нового поколения. Островский показывает, что в таком мире нет места для любви, счастья и самореализации. Жизнь течет медленно и размеренно, подчиняясь строгим традициям и обычаям. Такая же мысль прослеживается и в пьесе «Бесприданница», где главной темой становится не только частная драма Ларисы, но и социальная критика общества, где брак, честь и мораль превращаются в товарные категории, а жертвой становится именно тот, кто открыт, искренен и уязвим. Лариса Дмитриевна Огудалова – красивая, чувствительная молодая женщина из обедневшей семьи: она «бесприданница», и это определяет ее судьбу. Она обещает выйти за скромного, но навязчивого Карандышева, однако в ее жизни появляется Сергей Паратов – страстный, но обрученный с другой, в которого Лариса влюбляется и надеется на искреннее счастье. Горькая реальность: купцы и светские кавалеры обсуждают Ларису как предмет: «Вещь... да, вещь! ... я вещь, а не человек» [14;204] и в кофейне ее «разменяют», над ней шутят и торгуются, что только усиливает ее внутренний кризис и приводит ее к отчаянному шагу. Карандышев, ревнующий и униженный: «Вещь, конечно, принадлежит тому, кто ее выиграл» [10;204], в припадке отчаяния стреляет в Ларису; она, восприняв это как окончательное избавление, умирает: «Это я сама... Никто не виноват, никто...» [14;207]. Это не только личная катастрофа, но и диагноз обще-

ства. Ее смерть – следствие системного давления: ни мать, ни «покровители», ни «покупатели» не смогли увидеть или защитить ее человеческую ценность.

Не менее важным признаком пьес Островского, который также играет неотъемлемую роль в создании образов купцов, является специфичность его языка. Его творчество так глубоко уходит корнями в русский дух, русскую национальную стихию, что много в пьесах просто непереводаемо. У Островского часто сама речь героев – почти самостоятельный объект изображения. Иногда для показа эпизодического персонажа драматургу достаточно одной реплики. «Ай да Мочалов! Уважил. (...) Как написано, что «жизнь игрока», так он точно игрока и представил», – говорит, выходя из театра после спектакля, купец в начале пьесы «Пучина» [17;1]. Драматург опирается на разнообразные стилистические пласты устной речи: просторечие, профессионализмы (прежде всего купеческую речь), народнопоэтические выражения. Однако в пьесах Островского есть не только индивидуальная и социальная характерность, но и своеобразное исследование языковых процессов и механизмов. Диалог купеческого сына Бальзаминова с матерью в комедии «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» великолепно описывает механизм народной этимологии, превращение незнакомых иноязычных слов в сходно звучащие привычные обиходные речения [12;520-521]. В произведении «Свои люди – сочтемся!»: одни фамилии действующих лиц уже отражают их внутренний мир: Самсон Силыч Большов – купец; Олимпиада Самсоновна (Липочка) – его дочь; Лазарь Елизарыч Подхалюзин – приказчик; Сысой Псоич Рисположенский – стряпчий. Все имена – «говорящие», их носители раскрывают свои характеристики по ходу действия. А вот диалог Липочки с матерью:

«Аграфена Кондратьевна: Эй, уймись, бесстыдница! Выведешь ты меня из терпения, прямо к отцу пойду, так в ноги брякнушь, житья, скажу, нет от дочери, Самсонушка!

Липочка: Да, вам житья нет! Воображаю! А мне есть от вас житье? Зачем вы отказали жениху? Чем не бесподобная партия? Чем не капидон? Что вы нашли в нем легковерного?

Аграфена Кондратьевна: А то и легковерного, что зубоскал. Приехал, ломался, ломался, вертелся, вертелся. Эка невидаль!» [18;10-11].

Островский, оставаясь в плоскости семейных ссор и нравственных вопросов, показывает общественные беды: в семейной картине он как бы сжимает всю неустроенность и сложность русской жизни. Может быть, именно поэтому мы до сих пор с таким интересом смотрим пьесы Островского, узнавая порой себя в их героях.

А.Н. Островский показывает, что мир купечества обречен на гибель, но он все еще силен и опасен. Пьесы призывают к переменам, к освобождению от устаревших порядков и к построению нового, более справедливого общества. Кроме того, Замоскворечье и его жители неразрывно связаны. Купцы – это хозяева, они определяют жизнь и нравы. Замоскворечье – это среда, которая питает и поддерживает купеческое самодурство. Вместе они представляют собой символ старой России, которая должна уступить место новым, более прогрессивным силам.

2.3 Быт купеческого Замоскворечья в работах Б.М. Кустодиева

Родился Борис Кустодиев в Астрахани 23 февраля (7 марта) 1878 года, в семье Михаила Кустодиева, профессора философии, истории литературы. Впервые он увидел настоящую живопись в девятилетнем возрасте, когда в Астрахань приехали художники-передвижники. Б.М. Кустодиеву так понравилось увиденное, что он решил непременно научиться, так же искусно изображать на полотне все, что ему захочется.

После окончания академии художник начинает задумываться над собственным стилем в живописи. Борис Кустодиев решил, что пришло время писать самостоятельно, именно так, как он видит русскую красоту. Живописцу нравились народные гулянья и ярмарки, его привлекали лубочные изображения.

Образы купцов Замоскворечья в творчестве Б.М. Кустодиева – это яркое и самобытное явление в русском искусстве. Он создал целую галерею запоминающихся персонажей, которые позволяют нам заглянуть в мир купеческой жизни, почувствовать дух эпохи и понять особенности русского национального характера. Несмотря на некоторую идеализацию, Кустодиев сумел передать главное – любовь к своей родине и восхищение ее самобытной культурой. Его картины не просто документально фиксируют быт, но и передают дух эпохи, особенности национального характера, а также содержат определенную долю идеализации и ностальгии по уходящей патриархальной России. Большинство работ Бориса Кустодиева написаны на тему купеческой жизни, в особенности он обратился к таковому написанию к концу своей жизни. Однако, несмотря на обилие картин, можно выделить несколько экземпляров, на которых образ, быт и жизнь купцов отражены наиболее ярко:

- «Купчиха за чаем»;
- «Ярмарка»;
- «Московский трактир».

Изучив все эти работы можно создать полноценный образ купцов Замоскворечья. Для их внешнего облика характерна тучность и полнота: Купцы и купчихи Кустодиева, как правило, отличаются внушительными формами. Также подчеркнут опрятный и ухоженный внешний вид. Купцы – с окладистыми, ухоженными бородами, купчихи – с замысловатыми прическами и укладками.

Большое внимание также уделяется и одежде, атрибутам героев картин. Гардероб является важным элементом в создании купеческого образа. Кустодиев тщательно прописывает детали костюмов, подчеркивая их дороговизну и качество. Купчихи носят яркие сарафаны, из шелка и парчи, с драгоценными украшениями, а купцы – в добротных кафтанах и поддевах. Такие элементы образов подчеркивают приверженность купечества к традициям и устоям. В ней мало современных веяний, она отражает консервативные взгляды и патриархальный уклад жизни. Такой же смысл несут за собой и предметы, окружающие купцов: самовары, чашки, фрукты, сладости, книги – все это говорит о достатке, уюте и культурных интересах.

Все эти элементы, участвующие в создании образа, не просто физическое описание, а символическое выражение различных характеристик купцов и купчих. Так, например, тучность и упитанность являются признаком достатка, процветания и сытой жизни. Полные тела, румяные лица – признак здоровья и благополучия. А одежда и украшения свидетельствуют не только о традиционном укладе жизни, но и об их достатке. Это суетливые, деловые люди, занятые своим ремеслом. На некоторых картинах, даже можно отметить умение торговаться, убеждать, общаться с покупателями.

Обратим внимание также на эмоциональное состояние и характеры, которые можно проследить через выражение лица, мимику. Купцы Кустодиева, как правило, довольны жизнью и уверены в своем положении. Их лица выражают спокойствие, благополучие и осознание собственной значимости. При этом они также сочетают в себе серьезность и предстают людьми деловитыми, практичными и основательными. Они знают цену деньгам и умеют вести дела. Иногда в образах купцов проглядывает некоторая ограниченность взглядов и приверженность старым порядкам. Они могут быть малообразованными и не интересуются современными веяниями.

Неотъемлемую часть картин Бориса Кустодиева играет также цветовая гамма, через которую передается дух эпохи, раскрываются характеры персонажей и создается определенное эмоциональное воздействие на зрителя.

Яркость, насыщенность, декоративность и символизм цветов подчеркивают колорит и самобытность купеческой жизни, а также отражают любовь и ностальгию художника по уходящей России.

Можно выделить некоторые основные цвета, используемые Кустодиевым. Один из доминирующих цветов – красный, символизирующий энергию, жизненную силу, богатство и процветание. Он часто используется в одежде купчих (сарафаны, платки), в предметах интерьера (ковры, обивка мебели), а также в изображениях еды (румяные яблоки, ягоды).

Золотой (желтый): ассоциируется с богатством, роскошью, духовностью и светом. Золото используется в деталях одежды (вышивка, украшения), в окладах икон, в предметах интерьера. Он придает картинам атмосферу торжественности и благополучия.

Не менее часто используемый цвет – зеленый. Он является символом жизни, роста, надежды и гармонии с природой. Зеленый цвет часто используется в изображениях деревьев, травы, растений, а также в деталях одежды и интерьера. Он привносит в картины свежесть и ощущение спокойствия.

Синий цвет часто используется в изображениях неба, одежды, предметов интерьера. Он создает атмосферу умиротворения и созерцательности.

Белые тона придают картинам ощущение чистоты и свежести. Они часто используются в одежде (рубашки, платки), в предметах интерьера (скатерти, полотенца).

Коричневый цвет подкрепляет мысль о стабильности, надежности и традиционности быта купцов. Коричневый цвет часто используется в изображениях мебели, деревянных построек, одежды.

В целом стоит отметить, что художник использует яркие, насыщенные цвета, чтобы создать эффект праздничности, декоративности и эмоциональной насыщенности. Он не боится смелых сочетаний цветов, а контрастные сочетания цветов используются для выделения ключевых элементов композиции и создания визуального интереса. Например, яркий красный сарафан купчихи на фоне темного интерьера.

2.4. Сравнительный анализ работ Б.М. Кустодиева и А.Н. Островского

Изучая произведения А. Островского и Б. Кустодиева в совокупности, мы получаем более полное и объемное представление о жизни купечества Замоскворечья. Островский раскрывает социальные и психологические аспекты, а Кустодиев создает яркий визуальный образ, что вместе помогает нам понять особенности этой значительной части русского общества. Художник больше любит и идеализирует, а драматург – критикует и обличает.

А.Н. Островский и Б.М. Кустодиев, каждый в своем виде искусства, оставили яркие и запоминающиеся образы купцов Замоскворечья. Островский, как драматург, исследует характеры, взаимоотношения и социальные проблемы, а Кустодиев, как художник, воссоздает колоритный быт и внешний облик купеческого сословия. Хотя их подходы и акценты различны, вместе они создают объемную и многогранную картину купеческой жизни XIX – начала XX века. Островский показывает купеческую жизнь изнутри, со всеми ее проблемами и противоречиями, часто критически. Кустодиев, напротив, идеализирует и романтизирует купеческий быт, представляя его как яркое и самобытное явление русской культуры.

Несмотря на критический взгляд Островского и более восторженный подход Кустодиева, между купцами на их полотнах и в пьесе можно найти общие черты, отражающие реалии и стереотипы купеческого сословия XIX века. Образы купцов имеют общие корни, отражая типичные характеристик этого сословия: богатство, приверженность традициям, практичность, самобытность. Как на картинах, так и в пьесе, купцы предстают людьми обеспеченными, демонстрирующими свой достаток через одежду, обстановку и предметы быта. Они занимают видное положение в обществе и обладают властью.

Купцы придерживаются традиционных взглядов и устоев. Они ценят семейные традиции, правила и Домострой. Они чтят старые обычаи, придерживаются патриархального уклада жизни, верят в Бога, хотя и с некоторым лицемерием, как Кабаниха в пьесе Островского, никак не отзывающаяся о вере, но, согласно обычаю, «низко кланяется народу» за услуги в поисках тела «несчастной самоубийцы». Новизна и прогресс для них является чем-то страшным и непривычным, а потому они воспринимают это с подозрением.

И на картинах, и в пьесе купцы предстают как люди состоятельные. Это выражается в их одежде (дорогие ткани, украшения), предметах быта (самовар, дорогая посуда на картине Кустодиева, роскошный дом Кабанихи в пьесе), и в самом их образе жизни. Становится ясно, что купцы – яркие представители русского народа со своими особенностями речи, манерами, привычками. Они не похожи на дворян, у них своя особая культура. На картинах Кустодиева это выражается в ярких красках, сочных образах; в пьесе Островского – в колоритном языке и характерных чертах персонажей.

Используя разные художественные средства – литературные и художественные, оба творца стремятся отразить самобытность русской культуры и национального характера, воплощенные в купеческом сословии. Островский и Кустодиев скрупулезно описывают детали купеческого быта – интерьеры домов, одежду, предметы обихода, еду и развлечения, создавая атмосферу эпохи. Таким образом подчеркивается самобытность купеческой жизни, отличную от жизни других сословий.

Однако, из-за разных подходов, создается цельный и многогранный образ купеческого Замоскворечья, который имеет отличия. Так, в своих картинах Кустодиев скорее любит купеческим сословием, изображая его с теплотой, юмором и некоторой идеализацией. Его купцы – это колоритные персонажи, воплощающие русский национальный характер. В «Грозе» Островский критически изображает купечество, выявляя его негативные черты: самодурство, лицемерие, жадность, невежество и жестокость. Его купцы – это деспоты и тираны, угнетающие своих близких и подчиненных. Это можно увидеть на картине Купчиха за чаем, где изображена яркая, выразительная, румяная купчиха, сидящая за столом с самоваром. Она выглядит довольной жизнью и излучает тепло и гостеприимство. При этом в пьесе, Кабаниха – такая же купчиха, но она отличается особой, суровостью и лицемерностью, и стремлением к власти, держит в страхе всю семью. Ее образ – воплощение купеческого деспотизма и морального уродства. Поэтому, можно сказать, что Кустодиев создает идеализированные, почти сказочные образы, полные жизненной силы и колорита. Его купцы вызывают симпатию и восхищение своей самобытностью. Он акцентирует внимание на внешней красоте, богатстве и укладе жизни. А Островский пишет реалистичную и критическую картину. Его купцы – это люди с пороками и вызывают скорее отторжение, чем симпатию.

По этой причине отличается и портрет героев произведений. Купцы Кустодиева полные, румяные, пышущие здоровьем, симпатичные и притягательные. Они уверены в себе, гостеприимны и жизнерадостны. Их внешний вид подчеркивает их достаток и благополучие. При этом в пьесе

«Свои люди – сочтемся» купцы могут быть богатыми, но их лица часто искажены злобой, завистью, страхом. Их внешний вид, хоть и свидетельствует о достатке, часто не несет красоты и гармонии. Они сварливы, подозрительны, деспотичны. Например, на картине «Ярмарка» изображена яркий, шумный и красочный базар, на котором купцы занимаются своим привычным делом – торгуют товарами, которыми преполнена каждая лавка. В их действиях, стойке и выражении лиц читается азарт, энергия и деловая хватка. Когда же в пьесе, представитель купеческого Замоскворечья Лазарь Подхалюзин – хитрый, беспринципный и алчный приказчик: «А я человек бедный! Если и попользуюсь в этом деле чем-нибудь лишним, так и греха нет никакого; потому он сам несправедливо поступает, против закона идёт. А мне что его жалеть? Вышла линия, ну и не плошай: он свою политику ведёт, а ты свою статью гони». [18;41] Его образ – воплощение жадности, цинизма и лицемерия, которые, по мнению драматурга, являются характерными чертами нового поколения купечества.

Таким образом, несмотря на различия в подходах, оба художника внесли огромный вклад в русскую культуру, создав яркие и запоминающиеся образы купцов, которые стали символами своего времени. Жители Замоскворечья Б. Кустодиева и А. Островского – это разные, но взаимодополняющие образы, созданные разными творцами с разными целями, но вместе они позволяют увидеть многогранность и противоречивость купеческого сословия. Картины Кустодиева и пьесы Островского помогают нам лучше понять историю России, ее социальную структуру и моральные ценности. Они позволяют увидеть разные грани одного и того же явления, составить более полное и объективное представление о русском купечестве XIX века.

Заключение

Подводя итоги проекта, посвященный глубокому исследованию образа Замоскворечья, запечатленного в полотнах Бориса Кустодиева и в драматургическом наследии Александра Островского, можно с уверенностью утверждать, что оба мастера внесли бесценный вклад в сохранение патриархального московского Замоскворечья.

Борис Кустодиев сумел создать на холсте живые, полные жизни и красок картины, в которых запечатлены знаковые сцены из быта и жизни обитателей Замоскворечья. Его полотна можно назвать документальным свидетельством ушедшей эпохи. В его произведениях оживают колоритные ярмарки и масленичные гуляния, величественные купчихи и степенные купцы, затейливые фасады особняков и тихие дворики.

Александр Островский, в свою очередь, в своих пьесах создал много запоминающихся персонажей, воплощающих различные грани замоскворецкой жизни. Это и властные купцы-самодуры, и их кроткие жены, и амбициозные приказчики, и наивные провинциалки, мечтающие о лучшей доле. С помощью остроумных диалогов и метких характеристик, Островский обнажает внутренние противоречия и социальные конфликты, присущие этому закрытому миру. Он поднимает важные вопросы о моральных ценностях, о роли денег в обществе, о столкновении старого и нового уклада жизни.

Особенную ценность представляет тот факт, что Кустодиев и Островский, каждый работая в своем виде искусства, создают удивительно цельный и гармоничный образ Замоскворечья. Картины Кустодиева визуализируют мир, описанный Островским, наполняя его конкретными деталями и красками. Пьесы Островского, в свою очередь, оживляют полотна Кустодиева, раскрывая характеры и мотивы поступков его персонажей.

В результате проведенного исследования, мы сумели определить образ Замоскворечья и способы его создания в произведениях писателя А.Н. Островского и художника Б.М. Кустодиева. А также пришли к выводу, что образ Замоскворечья, созданный Кустодиевым и Островским, является не только ценным историческим документом, но и важной частью национальной культуры. Их произведения позволяют нам понять особенности русского менталитета, осознать преемственность поколений и оценить богатство и разнообразие русской жизни. Они заставляют нас задуматься о вечных ценностях, о моральных принципах и о роли личности в обществе.

Список использованной литературы

1. Белинский В.Г. Петербург и Москва. [Электронный ресурс].- URL: [https://ru.wikisource.org/wiki/Петербург_и_Москва_\(Белинский\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Петербург_и_Москва_(Белинский)) (дата обращения 12.12.2025)
2. Биограф: сайт, 2023 URL: <https://biographe.ru/znamenitosti/boris-kustodiev> (дата обращения 11.25.2025)
3. Буровцева Н.Ю.; Криуля Л.Г. А.Н. Островский. Драммы: Анализ текста. Основное содержание. Сочинения. [Электронный ресурс].- URL: https://a4format.ru/pdf_files_bio/4b2df4bc.pdf (дата обращения 11.30.2025)
4. Википедия свободная энциклопедия: электронная система. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Замоскворечье_\(исторический_район\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Замоскворечье_(исторический_район)) (дата обращения 22.12.2025)
5. Газета.ru: сайт. Москва, 2016. URL: https://www.gazeta.ru/social/2016/10/08/10236401.shtml?utm_auth=false&updated (дата обращения 11.25.2025)
6. Готье Т. Путешествие в Россию/ [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fitexts.net%2Favor-teofil-gote%2F226664-puteshestvie-v-rossiyu-teofil-gote%2Fread%2Fpage-12.html&utf=1> (дата обращения 12.12.2025)
7. Дроздов Д. Жизнь А.Н. Островского в Москве// Шагаю по Москве.- 2023/ [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://moscowsteps.com/zhizn-ostrovskogo-v-vmoskve> (дата обращения 24.12.2025)
8. Добролюбов Н.А. Темное царство/ [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://www.livelib.ru/book/20999/read-temnoe-tsarstvo-nikolaj-dobrolyubov> (дата обращения 23.12.2025)
9. Институт русского языка Российского университета дружбы народов: официальный сайт. Москва, 2023. URL: <https://ru.rudn.ru/about/news/kolumb-zamoskvorechya-k-200-letiyu-sodnya-rozhdeniya-a-n-ostrovskogo/> (дата обращения 11.30.2025)
10. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века: Вторая половина: Книга для учителя - М.: Просвещение, 1991. – 512с.
11. МирТесен: сайт. Москва, 2016. URL: <https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43265319575/ISTORIYA-ZAMOSKVORECHYA> (дата обращения 11.26.2025)
12. Сухих И. Русская литература для всех. Классное чтение! От Гоголя до Чехова. - М.: Ко-Либри, 2024 – 544с.
13. Островский А.Н. Бешеные деньги/ [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://olehnik.ru/files/literatura/2/A%20Островский%20Бешеные%20деньги.pdf> (дата обращения 24.12.2025)
14. Островский А.Н. Гроза. [Бесприданница; Доходное место]: пьесы / А.Н. Островский – М.: Издательство АСТ, 2023 – 320с.
15. Островский А.Н. Замоскворечье в праздники/ [Электронный ресурс].- Режим доступа: [https://ru.wikisource.org/wiki/Замоскворечье_в_праздник_\(Островский\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Замоскворечье_в_праздник_(Островский)) (дата обращения 23.12.2025)
16. Островский А.Н. Не так живи, как хочется/ [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://www.litres.ru/book/aleksandr-ostrovskiy/ne-tak-zhivi-kak-hochetsya-21118630/chitat-onlayn> (дата обращения 25.12.2025)

17. Островский А.Н. Пучина/ [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://www.litres.ru/book/aleksandr-ostrovskiy/puchina-21119270/chitat-onlayn/> (дата обращения 25.12.2025)
18. Островский А.Н. Свои люди - сочтемся!: пьесы - А.Н. Островский.- М.: Издательство АСТ, 2022 – 256с.
19. Яндекс Дзен: сайт. Москва, 2022. URL: https://dzen.ru/a/YyEHYagUE0aff_O0 (дата обращения 11.25.2025)