

УДК 7.03;7:001.12

ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ А.К. САВРАСОВА (1830–1897 ГГ.)**Филиппова О.Н.**

Ассоциация искусствоведов (Москва)

Творчество Алексея Кондратьевича Саврасова (1830–1897 гг.) – это волнующая страница в истории русской пейзажной живописи 1870-х годов. Певец своей родины, он является одним из первых создателей русского лирического пейзажа. Произведения А.К. Саврасова, художника-демократа, проникнуты любовью к родине и имеют социальную окраску. Его творчество ярко выражает направленность русской реалистической пейзажной живописи второй половины XIX века.

Ключевые слова: творчество А.К. Саврасова, пейзаж, жанровые произведения, этюдный материал, рисунок, живопись, выставки, ученики, педагог.

Постановка проблемы. В русском искусстве XIX века важное место принадлежит пейзажной живописи. Во второй половине этого столетия выдающиеся художники создали замечательные произведения, поистине открывшие скромную красоту русской природы. Творчество этих художников определило большую содержательность пейзажной картины в русском искусстве этой поры, ее глубину, ее эмоциональную выразительность. Передовой характер пейзажной живописи второй половины XIX века связан с тем направлением в русском искусстве, которое получило наименование передвижничества.

Художники – участники Товарищества передвижных выставок – поставили своей целью правдивую передачу окружающей жизни. Их произведения согреты искренней любовью к своему народу, в их искусстве нашли отражение передовые идеи времени. Большим сочувствием к жизни народа проникнуты жанровые работы передвижников. Стремление глубоко познать внутренний мир человека отличает их портретные произведения. Чувством беспредельной любви к родине, восхищением красотой ее природы отмечены их пейзажи. Наряду с Ф.А. Васильевым, И.И. Шишкиным и другими блестящими пейзажистами почетное место одного из создателей русской национальной пейзажной живописи принадлежит Алексею Кондратьевичу Саврасову. Этот тонкий художник-лирик является автором многих превосходных пейзажных полотен.

Анализ последних исследований и публикаций. Нередко имя выдающегося русского живописца А.К. Саврасова незаслуженно связывают лишь с одним шедевром – широко известной картиной: «Грачи прилетели» (1871) [7, с. 22]. Однако, несмотря на довольно сложный жизненный и творческий путь, полный взлетов и падений, боли и тревог, страданий и надежд, художник оставил богатое творческое наследие, которое лишь спустя полвека после его смерти советским исследователям удалось показать во всем его непреходящем значении. Устройством первой ретроспективной выставки произведений А.К. Саврасова, частью забытых, частью вовсе неизвестных, было положено начало систематическому изучению творчества выдающегося мастера.

Был вновь опубликован глубоко содержательный некролог, напечатанный в свое время И.И. Левитаном, и были изданы воспоминания о А.К. Саврасове другого его ученика – К.А. Коро-

вина, образно воссоздающие облик старого мастера [2; 4]. Началась разработка библиографии творчества А.К. Саврасова – выявление и изучение статей о выставках, где показывались в течение почти полувековой деятельности пейзажиста его произведения, а также его редких писем, архивных документов, разнообразных свидетельств современников художника.

Весь этот достоверный материал, частично опубликованный в каталоге выставки 1947 года и использованный в монографиях и обобщающих работах по истории русского пейзажа, развеял сложившиеся вокруг имени А.К. Саврасова легенды, помог и помогает поныне воссозданию правдивого образа этого редкостно одаренного живописца, неутомимого искателя нового в искусстве, педагога, создавшего школу русского пейзажа, влияние которой ощущается и в наши дни. Цель данной публикации, опираясь на библиографические источники, рассказать о творческой, общественной и педагогической деятельности выдающегося представителя русской художественной культуры.

Родился Алексей Кондратьевич Саврасов в 1830 году в Москве, в небогатой купеческой семье. Склонность к рисованию проявилась у мальчика рано. По окончании начальной трехклассной школы он при поддержке своего товарища, ученика Московского училища живописи и ваяния – М.Н. Воробьева (1787–1855 гг.), в 1843 году поступил в это училище. Здесь он попал в перспективный и пейзажный класс, которым руководил тогда московский видописец К.И. Рабус (1800–1857 гг.). Сам К.И. Рабус любил изображать природу во время грозы, или ночной пейзаж, освещенный холодным лунным блеском, или пылающий закат солнца. Интерес к романтическим пейзажам с передачей эффектов освещения К.И. Рабус прививал своим ученикам, в частности А.К. Саврасову.

В училище дарование А.К. Саврасова быстро развивалось. Помимо копирования произведений известных пейзажистов И.К. Айвазовского, А. Калама, А. Ахенбаха, А.К. Саврасов много работал с натуры над этюдами видов Москвы и ее окрестностей. Иногда ученики на средства Московского художественного общества выезжали на этюды в дальние от Москвы губернии. Так, летом 1849 года А.К. Саврасов вместе с учениками училища М.А. Зыковым и В. Дубровиным едет в Малороссию и Одессу. Занятия в пейзажном и перспек-

тивном классе профессора К.И. Рабуса помогли молодому художнику усвоить необходимые технические навыки. 29 ноября 1850 года А.К. Саврасов заканчивает училище со званием неклассного художника, которое ему присвоили за пейзаж: «Вид Кремля при закате луны» и этюд с натуры: «Камень у маленького ручья» [3, с. 6].

К сожалению, от раннего периода творчества А.К. Саврасова сохранилось мало работ, но в них явно сказывается влияние школы романтизма. В рисунке: «Вид Москвы с Воробьевых гор» (1848) художник изображает необычные подмосковные дали с небольшими деревянными строениями и Новодевичьим монастырем и небо с несущимися белыми облаками, которые создают настроение романтической приподнятости. В подобном же духе исполнен пейзаж «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду» (1851) [3, с. 7] (илл. 1).

Надвигается гроза. На первом плане художник помещает огромное разросшееся дерево, крона которого вся в движении под сильным порывистым ветром. Вдали будто сверкает белокаменный Кремль, эффектным светлым пятном выделяющийся на фоне быстро движущихся грозных туч. В воздухе уже чувствуется дыхание приближающейся грозы. Фигурка женщины, торопливо бегущей от дождя по полю, не совсем вяжется с торжественным настроением пейзажа. Но, введенный художником жанровый мотив вносит в картину оживление.

Непосредственность чувств автора, внимательное изучение природы придали этому традиционному в романтической живописи мотиву большую свежесть. Работы молодого А.К. Саврасова уже тогда значительно отличались своей жизненной убедительностью от холодных, сухих академических полотен последователей воробьевской школы. Характерно и то, что эти ранние произведения А.К. Саврасова – пейзажи родных ему мест.

Окончив Училище живописи и ваяния, А.К. Саврасов остается в его стенах, работает при пейзажном классе и принимает живое участие в выставках училища. В 1852–1853 годах он снова совершает поездку на Украину и привозит на выставку училища «Вид Киева с Днепра на Печерскую лавру» и две картины «Степи Малороссии», которые приобрел для своей коллекции член Московского художественного общества А.Ф. Лихачев [3, с. 9]. Видный скульптор и историк искусств А.Н. Рамазанов, отмечая одаренность молодого художника, пишет о работах, выставленных в училище «Пейзажи г. А.К. Саврасова две «Степи» и «Вид Киева» дышат свежестью, разнообразием и тою силою, которая усваивается кистью художника вследствие теплого и вместе разумного воззрения на природу. А.К. Саврасов в произведениях своих начинает достигать того чувства меры, о котором мы говорили выше, и потому самобытность его таланта несомненна, – да и можно надеяться, что он не впадет ни в какие подражания, столь недостойные прямого дарования» [3, с. 9].

Украинские работы понравились в Академии художеств, и А.К. Саврасов получает приглашение на поездку в Сергиевское имение президента Академии великой княгини Марии Николаевны.

Илл. 1. Саврасов А.К. «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду». 1851 г. Х., м., 67,0 X 90,0 см // Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Илл. 2. Саврасов А.К. «Вид в окрестностях Ораниенбаума». 1854 г. Х., м., 78,0 X 118,0 см // Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Здесь, недалеко от Петербурга, А.К. Саврасов создает ряд рисунков, этюдов и картин с натуры. За картины «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума» в 1854 году А.К. Саврасов получает звание академика [3, с. 9] (илл. 2).

Большой интерес к жизни природы, постоянная работа художника на природе все больше и больше вытесняют увлечение романтической трактовкой пейзажа А.К. Саврасовым. В картине «Вид в окрестностях Ораниенбаума» (1854) в изображении природы уже сказывается внимательное наблюдение природы [3, с. 11]. Теперь А.К. Саврасов ищет красоту и поэтичность в обыденных, простых мотивах. Спокойствие царит в природе в летний жаркий день. Ничто вокруг не шелохнется: ни облитая солнцем листва огромного дуба, ни фигурка одиноко сидящей вдали женщины, ни спокойное чистое голубое небо – все вокруг молчит в этот знойный час.

Мягко освещена небольшая поляна на берегу Балтийского моря, окруженная каменными глыбами и огромными разросшимися деревьями. Любовно и тщательно прорабатывает художник отдельные детали картины. Ни одна мелочь не ускользает от его внимательного взгляда: листва

деревьев, золотящаяся на солнце, камни и корни на первом плане, сложные по своему цвету и рисунку, и таинственный сумрак от огромных ветвей деревьев и глубине поляны. В этом полотне и в выборе самого мотива пейзажа, и в общем золотистом колорите чувствуется преемственная связь с произведениями М.И. Лебедева (1811–1837 гг.), любившего щедрое солнце. А.К. Саврасов проникается живым интересом к изображаемому, он стремится правдиво воспроизводить жизнь природы, свет, воздушное пространство, пристально изучает ее, подмечая типичное.

Демократический подъем в России в эти годы выдвигал на первый план жанровую живопись с ее обличением и социальным протестом. В 1856 году Н.Г. Чернышевский защитил диссертацию: «Эстетические отношения искусства к действительности» [3, с. 11]. Его слова: «общественное в жизни – это содержание искусства» стали девизом для молодых художников – В.Г. Перова, Н.В. Неврева, И.М. Прянишникова и других, нашли свое полное и яркое осуществление в их обличительных полотнах.

В русском искусстве происходит процесс формирования художника-демократа, художника-гражданина, стремящегося в своих произведениях отражать природу родной страны неразрывно связанной с жизнью народа. Наряду с произведениями художников-жанристов развивается и реалистический пейзаж. Демократически настроенные художники в своих работах раскрывали волнующую красоту родины, в самых, казалось бы, будничных мотивах находили поэзию. Создавая обобщенный образ родины, они стремились правдиво изображать окружающую действительность, смотреть на природу глазами народа, крестьянина, живущего среди этой природы.

Возвратившись из Петербурга в Москву в конце 1855 года, А.К. Саврасов по-прежнему активно участвует на выставках Училища живописи и ваяния. В 1857 году в жизни А.К. Саврасова происходит значительное событие: он приглашен руководителем пейзажного класса в Училище живописи вместо умершего К.И. Рабуса. А.К. Саврасов стремился привить своим ученикам – юным художникам глубокую любовь к родной природе и научить их ее наблюдать. В это дело он вкладывал горение души. А.К. Саврасов внимательно и чутко подходил к ученикам. Он стремился развить в каждом из них индивидуальные творческие способности, любовь к живописи и остроту зрительного восприятия, умение писать пейзажи на открытом воздухе.

Вот, как вспоминал в своей книге «Давние дни» (М., 1941) русский и советский художник М.В. Нестеров о преподавании А.К. Саврасова в училище: «Мастерская А.К. Саврасова была окружена особой таинственностью, там «священнодействовали», там уже писали картины, о чем шла глухая молва среди непосвященных» [3, с. 13]. Таким образом, А.К. Саврасов отдавал много сил и энергии своим ученикам, пользовался их большой любовью. Как педагог он занял значительное место в русском художественном образовании, воспитав немало талантливых художников – И.И. Левитана, С.И. Святославского, К.А. Коровина, В.Н. Бакшеева и других.

Большое влияние на развитие А.К. Саврасова оказала его дружба с художниками В.Г. Перовым, В.В. Пукиревым, скульптором А.А. Ивановым, а также с собирателем галереи русского искусства П.М. Третьяковым (1832–1898 гг.). Особенно теплая дружба долгие годы связывала А.К. Саврасова с В.Г. Перовым. Их роднила общность художественных взглядов. Вместе с тем они прислушивались к советам друг друга. И это было неоценимым достоинством творческой дружбы обоих художников. Вместе с В.Г. Перовым и Г.Г. Мясоедовым он активно участвовал в разработке плана создания Товарищества передвижных выставок.

В 1857 году А.К. Саврасов женился на Софье Карловне Герц, сестре археолога и историка искусств К.К. Герца (1820–1883 гг.). Их дом становится одним из культурнейших очагов Москвы, где часто собирались художники и критики. В 1862 году А.К. Саврасов по предложению Общества любителей художеств совершает поездку за границу. Он едет в Лондон на Всемирную выставку, где были собраны шедевры искусства из музеев Лондона, Парижа, Мюнхена, Лейпцига, Дрездена и Берлина. На Лондонской выставке в числе других произведений была и картина А.К. Саврасова «Вид в окрестностях Ораниенбаума» [3, с. 15].

Художник внимательно изучает работы мастеров прошлого. В Англии он знакомится с творчеством Дж. Констебля. В Швейцарии А.К. Саврасов пишет с натуры ряд этюдов и картин. В 1867 году он совершает вторичную поездку за границу на Парижскую выставку. Зарубежные путешествия расширили его кругозор, но впечатления, полученные от произведений современного ему западноевропейского искусства, не оказали на него влияния. А.К. Саврасов остается верен реалистическим принципам.

Он уже тогда сознавал, что истинное искусство должно служить не избранному обществу, а быть близким и понятным народу. Это в дальнейшем становится одним из главных девизов его творчества. Страшная стесненность в средствах заставляла А.К. Саврасова тратить массу времени на заработок хлеба насущного, но, несмотря на это, он много и неустанно работал творчески. Художник постоянно стремился преодолеть в своем искусстве устаревшие каноны романтизма. Он ищет самостоятельный живописный язык, свои образы. Творчество А.К. Саврасова в этот период приобретает новые черты, постепенно глубже становится содержание его живописных полотен. Он стремится еще правдивее раскрыть характер родной природы, ее колорит. И его пейзажи этого времени исполнены глубокой поэзией.

Так, в картинах «Морской пейзаж» (1859) и «Рыбаки» (1859) А.К. Саврасов поэтически передает взволнованное движение в природе [3, с. 16]. В «Морском пейзаже» великолепно изображено предгрозовое небо с темными тучами [3, с. 16]. В картине «Рыбаки» тщательно выписывает он морской берег с камнями и старый полуразвалившийся домик у воды [3, с. 16]. Вместе с тем в этих картинах есть уже новые черты – это повествовательное начало, жанровость. Художник рассказывает о природе и о людях, живущих среди этой природы. Он безгранично любит

природу. Глядя на поля, леса, задумчивые озера, плывущие облака, он чувствует биение пульса жизни.

В «Пейзаже с рекой и рыбаком» (1859) художник делает шаг к национальной трактовке природы [3, с. 16] (илл. 3).

Он изображает типичный пейзаж, характерный для среднерусской полосы. Здесь уже нет тех эффектов освещения, которые характерны для его ранних произведений. Художник тонко и проникновенно передает поэзию свежего утра. Спокойно течет река, невысокий берег порос лесом, чистое, безоблачное небо. Вдоль песчаного берега бредет рыбак с сетями на плечах. Фигура рыбака оживляет пустынный пейзаж, и он уже не кажется таким диким.

Общий светлый колорит полотна передает прелесть первых золотистых лучей утреннего солнца. И, кажется, трава вдоль берега посеребрена росой. А.К. Саврасов все чаще обращается к изображению простых, будничных мотивов. Он мастерски схватывает и запечатлевает на холсте удивительно разнообразное состояние природы – это или таинственное очарование сумерек, или тихое утро на берегу реки, или надвигающаяся гроза, или свет лунной ночи. Но, что бы ни изображал художник, везде чувствуется широта и необъятный простор России, везде ощущается дыхание жизни.

До нас дошло очень мало работ А.К. Саврасова 1860-х годов, по которым можно было бы последовательно изучить процесс его творческого формирования, тем не менее по сохранившимся полотнам видно, что А.К. Саврасов продолжает развивать реалистическую линию, намеченную им в «Пейзаже с рекой и рыбаком» [3, с. 18]. Так, картина «Сельский вид» (1867) приближается к работам 1870-х годов, к тому периоду, когда он уже создавал свои лучшие произведения [3, с. 18] (илл. 4).

В «Сельском виде» художник искренно восхищается красотой деревенской природы [3, с. 18]. Композиционное решение полотна необыкновенно просто. На переднем плане зазеленевшие деревья с еще не успевшими распуснуться листиками, дремлющая фигура старика-пасечника, ульи, освещенные солнцем, вдали за полем небольшая деревенька и простор звонкого чистого неба с парящей птицей. В этом простом мотиве природы чувствуется жизнеутверждающее начало, тонко подмеченное и поэтически переданное художником. Картины «Пейзаж с рекой и рыбаком» и «Сельский вид» завершают собой первый период творчества А.К. Саврасова, период овладения реалистическим методом, период напряженных поисков своего образного художественного языка в передаче национального пейзажа с народным содержанием [3, с. 20]. Художник стремится к идейной насыщенности пейзажного образа.

Значительным шагом в развитии творчества А.К. Саврасова в конце 1860-х годов является создание таких произведений, как «Лосиный остров в Сокольниках» (1869) и «Лунная ночь. Болото» (1870) [3, с. 20] (илл. 5).

Эти картины по художественным достоинствам превосходят все ранее им созданное. Здесь уже выступает зрелый мастер пейзажной живо-

Илл. 3. Саврасов А.К. «Пейзаж с рекой и рыбаком». 1859 г. Х., м., 59,0 X 82,0 см // Латвийский Национальный художественный музей (Рига)

Илл. 4. Саврасов А.К. «Сельский вид». 1867 г. Х., м., 65,0 X 110,7 см // Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Илл. 5. Саврасов А.К. «Лосиный остров в Сокольниках». 1869 г. Х., м., 62,0 X 88,0 см // Государственная Третьяковская галерея (Москва)

писи. В основу композиции пейзажа: «Лосиный остров» положен этюд, исполненный художником с натуры [3, с. 20].

В картине А.К. Саврасов сохраняет общий композиционный строй и основные детали этюда. Но, автор выделяет полянку за лесом, которая в этюде была едва намечена, благодаря чему

темный массив соснового леса огромным клином выдвигается вперед, это создает впечатление глубины пространства. А.К. Саврасов прибавляет несколько кустиков у болотца на переднем плане, тем самым четко отделяя его от второго плана. Образный строй произведения от этого не нарушается, становится более емким, законченным. Картина приобретает конкретность. Это характерный пейзаж Подмосковья: и маленькие болотца на переднем плане, и вдали освещенная солнцем поляна, и зеленый массив соснового леса. Справа, на освещенном солнцем лугу, пасется стадо коров. Над лесом дождевые тучи. Пейзаж построен на тонких градациях зеленых, коричневых и желтых цветов.

Простой жизненный мотив А.К. Саврасов стремится поднять до большого образного звучания. В этом произведении чувствуется преодоление художником условного построения картины, характерного для академической пейзажной живописи. Здесь новое, реалистическое решение полотна. А.К. Саврасов добивается единства в композиционном строе произведения. Оно имеет свое внутреннее повествовательное начало. В связи с новыми задачами, поставленными ху-

дожником, изменяется и колорит его произведения. Красочная палитра А.К. Саврасова становится более правдивой, но и более сдержанной.

В пейзаже «Лунная ночь. Болото» автор обращается к непримечательному, скромному мотиву [3, с. 22]. Далеко раскинулась ровная болотистая местность, поросшая низким кустарником, где-то на «краю земли», сливаясь с горизонтом, где стеной встают мрачные облака [3, с. 22]. Кругом все тихо. Неяркий холодный луч луны тускло освещает эту серую даль, кое-где заблестев мерцающим светом в небольших болотцах. Тоскливое уныние звучит в этом произведении.

Художник сознательно отказывается от лишних деталей в пейзаже, которые мешали бы передать определенное настроение в природе – всепоглощающую гнетущую тишину в этой однообразной серой равнине. Печальный мотив наполняет душу тоской. Здесь природа, сливаясь с настроением человека, наводит на тяжелые раздумья. Цветовое решение пейзажа, как нельзя лучше соответствует царящему в нем настроению, характерному для живописи 1860-х годов, как в произведениях Л.Л. Каменева, М.К. Клодта, П.А. Суходольского, так и в картинах В.Г. Перова («Последний кабак у заставы», «Крестный ход на Пасхе») [3, с. 22]. Пейзаж у передвижников становится правдивым изображением окружающей действительности. Он, так же, как и в бытовом жанре или портрете, повествует о жизни русского человека.

В 1871 году А.К. Саврасов задумывает и создает картину «Бурлаки на Волге» [3, с. 23]. Ему близки эти несчастные, обездоленные люди, оборванные и босые, с изможденными лицами, вымотанные нечеловеческим трудом, прошедшие в лямке сотни верст по берегам Волги. В том же, 1871 году А.К. Саврасов пишет пейзажи «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода» и «Разлив Волги под Ярославлем» [3, с. 23] (илл. 6, 7).

В картине «Разлив Волги под Ярославлем» художника влекут волжские водные дали [3, с. 23].

И здесь А.К. Саврасов выразительно передает красоту и стихийную силу русской природы. Широко раскинулась водная гладь весенней Волги, затопив крестьянские дома с церквушкой и колокольней, несутся куски льда по быстрой весенней реке. На переднем плане в лодке фигурки людей, смело плывущих к затопленному селению, откуда валит дым пожара – этого вечного спутника несчастья. «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода» по восприятию природы художником имеет общее с картиной: «Разлив Волги под Ярославлем» [3, с. 23]. Те же разлившиеся широкие водные просторы, так же он вводит в пейзаж архитектуру. С глубокой задушевностью и теплотой А.К. Саврасов изображает близкий его сердцу край.

Утопая в зелени садов с покосившимися заборами, стоит на крутом берегу небольшой посад с кудрявыми березками, о которых сложено столько песен в народе. Над величавой рекой возвышается белокаменный древний храм, стоящий в стороне от селения. В «Печерском монастыре близ Нижнего Новгорода» замечательный мастер пейзажа, тонкий лирик выражает свою горячую любовь к волнующей красоте родной земли, к неоглядным далям России [3, с. 25].

Илл. 6. Саврасов А.К. «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода». 1871 г. Х., м., 101,5 X 215,0 см // Нижегородский государственный художественный музей (Нижний Новгород)

Илл. 7. Саврасов А.К. «Разлив Волги под Ярославлем». 1871 г. Х., м. // Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

А.К. Саврасов не только мастер пейзажа, являющегося главной, основной стороной его творчества, но и создатель жанровых произведений. На Волге он собирает большой этюдный материал и пишет еще ряд картин, среди которых выделяется своим глубоким содержанием и жанровым решением не дошедшее до нас большое полотно «Волга под Юрьевцем», получившее первую премию в марте 1871 года на конкурсе московского Общества любителей художеств [3, с. 25] (илл. 8).

Там А.К. Саврасов изобразил на огромном хмуrom пейзажном фоне с Юрьевцем на взгорье опять толпу бурлаков, тянущих на ремнях баржи.

В этой картине, близкой по теме к полотну И.Е. Репина «Бурлаки на Волге», нашли выражение народные основы творчества А.К. Саврасова, его огромное желание непосредственно откликнуться на мысли, волновавшие передовую интеллигенцию 1870-х годов [3, с. 25]. Пейзаж в произведениях А.К. Саврасова неотделим от жизни людей. Иногда он вводит в свои картины целые бытовые сцены, которые внимательный глаз художника подметил в жизни («Бурлаки на Волге», 1871; «Ипатьевский монастырь», 1872; «На Волге», 1875; «Хоровод в селе», 1874) [3, с. 25] (илл. 9).

В начале 1870-х годов А.К. Саврасов одним из первых живописцев в русском искусстве открыл огромные перспективы пейзажного жанра, возможности выражения в нем больших общественных идей. Полотнами «Разлив Волги под Ярославлем» и «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода» А.К. Саврасов положил начало утверждающемуся в дальнейшем синтетическому русскому национальному пейзажу, но в них нет еще той полной гармонии и внутренней собранности, которые выразились в последующих работах художника [3, с. 27].

Сколько своего, неповторимо индивидуального подхода в изображении ранней весны в этюдах к картине «Грачи прилетели» [3, с. 27]. Тонкие, трепетные стволы берез тянутся к солнцу. Как бы просыпается от зимней спячки земля. И все оживает с наступлением весны – любимой А.К. Саврасовым поры. Этюды к «Грачам» решены художником в едином цветовом ключе [3, с. 27]. Природа здесь живет своей внутренней жизнью, подчиняется своим законам. Эту своеобразную жизнь, ее тайны хочет постичь художник.

А.К. Саврасов воспроизводит все времена года: весну и осень, лето и зиму, передавая своеобразие каждого времени года, но у художника есть и свои излюбленные мотивы: особенно близок ему едва уловимый в природе момент – ее переходное состояние. В этюде «Весна» (1874) передано приближение весны, ее первые шаги [3, с. 27] (илл. 10).

Еще не совсем растаял посеревший снег, но все вокруг уже пробуждается от глубокого зимнего сна, по-весеннему светит солнце, заиграв причудливыми узорами теней от голых деревьев на оттаявшей коричневой земле, птицы с радостным гомоном вьются вокруг купола церквушки в селе. Художник тонко передает весенний день со всеми его красками и звуками. В своих пейзажах А.К. Саврасов показывает не только внешний облик природы, они подкупают теплом, тем настроением, которое владеет художником. Он не только видит природу, но и всей душой чувствует ее.

Илл. 8. Саврасов А.К. «Волга под Юрьевцем». 1870–1871 гг. // Частное собрание (Франция)

Илл. 9. Саврасов А.К. «Хоровод в селе». Эскиз 1874 г. Масло, картон, 32,0 X 41,0 см // Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Илл. 10. Саврасов А.К. «Весна». Этюд 1874 г. Х., м., 38,0 X 46,0 см // Частное собрание (Москва)

Вершиной творчества А.К. Саврасова и всей русской пейзажной живописи второй половины XIX века явилась картина «Грачи прилетели» (1871) [3, с. 28] (илл. 11).

Ее сюжет – это окраина захолустного городка, старая церковь, покосившийся забор, тающий снег и на первом плане несколько березок, на

Илл. 11. Саврасов А.К. «Грачи прилетели». 1871 г.
Х., м., 62,0 X 48,5 см // Государственная
Третьяковская галерея (Москва)

Илл. 12. Саврасов А.К. «Проселок». 1873 г.
Х., м., 70,0 X 57,0 см // Государственная
Третьяковская галерея (Москва)

которых уселись прилетевшие грачи, – и только. Какая простота! Но, за этой простотой вы почувствуете мягкую, хорошую душу художника, которому все это дорого и близко его сердцу. Впервые эта картина была выставлена на московской выставке Общества любителей художеств. Осенью, 28 ноября 1871 года открылась первая передвижная выставка, ставшая крупнейшим событием в художественной жизни страны. На ней произведение А.К. Саврасова занимало одно из первых мест. Картина сразу же привлекла всеобщее внимание – о ней заговорили, о ней писали, она была восторженно встречена не только зрителями, но и многими художниками и критиками. Ее приобретает для своей галереи П.М. Третьяков. С большой похвалой о ней отзывались М.Е. Салтыков-Щедрин и В.В. Стасов.

1870-е годы – это пора наивысшего расцвета творчества А.К. Саврасова. Тонкий поэт-лирик, горячо любящий родную страну, создает в это время много великолепных полотен. В них он стремится философски осмыслить и понять жизнь природы и окружающее во всей их глубине и значительности. Сколько грустной поэзии в рисунке: «Осенняя ночь» (1872) [3, с. 32]. Порывистый ветер стремительно несет осенние тучи, где-то вдалеке тоненькой полоской скупко пробивается холодный лунный свет, падая на мокрую землю. Вокруг нет ни единой души. Художник тонко и остро передает в природе состояние, созвучное одиночеству человека, его мятущейся души.

Полна поэтичности картина А.К. Саврасова «Проселок» (1873) [3, с. 32] (илл. 12).

Это типичный мотив природы многих уголков России – грязная проезжая дорога с ямами, залитыми дождевой водой, с растущими у обочины кучами ветел. Почти весь огромный небосклон застилают грозные облака, но гроза уходит. Где-то солнечные лучи уже пробиваются сквозь тучи и упали на поле, освещая созревающую рожь, примятую только что прошедшим дождем. Зазеленела обмытая ливнем трава у дороги, и солнце вот-вот заиграет в лужицах мутной воды на размытых рыже-серых колеях от крестьянских телег. Заискрилось все вокруг от вновь появившегося солнечного света, наполнив картину радостным ощущением жизни. Влажный свежий воздух, пронизанный лучом солнца, создает особую красоту колорита. А.К. Саврасов стремится тонкими оттенками цвета передать и дорогу, и небо с уходящими облаками, и разметавшиеся под ветром мокрые коричневые ветлы. Здесь А.К. Саврасов выступает, как живописец большого темперамента, артистически владеющий профессиональным мастерством. Вдохновенная кисть художника создает волнующе-поэтический, жизнеутверждающий образ природы. Картина «Проселок» родственна полотну: «Грачи прилетели» по своей типичности [3, с. 35]. Произведения А.К. Саврасова были своеобразной школой для И.И. Левитана, в пейзажах которого – «Вечер в деревне», «Мостик», «Золотая осень», «Слободка» и «Избы» – сказались сильное влияние творчества А.К. Саврасова [3, с. 35].

К середине 1870-х годов в полотнах А.К. Саврасова окончательно исчезает монохромность, свойственная произведениям раннего периода. Колорит картин становится богаче и обретает

единство и цельность. Художник свободно владеет живописной палитрой, легко и артистично передает тончайшие нюансы цветовых отношений. На картинах А.К. Саврасова краски становятся интенсивными, звучащими во всю силу. Об этом свидетельствует цветовая насыщенность этюдов к «Грачам»; великолепный по яркости и свежести этюд «Пейзаж со сломанным деревом», где художник контрастным сопоставлением синей реки с белым парусом лодки и облаком у горизонта, яркости зелени рощи справа и оранжевым стволом сосны поражает насыщенным колоритом [3, с. 35].

Не менее великолепен, упоминавшийся ранее монохромный этюд «Весна» (1874) [3, с. 35]. Необыкновенно тонок и красив по живописи осенний этюд «Аллея» (1870) [3, с. 35]. Лучшим этюдам А.К. Саврасова свойственна свежесть и непосредственность восприятия художником увиденного им пейзажного мотива. Родная природа для него – это неиссякаемый источник мыслей и чувств, творческого горения. Картину «Дворик. Зима» (1870-е годы) А.К. Саврасов написал с необыкновенной тонкостью и блеском живописного мастерства [3, с. 35] (илл. 13).

В картине «Вечер. Перелет птиц» (1874) перед взором зрителя предстают необъятные дали, которые сливаются с океаном неба [3, с. 38] (илл. 14).

Чахлые редкие кустики одиноко растут в печальной осенней долине, на небольшом пригорке, среди пустынных полей примостилась далекая деревенька с церковью. Высоко в небе летят стаи птиц. Поэтически приподнятое настроение в картине создает влекущая сила огромного пространства далей и неба. Эмоциональность цветового звучания роднит это произведение с лучшими полотнами А.И. Куинджи.

В 1876–1877 годах А.К. Саврасов пишет одно из наиболее интересных произведений этого периода – это «Зимний пейзаж. Иней» [3, с. 38]. Спокойно стоят заиндевелые деревья в лесу, воздух пронизан легким морозцем, который уже подбирается к реке, не успевшей покрыться льдом. Тонкое сочетание голубых и зеленоватых оттенков создает воздушность в картине. А.К. Саврасов в совершенстве владеет тональной живописью, благодаря которой он достигает большой убедительности в передаче многообразной красоты родной природы («Пейзаж со стадом у реки», «Летний пейзаж с дубами», «После грозы», «Летний день») [3, с. 38]. В этих произведениях присутствуют и черты декоративности.

Во многих пейзажах конца 1870-х годов у А.К. Саврасова можно встретить налет романтизма, свойственного его ранним произведениям. Так, он пишет элегическую картину «Могила на Волге. Окрестности Ярославля» (1874) [3, с. 38] (илл. 15).

Это произведение высоко оценил И.И. Левитан, который писал по поводу этой работы в некрологе о А.К. Саврасове, что покойный создал русский пейзаж, и эта его несомненная заслуга никогда не будет забыта в области русского искусства [4, с. 115]. Важно отметить, что для А.К. Саврасова были характерны непрерывные поиски в области совершенствования живописного мастерства и стремление разнообразить манеру письма. Стоит сопоставить такие его работы, как «Зимняя дорога» и «Проселок», чтобы убедиться в этом [3, с. 40]. В 1870-х го-

Илл. 13. Саврасов А.К. «Дворик. Зима». 1870-е гг. Х., м., 53,0 X 43,0 см // Государственная Третьяковская галерея (Москва)

Илл. 14. Саврасов А.К. «Вечер. Перелет птиц». 1874 г. Х., м., 82,0 X 65,0 см // Одесский художественный музей

Илл. 15. Саврасов А.К. «Могила на Волге. Окрестности Ярославля». 1874 г. Х., м. // Государственный художественный музей Алтайского края (Барнаул)

дах А.К. Саврасов широко популярен не только, как пейзажист, но и как педагог. Но, талант художника гибнет из-за быстро развивающегося

алкоголизма. А.К. Саврасов начинает все чаще и чаще уклоняться от своих педагогических обязанностей, пока, наконец, его не увольняют.

В это время его покидает жена вместе с детьми, и художник ведет почти бездомную жизнь. Друзья и немногочисленные поклонники пытаются вывести художника из этого состояния, но ему уже трудно помочь. Так, некий А.С. Размадзе в декабре 1895 года обращается к П.М. Третьякову с просьбой помочь больному А.К. Саврасову, он пишет: «Вот уже около года, как ослаб настолько, что работать почти не может; теперешняя жизнь его похожа на медленное умирание» [3, с. 40]. Нет больше сил бороться с голодом и нищетой. К тому же в этот период А.К. Саврасов обременен двумя малолетними детьми от второго брака. Он с трудом сводит концы с концами. Замечательный русский художник, один из первых создателей русского национального реалистического пейзажа, горячо любящий свою родину, умер в 1897 году в одиночестве и нищете.

Таким образом, Алексей Кондратьевич Саврасов принадлежит к числу наиболее выдающихся деятелей русского искусства второй половины XIX века. Один из основоположников русского реалистического пейзажа, он был, по словам И.И. Левитана, и одним «из самых глубоких русских пейзажистов» [4, с. 115]. Его творчество заняло важное место в процессе формирования того национального пейзажа, который стал характерным для передвижничества и в котором глубокая внутренняя правда сочеталась с идейной насыщенностью образа. Тридцать лет истории русского пейзажа тесно связаны с творческой и педагогической деятельностью А.К. Саврасова.

Список литературы:

1. Алексей Кондратьевич Саврасов / Авт.-сост. О.И. Сопочинский. М.: «Государственное изд-во изобразительного искусства», 1960. 48 с.
2. Константин Коровин вспоминает... / Сост. книги, авт. вступ. статьи и коммент. И.С. Зильберштейн и В.А. Самков. М.: Изд-во «Изобразительное искусство», 1971. 911 с.: ил.
3. Лапунова Н.Ф. Алексей Кондратьевич Саврасов / Народная библиотечка по искусству. Л.: Изд-во «Художник РСФСР», 1969. 44 с.
4. Левитан И.И. По поводу смерти А.К. Саврасова (напечатан в «Русских ведомостях» в 1897 году от 4 октября) // Искусство. – 1938. – № 4. – С. 115.
5. Мальцева Ф.С. Алексей Кондратьевич Саврасов. Жизнь и творчество. М.: Изд-во «Искусство», 1977. 405 с.
6. Новоуспенский Н.Н. Алексей Кондратьевич Саврасов. Л.-М.: Изд-во «Искусство», 1967. 134 с.: ил.
7. Орлова Е.Г. Основоположник русского лирического пейзажа Алексей Саврасов // Искусство. Все для учителя! – 2015. – № 5(41). – С. 22–27.
8. Петров В.А. Алексей Саврасов. М.: Изд-во «Белый город», 2005. 64 с.
9. Саврасов А.К. Из собрания Государственной Третьяковской галереи / Авт.-сост. В.А. Петров. М.: Изд-во «Изобразительное искусство», 1983. 47 с.

Filippova O.N.

Association of Art Historians (Moscow)

LANDSCAPE IN THE CREATIVE WORK OF A.K. SAVRASOV (1830–1897)

Summary

The creative work of Alexey Kondratyevich Savrasov (1830–1897) is an exciting page in the history of Russian landscape painting in the 1870-ies. A singer of his homeland, he is one of the first creators of the Russian lyrical landscape. The works of A.K. Savrasov, a democratic artist, are imbued with love for the Motherland and have a social color. His work vividly expresses the orientation of Russian realistic landscape painting of the second half of the XIX century.

Keywords: the creative work of A.K. Savrasov, landscape, genre works, studies, drawing, painting, exhibitions, students, teacher.