

Филиппова Ольга Николаевна,
Педагог-библиотекарь,
Ассоциация искусствоведов
г. Москва

ТВОРЧЕСТВО А.К. САВРАСОВА

Аннотация: Творчество Алексея Кондратьевича Саврасова – это волнующая страница в истории русской пейзажной живописи 70-х годов XIX столетия. Певец своей Родины, он является одним из первых создателей русского лирического пейзажа. Произведения 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: А.К. Саврасов, творчество, певец своей любимой Родины, создатель русского лирического пейзажа, произведения, художник-демократ.

Передовые художники – члены Товарищества передвижных художественных выставок, – в своих картинах правдиво отражали окружающую действительность в неразрывной связи с жизнью народа. Их произведения были согреты горячей любовью к своему народу, верой в его могучие силы. В искусстве передвижников нашли глубокое отражение передовые идеи эпохи. Расцвет творчества Саврасова в 1870-е годы связан с общим подъемом прогрессивной культуры в данный период, вызванным новой волной революционного движения в стране.

Саврасов был одним из организаторов Товарищества передвижных выставок, сыгравшего выдающуюся роль в русском искусстве. Но, главная заслуга Саврасова в том, что он, будучи продолжателем лучших традиций русской пейзажной живописи, обладал огромным опытом самостоятельного изучения русской природы, ясно сознавая новые задачи, стоящие перед русским искусством, внес огромный вклад в развитие демократического направления. 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 А.М. Воробьева, в 1843 году поступил в это училище. Здесь он попал в перспективный и пейзажный класс, которым руководил тогда московский видописец К.И. Рабус. Сам 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 Рабус прививал своим ученикам, в частности Саврасову. В училище дарование Саврасова быстро развивалось. Помимо копирования произведений известных пейзажистов – Айвазовского, Калама, Ахенбаха, 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 Саврасов вместе с учениками училища Зыковым и Дубровиным едет в Малороссию и Одессу. Занятия в пейзажном и перспективном классах профессора Рабуса помогли молодому художнику усвоить необходимые технические навыки.

29 ноября 1850 года 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». К сожалению, от раннего периода творчества Саврасова сохранилось мало работ, но в них явно сказывается влияние школы романтизма. В рисунке «Вид Москвы с Воробьевых гор» (1848) художник изображает необъятные подмосковные дали с небольшими

деревянными строениями и Новодевичьем монастырем и небо с несущимися белыми облаками, которые создают настроение романтической приподнятости. В подобном же духе исполнен пейзаж «Вид на Кремль в ненастную погоду» (1851). Надвигается гроза, на первом плане художник помещает огромное разросшееся дерево, крона которого вся в движении под сильным порывистым ветром. Вдали будто бы сверкает белокаменный Кремль, эффектным светлым пятном выделяющийся на фоне быстро движущихся грозовых туч. В воздухе уже чувствуется дыхание приближающейся грозы. Фигурка женщины, торопливо бегущей от дождя по поляне, 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 Саврасова уже тогда значительно отличались своей жизненной убедительностью от холодных сухих академических полотен последователей воробьевской школы. Характерно и то, что эти ранние произведения Саврасова – пейзажи родных ему мест. Окончив Училище живописи и ваяния, 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. Видный скульптор и историк искусств А.Н. Рамазанов, отмечая одаренность молодого художника, пишет о работах, выставленных в училище. Украинские работы понравились в Академии художеств, и Саврасов получает приглашение на поездку в Сергиевское имение президента Академии великой княгини – Марии Николаевны. Здесь, недалеко от Петербурга, Саврасов создает ряд рисунков, этюдов и картин с натуры. За картины «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума» в 1854 году Саврасов получает звание академика. Большой интерес к жизни природы, постоянная работа художника на природе все больше и больше вытесняют увлечение романтической трактовкой пейзажа Саврасовым. В картине – «Вид в окрестностях Ораниенбаума» (1854) в изображении природы уже сказывается внимательное наблюдение натуры. Теперь 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 в глубине поляны. В этом полотне и в выборе самого мотива пейзажа, и в общем золотистом колорите чувствуется преемственная связь с произведениями М. Лебедева, любившего щедрое солнце. Саврасов проникается живым интересом к изображаемому, он стремится правдиво воспроизводить жизнь природы, свет, воздушное пространство, пристально изучает ее, подмечая типичное. Возвратившись из Петербурга в Москву в конце 1855 года, Саврасов, по-прежнему, активно участвует на выставках Училища живописи и ваяния. В 1857 году в жизни Саврасова происходит значительное событие: он приглашен руководителем пейзажного класса в Училище живописи вместо умершего Рабуса. Саврасов стремился привить своим ученикам – юным художникам глубокую любовь к родной природе и научить их ее наблюдать. В это дело он вкладывал горение души. 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» художник М.В. Нестеров о преподавании Саврасова в училище: «Мастерская Саврасова была окружена особой таинственностью, там «священнодействовали», там уже писали картины, о чем шла глухая молва среди непосвященных». 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 – Левитана, Святославского, К. Коровина, Бакшеева и других. В одном из сохранившихся документов Саврасов излагает метод преподавания в своей мастерской. Большое влияние на развитие 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. Особенно теплая дружба долгие годы связывала Саврасова с Перовым. Их роднила общность художественных взглядов. Вместе с тем они прислушивались к советам друг друга. И это было неопределимым достоинством творческой дружбы обоих художников. Вместе с В.Г. Перовым и Г.Г. Мясоедовым он активно участвовал в разработке плана создания Товарищества передвижных выставок.

Список литературы:

1. Лапунова, Нина Филипповна. Алексей Кондратьевич Саврасов / Н.Ф. Лапунова, 1969. – 44 с.
2. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве А.К. Саврасова (1830-1897) // Молодий вчений. – 2018. – №5 (57). – С. 442-450.
3. Филиппова О.Н. Взлеты и падения в творчестве А.К. Саврасова // Флагман науки. – №7 (7). Август. – 2023. – С. 107-112.
4. Филиппова О.Н. И.К. Айвазовский – кумир А.П. Боголюбова // Современные мировые тенденции развития науки, технологий и инноваций (г. Ужгород, 28-29 июня 2019 г.). Херсон: Изд-во «Молодий вчений», 2019. С. 24-27.
5. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве М.И. Лебедева (1811-1837 гг.) // Молодий вчений. – 2018. – №6 (58). – С. 299-306.
6. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве М.В. Нестерова (1862-1942) // Молодий вчений. – 2018. – № 11 (63). – С. 569-578.
7. Филиппова О.Н. Михаил Нестеров – известный русский художник XIX-XX веков // Фундаментальные и прикладные научные исследования в современном мире / Сборник научных статей по материалам I Международной научно-практической конференции (14 февраля 2023 г., г. Уфа). / В 3 ч. Ч.3 Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 96-104.

