

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

ТВОРЧЕСТВО А.К. САВРАСОВА В «ЭПОХУ РЕФОРМ»

Аннотация: В «эпоху реформ» он был уже вполне зрелым, самостоятельно мыслящим и ищущим новые пути художником. К сожалению, до нас дошло совсем немного его работ конца 1850-х – начала 1860-х годов. Но все они по большей части, исполненные под Москвой, близ Архангельского и Мазилова, свидетельствуют о поисках новой меры приближения к реальному «быту» природы. В то же время, подробно фиксируя многообразные формы трав и деревьев, добываясь «портретной» достоверности изображений уголков Подмосковья, Саврасов не утрачивает «теплоты» и поэтичности мировосприятия («Летний пейзаж с дубами», 1859; «Летний пейзаж с мельницей», 1859; «Пейзаж с дубами и пастушком», 1860, все – ГТГ).

Ключевые слова: А.К. Саврасов, творчество, «период реформ», художник, Москва, Архангельское, Мазилово, реальный «быт» природы, уголки Подмосковья, «теплота» и поэтичность мировосприятия, ГТГ.

Особым чувством меры и вкусом отличается написанный на основе подмосковных впечатлений «Пейзаж с реком и рыбаком» (1859, Государственный художественный музей Латвии, Рига) – один из лучших в творчестве Саврасова и во всей русской живописи того времени. Удивительно мелодичный по рисунку, тонкий и богатый по цветовому строю, он полон «как бы хрустальной» тишины, проникнут чувством покоя и красоты бытия. Чувствуется, что Саврасов, как и лучшие русские писатели-реалисты, отнюдь не только стремится к «натуральности» изображений, но и хранит внутреннюю связь с возвышенными идеалами искусства прошлых веков.

В этом смысле показательно, что в 1862 году, когда создавалось художественное собрание московского Румянцевского и Публичного музея, именно ему было доверено заниматься перевозкой картины Александра Иванова «Явление Христа народу» и, видимо, отбором ивановских пейзажных этюдов для московской коллекции. Очень характерны и дошедшие до нас слова Саврасова о том, что основные источники необходимого живописцу «чистого понятия об искусстве» – это «собственное убеждение» каждого образованного художника, общие идеи красоты и изучение произведений искусства прошлых эпох или современного со стороны гения художника, его века и духа народа». В «эпоху реформ» Саврасов стал одной из центральных фигур художественной жизни Москвы. Среди его близких друзей и знакомых в 1860-е годы мы видим виднейших писателей, художников, искусствоведов и меценатов Москвы (Перова, Василия Пукирева, Александра Борисовского, Михаила Боткина, Павла Третьякова и других), которые, по воспоминаниям современника, нередко собирались в утном саврасовском доме «на чашку чая» и «вели оживленные беседы об искусстве, читали литературные новинки, спорили по вопросам, волновавшим в то время русское общество». Заметную роль играл Саврасов и в сосредоточившем в 1860-е годы наиболее живые культурные силы Москвы Обществе любителей художеств (МОЛХ), секретарем которого был ставший ему не только родственником, но и близким душевным другом искусствовед Карл Герц. В 1862 году Саврасову была предоставлена возможность на средства МОЛХа поехать на открывшуюся в Лондоне Всемирную выставку и посетить другие европейские страны: Данию, Францию и Швейцарию. Эта и следующая,

состоявшаяся в 1867 году, поездки на Запад по-своему наглядно выявили широту и значительность эстетических вкусов Саврасова, особенности понимания им «идей века», чуждость поверхностному лоску, банальностям и штампам «расшаркивающегося искусства», равно, как и натуралистической приземленности. Его европейские пейзажи («Вид в Швейцарских Альпах», 1862, ГТГ; «Озеро в горах Швейцарии», 1866, ГРМ) обнаруживают пристальное внимание к западным «образцам» и в то же время выгодно отличаются от многих модных в то время изображений величественных горных ландшафтов «в духе Калама» отсутствием шаблонной патетики, достоверностью, спокойной и внимательной манерой письма.

Примечательно и то, что в европейском искусстве ему оказались наиболее родственными и симпатичными английские пейзажисты, а позднее и французские живописцы-барбизонцы: Добиньи, Руссо, Коро, Милле. Все эти художники в свое время тоже противопоставляли демократический дух своего искусства холодным красотам академического пейзажа, с небывалой простотой, свободой и непосредственностью изображая родные равнины и леса, стога в полях и бедные хижинки «в связи с трудом и судьбой истомленного человека» (Милле). Вернувшись к русской тематике, Саврасов еще более зорко и пристально вглядывался в будничное течение жизни природы, изучал «типы и характеры» родной земли рядом с художниками-жанристами и писателями-шестидесятниками. Он много и упорно работал в окрестностях родного города, «исследовал» с кистью и карандашом в руках свои любимые Сокольники и Фили, Кунцево и Мазилово, Строгино и Братцево (подобные работы дают уникальный материал по иконографии некогда живописных, а ныне застроенных районов Москвы). Работая совместно с Пукиревым над учебником рисования для МУЖВЗ (он издан был в 1869 году), он ввел в него и «подробное изображение изб, деревень, какие обязательны для художника, изучающего русский пейзаж». Если прежде его работы при всей правдивости и достоверности образов оставались все-таки именно «видами», ощущалась известная дистанция между зрителем и изображением, то теперь его задача – сокращение этой дистанции, «подключение» зрителя к пространству картины. В некоторых произведениях 1860-х годов читаются раздумья художника об исторических судьбах родины, событиях 1812 года (изображения Кутузовской избы в Филях). В других работах он давал волю своему задушевному лиризму, открывая в скромных сюжетах (сельская пасека, дерево у деревни, избышки на краю деревни) не только чистые и яркие краски, но и «То, что в этих красках светит / Любовь и радость бытия» (Иван Бунин).

При этом в его графических и живописных работах все более тонким и интонационно богатым становится рисунок, цветовой строй – все более эмоциональным, что позволяло выразить чувство прикосновения к самым сокровенным токам, «нервной системе» природы, лирическое переживание красоты самых простых деревенских мотивов. К этапным произведениям этого времени относится картина «Пейзаж с избышкой» (1866, Башкирский государственный художественный музей имени М.В. Нестерова, Уфа). На первый взгляд разработанный в ней мотив может показаться малопривлекательным для пейзажиста: низкая изба под соломенной кровлей с прилегающим крытым двором. На луговине перед домом лежит собака, гуляют куры, на крышу избы взлетел рыжий петух. Простой, почти убогий мотив. И в то же время работа настолько человечна, что невольно вспоминаются слова Чехова о способности Левитана (любимого ученика Саврасова) написать деревню, «серенькую, жалконькую, затерянную... но такой от нее веет невыразимой прелестью, что оторваться нельзя». К лучшим пейзажам, исполненным Саврасовым в 1860-е годы, относится и «Сельский вид» (1867, ГТГ), отличающийся особым богатством пространственного и живописного решения, причем живописная система Саврасова приобрела здесь новые и весьма важные для дальнейшего его развития качества: особую светоносность и непосредственную эмоциональность цветового строя и фактуры. Венчает поиски Саврасова 1860-х годов картина «Лосиный остров в Сокольниках» (1869, ГТГ).

Список литературы:

1. Алексей Саврасов: [жизнь и творчество: кн.-альбом / авт. текста В. Петров. – Москва: Белый город, 2000. – 64 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. Италия в творчестве Александра Иванова // Флагман науки. – №7 (7). Август. – 2023. – С. 97-102.
4. Филиппова О.Н. Творчество В.Г. Перова – живописца и рисовальщика (1833-1882 гг.) // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. №01 (108). ЯНВАРЬ 2018. Ч. II. Москва, 2018. С. 50-52.
5. Филиппова О.Н. Мне будет хорошо в простой деревне (О творчестве Ш.Ф. Добиньи) // Флагман науки. – №8 (8). Сентябрь. – 2023. – С. 40-42.
6. Филиппова О.Н. Творчество Жана-Франсуа Милле (1814-1875) – пейзажиста и поэта крестьянского труда // Молодий вчений. – 2020. – №9 (85). – С. 176-183.
7. Филиппова О.Н. Плес в творчестве И.И. Левитана (1860-1900) // Молодий вчений. – 2019. – №9 (73). – С. 293-301.
8. Филиппова О.Н. Природа в творчестве Исаака Левитана // Fundamental science and technology / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (20 декабря 2022 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 7-11.
9. Филиппова О.Н. Анализ картины И.И. Левитана «Над вечным покоем» // Fundamental science and technology / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (20 декабря 2022 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 12-16.
10. Филиппова О.Н. Исаак Ильич Левитан – один из крупнейших художников конца XIX – начала XX века // Fundamental science and technology / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (20 декабря 2022 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 17-21.

