

УДК 7.03; 7:001.12.

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

НОВЫЕ ТЕМЫ И ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛЕКСЕЯ САВРАСОВА

Аннотация: С начала 1870-х годов в творчество Саврасова вошли новые темы и образы. Если ранее он работал в основном близ Москвы, то теперь постоянно совершал поездки в провинцию: в Троице-Сергиеву Лавру, на Керженец, на Оку, но более всего на Волгу, в Ярославль, под Кострому, в Нижний Новгород, Юрьевец, в Болгары под Казанью и Жигули. Волжские просторы произвели на него огромное впечатление.

Ключевые слова: Алексей Саврасова, творчество, новые темы и образы, Москва, Троице-Сергиева-Лавра, Керженец, Ока, Волга, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Юрьевец, Волжские просторы, огромное впечатление.

Некоторые из его картин, связанных с образом Волги, имеют поистине масштабный, эпический характер. Прежде всего, это полотна 1870-1871-х годов, на которых великая река является, как и в народных песнях и в творчестве многих русских писателей и поэтов, как бы олицетворением «убогой и обильной, забитой и всесильной» Руси. В одних из этих работ просторы полноводной реки, заволжские дали, увиденные словно бы с высоты птичьего полета, призывают зрителя проникнуться вольным духом, чувством полноты жизненных сил («Разлив Волги под Ярославлем», 1871, ГРМ: «Печерский монастырь на Волге под Нижним Новгородом», 1871, Нижегородский государственный художественный музей). В иных красота природы омрачается неизбывной памятью о рабской доле народа, и в «музыке» работ Саврасова слышится протяжный стон бурлацкой ватаги, тянущей барку («Бабыня лямка», 1871, частное собрание, Москва; «Бурлаки на Волге», 1871, ГТГ); сгущается над Волгой мгла грозового неба («Волга», 1870-е гг., ГТГ). Особенно масштабна начатая Саврасовым в 1870 году картина «Волга под Юрьевцем», за которую Алексей Кондратьевич весной 1871 года был удостоен первой премии на конкурсе Московского общества любителей художеств.

Современник так описывал эту работу, ныне находящуюся в частной коллекции во Франции: «Картина эта довольно обширных размеров (более сажени в ширину). Колорит, если так можно выразиться, дождливый. Бесконечная зыбь матушки-кормилицы Волги; облачное небо; Юрьевец на взгорье; куча бурлаков, тянущих на бечеву баржу; невеселая, но характерная картина...». Интересно, что при подготовке картины, написанной за два года до появления репинских «Бурлаков на Волге», Саврасов пользовался помощью Перова, которому в свою очередь помогал советами, а может быть, и кистью при написании пейзажей в картинах «Птицелов» (1870) и «Охотники на привале» (1871). С Поволжьем было связано и создание главной картины Саврасова «Грачи прилетели» (ГТГ). В конце 1870 года, вдохновленный впечатлениями от летней поездки на Волгу и получив, видимо от Третьякова, заказ на исполнение «рисунков и картин зимнего пейзажа на Волге», Саврасов взял отпуск до первого мая и вместе с семьей надолго уехал в Ярославль. Сняв большую квартиру, они какое-то время вели счастливую, «тихую и сосредоточенную» жизнь в старинном живописном приволжском городе. Приподнятое состояние духа, в котором находился художник (об этом он писал Герцу и Третьякову), было внезапно нарушено трагическими событиями: в феврале умерла новорожденная дочка (уже третий умерший ребенок Саврасовых), тяжело заболела жена.

О глубине горестных переживаний живописца говорят исполненные им в это время на ярославском кладбище изображения могилы дочери. И все-таки именно ранней весной 1871 года под влиянием помогающего преодолеть страдания «врачующего простора», красоты вечно обновляющейся, воскресающей природы, под кистью Саврасова рядом с исполненными душевной боли этюдами появляются подготовительные работы к картине «Грачи прилетели». Первый биограф художника А. Солмонов, видимо, со слов самого Саврасова писал в 1894 году об охватившем мастера в ту весну творческом экстазе. Это весеннее вдохновение (вообще присущее душе художника) отразилось и в исполненных в Ярославле рисунках и этюдах к задуманной картине. Масштабность замысла, потребность в натуральных впечатлениях обусловили продолжение работы в «глубинке» и поездку Саврасова в расположенное в шестидесяти верстах от Костромы село Молвитино, где, видимо, можно было наблюдать более поздний, замедленный приход весны и где были сделаны новые этюды и эскизы. Потом, по возвращении в Москву, художник внес новые подробности и дорабатывал композицию уже в мастерской. Наконец, в конце 1871 года картина «Грачи прилетели» предстала перед посетителями первой выставки Товарищества передвижных художественных выставок, одним из учредителей и членом правления которого стал Саврасов. Искомое художником единство рисунка и живописи, состояния природы и строя чувств и при этом удивительная естественность и непосредственность выражения были достигнуты в картине в полной мере.

Не случайно изображение простого, знакомого, типичнейшего для России ландшафта и из года в год повторяющегося состояния природы было воспринято чуткими современниками, как нечто совершенно новое, как откровение. В творчестве русских художников-реалистов и прежде всего передвижников, этой, по словам близкого Саврасову пейзажиста Александра Киселева, «отважной горсти людей, сумевшей сберечь человеческий образ и человеческое отношение к своему делу среди безбрежного моря чиновно-звериного государства», тема родной природы занимала важное место. Не только собственно пейзажи, но и исторические картины и портреты нередко несли в себе боль о разладе между красотой русской земли и горем, которым она полнится, утверждали образы людей, способных слиться с природой, почувствовать себя «частицей восторга и блаженства земного» (выражение из рассказа Перова «Милентич-птицелов»). К началу 1870-х годов уже появились замечательные полотна других пейзажистов-реалистов: «лесного богатыря» Ивана Шишкина, импульсивного Федора Васильева, внимательного Михаила Клодта, талантливого ученика Рабуса и Саврасова – Льва Каменева, молодого «светописца» Архипа Куинджи. И все-таки Иван Николаевич Крамской, лидер передвижников и один из глубочайших ценителей русского искусства, в одном из писем к Васильеву не случайно ставил на первое место именно Саврасова, отмечая, что в работах других художников есть «деревья, вода и даже воздух, но душа есть только в «Грачах». При этом Крамской выделял, как важнейшее и ценнейшее качество пейзажиста наличие в его душе и живописи тех «душевных нервов, которые чутки к шуму и музыке в природе, струны, которая могла бы обращаться в песню». Действительно, мировосприятию Саврасова, его работам была присуща совершенно особенная музыкальность. Чтобы ощутить ее и понять тайну очарования его «Грачей», стоит внимательнее взглядеться, например, хотя бы в изображение ветвей деревьев, то радостно тянущихся к весеннему голубому небу, то печально застывших и поникших. Порой его картины дают нам возможность словно бы услышать весенний гомон грачей, пение жаворонка, трепещущего над полем, журчание первых мартовских ручейков, ропот ветвей под порывами ветра. И дело не только и не столько в том, что «похоже» изображенные им картины природы сами по себе вызывают у нас определенные звуковые ассоциации. Высочайшее мастерство Саврасова, тонкие цветовые оттонения и нюансы, чистая мелодика рисунка, интонационное богатство фактуры позволяют ему запечатлеть как бы самый момент включения своего духовного мира в гармонический строй, «созвучье полное в природе».

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. Психологизм в творчестве И.Е. Репина // АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ / Сборник трудов по материалам IX Международного конкурса научно-исследовательских работ (12 сентября 2022 г., г. Уфа). / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 45-62.
4. Филиппова О.Н. Музей-усадьба Репина в Пенатах // 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. 105-112.
5. Филиппова О.Н. Творчество В.Г. Перова – поэта скорби // Флагман науки. – №7 (7). Август. – 2023. – С. 62-67.
6. Филиппова О.Н. Фигура Шишкина в связи с русским пейзажем второй половины XIX 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. 31-35.
7. Филиппова О.Н. Поэтический взгляд на мир в творчестве М.К. Клодта – художника-пейзажиста (1832-1902) // Молодий вчений. – 2018. – №4 (56). – С. 452-458.
8. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве Л.Л. Каменева (1833-1886 гг.) // Молодий вчений. – 2018. – №2 (54). – С. 562-568.
9. Филиппова О.Н. Художник, который рисовал свет (об А.И. Куинджи) // Современные научные исследования: теория, методология, практика / Сборник научных статей по материалам IX Международной научно-практической конференции (6 декабря 2022 г., г. Уфа). В 4 ч. Ч.4 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 91-101.
10. Филиппова О.Н. Александр Киселев // Перспективные научные исследования: опыт, проблемы и перспективы развития / Сборник научных статей по материалам IX Международной научно-практической конференции (9 декабря 2022 г., г. Уфа). В 2 ч. Ч.2 / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2022. – С. 154-158.

