

УДК 7.03; 7:001.12.

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

ВЫСШИЙ ТВОРЧЕСКИЙ РАСЦВЕТ А.К. САВРАСОВА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация: 1870-е годы стали для Саврасова периодом высшего творческого расцвета. Словно бы обретая в работе над волжскими пейзажами и «Грачами» новое важное знание о жизни и живописи, он создал в это десятилетие множество замечательных пейзажей, заражая своим вдохновением и своих воспитанников по Училищу живописи, ваяния и зодчества.

Ключевые слова: А.К. Саврасова, высший творческий расцвет, педагогическая деятельность, замечательные пейзажи, воспитанники, МУЖВЗ

Большая часть его работ этого времени по-прежнему проникнута пафосом открытия красоты и поэзии самых, казалось бы скромных и привычных картин жизни родной природы. Их образно-эмоциональный строй поистине многообразен. В самом выборе сюжетов ярко сказался проникновенный лиризм мировосприятия Саврасова. Приветливые многоцветные радуги; омытые дождем, сияющие на солнце заливные луга; плакучие ивы, склонившиеся у заросших прудов; утренние и вечерние зори; покрытые пушистым инеем, «очарованные» зимние леса; скромные деррвенские околицы; стаи перелетных птиц над сжатыми полями – таковы любимые сюжеты художника, мечтавшего о светлом и одухотворенном согласии человека и природы. Несомненно, что искусству Саврасова, самому его отношению к природе присуща своеобразная религиозность. И проявлялась она отнюдь не только в картинах с изображением возносящих к небу шатры и главы монастырей, церквей и колоколен. В самих композиционно-образных принципах саврасовских работ ощущается особая интенсивность его чувства универсальных сил бытия, связи лучшего на земле и в душе человека с небом и льющим с него светом. Не случайно столь часто, едва ли не в большинстве работ, Саврасов с удивительным разнообразием – каждый раз по-новому, в неповторимом ключе – выдвигал на первый план выразительнейший, но не всегда осознаваемый нами во всей его значительности художественный образ: чистое отражение, повторение неба в воде. То в луже на размытой дождем дороге заблестит пробившийся сквозь тучи луч солнца («Проселок», 1873, ГТГ), то в ночной тишине среди унылых равнин отразится в топком болоте таинственный золотистый свет луны («Лунная ночь. Болото», 1870, Серпуховской историко-художественный музей), то широкий оком весеннего половодья принимает в себя золото и лазурь яркого утра, и тянущиеся к солнцу ветви берез отражаются в голубой воде («Весна», 1870-е, ГТГ). И всюду этот сопрягающий высокое и низкое, небесное и земное мотив помогает Саврасову выразить драгоценное чувство единства мира, ощущение поэтической сущности жизни, причастности любого, самого неказистого уголка родных просторов красоте «божьего творения», всеобщему бытию, глубокому смыслу прекрасной природы. Этот смысл замечательно передан в одном из саврасовских шедевров – картине «Радуга» (1875, ГРМ).

Запечатлев стоящую на пригорке деревушку, к которой от реки поднимается тропинка с выложенной по склону лесенкой, художник вложил в изображение влажного бархата зеленой травы, пробивающегося сквозь тучи солнечного света и нежной, как бы тающей радуги столько любви и поэзии, что обычный деревенский мотив воспринимается как образ некой «лествицы», приглашающей к духовному восхождению, приобщению к светлым силам

«божьего мира». Близка «Радуге» по образному смыслу и картина «У ворот монастыря» (1875, ГРМ). Среди работа Саврасова 1870-х годов есть и глубоко драматические образы, отразившие скорбные размышления художника о краткости жизни, сиротливом одиночестве любящего сердца. Такова элегическая картина «Могила на Волге» (1874, Государственный художественный музей Алтайского края, Барнаул). Критик Г. Урусов точно охарактеризовал ее: «Это пейзаж-поэма: тут выражена целая жизнь – и туча, как горе; тепло и свет, как радость и надежда...». Очень любил это произведение и Исаак Левитан, писавший: «Возьмите картину «Могила на Волге». Широкая, уходящая вдаль, могучая река с нависшей над ней тучею; впереди одинокий крест и облетевшая березка – вот и все; но в этой простоте целый мир высокой поэзии». Очевидна и близость между этой работой и «монументальной элегией» Левитана «Над вечным покоем» (1894). Рядом с печальными образами под кистью художника возникают безмятежные, идиллические картины. Так, солнечная радость от майского цветения жизни слышится в звонких и пестрых красках, которыми художник изображает крестьян, затеявших «по вешнему по складу» гулянье на деревенской улице (эскиз-вариант к несохранившейся картине «Хоровод», 1874, ГТГ). Многие произведения Саврасову можно подолгу с удовольствием рассматривать отнюдь не мешая общественному впечатлению, только обошашают его. В них таится немало любопытных подробностей, которые, отнюдь не мешая общему впечатлению, только обогащают его. Художник с любовью изображает и нехитрые предметы крестьянского быта, и кур, и ворон, сидящих на заборах с развешанным бельем и крынками. Это трогательное внимание к подробностям жизни природы и поразительная способность к передаче малейших оттенков весеннего настроения замечательно воплощены Саврасовым в работе «Дворик. Зима» (1870-е годы, ГТГ). В необычно свободной для того времени живописной манере и в то же время очень бережно и точно воссозданы здесь и общее ощущение прелести мягкой, пасмурной предвесенней оттепели, и оживленность птиц, довольно и весело копошащихся на рыхлом повлажневшем снегу среди серых изб и заборчиков. При этом важно отметить, что доброе, чуткое отношение Саврасова к будничным подробностям элементарно-народного, бесхитростно-наивного быта имеет мало общего с мещанской сладкой сентиментальностью, «квасным» смакованием национальных особенностей русской жизни или потребительским взглядом на природу – вроде чеховского «хорошо бы здесь чайку попить». Саврасовское уважение к реальности, симпатия ко всякому проявлению живой жизни, связь с народным мироприятием скорее сродни пушкинскому универсализму, позволяющему «внять дольней лозы прозябанье» и с почти детской, доверчивой радостью смотреть, как «бегает дворовый мальчик, в салазки Жучку посадив», или как «на красных лапках гусь тяжелый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лед». К сожалению, до нашего времени дошло мало сведений о литературных вкусах и предпочтениях Саврасова. Но известно, что он очень любил поэзию, не раз работал в местах, связанных с жизнью и творчеством любимых писателей. Так, в 1870-1880-е годы он постоянно посещал пушкинские места и исполнил несколько рисунков и картин, на которых изображены окрестности Михайловского и могила поэта. Невольно заставляют вспомнить многие работы Саврасова и стихотворения Михаила Лермонтова, Алексея Кольцова, Федора Тютчева, Ивана Никитина, Николая Некрасова, Алексея Плещеева, Ивана Сурикова и поэтов его круга. Очень близка ему была и стихия народной песенности. Особую линию в творчестве Саврасова 1870-х годов представляют его городские, московские пейзажи. Вместе с созданными им изображениями ближних окрестностей родного города они представляют собой уникальную страницу отечественного художественного «москвоведения», ибо, в отличие от произведений большинства других живописцев, несут в себе поэтическое чувство связи архитектуры древней столицы и природы. В некоторых из этих работ, продолжая традиции Рабуса, Саврасов изображает Москву в ночное время, когда

прекращается дневная суета, когда «звезда с звездой говорит» и созерцание старинных храмов вызывает особенно острое ощущение глубины веков, мысли о вечном. Такова, в частности, замечательная торжественно-сосредоточенная работа «Соборная площадь в Московском Кремле ночью» (1876), недавно выявленная в одном из частных собраний. Не исключено, что ее создание каким-то образом было связано с подготовкой художника к созданию декораций к опере Михаила Глинки «Жизнь за царя» (единственный известный нам опыт работы художника для театра). К лучшим московским пейзажам XIX века относится и картина «Сухарева башня» (1872, Государственный Исторический музей, Москва), написанная Саврасовым к двухсотлетию со дня рождения Петра I. Остроконечное здание ныне разрушенного памятника истории и архитектуры изображено Саврасовым ранней весной.

Запечатлев красно-белую башню на фоне розоватого предвечернего неба со стаями птиц, летящих на ночлег над заснеженными крышами домов и покрытыми инеем деревьев, художник сумел передать ее гармоническую связь с природой и в то же время гордый порыв ввысь. Все эти работы, наверное, видели и ученики Саврасова, преподавательская деятельность которого именно в 1870-е годы была особенно успешной и плодотворной. В то время в училище пришла молодежь, которой оказались особенно близкими лирические устремления и живописные искания их учителя. По сравнению с предыдущим поколением ее менее волновали общественные противоречия. Ощущалась потребность противопоставить «злобе дня» подлинные ценности, «правду сердца», и именно Саврасов сумел помочь лучшим русским художникам нового поколения обрести себя, увидеть новые горизонты развития искусства. Сергей и Константин Коровины, Исаак Левитан, Сергей Светославский, Михаил Нестеров и другие юноши, поступившие в его мастерскую или работавшие в соседнем классе у Перова, с воодушевлением восприняли призыв Саврасова «идти в природу», наполнять свои произведения отрадным чувством единения с ней.

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) // Молодой вчений. – 2018. – №5 (57). – С. 442-450.
3. Филиппова О.Н. Плес в творчестве И.И. Левитана (1860-1900) // Молодой вчений. – 2019. – №9 (73). – С. 293-301.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Филиппова О.Н. Левитан и Ушаков в Подмосковье // Фундаментальные и прикладные научные исследования: инноватика в современном мире / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (21 марта 2023 г., г. Уфа). / В 3 ч. Ч.3 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 57-59.

8. Филиппова О.Н. Исаак Левитан // Инновационные научные исследования: теория, методология, тенденции развития / Сборник научных статей по материалам X Международной научно-практической конференции (28 марта 2023 г., г. Уфа). / В 3 ч. Ч.3 – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 69-74.

9. Филиппова О.Н. Пейзаж настроения в творчестве И.И. Левитана – гения // Флагман науки. – №7 (7). Август. – 2023. – С. 45-51.

10. Филиппова О.Н. Творчество В.Г. Перова – поэта скорби // Флагман науки. – №7 (7). Август. – 2023. – С. 62-67.

