

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,

г. Москва

ЛЕТНЯЯ ПРИРОДА В ТВОРЧЕСТВЕ В.Н. БАКСШЕЕВА

Аннотация: По ощущению летней природы Бакшеев удивительно близок лучшим нашим поэтам: каждый его пейзаж вызывает ассоциации с лирикой Пушкина, Тютчева, Фета, Бунина. Именно поэтому Бакшеев был в числе тех новых живописцев, которые вслед за русской поэзией раскрывали внутреннюю жизнь пейзажа. «Наступило время, - говорит об этом поэтическом периоде в развитии нашей пейзажной живописи академик Б.В. Асафьев, - когда русская живопись почувствовала не внешнюю только видимость - очень скромную - русской природы, а ее мелодию, душу пейзажа. Пришли «пейзажи-настроения», ощутимо почувствовались в творчестве пейзажистов «поющие силы природы» - параллельно с русской музыкой. «Поющих» - подчеркиваю это существенное свойство: не импрессионизм - ощущение неповторимо прекрасных, каждый в своей мимолетности, моментов, а лирическое раскрытие длящегося, как песня, состояния природы».

Ключевые слова: Творчество В.Н. Бакшеева, летняя природа, времена года, пейзажи, зелень деревьев и трав, Шишкин, Поленов, Крымов, Рылов, Б.В. Асафьев.

Лето писать труднее, чем другие времена года. Зелень деревьев и трав забывает элементы пейзажа, становится сложнее разобраться в полутонах, определить контрастные отношения цвета. И не случайно именно лето представлено в живописи меньше, чем изображение весны, осени или зимы. Вслед за Шишкиным, Поленовым, Крымовым, Рыловым, Бакшеев был в нашей пейзажной живописи великолепным певцом русского лета, причем лучше всего

у него удавались летние вечера и дороги - в них с чисто бакшеевской самобытностью проступила лирика нашей летней природы. В летних пейзажах Бакшеева совсем нет мимолетности, импрессионистичности восприятий природы - он раскрывает природу в типически обобщенном образе. И особенно это чувствуется в пейзажах, посвященных летним вечерам. Эта тема привлекала художника уже в ранние годы его творчества. Еще в 1912 году он пишет «Летний вечер» (Русский музей, Санкт-Петербург), такой пленительный по передаче покоя и ласковости природы. К 1918 году относится еще один «Летний вечер» (Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского). Но наиболее ярко этот мотив воплотился в пейзаже того же названия (1935), находящегося в собрании Национального художественного музея Украины. В этой картине определилась основная цветовая доминанта пейзажа - розовый цвет. Мягкие розовые облака, тихо плывущие на летнем небе, уже в этюдах создавали нежную красочную выразительность. Дочь художника не раз говорила, что именно в «розовых» облаках видел Бакшеев символ нежности природы. Отсвет розовых облаков Бакшеев дает ощутить и на поверхности притихшей речи, и на цветочном лужке бережка, и на кустах в тени. А как осмысленно живописует художник лес, погруженный в вечернюю тень, как тонко он воплощает силуэты деревьев, подчеркивая холодную синеву в контрасте с горячим розовым цветом облаков! У Фета есть сходное с бакшеевским ощущение поэзии такого ласкового и мягкого летнего вечера. В «Летнем вечере» Бакшеев выразил то настроение пейзажа, которое заставляет вспоминать «Анжелюс» Милле - художника, которого он особенно ценил. «Тихий вечер» (1952) - воссоздает летний пейзаж в состоянии, когда еще не остыл знойный день и всю природу «дремота жаркая объемлет». Река здесь на заднем плане, а впереди поляна с зеленой травой. Розовый цвет окутывает всю картину, и только деревья даны без глубоких синих теней. Летние дни нашли в пейзажах Бакшеева впечатляющее выражение в таких работах, как «Летний день» (1914, Нижегородский государственный художественный музей) и «Летний день. Маркваша» (1936, Русский музей, Санкт-Петербург). Вспоминая

полотно художника или вновь его просматривая, поражаешься зоркости мастера и умению его разобраться в сложнейшем «месиве» летних красок. О том, насколько вдумчиво подходил Бакшеев к созданию летних пейзажей, говорит его письмо к А.В. Григорьеву, в котором прямо-таки восхищает творческая взыскательность автора «Летнего вечера». Летние дороги Бакшеева составляют особый цикл пейзажей. Из этой серии вначале хочется остановиться на картинах «Дорога в лес» (1935) и «Лесная дорога» (другое название - «Дорога в лесу», 1937). Обе работы находятся в собрании Государственной Третьяковской галереи. Композиция и мотив первой картины - самые простые, незатейливые. Серый тихий день, ближе к вечеру, опушка хвойного леса, а перед ним - полянка с одиноким пнем и с извилистой дорогой, уходящей в лес. Знакомый всем, милый простой мотив, но как задушевно и нежно он создан. Перед зрителем возникает частичка родной природы, глубоко опозитивированной художником, нашедшим мягкие краски для ее выражения. Тут все затихло и насторожилось, и Бакшеев не случайно дал этой картине-этюду подзаголовок «Перед грозой». В «Лесной дороге» совсем иное состояние - здесь буйно плещется солнце, жадно греют в его лучах свои ветви ели и сосны, а сама дорога с резкими тенями по краям заросла травой и почти потеряла очертания. Хороша группа пейзажей, объединенных названием «Заглохшая дорога». Бакшеев писал их с одного места, варьируя отдельные детали. Лучшей из этих работ надо признать картину из собрания Иркутского областного музея (1937). Какая законченная и убедительная композиция, как величественно склонили свои ветви могучие березы и как мягко и изящно проступают очертания леса! В последние годы Василий Николаевич писал лесную дорогу вблизи поселка Внуково, где жил на даче. После продажи своих «Дубков» он создавал летние этюды и в Катугаре, по Киевской железной дороге, и под Тарусой, у художника Григорьева. И совсем была чуждой ему природа «Песков», где у художников были кооперативные задачи; там он вначале поселился, но вскоре покинул это неинтересное место. Широкая дорога во внуковский лес была запечатлена Бакшеевым в большом полотне

«Подмосковье. Внуково» (1954, собрание А.В. Бакшеевой). Где-то поблизости от внуковской дороги написан в нескольких вариантах и «Овражек» (1955-1956). Несколько особняком в пейзажном творчестве художника стоит «Облачный день» («Какое приволье!», 1951). Эту картину Василий Николаевич выделял в своем пейзажном творчестве. Композиционно она построена обычно, но летний день, когда вся природа полна жизни, здесь выражен по-новому. Осенних мотивов в пейзажном творчестве Бакшеева значительно меньше, чем летних сюжетов. Художник не очень-то жаловал осень. Казалось бы, его должны были привлекать сюжеты золотой осени, светлые и звонкие осенние дни с их тишиной и покоем. Но, после Левитана, так сокровенно передавшего поэзию осеннего золота и багрянца, художник прикасался к этому мотиву очень осторожно и не достигал в нем оригинального, своеобразного решения. В собрании Б.В. Бородина (Горловка) имеется бакшеевский пейзаж «Золотая осень»; есть в нем настроение, чувствуешь осеннюю песню природы, но эта вещь уступает картинам других художников - певцов осени. Бакшееву совершенно чужды были мотивы некрасовской осени, с обнаженным, голым лесом, опустевшими полями, его страшил начинавшийся холод в природе. Из осенних мотивов ближе других ему было то состояние, в котором природа как бы прощается с безмятежностью светлых летних дней. В 1915 году Бакшеев написал картину с лирическим названием «Прощальные лучи» («Осень»), ныне находящуюся в собрании Русского музея в Санкт-Петербурге. Она была в свое время экспонирована на 44-ой выставке передвижников. Картина эта отличается свежим поэтическим чувством. В этом же музее находится еще одна картина, посвященная осеннему мотиву - «Осень приближается» (1943). Вариант этого сюжета был создан в 1945 году для Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова («Приближается осень»). Маленькая речка на первом плане, на берегу, на пригорке, большая группа лиственных деревьев, тронутых красками осени. Еще прозрачен воздух, но уже чувствуется, что в природу пришло новое время года. Зимняя природа представлена в творчестве Бакшеева единичными работами. Из произведений

дооктябрьского периода надо отметить «Зимний пейзаж» (1909, Рязанский областной художественный музей имени И.П. Пожалостина). Поля, занесенные снегом, показаны художником в бескрайних просторах, довольно унылых, - лишь несколько печальных маленьких озябших березок разнообразят этот тоскливый зимний день. Но Бакшеев увидел особую красоту в мерцании туманного солнца, сумел передать сложные валерные отношения. Очень любил Василий Николаевич мотив инея. Еще в 1901 году появляется первый вариант картины-этюда с таким названием. В 1908 году он создает ряд вариантов (собрания А.В. Бакшеевой и М.П. Сокольников). Это целая сказка зимнего леса. Как остро вспыхивает сверкание снега на деревьях, как чарующе сияет бирюзовое небо!... Живописец сумел передать сочетание всех оттенков зимних красок: бирюзового, синего, голубого, розового, лилового - они сгармонированы в напевной прелести, характерной для бакшеевского колорита. Так и хочется постоять на зимней полянке этого леса в инее и полюбоваться сверканием зимних красок. Бакшеев обычно любил передавать природу в спокойных, полных тишины и величавости состояниях, но есть у него пейзаж, который стоит особняком в его творчестве. Это картина «Гроза приближается» (1933), написанная, как и большинство его произведений, под впечатлением увиденного и пережитого. Правда, еще в картине «Среди природы», написанной в 1905 году и подаренной Самарскому областному художественному музею, Бакшеев изображает грозу, но тогда художник не ставил перед собой задачу выразить эту стихийную силу во всей остроте ее динамического проявления. Таким образом, в воспоминаниях Василия Николаевича есть яркие страницы, в которых он поэтически описал «жуткие минуты» бурного проявления стихии, свидетелем которого он был: «Как-то я шел лесом, встречались красивые поляны, долины, я любовался, дышал свежим, немножко сыроватым воздухом леса, пахло лесными фиалками, медуницей. Но небо меня беспокоило, оно было желтовато-зеленым с едва заметными облаками. Откуда-то издалека чуть слышно доносились раскаты грома. Лес замер, ни один лист на деревьях не шелохнулся. Раскаты грома

приближались; изредка по верхушкам деревьев проносился шорох и потом опять все затихало. Но вот небо потемнело; облака, освещенные желто-зеленым светом, стали ниже. Упало несколько крупных капель дождя, раскаты грома стали чаще, сильнее; лес зашумел, пошел сначала редкий, потом сильный дождь. Деревья метались, гнулись из стороны в сторону, дождь превратился в сплошной ливень. Со всех сторон прямо над головой раздавались раскаты грома, все время сверкала молния. Было впечатление, что гроза разразилась и точно сосредоточилась в этой части леса. Бесперерывно кругом сверкали молнии и раздавались сплошные удары грома, все усиливаясь и усиливаясь в один сплошной гул. Ливень превратился в сплошной поток, раздавался треск ломающихся деревьев...». Так, воспоминания художника тесно сплелись с описанием его картины.

Список литературы:

1. Сокольников М.П. Пейзажи Родины. - Москва: «Изобразительное искусство», 1980. - 128 с.: ил.
2. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве В.Д. Поленова (1844-1927) // Молодий вчений. – 2018. – №9 (61). – С. 337-346.
3. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве А.А. Рылова (1870-1939 гг.) // Молодий вчений. – 2019. – №5 (69). – С. 346-354.
4. 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.
5. Филиппова О.Н. Творчество И.И. Шишкина // ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ / Сборник трудов по материалам XI Международного конкурса научно-исследовательских работ (16 января 2023 г., г. Уфа). / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 210-214.