

УДК 7.03; 7:001.12.

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

**«ГЛУБОКО ПОЭТИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ
(О ТВОРЧЕСТВЕ ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА)»**

Аннотация: Владимир Иванович Соколов (1872-1946) учился в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества у И.М. Прянишникова, В.Е. Маковского, В.Д. Поленова. С 1896 года его работы выставлялись на выставках художников-передвижников, в советское время он участник многих крупных живописных и графических выставок. Ретроспективная выставка работ Владимира Ивановича Соколова в 1939 году впервые с такой полнотой раскрыла перед советским зрителем большой и многогранный талант одного из крупных советских художников старшего поколения. Владимир Соколов принадлежит к московской группе наших художников. У этой группы свои приемы письма и свои творческие традиции. В основном они сложились в 1890-е годы.

Ключевые слова: Владимир Иванович Соколов, творчество, МУЖВЗ, И.М. Прянишников, В.Е. Маковский, В.Д. Поленов, художники-передвижники, живописные и графические выставки работ, крупный советский художник старшего поколения, приемы письма, творческие традиции.

То была переломная полоса в истории русского искусства, подготовившая развитие новейших течений нашей живописи. Отсутствие связи с Академией было показательно для большинства московских мастеров. Живописный «академизм» даже реформированной Академии коснулся очень немногих москвичей. Центром их художнического образования являлось Училище живописи на Мясницкой. На общее художественное воспитание

огромное влияние оказывали такие типичные для Москвы фигуры, как Левитан, Врубель, Серов. Натура и пленэр властно покоряли в ту эпоху художников. Начались массовые поиски интимных уголков русской природы, тех ее моментов, которые давали бы возможность наиболее живописно отразить лирическую сторону восприятия пейзажа. Пейзаж - и именно русский пейзаж средней полосы России - стал в центре внимания московских живописцев. Как и у Левитана, кумира молодых пейзажистов, родное, русское все заметнее и шире стало звучать в творчестве живописцев. К жанру обращались мало. В это время начинают проявляться в русской живописи и новейшие западные влияния. Если Петербург в конце 1890-х годов подготовил целое течение в жизни нашего изобразительного искусства - группу «Мир искусства» с ее прочной связью с русским прошлым, со своеобразной и утонченной декоративностью - то Москва воспринимала формы нового французского искусства на русской почве с большей непосредственностью. Новейшие западные направления искусства охватят позднее немало московских живописцев, но многие художники (Юон, Бялыницкий-Бируля, Гермашев и другие) останутся верными реалистическим традициям русского лирического пейзажа, хотя и воспримут многое из новых живописных исканий эпохи и в немалой степени «Мира искусства». В.И. Соколов примыкает именно к этой группе московских пейзажистов. Продолжая реалистические традиции интимного русского пейзажа в левитановском понимании, глубоко чувствуя родную природу, всегда активно отстаивая правдивость в искусстве, он воспринял лучшие черты импрессионизма и передовых течений русской живописи начала XX века. Тонкий живописец, обладающий одновременно и ярким графическим дарованием, Соколов сумел найти свою, богатую и привлекательную форму выражения, насыщенную большим и неподдельным поэтическим чувством. Началом его художественной деятельности надо считать 1892 год, когда на ученической выставке Московского Училища живописи появилась первая картина Соколова «Бабушка и внучка». С этого

времени он ежегодно, с небольшими перерывами, выставляет свои произведения на выставках Московского общества любителей художеств, на академических выставках в Петербурге, на выставках Товарищества передвижников, включая провинциальные выставки (Ростов-на-Дону, Ярославль). На ученических выставках Училища живописи Соколов показывает в 1893 году картину «К вечеру», в 1894 году - «Вечер». На периодических выставках Общества любителей художеств, где он чаще всего представляет свои работы в конце 1890-х и в начале 1900-х годов, были экспонированы «Первый снег», «Сумерки», «В глухом бору», «Кремлевская набережная», «Ранний снег», «Осенью», «В парке», этюды на темы Киевской губернии и акварели. Любопытно, что Соколов был одним из тех немногих художников-москвичей, которым Дягилев послал приглашение участвовать в первой выставке «Мира искусства». К счастью для художника, рядом с ним был Левитан, общение и дружба с которым так облагораживали творческие замыслы. Левитан сыграл исключительно плодотворную роль в сложении и укреплении художественных вкусов Соколова. В своих интересных воспоминаниях об учителе Соколов рассказывает, как Левитан внимательно отнесся к его первой, премированной на конкурсе Общества любителей художеств картине «Весна». Рассматривая работы Соколова, Левитан отмечал как их положительное начало то, что художник не боится детально прорабатывать хорошо видимые предметы. «Так и надо продолжать, - говорил Левитан. - Это верный путь. Вот, видите, у вас стоит фонарик, а в фонарике чувствуется лампа со стеклом... Так вы не забыли наметить даже и бличек на ламповом стекле». От Левитана Соколов воспринял немало творческих приемов. Строгость рисунка для определения живописной формы и перехода красок, заготовка натуральных этюдов как подготовительного материала для картин, а не как модного тогда «самостоятельного» и чуть не «главного» вида искусства, стали основным качеством живописной работы Соколова. Но, главное, что на всю жизнь запомнил художник, - это проникновенные слова

Левитана о серьезном и непрестанном изучении природы и необходимости правдивого к ней отношения. Другим учителем художника был В.В. Переплетчиков. Ему он обязан теми конкретными советами, которые передавались при совместной практической работе. С Переплетчиковым Соколов сблизился в школе Гунста, где он учился еще до поступления в Училище живописи. Переплетчиков - учитель снабжал молодого художника книгами по искусству; через него Соколов познакомился с письмами Крамского, биографиями Александра Иванова, Перова и других. Очень заметно было воздействие рисунков Переплетчикова. Они подкупали Соколова своей мягкой линейной выразительностью, при легкой и приятной тушевке светотени. Позднее, Переплетчиков-друг помог Соколову развить в себе то необходимое чутье к пейзажу, ту высокую профессиональную тактику увлечения, без которых невозможно было добиваться положительных результатов в живописи. «Весною Василий Васильевич любил искать первую весеннюю воду, - вспоминает Соколов, - хотя бы кусочек темной водички найти и написать... А когда в полях еще белеет снег, мы часто отправлялись за Крестовскую заставу и раз даже добрались до Мытищ». Навсегда останется у Соколова это острое чувство природы, страстное волнение ее жизнью и неуловимыми мгновениями. Странствования по ранним весенним оврагам, по берегам разлившихся рек, по осенним полям и перелескам с лиловыми и багряными красками деревьев, с хмурыми облаками и серо-белой далью, станут дорогими и незабываемыми мгновениями в его жизни, источником творческой радости. Справедливость требует отметить, что в начале 1900-х годов у Соколова проскальзывали банальные пейзажные темы аллей и парков с элегическими настроениями. Однако такие вещи были исключением и не составляли серьезного явления в его творчестве. Художник шел особым путем, стремясь к выражению своего ощущения природы, к раскрытию своего живописного дарования. Отталкиваясь от настроений, которые вызывал тот или иной уголок природы, Соколов умел наполнить его изображение той

объективной правдой, которая не позволяет только чувству быть безраздельным хозяином на полотне. Чувство художника объединялось с живописной правдой, в результате чего и получалось живописно-поэтическое претворение темы. Соколов - поэт русского пейзажа, близкий к таким художникам, как Рылов, Бакшеев, Бялыницкий-Бируля, Юон, Крымов. Многие черты роднят его с этими мастерами, хотя, как живописец русской природы он остается своеобразным и оригинальным. Восприятие Соколовым пейзажа лишено поверхностности и мимолетности. Его искусство стоит на непрерывном, упорном и тщательном изучении природы, ее деталей. Огромная работа проводится художником над этюдами, о чем говорят их превосходные образцы, сделанные в 1902, 1910, 1914 и 1916 годах; да и сам процесс создания картины, уточнения ее композиции, цвета и света и отделка мелочей поражает исключительной продуманностью. Идя на этюды, этот мастер уже несет в своем опыте множество красок и оттенков, но каждый раз обогащает себя новым восприятием и не дает застаиваться старым чувствам, отчего его живописная мелодия всегда чарует свежими мотивами. В мире природы Соколов - всегдашний ее ученик. Жизнь природы - не отвлеченная, не сама по себе только, а показанная через жизнь и чувства человека, - вот ключ, которым Соколов раскрывает поэтические тайны русского пейзажа. Живопись Соколова, верного последователя Левитана, вызывает трепетное восприятие родного пейзажа, воспитывает чувства красоты и неразрывности человека и природы. Мы видим на картинах Соколова берега весенних рек, цветущие сады, мартовские ростепели, тихие дворики, осенние перелески; эти мотивы сразу же ассоциируются с теми многими уголками русской природы, которые встречались каждому из нас. Нельзя сказать, чтобы пейзажи Соколова были «построены», - он обычно делает лишь некоторые композиционные перемещения по сравнению с предварительными натурными этюдами. Как и Левитан, художник «выбирает» свои мотивы, выбирает «тонко и душевно». Художник уравнивает свои живописные средства, смягчая колорит.

Отсюда и любовь его к темпера, к пастели и акварели. Таким образом, Соколов с самого начала своего творческого пути стремился к передаче внутренних движений природы. Лирические мотивы сумерек, старых барских усадеб, садов и садилов, парков и аллей заполняли тогда залы выставок. Если Левитан в своем творчестве показал чарующую красоту русского пейзажа в его объективных и наиболее впечатляющих мотивах, то Светославский, Жуковский и другие обратятся к усадебному пейзажу, к уголкам парков и садов. В трактовку этих мотивов вольются нотки элегичности и созерцательности, которые придадут пейзажной живописи новые оттенки. В этом море интимных пейзажных мотивов важно было сохранить оригинальность, свой оттенок, свои живописные приемы, чтобы не быть ординарным, как все. Важно было не опознать свое творчество эпигономским и вульгарным употреблением принятых пейзажных тем и приемов письма, пройти мимо легких эффектов «этюдилов настроения».

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) // Молодой вчений. – 2018. – №9 (61). – С. 337-346.
3. Филиппова О.Н. Портрет времени в творчестве В.А. Серова (1865-1911 гг.) // Молодой вчений. – 2020. – №5 (81). – С. 294-303.
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. 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.

6. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве Василия Переплётчикова / Ольга Николаевна Филиппова // Искусство Евразии [Электронный журнал]. –2021. – №2 (21). – С. 32-45. – URL: <https://eurasia-art.ru/index.php/art/article/view/736> (Дата обращения: 21.05.2023).