

УДК 7.03; 7:001.12.

Филиппова Ольга Николаевна,

Педагог-психолог, Ассоциация искусствоведов,

г. Москва

ТВОРЧЕСТВО АЛЕКСАНДРА КАМАНИНА – ПОЭТА РОДНОЙ ПРИРОДЫ

Аннотация: Советскому пейзажному искусству краевые и областные города РФ дали большую группу художников - поэтов родной природы. Областные российские художники внесли в пейзажное искусство свои мотивы, свою живописную мелодию. Появились картины, впервые рассказывающие о природе Тихого океана, Лены, Амура и Енисея, Белого моря, далеких окраин России, районов, неведомых ранее художникам. Эти художниками стали участниками не только областных и зональных, но республиканских и всесоюзных выставок. Имена их завоевали широкое признание зрителей и стали известны народу наравне с художниками Москвы и Ленинграда. А.М. Каманин (1905-1989) - народный художник РСФСР. На творчество самобытного живописца оказали влияние полотна И.И. Левитана, Ф.А. Васильева, а также встречи и совместная работа с крупными советскими художниками К.Ф. Юоном, А.А. Пластовым, В.Н. Бакшеевым. С 1935 года он постоянный участник областных, республиканских и всесоюзных выставок.

Ключевые слова: Творчество А.М. Каманина, поэт родной природы, пейзажное искусство, выставки, самобытный живописец, И.И. Левитан, Ф.А. Васильев, А.А. Пластов, В.Н. Бакшеев, традиции национальной живописи, общественная и организационная деятельность, самодеятельность, архитектурный пейзаж.

Александр Михайлович Каманин один из зачинателей изобразительного искусства на периферии РСФСР, посвятил ему сорок с лишним лет своей жизни. Основывая свое творчество на традициях нашей национальной живописи, Каманин пытливо всматривается в жизнь народа и зорко наблюдает и изучает окружающую природу. Он принадлежит к тому типу мастеров нашего искусства, для которых общественная и организационная деятельность с самого начала творческого труда являлась одним из способов борьбы за подъем советского искусства. Как долголетний председатель Горьковского товарищества художников, а затем и председатель областного союза Каманин заслужил большое уважение местной художественной общественности. Но его хорошо знают и глубоко ценят все работники художественного творчества. Он был членом правления Всекохудожника, на Первом съезде художников СССР Каманина избирают членом Правления Союза художников СССР, в течение трех лет он состоял членом оргкомитета Союза художников Советской России. Приезды Каманина в краевые и областные отделения Союза художников, в центры автономных республик, участие в самых различных выставках и творческих комиссиях всегда активно способствуют единению семьи русских советских художников. Этому помогают и личные качества живописца - доброжелательность к товарищам, участливое отношение к их работам. Как и многие областные художники, Каманин пришел в искусство из самодеятельности. Он развил свои талант благодаря заботам советского государства о воспитании творческих сил народных масс. Он достиг больших профессиональных успехов, неустанно и серьезно работая над собою. Его университетами были студии при союзах художников, творческие дачи и общение с видными мастерами из Горького, Москвы и других городов во время совместной творческой работы. Среди своих наставников он называет ученика Репина муромчанина И.С. Куликова, горьковчанина А.А. Хныгина, учившегося у Фешина и Вл. Маяковского. Немалую творческую поддержку Каманину оказали К.Ф. Юон, Н.Н. Крылов, Т.Г. Гапоненко, А.П. Бубнов. В итоге этих

воздействий он прошел хорошую школу реалистического искусства. Каманин складывался как пейзажист на мотивах природы Поволжья, зорко наблюдая ее состояния и изучая ее типические явления. У Каманина нет изображения резких состояний природы - бури, грозы, сильного ветра. Как правило, каманинский пейзаж спокоен и в нем ощущаешь раздумье художника, его внутреннюю сосредоточенность. Скромный, вдумчивый художник, Каманин в отличие от многих пейзажистов довольно быстро сумел овладеть методом создания картины и перейти к завершенным пейзажным композициям. Это важное его качество. Картины Каманина всегда несут мысль, идею Родины. Художник раскрывает содержание пейзажной темы в широкой повествовательной форме, через образный пластический строй. Вот почему многие его полотна воспринимаются по своему настроению, как русские народные песни. С самого начала творчества Каманин избегал подражания, - он прошел мимо воздействия левых течений и увлечений чисто формальными исканиями. Живопись его обладает простым, ясным изобразительным языком, но она не упрощена. Живопись его давно освободилась и от «слащавости» цвета; он сумел преодолеть и некоторую «жесткость» колорита, которая была свойственна его ранним работам. Упорно работая на натуре, Каманин много думает и о композиции этюда, и о выражении пространства и цвета, и, конечно же, о выражении чувства. Чем сильнее первое чувство, тем ярче и сильнее выражение увиденной темы пейзажа. Вот почему многие этюды художника так содержательны и впечатляющи. Это качество работ Каманина очень верно подметил выдающийся пейзажист Константин Федорович Юон. Суммируя впечатления от пейзажей Каманина, нельзя не заметить в них преобладания зимы зимы и весеннего пробуждения природы. Александр Михайлович - певец зимнего пейзажа России, и немногие наши художники могут сравниться с ним постоянной преданностью теме зимы, чувством восторга, внушаемым зимней природой. Отсюда - глубокая правда зимнего пейзажа, которая так подкупает у Каманина, отсюда - и тайны очарований зимы, так поэтично раскрываемых

художником. Он берез зимы тихие, полные снега, мягкие по своей воздушности. В его картинах большое место занимает февральская зима. В зимних мотивах Каманина мы всегда чувствуем настроения, которые тесно связываются с ощущениями пейзажа, выраженными русских поэтами-классиками (на примере поэзии Никитина). В изображении зимы Каманин показывает не уголок или маленький кусочек пейзажа, а развертывает большую панораму родной природы. Только, что прошли большие вьюги, кажется, что конца края не будет этому царству снегов. Такое ощущение вызывают такие пейзажи, как «Наша зимушка» (1951), «Зимушка-зима» (1954), «Зима в Чкаловске» (1954), да и многие другие. Пробуждение природы - любимое время художника. Светлое душевное чувство при зрелище перехода зимы на весну находит у Каманина живое творческое выражение. И горьковский живописец запечатлевает в своих полотнах чарующий образ начала весны. Весеннее состояние природы нашло выразительное звучание в каманинских картинах «Под мартовским солнцем» (1955), «Последний снежок» (1950), «Начало весны» (1955). Из них особенно ярко запоминается «Последний снежок» - картина, полная весеннего аромата и запаха начавшей зеленеть земли. Композиции зимних и весенних пейзажей Каманина привлекают широкой многоплановостью. Он любит овраги с ручьями и речками, косогоры. На гребнях холмов тут и там он показывает ряды деревенских домиков или сараев, изображает небольшой лесок. В низинах - ольха, ивняк, березки, а на склонах маленькие группы елочек. Все просто, ощутимо, душевно, как в русской народной песне. В последних пейзажах Каманин достиг еще более тонкого по живописности и глубине охвата чувства природы. Таковы его полотна начала 1970-х годов - «Илет весна» (1972), «Весенний разлив» (1971), «Апрельская пора» (1973). Лето художник пишет менее охотно, но в последнее время и в летние месяцы он находит такие состояния природы, которые под его кистью получают запоминающееся выражение. Вот каманинские пейзажи «Весенняя прохлада» (1959), «После дождя» (1954), «Гроза ушла за Волгу» (1964) -

сколько в них точного ощущения сложных летних состояний природы. В осеннее время с большой поэтической проникновенностью чувствует тишину природы. Это точно воплощено в картинах «Осень в Андрейкове» (1958), «Осеннее утро в Плесе» (1958), в «Осенней тишине» (1959). Последняя стала одной из любимых работ художника. Городу Горькому, в котором Каманин живет более сорока лет, Александр Михайлович посвятил ряд своих полотен. В них он показывает себя и как мастер архитектурного пейзажа. Характерно, что в жанре городского пейзажа художник не теряет свою лирическую настроенность, и это придает его работам живописную оригинальность. Из горьковских пейзажей Каманина выделяются «Город Горький в феврале», «Вечер над Волгой», «Старое и новое» - картины, нашедшие свои места в музейных экспозициях. В пейзажное искусство Каманина входят заметной частью и индустриальные сюжеты. Но он не выделяет их в особый жанр, не «механизирует» природу, а органически сливает их с «чистым» пейзажем, подчиняет тем состояниям родной природы, в которых они пребывают. Слитность индустриальных объектов с окружающей природой повышает жизненную сущность каманинских полотен, вносит тепло человеческой задушевности в раскрытие образов актуальной тематики. И в этом отношении индустриальные пейзажи Каманина воспринимаются зрителями со всей полнотой их ощущения, как неразрывной части природы в целом. Отсюда и вытекает то поэтическое очарование произведений художника, которое выгодно отличает его от других мастеров. Индустриальные мотивы Каманина неразрывно сливаются с пейзажем, когда он пишет природу и труд волгарей Сормова и Городца. Эти объекты служат ему постоянной натурой. Александр Михайлович - поэт среднерусской природы и заводского быта, и не случайно его имя так популярно среди рабочих Сормова. Здесь он устраивает выставки своих работ, проводит беседы об искусстве. Ведь именно в Сормове он начал свой путь в изобразительном творчестве, как художник-оформитель. А.М. Каманин обычно изображает работу в зимнее или весеннее время. В картинах

«В затоне на зимовке», «На зимовке» и других он передает Волгу, закованную льдом. В затоне - десятки буксиров, самоходных барж, землечерпалок и всяких иных видов судов. Художник показывает судоверфь или в хмурый зимний день, или освещенную лучами солнца, только, что вышедшего из-за туч. Перед зрителями возникают картины зимней тишины. Суда будто-бы дремлют, сжатые льдом и примкнувшие друг к другу. Свежим и тонким поэтическим чувством проникнуты каманинские пейзажи, отражаются состояние реки в период весеннего пробуждения природы. Жизненность изображения мы видим и во многих других волжских картинах Каманина - особенно в таких, как «Весна в волжском затоне» (1956-1967), «Скоро откроется навигация» (1957), «Строятся суда» (1957) и др. Таким образом, в лирическом ощущении красот русской природы, в задушевности пейзажей художника чувствовались левитановские традиции. Но, желая быть предельно искренним в искусстве, Каманин искал свои средства изображения, свой голос. Лирик по натуре, он стремится понять неповторимое национальное своеобразие русского пейзажа, познать его интимный мир. «Пишу, что сердцу мило, - сказал Каманин о своем искусстве. - Придерживаюсь правила - писать, что волнует. Подчеркиваю, что нравится, и красоту вижу в правде жизни. Пишешь природу и учишься, всегда находишь новое, прекрасное. Всегда, когда завершаешь картину, опять возвращаешься за справкой к природе».

Список литературы:

1. Сокольников М.П. Пейзажи Родины. - Москва: «Изобразительное искусство», 1980. - 128 с.: ил.
2. Филиппова О.Н. Плес в творчестве И.И. Левитана (1860-1900) // Молодий вчений. – 2019. – №9 (73). – С. 293-301.
3. 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.

4. Филиппова О.Н. Пейзаж в творчестве Ф.А. Васильева (1850-1973 гг.) // Молодой ученый. – 2018. – №5 (57). – С. 424-432.

5. Филиппова О.Н. Природа в творчестве А.А. Пластова // Актуальные проблемы монументального искусства: сборник научных трудов / Под ред. Д.О. Антипиной, Я.А. Александровой, Р.А. Бахтиярова. - Санкт-Петербург: ФГБОУВО «СПБГУПТД», 2023. - С. 137-141.

6. Филиппова О.Н. Творчество И.С. Куликова (1875-1941) – ученика И.Е. Репина // Молодой ученый. – 2021. – №2 (90). – С. 131-139.