

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

ТВОРЧЕСТВО ВЛАДИМИРА ОРЛОВСКОГО – НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТОГО ХУДОЖНИКА

Аннотация: Современник крупнейших представителей русского искусства второй половины XIX века, Владимир Донатович Орловский входит в плеяду мастеров русской национальной школы пейзажной живописи. «Пейзажная живопись» - одна из лучших глав русского искусства... Пейзажи Шишкина, Клодта, Волкова, Мещерского, Орловского, Клевера, Судковского, Боголюбова, Саврасова, Васильева, Куинджи и других заняли, каждый по своему достоинству, место в симпатиях публики», - писал В.В. Стасов в 1882 году. Однако в XX веке творчество Орловского оказалось незаслуженно забытым. Тому было несколько причин: во-первых, художник никогда не заботился о своей славе, во-вторых, заказчиками Орловского были весьма состоятельные люди, которые приобретали картины для украшения особняков, дворцов и загородных резиденций. В числе почитателей таланта Владимира Донатовича был Александр III и члены императорской семьи, поэтому лучшие картины увозились прямо из мастерской художника, минуя выставки, где с ними могла бы ознакомиться широкая публика. И, наконец, многие его картины были вывезены владельцами за границу, в том числе и во время бесконечных войн и революций. Цель данной публикации - вернуть картины Орловского зрителю, возродить его былую славу.

Ключевые слова: Творчество, В.Д. Орловский, В.В. Стасов, критик, незаслуженно забытый художник, пейзажная живопись, выставки, картины, зритель, мастерская, войны и революции, слава.

Владимир Донатович Орловский родился 20 января 1842 года в семье киевского помещика. Детские годы его прошли на берегах Днепра и Припяти в имении отца. Чарующая красота природы тех мест разбудила в мальчике художника, и с ранних лет его любимым занятием станет рисование. Однако, его родители увлечение сына не одобряли. Отец Орловского, потомственный помещик, считал занятия искусством унизительным для дворян. В десятилетнем возрасте родители определили сына в Киевский кадетский корпус, основанный по приказу императора Николая I для обучения военному искусству дворянских детей. В 1847 году император Николай I посетил Киев и лично выбрал место для здания Корпуса - за городом, среди живописной местности с большой рощей и прудом. Официальное открытие Кадетского корпуса состоялось 1 января 1852 года. Пока же здание строилось, для обучения юных воспитанников были использованы казармы пехотного полка. Жизнь в казарме отразилась на здоровье Владимира: у него стало резко падать зрение, поэтому родителям пришлось расстаться с мечтами о военной карьере сына и отдать его в гимназию. Итак, Орловский стал учеником 2-ой Киевской гимназии. К радости Владимира, уроки живописи там вел художник Иван Максимович Сошенко, учитель и друг Тараса Шевченко, известного поэта и художника. Сошенко, в молодости учившийся в петербургской Академии художеств у самого Карла Брюллова, сразу же обратил внимание на способного ученика. Благодаря советам учителя Владимир Орловский вскоре достиг больших успехов в рисовании. Тогда же он начал писать масляными красками. В это время в Киеве открылась частная галерея картин европейских художников, и юный гимназист все свободное время, с разрешения владельца, копировал картины. В октябре 1860 года, проявив самостоятельность и не окончив полного курса гимназии, Владимир Орловский отправился с рекомендательными письмами в Петербург к Тарасу Шевченко, который тепло встретил земляка. Шевченко, в то время занимавшийся гравировальным искусством, жил и работал в Академии художеств, где ему была предоставлена квартира. Орловский пропустил срок приемных экзаменов в Академии, и

Шевченко посоветовал ему поступить до следующего года в петербургскую Рисовальную школу. Но, вскоре, оценив способности юноши, Шевченко дал ему рекомендательное письмо к конференц-секретарю Академии художеств Ф.Ф. Львову. Вместе с письмом Орловский принес и свои рисунки, которые понравились Львову, и в феврале 1861 года молодой художник был зачислен в Академию. Владимир с большим старанием взялся за учебу, и в декабре 1861 года способного юношу перевели из класса гипсовых голов в класс гипсовых фигур. В конце 1862 года за успехи в обучении Орловский уже был удостоен малой серебряной медали, а в следующем году - большой серебряной медали. В это время всякого рода хозяйственные неудачи расстроили дела отца, и сыну пришлось довольствоваться лишь его скудной поддержкой. Молодому человеку нелегко было бороться с нуждой, подрывавшей его здоровье, но он не прибегал ни к чьей помощи. Лишения только закалили его, и в будущем упорство и твердость характера помогли молодому пейзажисту. Вскоре счастливый случай сблизил его с профессором Академии художеств - А.П. Боголюбовым - руководителем мастерской пейзажной живописи. Однажды Владимир Орловский делал копию в копировальном классе с одного из этюдов Боголюбова. Заметив незаурядное дарование ученика, он предложил ему заниматься у себя в мастерской. Узнав о материальных трудностях и неважном состоянии здоровья Орловского, Боголюбов дал ученику рекомендательное письмо к придворному архитектору И.А. Монигетти, строившему в то время дворец для царской семьи в Ливадии в Крыму. Монигетти, в свою очередь, познакомил молодого художника с князьями Воронцовыми, владельцами одного из лучших дворцово -парковых ансамблей в Алушке. Великолепие, неповторимость алушкинского пейзажа и сам дух местности, навевавшей романтические настроения, так покорили юношу, что в имении Воронцовых Орловский провел, делая этюды, летние месяцы 1864 и 1865 годов. В эти же годы Орловский съездил в Приднепровье и на Волгу, работал в окрестностях Петербурга и Москвы. При этом он снова и снова возвращался в Крым, где писал многочисленные этюды, работал над освоением законов перспективы,

света и цвета. Помимо этюдов, в Крыму им были написаны три большие картины, в которых он подводит итог всему ранее виденному, пережитому и изученному. За исполненные этюды в 1866 году В.Д. Орловский получил малую золотую медаль, а в 1868 году за картины с изображением крымской природы - «Вид деревни Кокос в «Крыму», «Крым. Пейзаж с речкой» и «Крымский берег» - большую золотую медаль, которая давала ему право на пенсионерскую заграничную поездку. Уже в этих трех картинах наметился художественный метод Орловского: эффектный панорамный вид, законченное композиционное решение, тщательно проработанный рисунок, мастерство исполнения. В пенсионерской поездке за границей Орловский пробыл три года (1869-1872). Право на такую поездку предоставлялось наиболее одаренным ученикам. В 1860-х годах русские пенсионеры-академисты устремлялись не в Италию, а во Францию или Германию, где зарождалось новое искусство. Здесь можно было понять тенденции его развития, сопоставить свои работы с произведениями западных мастеров, расширить диапазон профессиональных знаний. По совету А.П. Боголюбова, который по состоянию здоровья часто выезжал во Францию, а затем и совсем переехал в Париж, Орловский за границей знакомится с направлениями главнейших европейских школ живописи - французской и немецкой. В живописи французских мастеров Орловского поразило стремление к оригинальности любыми способами, будь то манера письма, или буйство красок. Из Германии молодой академист едет в Париж. Боголюбов посоветовал Орловскому посетить мастерские французских знаменитостей, помог разобраться с новыми направлениями европейской пейзажной живописи. Профессор А.П. Боголюбов, тесно связанный с художественной жизнью Франции, одним из первых оценил прогрессивные завоевания художников Барбизонской школы - Теодора Руссо, Ж. Дюпре, К. Тройона, К. Коро, Ж. Милле и других. Живопись молодых художников, будущих импрессионистов, особенно поразила Орловского новой, необычной манерой письма, буйством красок. Не довольствуясь лишь изучением европейской живописи, Владимир Орловский много работает. Но жизнь за

границей, особенно в первый год пенсионерской поездки, тяготила его, а чужая природа не вдохновляла. Тогда он создал две картины - «Гурзуф» и «Алуштинскую долину» из своих крымских этюдов. Эти картины он тогда же послал в Россию. Из отчета Орловского в Академию можно было проследить его дальнейший путь по Европе. После Франции Орловский поехал в Швейцарию, природа, которой поразила его. О творчестве Калама, познакомившись в Швейцарии с подлинниками его работ, Орловский в академическом отчете писал: «Из новых художников Калам первый указал на необходимость изучения природы и знания рисунка, и первый умел, не идеализируя натуры, совместить в картине идею со строгой верностью натуре. Но, увлекшись сильно формой и делая множество рисунков на камне, он незаметно ввел сухость в свое письмо. В результате начали появляться у него вещи, писанные как-то жидко, манерно, что в малых картинах было еще незаметно, но большим его произведениям сообщало зачастую некоторую общую слабость». С наступлением холодов работать в Швейцарии стало трудно, и поздней осенью 1870 года Орловский отправился в Италию. Природа Неаполя напомнила ему его родину, Крым. В Италии Орловский написал две картины, мотивы для которых были взяты с этюдов, сделанных им на берегу Женевского озера. Там же он создал целый ряд прекрасных этюдов итальянской природы, такие, как «Восход солнца», «Побережье Адриатического моря» и некоторые другие. Пенсионерские работы Орловского и его последующие картины отличаются естественностью композиционного построения, легко и живо включен в них солнечный свет. Художник изображает природу, какой она была на самом деле, уже в этих работах молодой художник проявил себя незаурядным колористом и внимательным исследователем природы. Среди картин и этюдов, были и морские виды. Стремление к правдивой и поэтической интерпретации природы проходит через все творчество Орловского. Таким образом, Владимир Донатович Орловский создал за свою долгую жизнь множество произведений, в которых запечатлел величественный образ русской природы: художник показал в своих

картинах ее богатство и мощь - широту полей, полноводье рек, очарование морской стихии, красоту гор, колосающиеся нивы, залитые солнцем березовые и грабовые леса... Он восхищался красотой и задушевностью родной природы, изображая ее в различных состояниях: в бурю и летний зной, туманное весеннее утро и вечерние сумерки. Он создал в своих картинах глубоко содержательные и прочувствованные образы. В 1885 году Ф.И. Булгаков, один из историков русского искусства второй половины XIX столетия, писал: «Насколько г. Шишкин слывет корифеем северного пейзажа, настолько же несравненным пейзажистом южной природы можно считать В.Д. Орловского...».

Список литературы:

1. Васильева Н. Владимир Орловский / Наталья Васильева. - Москва: «Белый город», 2007. - 48 с.
2. Филиппова О.Н. Творчество В.Д. Орловского – представителя плеяды мастеров русской национальной школы пейзажной живописи (1842-1914 гг.) // Молодий вчений. – 2018. – № 3(55). – С. 501-509.
3. Филиппова О.Н. Творчество А.П. Боголюбова (1824-1896) – мастера русского и европейского пейзажа // Молодий вчений. – 2019. – №6 (70). – С. 328-336.
4. Филиппова О.Н. И.К. Айвазовский – кумир А.П. Боголюбова // Современные мировые тенденции развития науки, технологий и инноваций (г. Ужгород, 28-29 июня 2019 г.). Херсон: Изд-во «Молодий вчений», 2019. С. 24-27.
5. Филиппова О.Н. А.П. Боголюбов - один из замечательных художников-баталистов XIX века // ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ / Сборник трудов по материалам XI Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ (9 января 2023 г., г. Уфа). / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. - С. 142-146.

