

Пейзаж как рефлексия национальной идентичности в русском искусстве второй половины 19 века. Творчество А.К. Саврасова.

Научный руководитель – Чаковская Лидия Сергеевна

Казовская Анастасия Денисовна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра истории и теории мировой культуры, Москва, Россия

E-mail: kazovskayaanastasia.g@gmail.com

Вторая половина 19 века - один из самых беспокойных и значимых периодов в культуре и в целом в истории России. В это время происходит ряд ключевых изменений в стране, которые существенно скажутся на ее будущем.

Конечно, в одном докладе невозможно рассказать о важной роли пейзажа, который стал рефлексией национальной идентичности в русском искусстве второй половины 19 века, однако, обратившись к творчеству певца русской природы, основоположнику лирического пейзажа А.К. Саврасову, можно попробовать проследить развитие национальной идеи.

Итак, первая ассоциация, которая возникает, когда мы слышим о Саврасове, это, конечно же, его пейзажи. С самого детства его манила природа своего Отечества: он любил сидеть на берегу реки и наблюдать как плещется вода, плавают суда, как меняется речная гладь при дуновении ветерка. (Добровольский О. М. Саврасов — М.: Молодая гвардия, 1983 - С. 9). Не меньше его интересовали деревья и различные растения. Даже рассматривая картинки в журналах, особое внимание он уделял тем, где была изображена природа. Так, интерес к природе пробудил в юном Саврасове (в то время Соврасове) непреодолимое желание запечатлеть ее красоту. Через некоторое время (в 1844 году) юноша поступает в Московское училище живописи и ваяния. Следует сказать, что в училище тогда царил демократический дух: в него принимались ученики разных сословий. Алексей Кондратьевич стал обучаться под руководством Карла Ивановича Рабуса, преподававшего перспективу и пейзажную живопись. Именно он оказал существенное влияние на становление таланта Саврасова. Искусствовед и знаток русской пейзажной живописи Фаина Сергеевна Мальцева так описывает К.И. Рабуса: «Весьма образованный для своего времени художник, он умело направлял интересы учеников, будил их творческую мысль и помогал их духовному развитию» (Мальцева Ф.С. Пейзаж / Грабарь. История русского искусства. Том 9. Книга 1. 1965. - С. 380).

Преподаватель учил черпать вдохновение в живой, постоянно меняющейся природе, поэтому уделял большое внимание работе с натуры. Также он подчеркивал, что не следует просто слепо копировать природу, занимаясь лишь реалистичностью своей работы. Рабус считал, что художнику важно прежде всего найти определенный мотив в том виде, в той местности, которую он хочет запечатлеть. Так, приверженность Карла Ивановича одновременно и к романтизму и к реализму, которая перешла впоследствии к Саврасову, помогла последнему стать воплощением перехода в пейзаже второй половины 19 века от старого к новому. Вполне вероятно, что, если бы у Алексея Кондратьевича был другой учитель, то он не стал бы основоположником лирического пейзажа, нового эмоционально-реалистического направления в пейзаже, и он не вошел бы в число основоположников русского демократического пейзажа.

Перейдем же теперь к рассмотрению некоторых работ Саврасова. Так, окончив московское училище, живописец все еще оставался связан с ним, принимая участие в выставках. В 1851 году, в год одной из таких выставок, Алексей Кондратьевич представил работу «Вид на Кремль в ненастную погоду». Картина поражает своей глубиной и многоплановостью, контрастностью света и тени, а также средствами передачи воздушной перспективы. Как отмечает Ф.С. Мальцева в этом произведении еще чувствуется зависимость от консервативного академизма (светотеневое решение), но уже появляются мотивы, связанные с влиянием реализма, с непосредственным обращением к природе (Мальцева Ф.С. Алексей Кондратьевич Саврасов. 1984. - С. 14) Здесь мы видим, насколько точно художнику удалось уловить это состояние природы. Это момент, когда вот-вот начнется гроза: надвигаются серые тучи, потемнело, подул сильный ветер, зашуршала листва. В своих проявлениях природа предстает неким живым существом с постоянным изменением своего настроения. Понимая это, а также вспоминая, что с детства художника влекли различные природные явления, становится ясно, почему именно русская природа со своей изменчивостью вдохновляла Саврасова.

Новые воззрения Саврасова на пейзаж можно увидеть в его работе «Пейзаж с рекой и рыбаком». В данном произведении, как и в только что рассмотренном «Виде в окрестностях Ораниенбаума», художник стремился показать связь человека с природой: перед нами водная гладь и только одинокий рыбак неспеша идет по песчаному берегу, неся ведро и сети. Здесь как бы сливаются понятия обыденного и поэтического, также как это происходит и в реальной жизни. Именно этот крестьянский сюжет чем-то напоминает работы Венецианова.

Далее, чтобы понять, какой скачок в своей пейзажной деятельности совершил А.К. Саврасов, важно обратиться к его самой известной работе - «Грачи прилетели» (первоначальное название «Вот прилетели грачи» - 1971). В этом произведении Алексей Кондратьевич предстает поистине основателем лирического пейзажа, а также зачинателем нового эмоционально-реалистического направления в русской пейзажной живописи. Автору удалось запечатлеть то самое переходное состояние природы между двумя сезонами: зима уходит и чувствуется наступление весны, ведь прилетели грачи и стали вить свои гнезда. Кандидат исторических наук, исследователь истории русской культуры Н.И. Яковкина отмечает чрезвычайную значимость данной работы творца, которая буквально совершила переворот в пейзажной живописи второй половины 19 века: «Его картина «Грачи прилетели», с необычайной задушевностью и простотой передававшая прелесть ранней весны, словно открыла современникам глаза на родную природу. То, что раньше считалось неинтересным, будничным, серым, теперь, согретое чувством художника, обрело проникновенную красоту. Ожидание весенней перемены в природе, солнечного света и тепла связывалось в представлении современников с теми надеждами на прогрессивные изменения, которые питала передовая часть русского общества. Национальный пейзаж приобретал идейную содержательность». Яковкина Н. И. История русской культуры: XIX век. 2002. - 347-348). Важно отметить, что только оторвавшись от академических традиций (связь художника с которыми мы видели в упомянутых выше работах) и отдавшись природе Саврасову удалось добиться невероятной поэтичности и одновременной реалистичности своей работы. Именно это новаторство, давшее возможность в невероятной точности передать особую, но всем знакомую и родную красоту русской природы, обратило внимание современников на данное полотно. Важно сказать, что работа отличается уникальным эмоциональным настроением. Видно, что художника всю жизнь интересовали события, связанные с различными переменами в природе «будь то предгрозовое ненастье, буря, ливень, вновь проясняющееся небо, солнечное сияние, беспредельность чистой лазури. Ему хотелось выразить, передать с помощью кисти и красок свои

чувства, настроение, переживания, свое отношение к увиденному: восхищение, радость или грусть, печаль; безмятежность покоя или тревогу, смятение. . . ». (Добровольский О. М. Саврасов — М.: Молодая гвардия, 1983 - С. 22). И именно эти изменения явлений в природе (показанные в работе «Грачи прилетели»), в которых художник буквально воплотил стремление общества второй половины 19 века к переменам, находили отзвук в душах современников.

Источники и литература

- 1) Добровольский О. М. Саврасов — М.: Молодая гвардия, 1983. — 271 с.: ил. — (Жизнь замечательных людей)
- 2) Мальцева Ф.С. Пейзаж / Грабарь. История русского искусства. Том 9. Книга 1. Издательство «Наука», Москва, 1965.
- 3) Мальцева Ф.С. Алексей Кондратьевич Саврасов. Ленинград «Художник РСФСР» 1984.
- 4) Стасов В.В. Искусство XIX века. Живопись. Глава 53. / Интернет-источник: http://az.lib.ru/s/stasow_w_w/text_1901_iskusstvo_19_veka.shtml
- 5) Яковкина Н. И. История русской культуры: XIX век. 2-е изд., стер. - СПб.: Издательство «Лань», 2002. - 576 с.