

**Государственный художественный музей
Алтайского края**

Саврасовский, шишкинский, левитановский

В Государственном художественном музее Алтайского края работает выставка «Жизнь трех стихий», представляющая шедевры пейзажной живописи XVIII — начала XX века из коллекции музея.

Выставка подготовлена в рамках проекта «Выдающиеся юбиляры из коллекции музея» и посвящена 190-летию со дня рождения, великого русского пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина. В экспозиции — 24 работы. В каждой живут три вечные стихии: земля, вода, небо. Картины великих русских художников отображают стихии природы через призму творческого взгляда, передавая чувства и настроение.

В работах художников можно увидеть, как развивались тенденции русской пейзажной живописи от классицистических к реалистиче-ским.

Пейзаж появляется в XVII веке в иконе как элемент пространства. Искусство допетровской эпохи не использовало перспективу и не изображало объемные формы. Все это появляется только в XVIII веке, когда русская живопись приобщается к европейской художественной системе. Таким образом, появляется пейзаж как самостоятельный жанр. Но даже

русские художники, как правило, пишут Италию. Она была тогда и для европейских, и для русских художников родиной искусства и творчества.

Так рассуждал и Фёдор Матвеев, русский пейзажист, который приехал в Италию для совершенствования мастерства по окончании академии художеств и провел в этой стране большую часть жизни. Работа «Горный монастырь» написана Фёдором Михайловичем Матвеевым более 200 лет назад (1818). Художник, сочиняя свой холст, словно рассказывает зрителю об идеальном мире, существующем вне будничной суеты, воспевая природные стихии. Считалось, что художники не должны изображать повседневную, привычную для взора человека природу. Поэтому мастера русской живописи отправлялись в чужие страны, где они рисовали старинные замки, монастыри, бурные водопады, морские дали, скалистые берега, залитые призрачным светом луны и уходящие к горизонту силуэты горных вершин.

Водная стихия всегда вызывала мощный эмоциональный отклик в душе каждого человека, особенно художника. И это не только море, в которое невозможно не влюбиться, но и небольшие реки, озера, заливы. Иван Айвазовский, Алексей Боголюбов, Владимир Орловский воспели водные просторы, романтику шторма и штиля с присутим им чувством свободы и вдохновения.

В работе Ивана Айвазовского «Девятый вал» главной темой стало противоборство сил природы и воли человека. Художник достиг небывалых высот в передаче драматизма, захватывающей силы переживания через звучный колористический строй. Вестником светлой

надежды становится для моряков восходящее солнце, чей свет разгоняет ночную тьму, наполняя мир переливами жемчужно-розовых и голубых оттенков. Излюбленный у романтиков мотив кораблекрушения и борьбы человека со стихией воспринимался современниками Айвазовского как метафора человеческих скитаний в пучине житейского океана.

Любовь к родной земле, ее лесам, полям, заливам мы находим в произведениях Ивана Шишкина, Ивана Вельца, Михаила Клодта, Александра Гине. В этюдной работе Ивана Шишкина «Лесная речка» при всей скромности и незначительности природного мотива сохраняется присущая художнику патетика русского пейзажа. Шишкина по праву называют певцом леса, лесным богатырем. По словам художника: «Природа всегда нова... и всегда готова дарить неисчислимым запасом своих даров, что мы называем жизнью. Что может быть лучше природы...»

Живописцы конца XIX столетия стремились объективно передать стихи природы не в мимолетных состояниях, а непреходящих, показывая гармоничное сосуществование человека и природы.

Отличительная черта зрелищного полотна Ивана Вельца — неяркий, намеренно сдержанный колорит, живописная лирика и трогательное любование проникновенной красотой. Молодому художнику удавалась пейзажная живопись. Он мастерски задействовал не слишком богатую для русских пейзажей цветовую гамму. Колористическое единство живой природы и предметов, созданных руками человека, — одна из особенностей живописного почерка Вельца.

Алексей Саврасов, Николай Дубовской, Александр Киселев выражали настроения, переживания и эмоции родной земли реалистическим языком.

Замечательное полотно Алексея Саврасова «Избушка со старым дубом» наполнено щемящим чувством одиночества и скорого увядания. В ней художник проявил себя не только как лирик, но и символист. Практически все пространство картины занимает дуб. Стоящий в отдалении от остальных деревьев, он символизирует глубокое одиночество художника.

Небо — важная и сложная, почти духовная стихия и всегда выписывается виртуозно. В каждой работе на выставке небо выглядит необычайно разнообразно, ведь трудно найти что-то более переменчивое, передающее любые эмоции.

На выставке представлен небольшой этюд «Облака» мастера пейзажа-настроения Исаака Левитана. Работа рассказывает о красоте жизни, ее быстротечности, о том, как нужно дорожить каждым миготом бытия. Показывая особую щемящую прелесть русского пейзажа, Исаак Левитан говорил: «Только в России может быть настоящий пейзажист».

В работе Александра Герасимова «Рожь покосили» — щедрая и изобильная жизнь земли. Поэтизируя тяжелый крестьянский труд, художник воспекает особую красоту природы средней

полосы России. Сам художник любил жизнь и реальное в искусстве.

Мощью и величием просторов Сибири и Урала впечатляют полотна Петра Верещагина, Владимира Вучичевича-Сибирского, Василия Переплетчикова.

В работе «Сосны на берегу реки» Владимира Вучичевича-Сибирского ярко проявилась поэтика русского романса, где человеческие судьбы нередко ассоциируются с образами природы. Несмотря на литературную подчиненность сюжета, в нем угадывается реальный пейзажный мотив. Это произведение относится к последнему периоду творчества художника и воспринимается ныне как трагическое предчувствие собственной судьбы.

XIX век в России — век расцвета пейзажной живописи. Именно в этом столетии появляются понятия: саврасовский, шишкинский, левитановский пейзажи.

Подняться над суетой к прекрасному, акцентировать лирическое начало, передать эмоции через изображение, обозначить красоту и мощь родной природы — все это было подвластно мастерам пейзажа, лучшие произведения которых и составляют экспозицию «Жизнь трех стихий».

Светлана Артюхова

*Владимир Вучичевич-Сибирский.
Сосны на берегу реки*