С.Л. ВЕРЕМЕЕВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры Истории искусства и гуманитарных наук РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: aristovasl@yandex.ru

ЛЮ ХАЙ
Преподаватель Института искусства и дизайна Ланчжоу Цзяотунского университета
e-mail: liuhai_423@yeah.net

S.L. VEREMEEVA
Candidate of Art History Associate Professor of the Department of History of Art and Humanities of the Russian State Stroganov State University of Design and Applied Arts
e-mail: aristovasl@yandex.ru

LIU HAI
Teacher at the Institute of Art and Design of Lanzhou Jiaotong University
e-mail: liuhai_423@yeah.net

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_1_257_267

СВОЕОБРАЗИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВИЧА СИДОРОВА В СОЗДАНИИ «ПЕЙЗАЖА-НАСТРОЕНИЯ» О РОССИИ

THE ORIGINALITY OF VALENTIN MIKHAILOVICH SIDOROV'S CREATIVE METHOD IN CREATING A «MOOD LANDSCAPE» ABOUT RUSSIA

Статья посвящена творчеству выдающегося русского художника В.М. Сидорова. Интересным и важным в изучении наследия художника и писателя В.М. Сидорова видится выявление художественных связей мастера с традициями русского реалистического пейзажа конца XIX – начала XX века, с национальной художественной школой этого времени. Показаны элементы но-

ваторства и определено своеобразие глубоко индивидуальной манеры художника в создании образа русской природы. Особенно актуально, по мнению авторов статьи, что для В.М. Сидорова ощущение природы и Родины едины.

The article is devoted to the work of the outstanding Russian artist V.M. Sidorov. It is interesting and important in studying the legacy of the artist and writer V.M. Sidorov to identify the artistic connections of the master with the traditions of the Russian realistic landscape of the late XIX – early XX century, with the national art school of that time. The elements of innovation are shown and the originality of the deeply individual manner of the artist in creating the image of Russian nature is determined. It is especially important that the authors of the article It is noted that for V.M. Sidorov, the feeling of nature and Homeland are one.

Ключевые слова: Художник, писатель, пейзаж, природа, деревня, Родина, творческий метод
Keywords: Artist, writer, landscape, nature, village, Homeland, creative method

Формирование и расцвет русского реалистического пейзажа происходит в конце XIX – начале XX столетия. Движение к глубоко национальному пониманию родной природы восходит к «особой правде видения» природы и человека. Поиски новой эмоциональной выразительности в пейзаже ведут художников к сокровенным размышлениям о судьбе своей Родины, о ее народе. У истоков начала духовного восприятия «живых форм, живой красоты в природе, в мыслях, в сердце» [1] имена выдающихся живописцев, известных передвижников: А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева, И.И. Левитана, В.Д. Поленова, Н.Н. Дубовского, М.В. Нестерова. Традиции, заложенные старшим поколением передвижников в пейзажной живописи, развиваются в процессе становления нового «пейзажа-настроения», который чисто живописными средствами передает не повествование о жизни природы, а особое эмоциональное художественное представление о ней. Устремленность в «пейзаже-настроении» к передаче единения людей и природы стали причиной «непосредственно зрительной правдивости изображения». Эмоционально-лирическая «линия» новой реалистической жи-

вописи «пейзажа-настроения» рождается на основе натурного метода, обращения к пленэру. А.К. Саврасов стал не только учителем И.И. Левитана, М.В. Нестерова, открывших в 80-е годы XIX века пути новой русской пейзажной живописи, но и явился представителем лирического понимания природы, духовного восприятия ее мира. Благодаря этому взгляду на жизнь природы, А.К. Саврасов восходит к особой «простоте сюжета». Его начинания подхватывают передвижники нового поколения, развивая и наполняя свое творчество высокими смыслами любви к Отечеству и родной природе. Развитие лирического пейзажа связано и с творческой деятельностью «Союза русских художников» (1903–1923 гг.), его ярких представителей: И.Э. Грабарь, К.А. Коровин, П.И. Петровичев, А.А. Рылов, Л.В. Туржанский, К.Ф. Юон продолжают утверждать в пейзаже идеалы настоящего понимания жизни природы. Художественным центром развития нового в русской живописи становится Московская школа конца XIX – начала XX века, Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Рис. 1. Сидоров В.М. В полдень. Коровино. 1952. Х., м. 40 х 50

Пейзажная живопись Валентина Михайловича Сидорова формируется в глубокой преемственности искусства А.К. Саврасова, И.И. Левитана, М.В. Нестерова. Самобытность образного мышления, обретение индивидуальной манеры в восприятии изобразительного материала ведут мастера по пути развития художественной концепции «пейзажа-настроения». Эволюция творческого метода художника видится в процессе преображения изобразительного языка, обращения к этюду. Поэтический, возвышенный мир пейзажей Валентина Михайловича Сидорова хранит размышления художника над живописно-пластической структурой его произведений, обретающих в процессе творчества новые краски и неповторимые интонации. Создаваемые художником образы обладают особой пространственной протяженностью — возможностью жить и развиваться самостоятельно. Этому «движению» к зрителю помогают и композиция, точно найденная художником, и пластическая форма, и звучание цвета. И даже формат картины по-своему участвует в общем замысле произведения. Проблема организа-

ции художественного материала связана с мировоззрением художника, с концептуальными аспектами его творчества. Художник живет в деревне Подол, где пишет новые картины, развивая обретенное мастерство в начале творческого пути. В 1967 году именно в Подоле возникнут картины «Качели», «Гаснет день», 1968–1969 гг., «Возле старых сараев», 1975 г. В 1968 году художник делает множество этюдов к картинам «Сеятели», «Утихли грозы». Каждая картина продолжает нести все то, чем всегда жила душа художника, и при серьезной работе с натуры, В.М. Сидоров поэтически возвышает и преображает увиденное. И от увиденного в жизни идет к обретению цельности художественного образа. Его глубокому содержанию и обобщению.

Эволюция творческого метода художника, своеобразие выразительного художественного языка В.М. Сидорова в каждый период его творческого пути отмечены постоянством художественным принципам и поисками новых художественно-выразительных средств. Уже в 1960-е годы начинается расцвет творчества мастера. Сюжеты картин посвящены не только жизни природы, но жизни человека, живущего в согласии с ее миром, Так, произведения художника обретают новое философское « прочтение» темы русской деревни, крестьянского труда — картина «Миром», 1970 г.; «Праздник», 1964 г.; «Сенокос»,1975 г.; «Скрипят тяжелые телеги», 1995 г. Внимание к крестьянской теме — глубокая традиция русского искусства и русской литературы. Такие мастера, как А.А. Пластов, В.Ф. Стожаров, Ю.П. Кугач, писатель Ф.А. Абрамов, В.И. Белов обращаются в своих произведениях к теме народной жизни. Творчество В.М. Сидорова всегда обращено к изображению прекрасного в природе, в народной жизни. Тема военной памяти пронзительно звучит в картинах В.М. Сидорова: «Песня скворца», 1965 г.; «День Победы», 1975 г.; «Колокол. Тишина» 1975 г.; «Дома. С войны вернулся», 2005 г. И кажется, что сама природа и родная деревня в этих картинах, словно «прячут слезы» в самом «сердце» своей мирной красоты. И эта красота воссоздается в картинах пейзажными мотивами, которые необычайно просты и убедительны в изображении художника. Они напоминают о России: деревенская улица или открытое окно в доме, «березовый ветер», небо с плывущими облаками, просторы русской земли: «Ильин день», 1999 г.; «Окошко в Коровине», 1955 г.; «Березовый ветер», 1973–1979 гг.; «Румяной зарею», 2005 г.; «Тверские просторы», 2007 г.

Пейзажная живопись Валентина Михайловича Сидорова развивает глубокие традиции русского искусства. Она обладает высокой нравственной миссией, что всегда было важно для русской пейзажной живо-

писи. Валентин Михайлович Сидоров продолжает традиции, заложенные в русском пейзаже конца XIX – начала XX века. Творческий метод художника обладает чертами верности традиции и элементами новаторства: тонкость и чистота письма, точно найденная композиция и глубокое поэтическое чувство, внимание к деталям и стремление к обобщению в решении темы, замечательно найденные мотивы и умение передать высокую поэзию повседневности, устремленность к светлой гармонии. При кажущейся легкости исполнения картины художника — результат большого труда мастера русского пейзажа. И хочется добавить — сокровенного чувства любви к Тверскому краю, Родине художника:

Рис. 2. Сидоров В.М. Тихая моя Родина. (1993—1995) Х., м

«Обращаясь к коровинским мотивам, я заметил, что они не отличаются широкими панорамами, нет таких синих далей, просторов, нет крутых берегов, оврагов — все простенько, ровненько, никаких эффектов, контрастов. Кругом ничем, казалось, не примечательные поля, как и везде полоска леса. Какая в этом выразительность, что особенного, что писать? А ведь что-то тянуло меня в Коровино, что-то особенное есть в этом. Что именно? А вот это «что-то» и есть мое. Это «что-то» связано с этим домом, местом, этим краем, миром. Это и изображать надо, наверное. Здесь я. И сама деревня, полевые сараи, и лес, и жизнь людей — моя жизнь» [2].

Валентин Михайлович Сидоров всегда думал и писал в своих книгах, и говорил в интервью о пейзаже, о композиции, что в них главное? Что можно сказать пейзажем? И приходил к выводу о том, что в каждом пейзаже всегда есть «нечто большее, чем поле, луг, деревья, река, есть что-то совершенно свое, свой важный смысл».

Редкий дар живописца проявляется в удивительном чувстве цвета. В.М. Сидоров не применяет сложные эффектные наслоения красок, сильные фактурные приемы. Краска ложится на холст легко и прозрачно, но все исполнено глубины и выразительности цвета, созвучного цвету в природе. И всегда пейзаж В.М. Сидорова поэтически возвышен, эмоционален. Изображение в картине художника, словно хранит внутренний свет,

зовущий зрителя остановиться, все видится неповторимо и значительно, благодаря живописности простых обобщенных форм, пронизанных светом красок. Во всем чувствуется знание глубокой традиции русской школы живописи и высота индивидуальности мастера русского пейзажа 1950-х – 2010-х годов. И вспоминаются слова другого известного художника Б.С. Угарова о В.М. Сидорове: «Мы нередко отмечаем у одних живописцев эффектное композиционное решение, у других — выразительность цветового строя или смелый новаторский подход к выбору сюжета, темы. Когда же я встречаюсь с работами Валентина Сидорова, профессиональный анализ уступает место зачарованному созерцанию, так он затрагивает глубинные струны души, то, что порой запрятано в самом сердце, временами кажется давно забыто, а на самом деле неразрывно связано с лучшим из прожитого, что было и есть в человеческой жизни» [3].

Небо, занимающее в произведениях В.М. Сидорова большую часть холста, — это не тональный камертон, относительно которого можно развивать тот или иной сюжет. Оно, светоносное и изначальное, повелительно сдвигает живописную палитру в верхний регистр, определяя ее чистоту и прозрачность, ее легкое дыхание, подчиняясь которому все живое, очищается от случайностей и занимает свое соразмерное место и обретает собственную ценность. Дом художник пишет снова и снова, начиная с ранних этюдов и до лирически окрашенных, словно подернутых пеленой разлуки, поздних работ — «Возле дома бабушки» (2005–2007 гг.) или «Румяной зарею», 2005 г., где убегающие за горизонт домики несут в себе тот врачующий образ милого детства, который хранит в себе благодарная память.

Во многих картинах Сидорова изображены дети: они играют в футбол возле старых сараев, наблюдают за стаями птиц, устремившихся на юг по осени или возвращающихся по весне в родные края. Смотрит в высокое небо мальчишка, заслоняясь рукой то ли от яркости неба, то ли от необъятности этого прекрасного мира, но сохраняя в себе навсегда то, что позже станет картинами: «Утро на Подоле» (1974–1977 гг.); «Возле старых сараев» (1975 г.); «Моя школа» (1977, 1999 гг.) и «Высокое небо» (1960, 1991 гг.), станет образом высокого регистра «Тихая моя Родина» (1985 г.). Как у каждого художника-реалиста картины Сидорова создаются исключительно на основе натурной работы. В.М. Сидоров всегда говорил: «За тем, что перед глазами надо видеть что-то большее». Это «большее» определило творческий путь художника.

Творчество А.Г. Венецинова оказало огромное влияние на В.М. Сидорова. Он одним из первых оценил красоту русского пейзажа и сделал его важным в своем творчестве. А.Г. Венецианов создает идеальный одухотворенный мир крестьянской жизни на лоне природы. Самым одаренным его учеником стал известный художник Г.В. Сорока, которого, однако, не удалось выкупить и он до конца своих дней оставался крепостным. Деревни, в которых жил А.Г. Венецианов давно исчезли, однако память о знаменитом земляке и предшественнике Валентина Михайловича Сидорова сохранилась в деревне под названием Венецианово (бывшее Дубровское). Там, на деревенском кладбище находится могила художника. Его могилу и могилу Г.В. Сороки в свое время отыскал и посетил Валентин Михайлович Сидоров.

Рис. 3. Сидоров В.М. Пора безоблачного неба. 1969. Х.м. 154 х 179

Работы Г.В. Сороки не пользовались успехом при его жизни. Оставаясь незамеченными, они висели без внимания на стенах дома его барина. Творчество Г.В. Сороки было замечено и оценено только в конце XX века, после его персональной выставки, организованной в Калинине, Москве и Ленинграде. В его творчестве есть редкое сочетание красоты, гармонии и умиротворения. Их не было ни в душе самого художника, ни в мире вокруг него, он создавал их самостоятельно, на холсте.

Творчество В.М. Сидорова можно воспринимать как художественное выражение особенного крестьянского пантеизма, укорененного в глубоком прошлом народа, его историческом самосознании, но отнюдь не забытом даже в XX и XXI веке. Основным ее содержанием является глубочайшая любовь к природному обиталищу человека, а также интуитивное убеждение в неразделимости физических и духовных начал как в самом этом чувстве любви, так и в его начале в самой природе.

Представляющееся нам столь ясным и понятным творчество В.М. Сидорова в его человеческом существе парадоксально почти до загадочности. Это происходит потому, что здесь сочетаются элементы разнообразного, зачастую противоположного свойства. Следует обратить внимание на

характерное для мастера восприятие времени. Тут на помощь приходит не изобразительное, но литературное творчество В.М. Сидорова. Литературный талант мастера проявился в полной мере в его автобиографической повести «Гори, гори ясно...» (2004 г.). Любой человек живет одновременно в двух временных пластах: своего настоящего и своего прошлого. В настоящем неизменно присутствуют элементы прошлого — воспоминания детства, юности, прошлого опыта, каких-то ярких событий жизни. Вот это самое дорогое, важное для В.М. Сидорова, оно простирается далеко за пределы его собственной биографии. В.М. Сидоров вобрал в себя историю целого края, историю целого народа, он, словно хранитель его памяти, ее интерпретатор, бесконечно влюбленный в свой предмет. Появившаяся в 2004 году книга В.М. Сидорова в своем содержании представляет собой точно воссозданные эпизоды его раннего детства. Через эту реконструкцию Сидоров восстанавливает эпоху, с ее обычаями, духом, бедами и счастьем. Нельзя сказать, что Сидоров обходит стороной грустные реалии той эпохи. В повести присутствуют рассказы его бабушки о недавнем раскулачивании, колхозный быт во главе с председателем Никонычем, репрессии и праздник, посвященный первому установлению электрических столбов в глухомани. Ведется автором повествование о бегстве мальчика с матерью в первые месяцы войны из тверской деревни в Москву. Но при чтении книги возникает ощущение, что все эти события для Сидорова подобны волнам времени на глубоких водах. Время в его прозе, словно не связано с конкретным историческим периодом, оно связано с природой, и идет по каким-то своим, космическим законам. В мире Сидорова зимы сменяются веснами, шумят осенние дожди, гремят грозы, там сеют рожь и собирают урожай по осени. Люди живут по законам природы, связаны с землей неразрывной связью. Таким образом, именно природная составляющая крестьянской жизни сформировала художественный взгляд В.М. Сидорова, определила его особенный дар художника.

Период жизни в Подоле В.М. Сидорова стал одним из самых плодотворных для творчества художника. В реальности каждый приезжающий в Подол может заметить «сидоровские» мотивы практически повсюду. Те же деревенские дома, наполненные ветром березы, высокое небо с кучевыми облаками, те же белоголовые мальчишки играют на траве, а старики сидят на лавках рядом с домом. Картины Сидорова — это картины истинной народной жизни. Соприкосновение с источниками творчества помогает понять художественный процесс, уяснить соотношение натуры, реальности и образа, правды и вымысла в искусстве.

В Подоле родилась картина В.М. Сидорова «Праздник». Слово «праздник» вызывает у зрителя ассоциации с весельем и многолюдьем. В.М. Сидоров рассчитывает на подобные ожидания, называя картину таким образом. Тем острее неожиданность впечатления. Перед взглядом зрителя возникает почти пустынная улица. Тишина вступает в противоречие с шумными праздничными деревенскими гуляньями и хороводами, часто видимыми на полотнах других художников. Однако именно это противоречие и создает эмоциональную остроту восприятия. Взору открываются два дома. Около первого сидит на скамейке гармонист, вспоминая незатейливые мотивы, около него — две девочки. Около другого дома можно видеть две-три фигурки в ярких платьях. Светлое небо с легкими чистыми облаками, яркая зелень травы, березовые ветви, словно рамой обрамляющие картину сверху, солнце, заливающее песчаную дорогу и тропинки, яркая одежда немногочисленных людей вызывают ощущение не только радости, но и смутной сложной грусти. Картина будит воспоминания, вызывает размышления. При всем лаконизме и ясности образа, второй план посвящен скорее воспоминанию о празднике, нежели о нем самом.

На Подоле также появилась идея создания картины «Пора безоблачного неба». По воспоминания В.М. Сидорова, бродя по окрестностям Подола, в стороне от проезжей дороги на луговине, он заметил детей, лежащих на траве. Именно они и послужили основной идеей для создания этой работы. «Пора безоблачного неба» — это метафора прекрасной поры детства, одновременно описывающая картину. Название включает в себя два смысла содержания картины и непосредственно зрительное, эмоциональное впечатление от летнего безоблачного неба, и глубинное символическое истолкование детства как единственной счастливой и безоблачной поры человеческой жизни.

Творческий процесс художника явление сложное и не всегда подвергающееся анализу даже самим автором. Порою ритм стихотворения, его музыкальность наталкивают на ассоциации с живописным образом. Для В.М. Сидорова мир поэзии очень близок, он прекрасно чувствует музыку живописи и связь ее с музыкальностью поэтических строк. В.М. Сидорову очень близко творчество Ф.И. Тютчева и Н.М. Рубцова.

По словам Сидорова, картина рождается в душе, но это не исключает большой работы с натурой. Жизнь влияет на формирование образа, а воображение заставляет искать необходимые элементы в окружающем мире. Композиционные, пластические поиски решения составляют у Сидорова длительную и главную часть творческого процесса.

Художник ищет изобразительную форму выражения общей идеи, общего настроения картины. Продуманность композиции, ее ритм, соотношение пластических масс, цветовой гаммы, и формата холста — все важно, все должно быть выверено максимально точно и служить раскрытию идеи произведения, его эмоциональному строю. Обычно решению композиции на холсте предшествует множество карандашных набросков на бумаге, представляющих своеобразные схемы композиции. В.М. Сидоров придает большое значение этим схемам.

Работа с натуры у художника всегда серьезная и длительная. В творческой жизни В.М. Сидорова нет случайных произведений. Каждая картина развивает тему, проходящую через всю жизнь мастера русского пейзажа. По этой причине поставленные мысленно в ряд его картины представляют собой на редкость последовательный путь художественного развития, каждый этап которого хранит в себе немалое количество творческих открытий. В.М. Сидоров — мастер картины, где непосредственные наблюдения сочетаются с обобщением. Чувство целого свойственно всему творчеству Сидорова и ценится им высоко. Отталкиваясь от натуры, В.М. Сидоров преображает реальность. Он не копирует натуру, его впечатления от натуры передают жизнь природы на холсте. Законы правды искусства, законы реализма ведут художника своими логическими путями. Степень отхода от натуры художнику диктует собственное чувство меры и интуиция. Сидорову свойственно находить такой уровень отношений в творческой работе, который помогает обострить чувство жизни, возводя единичный факт к большому символическому обобщению. Своеобразие творческого метода художника проявляется в создании «пейзажа-настроения» о России. В.М. Сидоров продолжает «линию» лирического пейзажа конца XIX – начала XX века и делает в этом направлении новые открытия «правды видения» жизни природы.

Осмысление и развитие традиции русского искусства в жанре пейзажа проявляется в творчестве В.М. Сидорова в самобытном преображении живописно-пластической стилистики картины, идущей от «Союза русских художников», от образного мира таких мастеров, как Л.В. Туржанский, П.И. Петровичев. А также от соприкосновения с творчеством А.А. Пластова, А.М. Грицай.

Тенденция развития В.М. Сидоровым лирического пейзажа органично соотносит творчество мастера с московской школой живописи конца XIX – начала XX века, с Московским училищем живописи, ваяния и зодчества.

Примечания:

1. *Фёдоров-Давыдов А.А.* Русский пейзаж конца XIX – начала XX века. — М.: «Искусство», 1974. — С. 74.

2. *Сидоров В.М.* «Гори, гори ясно…». — М.: «Интербук-бизнес», 2004. — С. 158.

3. *Угаров Б.С.* Валентин Сидоров. «Тихая моя Родина…». Альманах. Вып. 425. — СПб: Palace Editions, 2014. — С. 238.

Список литературы:

1. *Алленов М.М.* История русского искусства в 2-х кн. Кн. 2. Русское искусство XVIII – начала XX века. — М.: Трилистник, 2000.

2. История русской живописи. Рубеж XIX и XX веков / Голицына. — М.: Белый город, 2007.

3. *Ильина Т.В.* История искусств. Русское и советское искусство. — М.: Высшая школа, 1989.

4. *Кларк К.* Пейзаж в искусстве. К. Кларк; пер. с англ. Н.Н. Тихонова. — СПб.: Азбука классика, 2004.

5. *Манин В.С.* Валентин Михайлович Сидоров. — М.: Известия, 2007.

6. *Манин В.С.* Русская пейзажная живопись. — М.: Белый город, 2000.

7. *Неклюдова И.Г.* Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века. — М.: Искусство, 1991.

8. *Сысоев В.П.* Два мастера русского пейзажа А.М. Грицай. В.М. Сидоров. — М.: Светалина, 2019.

9. Валентин Сидоров. «Гори, гори ясно…». Каталог выставки в ГТГ. Вступительные статьи: Дьяконицина А. / А. Дьяконицина, Б.С. Угарова, А.М. Грицай, Г.М. Коржева, В.И. Иванова, В.Н. Крупина. — М.: ГАЛАРТ, 2008.

10. *Угаров, Д.* Шмаринов. — СПб.: Государственный Русский музей, 2014.

11. *Сидоров В.М.* Гори, гори ясно… — М.: Интербук-бизнес, 2004.

12. *Сидоров В.М.* Гори, гори ясно…— М.: Галарт, 2008.

13. *Степанова С.С.* Московское училище живописи и ваяния. Годы становления. — СПб.: Искусство, 2005.

14. *Раздобреева И.В.* Валентин Михайлович Сидоров. — Л.: «Художник РСФСР», 1981.

15. *Угаров Б.С.* Валентин Сидоров. «Тихая моя Родина…» Альманах. Вып. 425, — СПб.: Palace Editions, 2014.

16. *Федоров-Давыдов А.А.* Русский пейзаж конца XIX – начала XX вв. Очерки. — М., 1974.