

Лучшее в мировой живописи

МАСТЕРА РУССКОГО ПЕЙЗАЖА

Издательство АСТ
Москва

УДК 75.071.1:929(470)

ББК 85.143(2)-8

Б16

На первой стороне обложки:

Иван Шишкин.

На краю соснового леса.1897.

Частное собрание

Баженов, Владимир Михайлович.

Б16

Мастера русского пейзажа. А.Саврасов, И.Шишкин, И.Левитан / В. Баженов. Москва: Издательство АСТ, 2026. – 208 с. : ил. – (Лучшее в мировой живописи)

ISBN 978-5-17-186967-0

Издание посвящено творчеству трёх выдающихся мастеров русского пейзажа — А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, И.И. Левитана, чьи произведения составили золотой фонд отечественной живописи.

Книга открывает перед читателем увлекательный путь трёх великих пейзажистов — от юных поисков и первых этюдов до зрелых шедевров. Вы увидите, как формировался неповторимый стиль каждого: лирическая проникновенность Левитана, поэтическое восприятие природы у Саврасова и монументальный реализм Шишкина. Богатый иллюстративный ряд и яркие биографические очерки откроют вам творчество великих мастеров заново: вы по-иному взглянете на их полотна и отчётливее оцените их вклад в развитие русской художественной традиции.

А ещё с этой книгой у вас появится уникальная возможность увидеть редкие работы этих мастеров — картины, хранящиеся в частных собраниях и зарубежных музеях, которые почти не экспонируются и недоступны публике.

Для широкого круга читателей, любителей искусства и ценителей русской культуры.

УДК 75.071.1:929(470)

ББК 85.143(2)-8

ISBN 978-5-17-186967-0

© ООО «Издательство АСТ», 2026

© Баженов, В. М., текст, 2026

Содержание

Алексей
Саврасов
4

Иван
Шишкин
54

Исаак
Левитан
98

АЛЕКСЕЙ САВРАСОВ

Глава 1

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830–1897)

Алексей Саврасов – знаменитый русский художник-реалист, один из учредителей Товарищества передвижников, академик Императорской академии художеств.

Своеобразие творчества Саврасова заключается в лирическом, романтическом и почти поэтическом изображении природы, а также в виртуозной работе с цветом и светом. Он мастерски передает уникальные состояния природы, особенно воздушность и свежесть весны.

Алексей Соврасов (именно так писалась фамилия художника в XIX веке) родился 12 мая 1830 года в небогатой семье Кондратия Артемьевича Соврасова и Параскевы Никифоровой. Кондратий Артемьевич был купцом второй гильдии и занимался торговлей галантерейными товарами, в том числе шерстяными изделиями. Его лавка находилась неподалеку от Красной площади. Мать Алексея – Параскева Никифорова, занималась домашним хозяйством и воспитанием детей.

Алексей Саврасов.
Пасторальная сцена.
XIX век.
Частное собрание

*«Без воздуха пейзаж – не пейзаж!
Сколько в пейзаж березок или елей
ни сажай, что ни придумывай,
если воздух не напишешь – значит,
пейзаж дрянь».*

Алексей Саврасов

Мальчика крестили в церкви великомученика Никиты на реке Яузе. Соврасовы большую часть времени жили в Замоскворечье: то на Якиманке, то в Гончарной слободе, то у Калужской заставы, а то и на Пятницкой улице. Семья часто меняла квартиры, в зависимости от того, как шли дела у Кондратия Артемьевича. С раннего детства Алексею приходилось во всем помогать отцу. Но торговые дела не заглушали природной страсти, а именно склонности к рисованию. Алексей целыми днями перерисовывал гуашью картинки из иллюстрированных журналов. Отец не одобрял увлечения сына, предполагая, что он продолжит его дело.

Дошло до того, что Алексей был «лишен стола» и «выгнан на чердак». Однажды юный Алексей отнес свои работы на Ильинку, где торговали лубками, старыми книгами и гравюрами, и, к своему удивлению, продал их одному из торговцев – по шесть рублей за дюжину рисунков. И уже в двенадцать лет он начал бойко торговать своими рисунками в разных районах Москвы. Отец сначала расценил занятия сына как проявление коммерческого таланта и был доволен. Но когда тот объявил о намерении поступить в художественное училище, семья его не поддержала. Однако юный художник был упорен в своем стремлении и вопреки желанию отца (помогли заработанные деньги) в 1844 году в возрасте 14 лет поступил в Московское училище живописи и ваяния. Учился Алексей под руководством пейзажиста Карла Рабуса, талантливого педагога и замечательного человека, по-отечески заботившегося о своих учениках. Его уро-

«Саврасов... старался отыскать и в самой простой и обыкновенной те интимные, глубоко трогательные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу. С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле...»

Исаак Левитан

**Алексей Саврасов. Деревенский пейзаж. XIX век.
Частное собрание**

ки профессионально подготавливали молодых художников к самостоятельным поискам, к творчеству. Всегда открытый дом Рабуса дал юноше ту художественную среду, без которой невозможно формирование будущего мастера.

Рабус не просто обучал своих студентов технике рисунка и живописи, он знакомил их с азами эстетики и теории цвета, опираясь на трактаты Иоганна Вольфганга Гёте и Леонардо да Винчи. Его воспитанники не только занимались изучением и копированием образцов классического европейского изобразительного искусства, но и очень много работали с натурой. Рабус постоянно повторял своим ученикам, что самое важное для хорошего пейзажиста – уметь чувствовать природу.

Становление художника происходило очень быстро: менее чем через год Алексей уже был отмечен Московским художественным обществом как один из лучших студентов МУЖВ.

В 1846 году скончалась мать художника – Прасковья Никифоровна Соврасова, страдавшая чахоткой. Ее смерть стала тяже-

Алексей Саврасов. Дорога у Волги. 1880-е. Частное собрание

**Алексей Саврасов. Деревня у леса. XIX век.
Частное собрание**

В этом скромном мотиве пейзажа с крытыми соломой избенками, речушкой и зеленеющем в дымке

лесом художник передал всю красоту и высокую поэзию родной земли.

лым ударом для семьи и напрямую повлияла на учебу Алексея. Он был вынужден временно оставить Московское училище живописи и ваяния. Вести хозяйство взялась бабушка Алексея. Юноша активно помогал ей, взяв на себя часть домашних обязанностей, это отнимало много времени и сил.

Семья переживала материальные трудности: после смерти матери нагрузка на отца возросла, а помощь сына в бытовых делах стала критически важной. Алексей продолжал заниматься живописью самостоятельно, хотя и не регулярно: он делал наброски, копировал работы других художников, тренировал руку и глаз.

**Алексей Саврасов. Вид Киева с Днепра на Печерскую лавру.
1852. Частное собрание**

Уже в этой работе заметны черты, которые позже станут визитной карточкой Саврасо-

ва: умение передать не только вид местности, но и ее атмосферу, эмоциональное

состояние. Пейзажи, созданные по мотивам поездки на Украину, привлекли внимание критиков и укрепили репутацию Саврасова как талантливого пейзажиста.

Тогда же он создал и другие виды украинских степей – например, работы, передающие ощущение «чудного приволья» открытых пространств под ясным небом.

Вскоре в семье произошли перемены: спустя год после смерти жены Кондратий Артемьевич женился во второй раз. Мачеха Алексея оказалась чуткой женщиной: она заметила его талант и начала постепенно убеждать отца, что у юноши есть настоящий дар к живописи и ему нужно продолжить обучение.

Сам Алексей, несмотря на бытовые заботы, не оставлял мысли о возвращении в училище. Он старался не терять навыки, уделял время рисованию, когда появлялась возможность.

Отец, под влиянием новой жены и видя упорство сына, изменил свою позицию относительно художественной карьеры Алексея. Если раньше Кондратий Артемьевич категорически настаивал, чтобы сын занялся торговлей, то теперь он стал допускать мысль о том, что живопись может стать профессией. Поддержка мачехи и постепенное изменение отношения отца создали условия для возвращения в училище, которое произошло в 1848 году. После этого обучение продолжилось под руководством Карла Рабуса, и карьера художника начала активно развиваться.

Уже в 1848 году Саврасов, как и многие начинающие художники того времени, оттачивал мастерство через копирование работ признанных мастеров, в том числе ярких морских пейзажей Ивана Айвазовского. Эти копии получились настолько удачными, что наглядно показали усердие и талант молодого живописца. Карл Рабус сразу разглядел в Саврасове большой потенциал и решил помочь талантливому ученику двигаться дальше. Рабус познакомил Алексея с меценатом Иваном Лихачёвым – коллекционером и членом совета Московского художественного общества. Лихачёв, впечатленный работами юноши (в том числе его копиями картин Айвазовского), согласился оплатить творческую поездку Саврасова на Украину. Эта поддержка стала важным шагом в карьере начинающего художника. В 1849 году он отправился в поездку. Основной ее целью была работа с натуры: художник много писал пейзажей, делал этюды и зарисовки, впитывал новые впечатления.

И после поездки Алексей продолжил выполнять многочисленные эскизы, наброски, зарисовки. Все «южные» работы молодого живописца отличались новизной, смелостью творческой мысли, профессионализмом и удачным построением композиции. Картина «Украинский пейзаж» (1849) немного напоминает ставшие очень

популярными в этот период «итальянские виды», но уже в ней чувствуется внимание и любовь Саврасова к родной природе.

Главным событием 1850 года стало получение Саврасовым звания некласного художника – такого признания он удостоился за картину «Вид Московского Кремля при луне» (иногда ее называют «Вид Московского Кремля при лунном освещении»). Работа продемонстрировала не только мастерство молодого живописца, но и его умение передавать особое настроение пейзажа: лунный свет, окутывающий старинные стены Кремля, создавал атмосферу тишины и загадочности.

В том же году Саврасов представил еще одну картину – «Камень в лесу у Разлива». Искусствоведы считают ее этапной в творчестве художника: хотя в композиции встречались некоторые несовершенства, по этой работе заметно, как выросло мастерство художника. В картине уже угадывались черты будущего стиля Саврасова – внимание к деталям и способность пе-

**Алексей Саврасов. Морской берег в окрестностях
Ораниенбаума. 1854. Частное собрание**