

УДК 7.03;7.001.12

ТВОРЧЕСТВО В.Д. ОРЛОВСКОГО – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПЛЕЯДЫ МАСТЕРОВ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ (1842-1914 ГГ.)

Филиппова О.Н.

Ассоциация искусствоведов (г. Москва)

Владимир Донатович Орловский (1842-1914 гг.), современник крупнейших представителей русского искусства второй половины XIX века, входит в плеяду мастеров русской национальной школы пейзажной живописи. Наряду с М.К. Клодтом, И.И. Шишкиным, А.К. Саврасовым и другими его современниками, В.Д. Орловский принадлежит к той группе русских пейзажистов, которые вместо изображения романтических руин и красивых ландшафтов стали писать картины родной природы. Его творчество было тесно связано с художественной жизнью не только Петербурга, но и Украины, где он провел многие годы.

Ключевые слова: творчество, мастер, пейзажная живопись, этюд, картина, марины, выставки.

Постановка проблемы. Владимир Донатович Орловский создал за свою долгую жизнь множество произведений, в которых запечатлел величественный образ русской природы. Однако в XX веке творчество В.Д. Орловского оказалось незаслуженно забытым. Тому было несколько причин: во-первых, художник никогда не заботился о своей славе, как это делал, к примеру, И.К. Айвазовский, периодически устраивая персональные выставки картин. Во-вторых, заказчиками В.Д. Орловского были весьма состоятельные люди, которые приобретали картины для украшения особняков, дворцов и загородных резиденций. И, наконец, многие его картины были вывезены владельцами за границу – в том числе и во время бесконечных войн и революций, разорявших страну на протяжении всего XX века. Многие произведения В.Д. Орловского, каким-то чудом сохранившиеся в музеях на территории постсоветского пространства, оказались в запасниках: картины художника пылятся в фондах; краски, когда-то яркие и солнечные, поблекли; красочный слой картин покрылся художественными «морщинками» – кракелюрами [1, с. 5]. Многие произведения В.Д. Орловского утратили прежнее название; неизвестно и точное время их создания, что важно для осмысления творческого становления художника.

Анализ последних исследований и публикации. Творческое наследие В.Д. Орловского хранилось преимущественно в Киеве. В 1916 году состоялась посмертная выставка и о замечательном пейзажисте забыли – десятилетия нет ни одной крупной выставки, ни одной достойной публикации. В конце 2013 года почитатели его творчества и коллекционеры вновь открыли для себя наследие мастера на замечательной выставке: «Владимир Донатович Орловский (1842-1914). Живопись из частных собраний», которая проходила в известной столичной «Галерее искусств Даев, 33» у Александра Киселева и была приурочена к 170-летию со дня рождения мастера [5, с. 148]. Выпущено было большое иллюстрированное издание, в котором впервые опубликованы многие письма и материалы, связанные с творчеством живописца.

Книга четко структурирована и представляет четыре значимых раздела: Материалы к биографии В.Д. Орловского; Выставки. Публикации. Критика; Живопись В.Д. Орловского из музейных и частных собраний; Потери. Картины,

утраченные во время Великой Отечественной войны. Издание, осуществленное А. Киселевым на собственные средства, стало своеобразным каталогом-резоне, которого ранее попросту не было [3]. Цель данной публикации на основе библиографических изданий о нем – проанализировать картины В.Д. Орловского, возродить их былую славу [1; 2; 4; 6].

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 В.Д. 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 семей.

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. Необходимо отметить, что воспоминания о нескольких годах кадетской жизни были приятными для В.Д. Орловского, и, став знаменитым художником, он купил участок земли для своей усадьбы недалеко от здания Кадетского корпуса. Итак, В.Д. Орловский стал учеником 2-й Киевской гимназии. К радости Владимира, уроки живописи там вел художник И.М. Сошенко (1807-1876 гг.), учитель и друг Т.Г. Шевченко (1814-1861 гг.), известного поэта и художника. И.М. Сошенко, в молодости учившийся в петербургской Академии художеств у самого К.П. Брюллова (1799-1852 гг.), сразу обратил внимание на способного ученика. Благодаря советам учителя В.Д. 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 своих воспоминаниях художник Н.И. Мурашко, основатель Киевской рисовальной школы, писал, что в 1860 году в Киеве состоялась выставка картин, «собранные каким-то Змиевским. Собрание было из иностранных мастеров и очень, очень не дурное... Тут, копируя с картин, развивался П.М., тут начало развития, к стати припомнить, и профессора В.Д. Орловского...» [1, с. 7].

В октябре 1860 года, проявив самостоятельность и не окончив полного курса гимназии, В.Д. Орловский отправился с рекомендательными письмами в Петербург к Т.Г. Шевченко, который тепло встретил земляка. Т.Г. Шевченко, в то время занимавшийся гравировальным искусством, жил и работал в Академии художеств, где ему была предоставлена квартира. В.Д. Орловский пропустил срок приемных экзаменов в Академии, и Т.Г. Шевченко посоветовал ему поступить до следующего года в петербургскую Рисовальную школу. Но вскоре, оценив способности юноши, Т.Г. Шевченко дал ему рекомендательное письмо к конференц-секретарю Академии художеств Ф.Ф. Львову. Вместе с письмом В.Д. Орловский принес и свои рисунки, которые понравились Ф.Ф. 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 В.Д. 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 закалили его, и в будущем упорство и твердость характера помогли молодому пейзажисту.

Вскоре счастливый случай сблизил его с профессором Академии художеств А.П. Боголюбовым (1824–1896 гг.) – руководителем мастерской пейзажной живописи. Однажды В.Д. Орловский делал копию в копировальном классе с одного из

этюдов А.П. Боголюбова. Заметив незаурядное дарование ученика, он предложил ему заниматься у себя в мастерской. Впоследствии в своих Записках моряка-художника А.П. Боголюбов писал: «... из всех молодых людей я встретил талантливое одного И.И. Шишкина и потом через два года В.Д. Орловского. Остальное все было посредственно...» [1, с. 10].

Узнав о материальных трудностях и неважном состоянии здоровья В.Д. Орловского, А.П. Боголюбов дал ученику рекомендательное письмо к придворному архитектору И.А. Монигетти, строившему в то время дворец для царской семьи в Ливадии в Крыму. И.А. 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 покорила юношу, что в имении Воронцовых В.Д. Орловский провел, делая этюды, летние месяцы 1864 и 1865 годов.

В эти же годы В.Д. Орловский съездил в Приднестровье 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 [1, с. 10] (илл. 1).

Уже в этих трех картинах (величина каждой из них 120,0 x 191,5 см) намечился художественный метод В.Д. Орловского: эффектный панорамный вид, законченное композиционное решение, тщательно проработанный рисунок, мастерство исполнения.

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, В.Д. Орловский за трехлетнее пребывание за границей (1869–1872 гг.), знакомится с направлениями главнейших европейских школ живописи – французской и немецкой. Им были осмотрены экспозиции лучших музеев и галерей Берлина, Дюссельдорфа, Кельна, Парижа и Люксембурга. Он посетил частные коммерческие выставки картин и, наконец, впервые увидел ежегодную парижскую выставку, где выставляли свои работы молодые художники, будущие импрессионисты.

Живопись молодых художников, будущих импрессионистов, особенно поразила В.Д. Орловского новой, необычной манерой письма, буйством красок: «Но теперь на выставке между тысячами

Илл. 1. В.Д. Орловский. «Крым. Пейзаж с речкой». 1868 г. Х., м. // Ростовский областной музей изобразительных искусств

картин мне удалось найти десяток произведений поистине редких. Почти все они принадлежат еще малоизвестным, молодым художникам. В них видишь одно стремление, как можно ближе подойти к натуре. Такой решительной и разумной свободой в красках и в письме я и не воображал. Работаны вещи тоже замысловаты, зачастую вблизи разобрать трудно, чем написано и что такое, но на известном расстоянии некоторые из них – чуть ли не оптический обман и только. Кажется, будто одинаково сильно написаны и первый и последний планы, а между тем – версты считать можно. В общем же они прочувствованы так, что, например, мотив – внутренность леса в серую погоду – можно, не ошибаясь, определить, с утра ли это или полудни» [1, с. 16].

Не довольствуясь лишь изучением европейской живописи, В.Д. 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 [1, с. 17]. Эти картины он тогда же послал в Россию. В отчете Академии он замечает: «Пока я пользуюсь моими этюдами, писанными в Крыму, а теперь намерен заняться преимущественно изучением природы. Мотивы же здесь собирать, думаю, не стоит, они чужды мне, как и каждому русскому» [1, с. 17].

Из отчета В.Д. Орловского в Академию можно проследить дальнейший его путь по Европе. После Франции В.Д. Орловский поехал в Швейцарию, где ознакомился с творчеством швейцарского пейзажиста и искусного рисовальщика А. Калама (1810-1864 гг.), вдохновенно писавшего альпийскую природу. Работы А. Калама рекомендовались в качестве образцов для подражания в учебных классах петербургской Академии художеств: в 1858 году Академия купила 58 литографированных пейзажей швейцарца, служивших учебным пособием. А. Калам в своих картинах изображал поэтические пейзажи с бурными реками, бьющимися об утес волнами, с озерами, окруженными заснеженными горными вершинами, с ущельями и обрывами; он любил изображать могучие деревья, освещенные ярким солнцем, ему нравились мотивы летнего цветения природы с колосающейся рожью. Картины были яркими, красочными, запоминающимися.

В Женеве В.Д. Орловский посетил музей в доме городской ратуши и постоянную выставку, где, однако, не нашел ничего нового для себя. Затем, сделав несколько эскизов в окрестностях Женевы, он поселился в деревне и работал с природы. Природа Швейцарии поразила его. С наступлением холодов работать в Швейцарии стало трудно, и поздней осенью 1870 года В.Д. Орловский отправился в Италию. Здесь, в галереях Флоренции и Рима, он ознакомился с шедеврами эпохи Возрождения. Зимой он проработал в Риме, а лето – в его окрестностях и близ Неаполя. Природа Неаполя напомнила ему родину. В Италии В.Д. Орловский написал две картины, мотивы для которых 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

[1, с. 18]. Пенсионерские работы В.Д. Орловского отличаются естественностью композиционного построения, легко и живо включен в его картины солнечный свет. Художник изображает итальянскую природу, какой она была на самом деле, избегая писать виды «сада Европы», как это было принято ранее [1, с. 18].

Уже в этих этюдах молодой академик проявил себя незаурядным колористом и внимательным исследователем природы. Среди этюдов есть и морские виды. Средиземное море покорило художника своей красотой и величиавостью, и В.Д. Орловский намеревался посвятить себя изучению морской живописи и созданию марин. В Италии он жил в Porto d'Anzo близ Неаполя, в мастерской с окнами, выходящими на море и берег, полный рыбацких лодок и судов. В 1872 году художник присылает на Академическую выставку две работы с изображением морских видов. В этом же году подходит к концу и срок его пенсионерской заграничной поездки. Изучение творчества западных пейзажистов не прошло для художника бесследно.

Стремление к правдивой и поэтической интерпретации природы проходит через все творчество В.Д. Орловского. Годы пенсионерства за границей позволили молодому художнику хорошо разбираться в основных течениях и направлениях западноевропейского искусства и выработать самостоятельные взгляды на задачи отечественной пейзажной живописи.

Подшел к концу трехлетний срок, назначенный для пребывания В.Д. Орловского за границей, и он был вызван в Петербург. Здесь ему, как пейзажисту, было дано еще три года пенсионерства для изучения родной природы. Он путешествует по России, создавая один этюд за другим. Особенно напряженно он работал весной и летом, когда можно было писать на воздухе. Осенью и зимой эти этюды разрабатывались в картины, многие из которых уходили из мастерской художника, к заказчикам, не побывав на выставках для публики.

В этот период художник совершенствует живописное мастерство, выработав свой стиль: для пейзажиста уже характерен быстрый способ живописи. Намечая черты будущей композиции, В.Д. Орловский одновременно решал колористические задачи. Размещение основных масс в картине, соотношение цветовых пятен – все это уточнялось по ходу работы. В картинах, созданных художником в начале 1870-х годов, налет легкого романтизма сменяется светлым поэтическим настроением. Желто-зеленые, серо-голубые или коричнево-желтые тона, характерные для раннего этапа творчества, в этот период уступают место более светлой и разнообразной палитре. Таковы его пейзажи: «Закат солнца», «В степи», «Вечер. Берег моря», «Близ Днепра» и другие [1, с. 21] (илл. 2).

Присущее художнику гармоничное восприятие природы и его тонкий колористический дар с особой полнотой раскрылись в пейзаже: «Вечер. Берег моря» [1, с. 21]. Пейзаж написан в золотисто-желтой гамме: песок, баркас и лодки на фоне жемчужно-серебристого неба, слегка окрашенного розовым закатом солнца, которое спряталось за облака и отражается в ленивых волнах моря,

Илл. 2. В.Д. Орловский. «Вечер. Берег моря». 1874 г. Х., м., 60,0 x 85,0 см // Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого

Илл. 3. В.Д. Орловский. «Посев». 1874 г. Х., м. // Государственная Третьяковская галерея (Москва)

необычайно живописны. Бездонное облачное небо, отражающееся в бескрайней водной шире, уходящей к горизонту, составляет лейтмотив пейзажа. Пейзаж чарует особой поэтичностью, разлитой в наступающих сумерках, тишине и покое. Море лишь слегка волнуется в ленивой дремоте. Зеленовато-серебристые волны, украшенные белой бахромой пены, медленно наползают на желтый прибрежный песок, заполняя все кругом монотонным, убаюкивающим шумом.

Четкий силуэт выгашенного на берег баркаса подчеркивает безграничную даль, в которой море у линии горизонта смыкается с небом. Художник с большой выразительностью передает не только мотив, но и само переживание теплого летнего вечера, когда наползающие на солнце облака ускоряют наступление сумерек. Точным соотношением оттенков серебристого цвета В.Д. Орловский сумел передать ощущение живого пространства, в котором трепещет мягкий рассеянный свет и струится влажный морской воздух. Насыщенный воздухом и светом, этот пейзаж показывает мастерство художника, в искусстве которого претворились итальянские впечатления. В.Д. Орловский пишет не просто «портреты» местности – он ставит перед собой более сложную задачу: передать саму жизнь природы, и это ему удается с помощью жанрового мотива, присутствующего в его картинах [1, с. 21].

Постоянная работа с природы научила художника работать над большими композициями, и это сразу подметили критики. С 1874 года

В.Д. Орловский является активным участником академических выставок. В этом же году он был удостоен звания академика за картины: «Перед шквалом», «Закат солнца», «Болото», «В степи», «Вечер. Берег моря», «Посев», «Лесной сруб» и «Пески», которые экспонировались на Академической выставке [1, с. 22] (илл. 3).

В следующем, 1875 году В.Д. Орловский вновь едет в Италию, чтобы получить новые впечатления и лучше изучить море. И уже на выставке 1876 года появляются его пейзажи: «Везувий», «Рассвет» и «Рыбаки» [1, с. 22]. Выставка 1876 года была открыта Обществом выставок художественных произведений. Почти ежегодно работы В.Д. Орловского появлялись на этих выставках, которые проводились в здании Академии художеств.

1878 год был особенно знаменательным в художественной деятельности В.Д. Орловского: за картины «Мол в Поццуоли», «Утро на берегу Неаполитанского залива», «На море перед грозой» и за картину «На покосе» он получил звание профессора пейзажной живописи [1, с. 22]. Картина «На покосе» экспонировалась также на Всемирной выставке в Париже [1, с. 22]. Отмечалось еще несколько работ В.Д. Орловского: например, «Осень» и «Вечер», обе с видом Таицких озер в окрестностях Петербурга [1, с. 22].

С начала 1880-х годов В.Д. Орловский вступил в пору своей творческой зрелости. К этому времени художник владел богатым и звучным языком колористической живописи, пользуясь которым Владимир Донатович свободно решал любые творческие задачи. Картины В.Д. Орловского этого периода поражают тонкостью живописного трактовки и наблюдательностью по отношению ко всем состояниям природы. Автор мастерски передает утреннюю прохладу, свежесть и чистоту воздуха, пронизанного лучами поднимающегося летнего солнца над волнами южного моря, раскрывает перед зрителем эпическую картину степных просторов, с большим мастерством передает жаркий летний полдень.

В его творчестве появляется все больше и больше пейзажей с изображением южнорусской природы. К ним относятся: «Заросший пруд», «Перед дождем», «Берег пруда», «Перед бурей», «Вид на Украине», «Дорога», «Отдых в степи», «Окрестности Киева. Над Днепром», «Хаты в летний день» и другие [1, с. 26] (илл. 4, 5, 6, 7, 8).

В своих картинах художник показывает себя выдающимся мастером воздушной перспективы, превосходно передавая влажный, морской воздух, зной летнего дня. В таких пейзажах, как «Отдых в степи», «На берегу моря», большая роль в композиции отведена небу: оно занимает до четырех пятых площади картины [1, с. 26]. Пушистые, клубящиеся облака – это один из способов создания в картине глубокого, затягивающего в себя пространства; В.Д. Орловский великолепно передавал их объемность, увлекая зрителя в глубь картины.

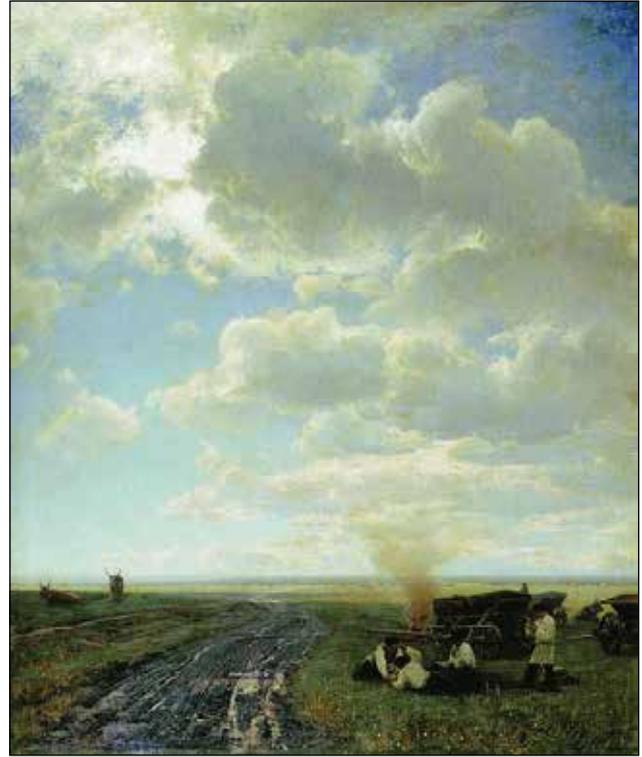
Пейзаж «Отдых в степи» (1884) был представлен на Академической выставке 1885 года (под названием «Эффект облаков в степи») [1, с. 26]. Картина переносит зрителя в южнорусскую степь, изображенную в осеннюю пору. В правом углу – группа отдыхающих чумаков, людей, за-

Илл. 4. В.Д. Орловский. «Вид на Украине». 1883 г. Х., м., 79,0 x 170,0 см // Рыбинский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Илл. 5. В.Д. Орловский. «Дорога». 1881 г. Х., м. // Нижегородский государственный художественный музей

Илл. 6. В.Д. Орловский. «Отдых в степи». 1884 г. Х., м. // Харьковский художественный музей

нимающихся извозом: чумаки с южных губерний России ездили на телегах, запряженных волами, в Крым за солью и по пути завозили на Дон хлеб.

Возле повозок разведен костер, слева пасутся волы. Линия чумацкого тракта будто перерезает степь, он изборожден колесами телег. В лужах отражается серо-голубое небо и плывущие облака. Мастерской кистью художник передает сложную колористическую игру света на белых крестьянских одеждах. Одним из пластических элементов, помогающих В.Д. Орловскому выразить свои чувства через образ и состояние взволновавшей его природы, стал цвет. В его знаменитой «Жатве. Хиок» (1882) лучи яркого солнца падают на ниву, сияя золотом на стоящей стеной пшенице, на белых рубахах и ярких юбках жниц [1, с. 29] (илл. 9).

«Золотую» пшеницу В.Д. Орловский не раз изображал в своих картинах, среди них: «Жниво», «Рожь», «Хлебное поле» [1, с. 29]. В.Д. Орловский, множество раз варьируя один тон, добивается исключительного живописного мастерства, как, например, в картине «Берег моря у Судака» [1, с. 29] (илл. 10).

Эта картина была представлена на Академической выставке 1889 года и имела большой успех. Для композиционного построения этого пейзажа художник применяет горизонтальный разворот, перенося основной акцент в правый угол картины. На переднем плане три рыбака тянут на берег лодку. Зеленоватые волны южного моря лениво набегают на золотистый прибрежный песок. Легкая волна, разбиваясь о борт лодки, превращается в пенящиеся брызги. На горизонте – гористый берег Крыма возле Судака с неясными, растворяющимися

Илл. 7. В.Д. Орловский. «Окрестности Киева. Над Днепром». 1884 г. Х., м. // Одесская картинная галерея

Илл. 8. В.Д. Орловский. «Хаты в летний день». Х., м. // Киевский музей украинского искусства

Илл. 9. В.Д. Орловский. «Жатва. Хиок». Х., м. // Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова

Илл. 10. В.Д. Орловский. «Берег моря у Судака». 1889 г. Х., м., 87,5 x 140,5 см // Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

Илл. 11. В.Д. Орловский. «Прибой. Этюд». Х., м., 30,0 x 47,0 см // Севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого

в воздухе контурами заднего плана. Светло-серое небо с белыми облаками, чуть окрашенное золотистыми лучами уходящего солнца, отражается в зеркале Черного моря. В картине с помощью нежной серебристой палитры с тончайшими взаимными переходами тонов художнику удалось передать необъятность водного простора и ощущение пленительной свежести морского воздуха. Цветовая гамма картины, богато разработанная в оттенках серебристых тонов хорошо передает атмосферу пропитанного влагой морского воздуха. Красная рыбацкая куртка, лежащая в лодке, – это необходимый цветовой акцент, добавляющий картине особую живописность.

Замечательный морской этюд «Прибой» характеризует его автора, как художника, одаренного тонким живописным восприятием природы, богатого колориста и превосходного рисовальщика [1, с. 30] (илл. 11).

Грозное небо затянуто золотящимися по краям тяжелыми, мрачными тучами. Море, отражая последние лучи солнца, сверкает и пенится, подкатываясь белыми гребешками к отлогому берегу. В левой части картины большая, взмыленная волна с ревом набегаёт на берег, разбиваясь о прибрежные камни. Сопоставление двух могучих стихий – мрачного грозного неба и растревоженного моря – исполнено глубокого драматизма. Таким образом, пейзаж пленяет пространственным кругозором и реалистической передачей грозных проявлений морской стихии.

В картине «Окрестности Киева. Над Днепром» (1884) по высокому берегу реки неторопливо идут два путника [1, с. 30]. Среди широких просторов, прихотливо извиваясь, течет Днепр. Световой акцент в картине перенесен художником на задний план. Утреннее солнце ярко освещает долину реки, берег же слегка затенен. Контраст между слегка затененным передним планом и светлой далью реки создает впечатление раскрывающегося перед зрителем речного простора. За счет умелого использования воздушной перспективы обретает глубину панорамный охват. А благодаря включению в изображение жанровых элементов и выбору наиболее выразительной точки зрения на пейзаж, автором создается эмоциональное настроение в картине. Высокие деревья с раскидистыми кронами, растущие на склоне обрывистого берега, живописно вырисовываются на фоне светлого неба. Картина говорит о тонком восприятии художником красоты окружающего мира.

В конце 1870-х годов В.Д. Орловский купил в Киеве участок земли в Кадетском переулке (с 1902 года – улица Гоголевская). В те годы в Киеве работали не только известные русские архитекторы, но и европейские знаменитости. В 1880 году по проекту одного из них для В.Д. Орловского был построен двухэтажный особняк в стиле классицизм с элементами европейского стиля модерн. Из эпистолярного наследия М.А. Врубеля известно, что в 1884-1885 годах, создавая эскизы для иконостаса Кирилловской церкви в Киеве, он некоторое время работал в мастерской В.Д. Орловского, расположенной на окраине города, из окон которой открывался великолепный вид на Днепр. Многие пейзажи строятся художником, как горизонтально развернутые панорамы широкой водной или земной поверхности, например, «Берег моря у Судака», «Жатва. Хиок», «Вид на Украине», «Днепр», «Летний пейзаж с дорогой» [1, с. 32] (илл. 12, 13).

Незамкнутость композиции по краям полотна создает иллюзию, будто воспроизведена лишь часть пространства, продолжающегося и за ее пределами. В картине «Вид на Украине» в жаркий солнечный день по песчаной дороге, уходящей вдаль, едут две подводки, запряженные волами [1, с. 32]. Впереди них бежит собака, слева идет крестьянка в красной юбке. Изображение строится параллельными планами: первый план залит ярким светом, средний – затемнен и задний – снова высветлен. В картине с большим

Илл. 12. В.Д. Орловский. «Днепр». 1882 г. Х., м., 52,0 x 160,0 см // Таганрогская картинная галерея

Илл. 13. В.Д. Орловский. «Летний пейзаж с дорогой». 1870-е годы. Х., м. // Частное собрание

Илл. 14. В.Д. Орловский. «Вид Алушкинского дворца». Х., м. // Алушкинский государственный дворцово-парковый музей-заповедник

реалистическим мастерством передана неброская красота приднепровского пейзажа. Затемненная средняя часть картины сразу притягивает взгляд зрителя, показывая сначала крыши сельских соломенных хат, затем – ниже – дорогу с хатами, окруженными деревьями, а дальше необозримые просторы реки. Струится прозрачный воздух днепровских далей. Голубое небо отражается в зеркальных водах реки. Вся картина залита ярким солнечным светом.

В.Д. Орловский писал картины с эффектом не только сильного освещения. Известны и его поэтические пейзажи, исполненные в вечернем освещении, например: «Вечерние тени» (1880), «Вечер на хуторе» и другие [1, с. 33]. Довольно часто В.Д. Орловский ездил на Минщину – в Виленскую губернию, где писал пейзажи: «Пейзаж в окрестностях Вильно», «Замок на берегу моря» (1871) и другие [1, с. 33].

Помимо пейзажей юга России и Крыма, В.Д. Орловский писал и природу Кавказа. На Всероссийской выставке 1882 года были представлены его картины: «Из окрестностей Пятигорска» и «Ручей» [1, с. 34]. На последней была изображена местность возле Кисловодска – с деревней у ручья и видом на горы. К крымским видам, по-

Илл. 15. В.Д. Орловский. «Жаркий полдень в южной усадьбе». 1868 г. Х., м. // Луганский областной художественный музей

мимо указанных ранее, относятся такие работы В.Д. Орловского, как «Вид Алушкинского дворца», «Жаркий полдень в южной усадьбе», «Крымский берег», «В Алуште» [1, с. 34] (илл. 14, 15, 16, 17).

Для своей картины «Вид Алушкинского дворца» художник избрал панорамный вид, открывающийся на дворец с такой точки зрения, когда горная гряда и архитектурное сооружение являются собой одно целое. Впечатление усиливали сходные по колориту цвета гор и камня, из которого выстроено здание.

Илл. 16. В.Д. Орловский. «Крымский берег». 1890 г. Х., м. // Частное собрание

Илл. 17. В.Д. Орловский. «В Алуште». 1870 г. Х., м., 94,5 x 150,3 см // Государственная Третьяковская галерея

Илл. 18. В.Д. Орловский. «Озеро в Гатчинском парке». 1880-е годы. Х., м. // Государственный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина»

Картина «Жаркий полдень в южной усадьбе» (1868) представляет собой как бы вид из окна на уголок сада, залитого ярким солнечным светом [1, с. 35]. Художником передано ощущение тепла южного солнца и ярких красок природы. Стройные высокие деревья подчеркивают вертикальность композиции. В просвете между деревьями видны усадьбные постройки. Горизонтальные тени, падающих от деревьев на песчаную садовую дорожку, делают более гармоничной композицию картины. Цветовая гамма теплых коричнево-желтых и холодных зелено-голубых тонов позволила художнику передать ощущение жаркого южного лета.

В.Д. Орловский писал не только солнечные пейзажи юга России, во многих картинах он воспевал поэтику северной природы России в окрестностях Петербурга. Еще в 1878 году он написал множество этюдов в Тайцах под Красным Селом, впоследствии с них был написан целый ряд картин: например, небольшая картина «Тайцы», изображающая заросший пруд с березами и собакой на первом плане [1, с. 36]. Известна картина с таким же названием, которая была в собрании коллекционера В.А. Кокорева.

Весной 1881 года В.Д. Орловский работал в Гатчине, выполняя заказ для императорской семьи: он написал с видами парка пять больших картин для ширм в Гатчинский дворец. Естественно, что эти картины не были на выставках для публичного обозрения. Критики того времени с сожалением писали о том, что многие картины В.Д. Орловского «уходят из его мастерской прежде, чем успевают их видеть публика. К числу таких принадлежат виды Гатчинского парка, написанные для государя императора» [1, с. 37].

Вполне вероятно, что картина «Озеро в Гатчинском парке» из их числа [1, с. 37] (илл. 18).

Нежаркое летнее северное солнце освещает деревья на берегу озера. Блестящая оливковая листва их красиво отражается в зеркале воды. Царственные лебеди медленно скользят по темной глади озера, отражаясь в его водах вместе с голубыми облаками. Картина очень поэтична.

Начиная с 1883 года, когда В.Д. Орловский написал картину «Грозовые тучи над морем», на каждой выставке в Академии художеств были представлены его марины, показывающие, что в творчестве художника «изумительны горячее стремление к разработке новых мотивов и трудолюбие в связи с несравненным мастерством» [1, с. 43]. В 1885 году он пишет марины «Эффект облаков над морем» и «Две стихии», а в 1887 году «Унесенный баркас» – картину, «изображающую дикую красоту разбушевавшегося моря», и «Дети на берегу моря» с эффектом отблеска облаков на море [1, с. 43].

В 1890 году в Петербурге возникло новое объединение – Санкт-Петербургское общество художников. На выставках этого общества часто появлялись произведения В.Д. Орловского. Однако тогда Владимир Донатович жил уже в Киеве, отказавшись от должности преподавателя пейзажной живописи в Академии.

В Киеве он принимал деятельное участие в работе Рисовальной школы: в начале 1890-х годов он являлся членом Художественного совета школы. Кроме того, он участвовал и в организации Художественного училища в Киеве, открытого в 1901 году и воспитавшего не одно поколение художников. Среди учеников В.Д. Орловского был известный пейзажист С.И. Василь-

ковский (1854-1917 гг.), воспитанник Академии художеств. Советами В.Д. Орловского пользовались известные художники: М.С. Ткаченко (1860-1916 гг.), К.Я. Крыжицкий (1858-1911 гг.), М.А. Беркос (1861-1919 гг.), Г.А. Ладыженский (1853-1916 гг.) и другие.

В 1900-х годах произведения В.Д. Орловского все меньше и меньше появляются на выставках. Последние пять лет своей жизни он был тяжело болен, ездил лечиться за границу. В 1914 году в небольшом итальянском городке Нерви закончился земной путь В.Д. Орловского. Похоронили его в Киеве на Лукьяновском кладбище.

Таким образом, современник крупнейших представителей русского искусства второй половины XIX века, Владимир Донатович Орловский входит в плеяду мастеров русской национальной школы пейзажной живописи. «Пейзажная живопись – это одна из лучших глав русского искусства... Пейзажи И.И. Шишкина, М.К. Клодта, Е.Е. Волкова, А.И. Мещерского, В.Д. Орловского, Ю.Ю. Клевера, Р.Г. Судковского, А.П. Боголюбова, А.К. Саврасова, Ф.А. Васильева, А.И. Куинджи и других заняли, каждый по своему достоинству, место в симпатиях публики», – писал В.В. Стасов в 1882 году [1, с. 4].

Список литературы:

1. Васильева Н.Г. Владимир Орловский. М.: Изд-во «Белый город», 2007. 47 с.
2. Владимир Донатович Орловский. 1842-1914 гг. // Большая коллекция русских художников. Сергей Васильковский, Иосиф Крачковский, Константин Крыжицкий, Владимир Орловский, Николай Сергеев / Н. Васильева, Н. Майорова и др. Вып. 3. М.: Изд-во «Белый город», 2008. С. 210–218.
3. Владимир Орловский. К 170-летию со дня рождения. Сост. А. Киселев. СПб.: Изд-во «Золотой век», 2013. 372 с.
4. Говдя П.И. Володимир Донатович Орловський. 1842-1914: Альбом репродукцій. Киев: Мистецтво, 1968. 116 с.: ил.
5. Назаревская Н.О. Русскому пейзажисту отдали должное (Владимир Орловский. К 170-летию со дня рождения) // Среди коллекционеров. – 2014. – № 1-2(12-13). – С. 148–149.
6. Сазонова К.К. Владимир Донатович Орловский. 1842-1914 гг. // Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников / Под ред. А.И. Леонова. Вторая половина девятнадцатого века. Т. 2(II). М.: Изд-во «Искусство», 1971. С. 417–422.

Filippova O.N.

Association of art historians (Moscow)

THE CREATIVE WORK OF V.D. ORLOVSKY, THE REPRESENTATIVE OF THE PLEIAD OF ARTISTS OF THE RUSSIAN NATIONAL SCHOOL OF LANDSCAPE PAINTING (1842-1914)

Summary

Vladimir Donatovich Orlovsky (1842-1914), a contemporary of the largest representatives of Russian art of the second half of the XIX century, is one of the masters of the Russian national school of landscape painting. Along with M.K. Klodt, I.I. Shishkin, A.K. Savrasov and his other contemporaries, V.D. Orlovsky belongs to the group of Russian landscape painters who instead of depicting romantic ruins and beautiful landscapes began to paint pictures of their native nature. His work was closely connected with the artistic life not only of St. Petersburg, but also of Ukraine, where he spent many years.

Keywords: creative work, master, landscape painting, sketch, painting, marinas, exhibitions.