Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «ДШИ Починковского района»

Курс лекций.

Васнецов Аполлинарий Михайлович.

Биография.

История изобразительного искусства.

ДХШ.

Разработчик: преподаватель художественного отделения

МБУ ДО «ДШИ Починковского района»

Казакова Инна Викторовна

2017

Васнецов, Аполлинарий Михайлович. **Биография.** http://f.rodon.org/p/2/071002182952.jpg   Н. Д. Кузнецов. Портрет Аполлинария Михайловича Васнецова. 1897. Холст, масло. 84 x 69,5. Государственная Третьяковская галерея. Москва
			---		Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856-1933) *Уникальность его произведений свидетельствует о яркой и исключительной его художественной индивидуальности, которая является как бы кровью от крови и плотью от плоти своей родной среды, – понятной и связанной со всем традиционным укладом и исконным духом великорусского народа.* К. Ф. Юон Младший брат знаменитого Виктора Васнецова, известный гораздо менее, Аполлинарий Васнецов отнюдь не был его робкой тенью, а обладал вполне самобытным дарованием. Превосходный мастер-пейзажист, А. М. Васнецов прославился как знаток и вдохновенный поэт старой Москвы. Редко кто, однажды увидев, не запомнит его картины, акварели, рисунки, воссоздающие волнующе сказочный и вместе с тем столь убеждающе реальный образ древней русской столицы. Аполлинарий Васнецов не получил систематического художественного образования. Его школой стало непосредственное общение и совместная работа с крупнейшими русскими художниками братом, И. Е. Репиным, В. Д. Поленовым и другими. Искусство Васнецова глубоко национально и демократично. Оно питалось источниками, уходящими в самую глубину народной жизни. Русская природа, жизнь народа, его история – основные темы в живописи художника. Замечательный мастер эпического и исторического пейзажа, он также написал несколько научных работ по теории искусства, истории, археологии. Эти работы, интересные сами по себе, способствовали обогащению и углублению содержания его художественных произведений. Аполлинарий Михайлович родился 6 августа (25 июля ст. ст.) 1856 года в небольшом селе Рябове Вятской губернии (ныне Кировская область) в многодетной семье священника. Его отец был одаренным и просвещенным человеком. Он знал и любил природу, интересовался естественными науками, астрономией и к тому же сам хорошо рисовал. Влияние отца на формирование характеров и взглядов сыновей было огромным. "Любовь к природе, так сказать, влюбленность в нее, наблюдательность, была воспитана во мне отцом с глубокого детства. Ночью он обращал мое внимание на небо, и я с детства знал главные созвездия и звезды... Любовь к природе и воспитала во мне любовь к пейзажу, и этим я обязан отцу", – писал в своей "Автобиографии" А. Васнецов. Детские годы Аполлинария были омрачены большим горем: в 1866 году скончалась его мать, а в 1870 – отец; в тринадцать лет будущий художник остался круглым сиротой. Виктор был на восемь лет старше Аполлинария, и, когда не стало отца, он уже учился в петербургской Академии художеств. Приехав на родину по случаю похорон, Виктор увидел талантливые рисунки брата и понял, что в семье растет еще один художник. Пример старшего брата был воспринят младшим. Он уже неплохо рисовал с натуры, добиваясь близкого сходства с природой. Перед отъездом в Петербург Виктор направил брата учиться к польскому художнику Эльвиро Андриолли, сосланному в Вятку за участие в восстании 1863 года. Андриолли был человеком весьма прогрессивных взглядов, что не могло не сказаться в дальнейшем на формировании демократического мировоззрения Аполлинария Васнецова. В 1872 году Аполлинарий, окончив Вятское духовное училище, по настоянию брата переезжает в Петербург. Первые три года жизни в столице будущий художник под руководством брата активно готовится к поступлению в Академию художеств; он много рисует, знакомится с И. Е. Репиным, М. М. Антокольским, В. М. Максимовым и другими художниками, набирается знаний, увлекается литературой, историей, естествознанием. Много читая, будущий художник увлекается художественными и критическими произведениями Н. А. Некрасова, Г. И. Успенского, Д. И. Писарева, Н. Г. Чернышевского, П. И. Мельникова-Печерского и других. Ему многое хотелось узнать, изучить и постичь, пополнить свой "научный и литературный багаж". В то время Аполлинарий настолько увлекся геологией, что решил было поступить в Геологический институт, но этому решительно воспротивился Виктор Михайлович. Поступление в институт не состоялось, но интерес к геологии сохранился у Васнецова на всю жизнь. Впоследствии склонность к изучению древностей отразилась на всей его художественной деятельности. Во время пребывания в Петербурге с 1872 по 1875 год Васнецов рисовал сравнительно мало, усиленно занимаясь самообразованием. Однако юноша вскоре должен был убедиться, что сдать экзамены в столице, пожалуй, ему будет не по силам. В 1875 году Аполлинарий возвращается в Вятку для сдачи экзамена за курс реального училища с тем, чтобы в последующем иметь право поступления в Академию художеств. Но там принимает активное участие в работе кружка самообразования, в котором ему было поручено хранение нелегальной литературы. Увлекшись народническими идеями, он оставляет мысль о поступлении в Академию художеств и решает посвятить себя просвещению простого народа. В 1875 году Аполлинарий сдает экзамен на звание народного учителя и уезжает в село Быстрица Орловской губернии. Но вскоре он ощущает свою оторванность от крестьян, разочаровывается в идеалах народников, убедившись на собственном опыте в несостоятельности их позиций (от этого периода сохранился любопытный рисунок "Идеальная деревня будущего", 1876). В Вятке Васнецов познакомился с известным петербургским издателем Ф. Ф. Павленковым, сосланным сюда в начало 70-х годов за издание запрещенной политической литературы. Находясь в ссылке, Павленков много работал. Он подготавливал к печати доступные дешевые издания детских книжек – "Азбуку-копейку" и "Наглядные несообразности", предназначенные для испытания сообразительности и наблюдательности детей. Васнецов стал выполнять рисунки для гравюр на дереве к этим изданиям. По возвращении Павленкова в Петербург рукописи с иллюстрациями Васнецова были изданы. В 1878 году А. Васнецов покидает деревню, уезжает в Москву, к брату, и с тех пор уже все свои силы безраздельно отдает искусству, близкому и понятному народу, воспевая родную природу, талантливо воссоздавая картины прошлого своей страны. Увлечение Васнецова народническими идеями было временным, но демократически убеждения художника, сформировавшиеся в эти годы, проходят красной нитью через всю его жизнь и творчество. Любовь к народу, интерес к его жизни, быту и фольклору сохранились у него навсегда. Лучшим подтверждением этому является глубоко народное творчество Васнецова на всех этапах его деятельности. "Очутившись в Москве в 1878 году, после деревенской жизни, – вспоминал Васнецов, – я был поражен видом Москвы, конечно, главным образом Кремлем. Жил неподалеку от него на Остоженке, и любимыми прогулками после работы было кружение около Кремля: я любовался его башнями, стенами и соборами". Уже в первые годы пребывания в Москве у художника появляется особый интерес к ее архитектурным памятникам, который впоследствии вылился в серьезное увлечение, определившее одну из существенных сторон его творчества. В Москве Васнецов начал усиленно заниматься живописью, как бы стремясь наверстать потерянное время. По мотивам вятской природы он пишет небольшие картины. "Вятский пейзаж" (1879, Уфимский художественный музей), "Пасека" и "Старая дорога", которые мало отличаются от его ранних живописных произведений. Цвет в них еще глухой, манера письма однообразная, остается та же тщательная, протокольная выписанность деталей. Долгие годы постоянным наставником и по существу его основным учителем был брат Виктор Михайлович. Под его руководством Аполлинарий много и упорно работал, достигая все более заметных успехов. К 1879 году относится самый ранний из московских этюдов – "Вид на Крымский мост", "Кремль и храм Спасителя со стороны Нескучного сада". В этой работе можно усмотреть некоторое влияние видописных пейзажей Москвы Ф. А. Алексеева и особенно М. Н. Воробьева. Бедственное материальное положение вынудило начинающего художника ради заработка выполнять рисунки для московской иллюстрированной газеты Гатцука, а затем и для петербургских журналов "Всемирная иллюстрация" и "Живописное обозрение". В этих журналах Васнецов сотрудничал до 1886 года. Одной из удачных композиций является "Русская зима" (журн. "Всемирная иллюстрация", 1883, № 729). В ней правдиво изображены типичные сценки из жизни русской деревни в зимнее время, связанные с праздниками и с трудовыми буднями крестьян. Здесь и гаданье девушек на святках, и толпа ряженых, с шумом вваливающихся в избу ("Святки"), и русская тройка, и катанье с гор на санях ("Широкая масленица"), и крестьянин на розвальнях, отправляющийся в лес за дровами. С большим настроением передает Васнецов пустынные просторы севера, занесенную снегом деревушку, мимо которой лишь иногда промчится одинокая кибитка, сопровождаемая воем голодных волков, или понуро пройдет крестьянский обоз, направляющийся в дальний путь ("На далеком Севере", "Царство снегов", "Северная ночь", "В дальний путь"). Сотрудничая в журналах в качестве иллюстратора, Васнецов посылает в редакции и рукописи своих рассказов. В журнале "Живописное обозрение" за 1885 год помещен рассказ Васнецова "Святки в селе (Глашенька)" с иллюстрациями автора. В нем художник приводит большое количество записанных им народных песен, а также дает описание игр. Он настолько увлекается описанием праздничных обрядов, что основная сюжетная нить рассказа – любовь крестьянской девушки Глашеньки и семинариста – совершенно теряется среди увлекательного повествования о народных обрядах, обычаях деревенской жизни. С 1882 года Васнецов ежегодно проводит лето на даче у В. М. Васнецова в селе Ахтырка, расположенном близ Абрамцева, имения известного мецената Саввы Ивановича Мамонтова. Семья Мамонтовых и группировавшийся вокруг нее кружок передовых талантливых представителей интеллигенции оставили яркий след в русской художественной культуре последней четверти XIX века. На формирование А. М. Васнецова как художника большое влияние оказало тесное общение с членами абрамцевского кружка и вообще с товарищами Виктора Михайловича Васнецова, обладавшими большими, яркими талантами. Летом в Абрамцеве, а зимой в московской квартире Мамонтовых собирались художники Н. В. Неврев, В. Д. Поленов, И. Е. Репин, В. М. и А. М. Васнецовы, Л. А. Киселев, В. А. Серов, К. А. Коровин, Н. Д. Кузнецов, И. И. Левитан, М. В, Нестеров, В. И. Суриков, М. А. Врубель, артистки М. Н. Ермолова, Г. Н. Федотова; с Абрамцевым связано начало театральной деятельности К. С. Станиславского и Ф. И. Шаляпина. Живописная природа, окружавшая имение, и артистическая обстановка, господствовавшая там, способствовали творческому росту художников. В Абрамцеве В. М. Васнецов писал своих "Богатырей", В. А. Серов – "Девочку с персиками", И. Е. Репин собирал материал и работал над "Крестным ходом в Курской губернии". Абрамцевский пейзаж можно увидеть в "Аленушке" В. Васнецова и в "Видении отрока Варфоломея" М. Нестерова. Под воздействием творчества В. Д. Поленова живопись Аполлинария становится ярче, красочнее. Это подтверждают маленькие этюды абрамцевского периода. Особенно важными были поездки молодого художника в Петербург в 1880-е годы к И. Е. Репину, который уделил большое внимание развитию и совершенствованию живописного мастерства младшего Васнецова. Летом 1882-1885 годов в Абрамцеве и в селе Ахтырке, недалеко от Абрамцева, А. Васнецов пишет серию этюдов. Многие из них уже отличались несомненными живописными достоинствами ("Вид усадьбы", "Лесной берег", "Лесная тропинка" и другие). В Абрамцеве же Аполлинарий Михайлович начинает писать небольшие этюды облаков. Художник многократно запечатлевает на холсте их постоянно меняющуюся форму, освещение, характер и цветовую гамму. Он всегда считал небо одним из важнейших элементов пейзажа. Изображение его позволяло передать и определенное время дня, и общее "настроение" в картине. В Мемориальном музее-квартире А. М. Васнецова в Москве представлено более тридцати тщательно исполненных этюдов неба и облаков. С детских лет у Аполлинария Михайловича пробудился интерес к звездному небу. Необходимо отметить, что не случайно он стал впоследствии членом-учредителем Московского общества любителей астрономии и активно участвовал в его деятельности. Специально интересуясь и как ученый и как художник таким явлением, как солнечное затмение, он написал картины "Солнечное затмение на реке Вятке" (1887), "Надвигающаяся на Феодосию лунная тень" (1914) и "Солнечная корона. Полное солнечное затмение в Крыму" (1914). Его как художника интересовала смена красок при этом необычном явлении природы. Свои яркие впечатления Васнецов изложил в 1914 году в статье "Заревое кольцо во время полного солнечного затмения" (Известия Русского Астрономического общества, 1914, № 7). Наблюдение неба, солнца, облаков привели молодого художника к определенным результатам в живописи – колорит его полотен заметно высветился. Этому во многом содействовали также его регулярные поездки на юг – на Украину, в Крым и на Кавказ. А. М. Васнецов по мере своих сил принимал деятельное участие в мамонтовском кружке: написал декорацию "Слобода Берендеевка" к спектаклю "Снегурочка", выполнял эскизы мебели для художественно-столярной мастерской, посещал литературные и музыкальные вечера. Несколькими годами позже он создал декорации к операм "Иван Сусанин" и "Хованщина" для Московской частной оперы. Увлечение участников мамонтовского кружка народным искусством наложило прочный отпечаток на творческие устремления Васнецова и во многом способствовало его увлечению историей и поискам национальной красоты, исторического духа и колорита в его произведениях. Общение А. М. Васнецова с членами мамонтовского кружка, среди которых были выдающиеся художники, явилось для него превосходной школой, помогло окрепнуть и развиться его таланту, особенно если учесть, с какой жадностью молодой человек, не получивший систематического художественного образования, стремился восполнить этот пробел общением и практическим учением у своих товарищей по искусству. С 1883 года А. Васнецов начинает показывать свои произведения на выставках Товарищества передвижных художественных выставок. В том же году чуткий ко всему новому П. М. Третьяков приобретает у него для своей галереи пейзаж "Серый денек" (1883). Для молодого художника это была, несомненно, большая творческая победа. Он становится все более широко известным мастером-пейзажистом. В 1885-1886 годах Васнецов предпринял путешествие по России. Он побывал на Украине и в Крыму. Своим поездкам художник придавал большое значение. В его автобиографии читаем: "Воспитывали меня как художника-пейзажиста и мои путешествия и поездки у себя на родине и за границей". В семье Васнецова хранится карта России, на которой красным карандашом самим художником отмечено около ста пунктов – Урал, Сибирь, Крым, Кавказ, Украина, побережье Финского залива и т. д., где он писал этюды и рисовал. В 1888 году за картину "Днепр перед бурей" его принимают в члены Товарищества передвижников. Вступление Васнецова в 1888 году в члены Товарищества передвижных художественных выставок и участие на выставках в пору расцвета живописи передвижников имело для него большое значение. По этому поводу Васнецов пишет: "Влияние передвижников на начинающих художников было огромно и весьма благотворно. Требование рисунка, передача натуры такой, какова она на самом деле, воспитывали здоровое отношение к искусству". Последующим шагом в творческом развитии Васнецова-пейзажиста были картины "Родина" и "После дождя", очень схожие по мотиву, содержанию, размеру и живописной манере. Эти произведения интересны тем, что они стоят как бы на пороге, отделяющем пейзажи художника предыдущих лет, носящих зачастую характер увеличенных этюдов, от его пейзажей 1890-1900-х годов, всегда насыщенных глубоким идейным, подчас философским содержанием. В 1898 году А. М. Васнецов предпринимает поездку за границу. Он посещает Францию, Италию, Германию, где внимательно знакомится с жизнью и искусством этих стран, пишет много этюдов, особенно в Риме и его окрестностях. Почерпнув много ценного для себя как художника, он возвращается на Родину. Однако при всей, казалось бы, полноте и незабываемости заграничных впечатлений Аполлинарий Михайлович вовсе не собирался отходить от своего основного творческого направления, от национальной тематики. Уже в 1899 году появляется одно из самых характерных для Васнецова эпических полотен – картина "Северный край. Сибирская река", которая была экспонирована на XXVII выставке Товарищества передвижников в Петербурге. 1890-е годы и первое десятилетие XX века – пора расцвета таланта художника. "За известность на художественном поприще" 30 октября 1900 года Академия художеств признала А. М. Васнецова своим академиком, а 27 октября 1903 года он был избран действительным членом Академии. К 1900 году Л. М. Васнецов становится известным художником, "с именем", но определению В. В. Стасова. Его картины пользуются успехом у публики, и около десяти произведений его приобретено Третьяковской галереей. Учителя-художники поздравляют своего бывшего ученика с успехом. И. Е. Репин в одном из писем В. М. Васнецову восклицает: "Картины Аполлинария мне очень нравятся. Какой он молодец, какое воображение!" Обогащенный творческим опытом и длительной практикой живописца, Васнецов начинает свою плодотворную, многолетнюю преподавательскую деятельность в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Было это в 1901 году. А. М. Васнецова пригласили стать во главе пейзажного класса Училища на место умершего И. И. Левитана. Преподавателем и одним из ведущих деятелей Московского училища живописи, ваяния и зодчества Аполлинарий Михайлович пробыл в течение долгих семнадцати лет. Среди его учеников были С. В. Герасимов, В. В. Мешков, Б. И. Яковлев, В. В. Крайнев, В. Ф. Штраних и некоторые другие, впоследствии ставшие известными советскими художниками старшего поколения. Работая с начинающими художниками, проникаясь их настроением, Васнецов испытывает новый прилив творческих сил. В 1902 году он создает одно из своих самых проникновенных полотен – "Озеро". Есть в этом произведении какая-то чудесная, притягивающая сила, волнующая тонкая художественная недосказанность. Вглядываясь в холодные воды озера, рассматривая словно застывшие раскидистые ели, зритель начинает ощущать в образе природы нечто таинственное, почти сказочное. Не совсем обычно воспринимается и фигура женщины, собирающей цветы. Тишина леса подчеркивается спокойными, как бы уснувшими водами озера, на которое пали густые темно-зеленые тени от стоящих на другом берегу деревьев. Картина выдержана в колорите темно- и серебристо-зеленых тонов. Манера письма выразительная, живописно сочная. В то же время на рубеже XIX и XX веков, формируется, наконец, самое оригинальное и специфическое направление творческой деятельности художника: он приступает к созданию обширнейшей серии исторических полотен, рисунков и акварелей, исполняет произведения, в которых встает уже совершенно особый мир – Древняя Русь, старая Москва. В картинах из истории Москвы Васнецов выступил основоположником исторического пейзажа – особого жанра в русской живописи, воссоздающего облик древних русских городов на основе исторических документов и археологических изысканий. Начало работы Васнецова над старой Москвой относится к 1891 году, когда художник выполнял иллюстрации к "Песне о купце Калашникове" для юбилейного издания сочинений М. Ю. Лермонтова. Нужно было дать несколько рисунков на темы "Москва в XVI веке. Вид на Кремль из Замоскворечья", "Возвращение Иоанна Грозного с поединка на Москве-реке между купцом Калашниковым и Кирибеевичем" и "Красная площадь" . Васнецов отнесся к этому заданию с исключительной добросовестностью. Ему пришлось основательно заняться историей и археологией Москвы, изучить планы старого города. С альбомом в руках собирает художник нужный ему графический материал по библиотекам и музеям. В небольшом рисунке "Москва XVI века" (1891, Третьяковская галерея) Васнецову впервые удалось поэтично передать тесноту занесенного снегом старинного деревянного города с маленькими домами и церквами, плотно обступившими узкую улицу. Многие исторические рисунки А. Васнецова и особенно поздние его произведения исполнены в излюбленной художником смешанной технике, сочетающей рисование углем, итальянским карандашом и акварельными красками; встречаются сочетания акварели и туши, акварели, угля и белил, к чему все чаще обращались в начале XX века Валентин Серов, Александр Бенуа и другие мастера. При всей своей приверженности к научной точности и документальности Васнецов, по его словам, никогда не забывал, что "помимо одного исторического материала важно нечто другое, что дает возможность проникать в это прошлое. Это способность чисто творческая, где воображение и представление руководят работой художника в большей степени, чем какой бы то ни был материал". В акварели "Уличная решетка. Ночь" (1903) показан стынущий в зимней ночи древний город с улицами и постройками, деревянными изгородями, залитый холодным светом луны, и с мрачными силуэтами сторожей, от которых опять-таки веет чем-то щемяще-тревожным. В этих произведениях перед нами последовательно предстает жизнь древней русской столицы: то свежий, играющий ясными зимними красками день в многолюдном Кремле, то вечернее время на улицах медленно засыпающей Москвы, то студеная тревожная лунная ночь замершего города... Стремление обогатить выразительные возможности рисунка и акварели заметно во многих листах на тему старой Москвы, хотя здесь эволюция художественного мастерства видна не столь отчетливо; многие поздние работы Васнецова 1920-х годов заметно уступают произведениям, выполненным им в 1900-х годах. Отдавая должное лучшим листам этого цикла, мы не должны упускать из вида и слабых сторон. Такова некоторая сухость, проявляющаяся в отдельных произведениях, заметная в тех случаях, когда художник слишком увлекался археологией и историей. Особенно это часто проявляется в акварелях 1920-х годов, написанных Аполлинарием Михайловичем по заказу Музея города Москвы (ныне Музей истории города Москвы). Углубленная работа Васнецова над историей Москвы приводит художника к сближению с историками и археологами. Он становится членом Комиссии по охране древних памятников при Московском археологическом обществе. За активную и плодотворную работу в комиссии в 1903 году Васнецов избирается членом-корреспондентом, а в 1906 году – действительным членом Московского археологического общества. Это было большой честью для художника и свидетельствовало о признании его работы над изучением старой Москвы видными русскими учеными-историками и археологами. В Московском археологическом обществе состояли такие ученые, как известный антрополог, этнограф и историк Д. Н. Анучин, архитектор К. М. Быковский, историки В. О. Ключевский, И. Е. Забелин и М. В. Довнар-Запольский, историки искусства Д. В. Анналов и Н. П. Кондаков, историк литературы А. Н. Веселовский и многие другие русские ученые. Совместная работа и тесное общение Васнецова со специалистами-учеными было для него в высшей степени плодотворным. Широкий и разнообразный круг тем, затрагиваемых в докладах историками и археологами на заседаниях общества, методика их исследовательской работы несомненно заинтересовали Васнецова и помогли ему выработать собственный метод в работе над воссозданием облика древней столицы. Васнецов более десяти лет участвовал в работе Комиссии по охране древних памятников. Ему часто приходилось обследовать старые здания, спускаться в подвалы, лазить по чердакам старинных домов и под крыши церквей, а также изучать древние иконы и руководить их реставрацией. Обследуя исторический памятник, художник давал его обмеры, делал зарисовки и высказывал в письменном виде соображения о возможности его реставрации. Интенсивная работа Васнецова над воссозданием облика древней Москвы отнимала большую часть его времени. Но, несмотря на это, он продолжал работать в начатой им ранее области пейзажа и заниматься общественной и педагогической деятельностью. В 1903 году Васнецов принимает энергичное участие в организации Союза русских художников. Для ряда художников, пришедших в Товарищество передвижных художественных выставок в 90-е годы, были неприемлемы установившиеся формы передвижнической живописи, которые казались им устаревшими, стеснительны были отдельные организационные установки. Не порывая с реалистическим методом изображения действительности, эти художники были полны новаторских поисков. Увлеченные импрессионистическими веяниями, они стремились к большей живописности, культивировали этюд, широкую манеру письма. На какое-то время, в первое десятилетие века, они пошли на временное сближение с художниками "Мира искусства". Выставки Союза русских художников имели большой успех, но внутренняя борьба между его членами показывала всю разнородность объединившихся художников и в 1910 году привела к разрыву и отделению от Союза художников-модернистов. Союз русских художников, возникший в Москве, был умеренно прогрессивной художественной организацией. Состав его членов не представлял однородной среды ни по своей творческой индивидуальности, ни по эстетическим убеждениям: А. Е. Архипов, С. А. Виноградов, А. М. Васнецов, С. В. Иванов, К. А. и С. А. Коровины, П. И. Петровичев, Н. П. Крымов, В. В. Переплетчиков, С. Ю. Жуковский, Л. В. Туржанский, В. А. Серов, В. Н. Бакшеев, К. Ф. Юон и другие. К участию на выставках были приглашены и петербургские художники А. Н. Бенуа, К. А. Сомов, О. Э. Браз, А. Я. Головин, А. П. Остроумова-Лебедева. В 1908 году "для упорядочения своих взглядов на искусство", – как говорил сам Васнецов, – он закончил книгу "Художество (опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи)". Эта сравнительно небольшая книга, полемически и живо написанная, несомненно представляет интерес. Книга состоит из двух частей. В первой части – "Тезисы живописи" – Васнецов дает философско-эстетическое определение основных компонентов живописи и их взаимоотношений, предпосылая исследованию краткий анализ происхождения и гносеологической сущности искусства. Вторая часть – "Тезисы живописи в современных проявлениях" – посвящена разбору состояния современного искусства и общих путей его эволюции. В 1912 году А. М. Васнецов едет с семьей за границу. Он побывал на северных итальянских озерах и в Швейцарии. "Впечатление от Швейцарии осталось неизгладимое",– вспоминал художник. От этой поездки сохранилось несколько интересных пейзажей: "В Альпах", "Флоренция", "На озере Комо", "Долина Лаутербруннен", "Пнтерлакен", "Юнгфрау" и другие. В сравнении с этюдами первого заграничного путешествия здесь прежде всего обращает на себя внимание изменение тематики этюдов. Если в 1898 году взгляд художника приковывали отдельные исторические памятники архитектуры – "Остатки дворца Августа", "Храм Геркулеса", "Колонна Фоки на Форуме" и т. п.,– то теперь он стремится передать современную природу Италии и Швейцарии. Кроме того, эти этюды более совершенны по мастерству исполнения. В них нет той растерянности в передаче ошеломившей художника красочности южной природы, которая имела место в предыдущую поездку. По возвращении на родину Васнецов, как и прежде, много путешествует по России, забираясь с этюдником в самые глухие уголки. И где бы ни писал свои этюды художник, он всегда удивительно верно умел передать ландшафт местности. Глядя на его картины и этюды, никогда нельзя спутать характер изображаемой им местности – Урала, Кавказа, Украины, Средней России и т. п. Природа Севера и Урала по-прежнему часто привлекает внимание художника, о чем свидетельствуют написанные в эти годы картины: "Ночь на озере" (1905), "Из уральских воспоминаний" (1907), "Безмолвие северной ночи" (1911) и другие. С 1903 по 1917 год Аполлинарий Михайлович каждое лето жил под Клином в имении В. И. Танеева (брата композитора С. И. Танеева). Имение было очень живописно, с прудами и старым парком екатерининских времен. Оно соседствовало с усадьбой П. И. Чайковского. Там художником было создано большое количество картин-этюдов. Все они написаны в свободной манере. Широкие мазки, смело положенные на холст, воссоздают все великолепие подмосковной природы. Полотна яркие по цвету, полные жизнерадостности и оптимизма. В них прекрасно передана игра светотени, много солнца, воздуха. Судя по этим этюдам, чувствуется, что в Демьянове художник работал с огромным увлечением, любовью к этому очаровательному уголку Подмосковья. Особенно удачны пейзажи "В тени лип", "Заколоченный дом", "На погосте", "Царский пруд", "Пруд и подземелье", "Дорога через Зверинец", "Демьяновская церковь и приходская школа". Демьяновские этюды по мотивам близки абрамцевским, но в них нет величия широких просторов. Они отличаются большей интимностью и простотой. Демьяновские этюды несравненно сильнее по технике исполнения. Это этюды мастера, прекрасно чувствующего цвет, который приобретает здесь особую насыщенность и чистоту. Характеристика творчества А. М. Васнецова в 900-е годы будет неполной, если не упомянуть о его работе для театра, а также над выполнением ряда архитектурных проектов. В эти годы Васнецовым созданы декорации к операм: С. Н. Василенко "Град Китеж" (1902-1903, неосуществленная постановка); Н. А. Римского-Корсакова "Садко" для Мариинского театра, "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" (1908) для Мариинского театра, "Царская невеста" (1912) для Народного городского театра; П. И. Чайковского "Опричник" (1911) для частной оперы Зимина; финальная сцена к опере М. И. Глинки "Иван Сусанин" (1914) для Большого театра (совместно с К. А. Коровиным); выполнены декорации и эскизы костюмов к спектаклям "Купец Калашников", "Шемякин суд" и "Бежин луг" для Народного городского театра. Показательно, что весь репертуар театральных постановок Васнецова тесно связан с жизнью и бытом русского народа, народным фольклором, страницами героического прошлого. Художник с большим интересом работал над изучением материалов к этим спектаклям. Так, в связи с работой над декорациями к "Садко" он дважды побывал в Новгороде, сделал там множество зарисовок старинной архитектуры и деталей быта, стараясь передать своеобразный северный колорит Великого Новгорода. Особенно интересны декорации к опере "Сказание о невидимом граде Китеже" Римского-Корсакова. Поэтическая народная легенда о героическом граде Китеже с большой любовью воплощена художником в театральной постановке. В 900-е годы Васнецов разработал несколько архитектурных проектов гражданских и церковных построек. Для них характерно наличие черт древнерусской архитектуры, столь хорошо изученной художником. В 1907 году Васнецов получил первую премию Московского архитектурного общества за проект жилого дома (дома П. Н. Перцова), выполненный по мотивам гражданской русской архитектуры XVII века. Но проекту Васнецова не суждено было осуществиться, потому что заказчику "доходного" дома Перцову больше понравился проект С. В. Малютина, который и был положен в основу строительства дома. В 1912 году Васнецов участвовал в конкурсе на проект здания Училища живописи, ваяния и зодчества (находится в Музее архитектуры им. Щусева). При проектировании фасада училища художник использовал детали архитектурного убранства храмов Владимиро-Суздальской Руси XII века. Здание имеет импозантный внешний вид, подобающий "храму искусства", просторные светлые помещения для мастерских, выставочный зал с верхним светом и т. п. Не вдаваясь в подробный разбор этого сложного проекта, можно лишь отметить очень тщательную проработку всех деталей постройки как фасадных частей, так и внутренних помещений. Такая работа потребовала от художников специальных знаний архитектурного проектирования. Примером общественной деятельности Васнецова является его участие в 1910 году в хлопотах по созданию в Вятке Художественно-исторического музея. Идея создания музея принадлежала братьям Васнецовым. Заботы о помещении для музея взял на себя Вятский художественный кружок, состоявший из любителей искусства. Видную роль в кружке играл брат художника – Аркадий Михайлович Васнецов. Основной фонд музея решено было создать из картин, пожертвованных художниками. Аполлинарий Михайлович Васнецов энергично хлопочет о картинах для музея. Он обращается устно и письменно к художникам с просьбами о пожертвовании картин. Фонд музея оказался хотя и небольшим, но весьма качественным. В. М. Васнецов, А. М. Васнецов, Н. Н. Хохряков, А. Е. Архипов, С. В. Досекин, М. X. Аладжалов, С. Т. Коненков, К. А. Коровин, С. В. Иванов, С. В. Малютин, М. В. Нестеров, В. Д. Поленов, А. А. Рылов и другие подарили музею по несколько своих произведений. В 1910 году состоялось торжественное открытие музея, насчитывавшего тогда тридцать семь полотен живописи и одну скульптуру. Так благодаря инициативе и энергии небольшого круга людей на севере России был создан один из первых художественных музеев. Заботы о пополнении музея постоянно занимали Васнецова и в последующие годы. Аполлинарий Михайлович Васнецов был одним из тех русских художников, которые не только приняли Великую Октябрьскую социалистическую революцию, но и вложили немалый труд в становление молодой советской культуры. Он много работал в различных творческих комиссиях, продолжал свою деятельность и как художник и как ученый-археолог. По свидетельству современников А. М. Васнецов являлся одним из самых активных членов общества "Старая Москва", он принимал личное участие в археологических раскопках, неутомимо, строго исторически, научно пополняя свои и без того обширнейшие знания, касающиеся архитектуры, жизни и быта древней Москвы. Достаточно сказать, что даже в самые последние годы своей жизни А. Васнецов не упускал возможности археологических изысканий, спускаясь в шахты и котлованы строившегося в начале 1930-х годов Московского метрополитена. Изучая древние планы, летописи, свидетельства иностранных путешественников, А. М. Васнецов создавал ценнейшие в своем роде произведения. Недаром его называли и знатоком, и певцом древней Москвы. Еще в 1900 году художника приняли в члены Комиссии по сохранению древних памятников при Московском археологическом обществе. С 1901 года он стал членом-корреспондентом этого общества, а в 1906 году за заслуги на научном поприще единогласно был избран действительным членом Московского археологического общества. С 1918 по 1929 год Аполлинарий Михайлович был председателем, а потом почетным председателем Комиссии по изучению старой Москвы. Работал он в этой комиссии с огромным увлечением и любовью. В Москве, в Фурманном переулке, в доме № 6, где художник прожил последние тридцать лет, где работал и умер, создан Мемориальный музей-квартира, в котором представлены живопись, графика, документы, фотографии, характеризующие творчество этого большого мастера. Основой музея послужила семейная коллекция картин и архивных материалов. Большие композиции, представленные в музее, относятся, в основном, к первым десятилетиям XX века. Но особенно нужно отметить городские пейзажи Москвы, созданные Аполлинарием Михайловичем в последние годы его жизни: "Ротонда Миловида в Найденовском парке", "Дом бывшего Археологического общества на Берсеневке" (построен в XVII веке), "Облака и золотые купола. Бывший Симонов монастырь", "Церковь Вознесения", "Ворота в башне Часозвона" (село Коломенское) и многие другие произведения этого периода. В мемориальном музее А. М. Васнецова экспонируется серия акварелей "Моя родина" (1918-1919), выполненная в оригинальной технике – акварели с углем и мягким карандашом. Эта серия, отличающаяся теплотой и особой задушевностью, дает представление о тех местах, где выросли братья Васнецовы: "Рябово. Начало мая", "Наш дом", "Осень. Рябово. Вид из окна столовой", "Приготовление к Новогодней ярмарке", "Мельница Батариха", "Баня зимой". Как мы уже говорили, в творчестве Аполлинария Михайловича кроме пейзажей и исторических картин встречаются произведения своеобразного философско-романтического характера. К ним принадлежит и его последняя картина "Шум старого парка" (1926). Умер Аполлинарий Михайлович Васнецов в 1933 году на семьдесят седьмом году жизни. В 1965 году в доме, где художник жил последние тридцать лет, был открыт мемориальный музей, в котором собраны уникальные материалы, повествующие о его творчестве и работе в обществе "Старая Москва". В 1981 году в селе Рябово, на родине живописца, открыт Дом-музей В.М. и А.М. Васнецовых. В начале 1990-х годов на территории этой усадьбы был установлен памятник в их честь. Художник и ученый, пытливый историк и вместе с тем вдохновенный поэт русской природы и седой старины – таков был этот замечательный человек в глазах современников. *"Искусство Аполлинария Васнецова, обладавшего даром видеть и воскрешать живой трепет жизни ушедших веков, было проникнуто подлинно вдохновенным теплом и правдой. Оно не только не умрет, а, наоборот, чем дальше будет существовать, тем будет ценимее..."* – пророчески писал об этом большом мастере его современник, теоретик искусства К. Ф. Юон.	