Liu Hai
Teacher
The Art and Design Institute
Lanzhou Jiaotong University
Lanzhou, China
e-mail: liuhai_423@yeah.net

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-2-93-102

THE ROLE OF THE AKADEMICHESKAYA DACHA IN THE CREATIVE DESTINY OF ARTIST VALENTIN SIDOROV (1928–2021)

Summary: The article is devoted to the role of the Akademicheskaya Dacha House of Creativity in Valentin Sidorov's destiny. Particular attention is paid to the history of the Akademicheskaya Dacha from its foundation in 1884 to the present day. From 1960 to 1966, when the Akademicheskaya Dacha was headed by Sidorov, it became a real creative laboratory for many famous painters.

The article examines Sidorov's creative method, using the painting Beginning of Spring (1968) as an example.

Keywords: landscape, painting, Valentin Sidorov, Akademicheskaya Dacha.

"There was communication with senior comrades, there were meetings with great artists; the main thing in art, the desire for the truth of life, the truth without embellishment, was affirmed by joint efforts here." [1]

For the People's Artist of the SSSZ, academician of the USSR Academy of Arts, Valentin Sidorov, the Akademicheskaya Dacha became not just a place of work but the soil on which his painting skills strengthened. He devoted many years to the development of this unique creative base, inviting famous contemporary artists who were happy to share their experience and knowledge. Here, Valentin Sidorov finally formed as a landscape painter, absorbing the atmosphere and spirit of the place.

One of Valentin Sidorov's first visits to the Akademicheskaya Dacha dates back to 1956, when the artist had already begun his independent creative path. He spent the entire summer and early autumn at the Akademicheskaya Dacha in the Tver Region: studying, absorbing, searching. That year, he created the work Autumn. Boats Covered with Leaves (1956) (ill. 1). The painting is distinguished by a strictly balanced composition with a detailed elaboration of the foreground, a soft transition into perspective, and a high horizon line. The boats, pulled ashore, seem to have forgotten about the coming winter and are sadly leaning against a birch tree. A lonely dog is sniffing without any hope, bending its muzzle to the ground. It is depicted moving away from the viewer. However, the foliage makes a special impression. Its painted texture creates a feeling of a barely audible rustle. The clash of warm and cold shades, soft tonal transitions add a lyrical mood and melancholy to the painting.

Another famous painting by Valentin Sidorov, May Rain (1957), was also created during his stay at the Akademicheskaya Dacha House of Creativity. This work is full of philosophical and poetic content — purity, freshness, renewal.

"The Akademicheskaya Dacha, created as a refuge for poor students of the Imperial Academy of Arts, played the same role in our time for us, recent graduates of institutes who were penniless. Everyone found shelter here and had the opportu-

1. Valentin Sidorov. "Burn, Burn Clearly…". 2008. Moscow: Galart, p. 75.

Ill. 1. V. Sidorov. Autumn. Boats Covered with Leaves, 1956. Oil on canvas.

Ill. 2. V. Sidorov, Beginning of Spring, 1965. Oil on canvas.

nity to work on their plans,"[2] Valentin Sidorov later recalled.

The Akademicheskaya Dacha was a unique environment that accumulated creative forces and was a source of inspiration for many landscape artists. It is located near the town of Vyshny Volochyok in Tver Province. The Akademicheskaya Dacha was founded as the Vladimir-Mariinsky shelter for poor students of the Imperial Academy of Arts in 1884 owing to the activities of the famous entrepreneur, philanthropist, and collector, Vasily Kokorev. From the first years of its existence, the dacha became a frequent destination for famous artists and teachers of the Academy. A year after its foundation, Kokorev financed the construction of an octagonal pavilion on the territory of the creative base (project by V. Kenel, the architecture academician of the Imperial Academy of Arts). This pavilion became a symbol of the Akademicheskaya Dacha and its artistic centre; and the "shelter for artists" was a unique place for the preservation and development of the traditions of realistic art, primarily landscape.

At different times, classics of Russian art, great artists such as I. Repin, N. Roerich, A. Rylov, K. Bogaevsky, A. Kuindzhi and his students, A. Yakovlev, P. Shukhiin, P. Miturich, V. Baksheeva, S. Gerasimova, N. Chernysheva, and many others worked at the dacha. This place revealed Russian nature, its grandeur and breadth to each artist; it allowed them to learn and appreciate the beauty of their native land. The unrivalled master of landscape, I. Levitan, also loved to visit these places; not far from the Akademicheskaya dacha in the area of Ostrovno and Udomlya lakes, he painted his programmatic works, Above Eternal Peace (1894), The Lake (1899–1900), At the Pool (1892).

The fate of the creative base was not easy: during its entire existence, the dacha's work was suspended several times due to turbulent events in the country and political conjecture. On the eve of the events of the first Russian Revolution, the residence was closed. And only in 1907, on the insistent recommendation of I. Repin, who enjoyed untouchable authority in the Council of the Imperial Academy of Arts and the support of the rector of the Academy of Arts, V. Beklemeshev, the Akademicheskaya Dacha was reopened.

In the post-revolutionary period, the "shelter for artists" was given over to a children's pioneer camp. The Akademicheskaya Dacha was reopened only in 1948. It again became a kind of House of Artists' Creativity. On the recommendation and vouchers of the Union of Artists, artists from different corners of the large country came to the Akademicheskaya Dacha. This period truly became the second birth of this place, since new modern bright workshops were built, as well as additional administrative buildings.

To organise creative activities, each group of visitors was assigned mentors and leaders. Among them, we can recall such artists as P. Krylov, F. Reshetnikov, A. Bubnov. Students and graduates of the Moscow Surikov State Academic Art Institute practiced and improved their skills at the Akademicheskaya Dacha. Many of them subsequently became famous artists. B. Nemensky, Yu. Kugach, N. Solomin, and others were among them. It is important to note that the "shelter for artists" was not only available to Muscovites. Many Leningrad painters, B. Fedorov, A. Levitin, B. Ugarov, found it attractive for enriching their creative methods. Conversations about art by V. Baksheev, S. Gerasimova, N. Chernyshev contributed to the creation of a special creative atmosphere. Many of Nikolai Chernyshev's landscapes were painted in the nature of these picturesque places; Sergei Gerasimov often came to the dacha.

The Akademichskaya Dacha became a creative school of life, a place of familiarisation with the great traditions of Russian art. It played a major role in the history of Russian artistic culture. And in recent decades, this role has become even more significant. Currently, the Akademichskaya Dacha hosts artists not only from Russia, but also from Europe and China. In 1964, the Akademichskaya Dacha House of Creativity was named after the great artist, classic of Russian art — Ilya Repin. In 1974, a monument to I. Repin by famous sculptor O. Komov was solemnly unveiled. For the 100th anniversary, an art gallery of classics of Russian art was opened on the territory of the creative base.

From 1960 to 1966, the Repin Akademichskaya Dacha House of Creativity was led by Valentin Sidorov, who organised meetings with famous artists, held joint plein airs, and later exhibitions. This picturesque place became so consonant with all the artist's landscape work that now his name is inextricably linked with the atmosphere and history of this creative base. Valentin Sidorov's memoirs dedicated to the history of the Akademicheskaya Dacha, his stories about meetings and communication with artists, his perception of the nature of his beloved homeland were published in the book The Edge of Inspiration in 1985; its release was timed to coincide with the 100th anniversary of the Repin Akademicheskaya Dacha. In 2019, the book was reissued and supplemented with information about the artists who lived and worked in the Tver region. Painters A. Venitsianov and G. Soroka, so beloved by Valentin Sidorov, were among them. In 2006, Valentin Sidorov took part in the Day of Remembrance of Grigory Soroka in connection with the installation of a tombstone in the village of Poddubye. Valentin Sidorov was acquainted with the great-granddaughter of the artist, Varvara Novoseltseva, who helped in collecting historical material and correcting inaccuracies in the biography. Sidorov studied the history of the Akademicheskaya dacha, archival documents, tried to find places reminiscent of A. Venetsianov, G. Soroka, I. Levitan.

Ill. 3. V. Sidorov, Generous Autumn, 1970. Oil on canvas. State Vladimir and Suzdal Historical, Architectural and Art Museum-Reserve.

It was the Akademicheskaya Dacha that helped Valentin Sidorov find himself as an artist, to establish his thoughts regarding the chosen creative path, and also to outline the thematic and figurative range of his works. Here, ideas for future paintings were born, many studies and sketches, which later served as material for large paintings, were created. Thus, Sidorov, a poet of lyrical landscape, was finally formed.

The period of management of the Akademicheskaya Dacha includes the creation of a number of remarkable works, owing to which Valentin Sidorov firmly entered the galaxy of artists — masters of the "spiritual landscape" of the second half of the 20th century, such as A. Gritsai, V. Stozharov, the Tkachev brothers, E. Zverkov, and others. Foremost, it is necessary to note his spring landscapes, such as Beginning of Spring (1965) (ill. 2) and The Last Snow (1969).

The first painting was created in a village not far from the Akademicheskaya Dacha, Kisharine, located on the shore of Lake Mstino. The artist created a poetic image, rare in its strength and purity, as well as in the refinement of the composition. The painting depicts the time of early spring, its very birth, when the ground is still covered with snow, the shadows are not dark blue, the clouds are already signalling the distant summer, and the sun is shining in a special way. On a hillock, there is a translucent ridge of birches, organically merging with the sunny, sparkling day. In the bright clear sky, clouds are floating high and the tops of the birches

2. Valentin Sidorov. "Burn, Burn Clearly…". 2008. Moscow: Galart, p. 75.

Ill. 4. V. Sidorov, On the Warm Land, 1962. Oil on canvas.

are reaching out to them, into the bottomless azure heights. Birches reaching out to the sun are the main accent of the landscape. In this painting, every detail is thought out — a round dance of trees, the rhythm of their arrangement, the intervals between them resemble musical pauses, even the bend of their trunks serves to harmonise the general structure of the painting. The birches look spiritual; they seem to be living, feeling creatures that personify Russia, its revival. Blue shadows, similar to the silhouettes of birches, create compositional stability, giving the harmony of the landscape additional stability. In a single rhythm, the clouds are melting in the sky and the slender bodies of the birches are bending. The impeccable combination of a verified form, light, graceful, but at the same time strong drawing with a subtle colour transfer of the radiance of a spring day, mobility, and lightness of shadows, transparent purity of air and bottomless blue sky speak of the artist's true mastery. There are no unnecessary details in this painting; the emotional structure of the landscape and the forms that fill it are in perfect balance with each other.

Several sketches were painted for this painting. The artist endlessly made sketches of birches, looked for the right direction, and selected the rhythm of branches, trunks, and the perfect state of nature. In order to more clearly feel the process of this work, in particular the process of honing the composition, let us compare one of the sketches with the final version. It is noticeable that the sketch is more specific and, at the same time, more random. It has a general idea and a pure impulse; however, it lacks those refined elements that brought the painting to absolute harmony. Compared to the sketch, the sky in the painting has become higher, the birches are placed more freely, their translucent tops are striving upward, and the clouds are floating in an expressive formation across the sky. The snowy plain has become wider, a strip of forest on the horizon has become visible, the total area of the sky has become much wider.

Valentin Sidorov's winter landscapes are no less expressive. The artist demonstrates virtuoso mastery of tonal painting in his works Versts, Snow is Falling, Alder (all 1964), Early Snow (1965). They convey a subtle musical harmony, a lyrical beginning, and admiration for the beauty of the Russian winter. As People's Artist of the USSR, V. Ivanov[3], accurately described Sidorov's creative work: "Almost all landscapes contain images of people: children, women, old people... For Sidorov, landscape is not an artist's escape from life to nature. No. Nature and man are inseparable for him; without man, there is no complete harmony in nature. Health, kindness, radiance, and national spirit are a grand gift for an artist. Sidorov is fully endowed with them."[4]

Autumn motifs were no less attractive to Sidorov. The artist was amazed by the multicoloured natural palette. He conveyed his feelings when creating the painting Generous Autumn (1970) (ill. 3). In this landscape, there is no direct image of a person; however, their presence is felt. Left apples in baskets, an open barn door make you involuntarily wait for an old woman coming out, collecting the harvest. The painting is created with planes and large volumes, a clash of colour contrasts and textures. The artist manages to convey this autumn ringing clean air and a feeling of slight sadness with amazing ease.

In each of his works, Valentin Sidorov proves his talent as an observer; he is extremely attentive to details that bring the right shade to the emotional structure of the painting. These are the boats covered with leaves in the painting Autumn. Boats Covered with Leaves or the orange pattern on the dark gray roof in Generous Autumn — melancholic and minor images of the earth falling asleep for the winter; long blue shadows, thawed patches, a timidly standing tree, and little birds perched on the ridge of the roof, basking in the first warm rays of the spring sun in Evening. Quiet. The Snow is Melting (1969). With such nuances, precisely observed details and strokes, the artist not only demonstrates his individuality as a landscape artist, but creates a recognisable image of the Motherland.

Nature in its various manifestations reveals its special beauty to the artist, and he comprehends its poetic soul in each of his paintings. Sometimes, Valentin Sidorov includes a genre motif in the landscape; however, this does not violate but rather enhances the significance of the found theme in its development.

The artist's lyrical landscapes have deep meanings about the harmonious coexistence of man with nature.

A few kilometres from the creative base Akademicheskaya Dacha, there is the village of Podol, which has long attracted the artist's attention with the naturalness of rural life. It was here that he constantly went to paint sketches. Later, for many years, the artist returned, lived, and worked in the old school that was empty in the summer. Podol determined all of Sidorov's subsequent work.

Thus, the Repin Akademicheskaya Dacha played an important role in Valentin Sidorov's creative destiny. Having officially completed his management of it, he continued to patronise, develop, and participate in the life of this unique place for many years.

Interesting events in his life and work, vivid impressions, and discoveries accompanied his path in great art. Valentin Sidorov's spiritual landscape was formed under the influence of the traditions of the Moscow school of lyrical landscape of the late 19th — early 20th centuries.

Valentin Sidorov died suddenly on January 9, 2021. In 2023, the Sidorov Museum of Painting, called On the Warm Land (ill. 4), was created in Tver. The main exposition of the museum consisted of paintings donated to the Tver region by Valentin Sidorov's family. The museum was opened on May 5, 2023, on the 95th anniversary of the artist's birth. The museum's collection contains 92 paintings donated by the artist's family and philanthropist Vladimir Nekrasov. The exhibition includes paintings created in different years of the artist's creative career, as well as village utensils (spinning wheels, dishes, toys) that he collected while travelling to different parts of Russia.

3. Viktor Ivanov (born 1924) — People's Artist of the USSR, full member of the Russian Academy of Arts, full member of the Petrovskaya Academy of Sciences and Arts, laureate of the USSR State Prize, laureate of the Repin State Prize of the RSFSR and the State Prize of the Russian Federation, laureate of the Sholokhov International Prize. Author of the works: Family. 1945 (1958-1964), Haymaking. In a Hut (1961), Afternoon Snack (1964-1966), Funeral in Isady (1962-1983), Ice Drift (1987).
4. Valentin Sidorov. "Burn, Burn Clearly...". 2008. Moscow: Galart.

REFERENCES:

1. Aleksandrov, A.V. 2014. "Neo-primitivist tendencies in the artistic thinking of Vladimir landscape painters (1970–1980s)" [Neoprimitivistskie tendentsii khudozhestvennogo myshleniya vladimirskikh pejzazhistov (1970 - 1980-e gody)], Discussion [Diskussiya], no.1(42), pp. 16–22.
2. Bondarenko, L.K. 2005. "The theme of the village in the works of Soviet painters of the 1960–1970s", Abstract of Ph.D. dissertation, Art history, Moscow Surikov State Academic Institute of Fine Arts, Moscow, Russia.
3. Aleksandrova, N., Dyakonitsyna, A. and Kotkina, S. (ed.) 2008. Valentin Sidorov. «Gori, gori yasno...» [Valentin Sidorov. «Burn, Burn Clearly...»], Galart, Moscow, Russia.
4. Valentin Sidorov. «Tikhaya moya Rodina...» [Valentin Sidorov. «My Quiet Homeland...»], 2014, Almanac, Palace Edition, St. Petersburg, Russia, issue 425.
5. Voropanov, V.V. 2007. "The Image of the Motherland as a Connecting Thread between the Past and the Present" [«Obraz Rodiny» kak svyazuyushchaya nit mezhdu proshlym i sovremennostyu], Artist [Khudozhnik], no.2, pp. 14–25.
6. Levitin, D.A. and Lyakhovich, E.V. 2021. "The Breath of Life and Harmony with Nature: In Memory of Outstanding Artist V. Sidorov", Art and Dialogue of Cultures: Proc. of the XIV International Interuniversity Scientific and Practical Conference, St. Petersburg, Russia, pp. 244–248.
7. Manych, L.M. 2007. "Poetics of Russian Landscape Painting of the Second Half of the 1950s–1970s: Monuments of Ancient Russian Architecture" [Poetika russkoj pejzazhnoj zhivopisi vtoroj poloviny 1950-kh - 1970-kh gg.: pamyatniki drevnerusskoj arkhitektury], Bulletin of the Kostroma Nekrasov State University [Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova], vol.13, no.1, pp. 218–221.
8. Razdobreeva, I.V. 1981. Valentin Mikhailovich Sidorov, Khudozhnik RSFSR, Leningrad, USSR.

Лю Хай
Преподаватель
Институт искусства и дизайна
Университет Ланьчжоу Цзяотун
Ланьчжоу, Китай
e-mail: liuhai_423@yeah.net

DOI: 10.36340/2071-6818-2025-21-2-93-102

РОЛЬ «АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДАЧИ» В ТВОРЧЕСКОЙ СУДЬБЕ ХУДОЖНИКА ВАЛЕНТИНА СИДОРОВА (1928 - 2021)

Аннотация: Статья посвящена роли Дома творчества «Академическая дача» в судьбе Валентина Михайловича Сидорова. Особое внимание уделяется истории «Академической дачи» с момента ее основания в 1884 году до наших дней. С 1960 по 1966 годы, когда «Академической дачей» руководил В.М.Сидоров, она стала настоящей творческой лабораторией для многих известных живописцев.

В статье рассматривается творческий метод В.М. Сидорова на примере работы над картиной «Начало весны» (1968 г.).

Ключевые слова: Пейзаж, живопись, Валентин Сидоров, «Академическая дача».

«Здесь было общение со старшими товарищами, здесь были встречи с большими художниками, здесь общими усилиями утверждалось главное в искусстве – стремление к правде жизни, правде без прикрас»[1].

Для народного художника СССЗ, академика АХ СССР Валентина Михайловича Сидорова «Академическая дача» стала не просто местом работы, она стала той почвой, на которой окрепло его живописное мастерство. Многие годы он посвятил развитию этой уникальной творческой базы, приглашая известных современных художников, которые с радостью делились своим опытом и знаниями. Здесь Валентин Михайлович окончательно формируется как пейзажист, впитывая атмосферу и дух места.

Одно из первых посещений мастером «Академической дачи» относится к 1956 году, когда Валентин Михайлович Сидоров уже начал самостоятельный творческий путь. Всё лето и начало осени он проводит на «Академической даче» в Тверской области: изучает, впитывает, ищет. В этот год он создает произведение «Осень. Лодки осыпаны листьями» (1956) (илл.1). Картину отличает строгая композиция с детальной проработкой переднего плана, мягким уходом в перспективу и завышенной линией горизонта. Лодки, вытащенные на берег, словно позабыли о скорой зиме и тоскливо прислонились к берёзе. Одинокая собака, без всякой надежды принюхивается, склонив морду к земле. Она изображена удаляющейся от зрителя. Но особое впечатление производит листва. Фактура ее живописи создает ощущение едва слышимого шороха. Столкновение тёплых и холодных оттенков, мягкие тоновые переходы добавляют картине лирического настроения и меланхоличности.

Другая известная картина Валентина Михайловича - «Майский дождик» (1957 г.) - также создана в период пребывания в Доме творчества «Академическая дача». Эта работа полна философско-поэтического содержания – чистоты, свежести, обновления.

«Академическая дача», созданная как пристанище для неимущих студентов Императорской академии художеств, и в наше время играла ту же роль для нас, недавних выпускников институтов, не имевших «ни кола, ни двора». Все находили тут приют и обретали возможность работать над своими замыслами»[2], - вспоминал позднее Валентин Михайлович Сидоров.

«Академическая дача» - уникальная среда, которая аккумулировала творческие силы и сама являлась источником вдохновения для многих мастеров пейзажа. Ее местонахождение - Вышневолоцкий район Тверской губернии. «Академическая дача» возникла в 1884 году как Владимиро-Мариинский приют для малоимущих студентов Императорской Академии художеств благодаря деятельности известного предпринимателя, мецената и коллекционера Василия Александровича Кокорева. С первых лет своего существования дача и стала местом частого посещения известными художниками и педагогами Академии. Через год после основания Кокорев финансировал строительство восьмигранного павильона на территории творческой базы (проект академика архитектуры Императорской Академии художеств В.А. Кенеля). Этот павильон стал символом «Академической дачи», её художественным центром, а сам «приют для художников» - своеобразным местом сохранения и развития традиций реалистического искусства, прежде всего пейзажа.

В разное время на даче работали классики русского искусства, великие художники, такие как И.Е. Репин. Н.К. Рерих, А.А. Рылов, К.Ф. Богаевский, А.И. Куинджи и его ученики, А.Е. Яковлев, П.М. Шухиин, П.В. Митурич, В.Н. Бакшеева, С.В. Герасимова, Н.М. Чернышева и многие другие. Каждому художнику это место открыло русскую природу, её величие и широту, позволило узнать и осознать красоту родного края. Непревзойдённый мастер пейзажа И.И. Левитан также любил бывать в этих местах, неподалеку от Академической дачи в районе озёр Островно и Удомля он написал свои программные произведения «Над вечным покоем» (1894), «Озеро» (1899-1900), «У омута» (1892).

Судьба творческой базы складывалась непросто: за всё время существования, несколько раз работа дачи была приостановлена в связи с бурными событиями в стране и политической конъектурой. Накануне событий первой русской революции резиденция была закрыта. И лишь только в 1907 году по настоятельной рекомендации И.Е. Репина, пользовавшемся неприкасаемым авторитетом в Совете Императорской Академии художеств и поддержке ректора Академии художеств В.А. Беклемешева «Академическая дача» снова открылась.

Ill. 5. V. Sidorov, Evening. Quiet. The Snow is Melting, 1972. Oil on canvas. Tver Regional Art Gallery.

В послереволюционный период «приют для художников» был отдан под детский пионерский лагерь и лишь в 1948 году «Академическая дача» была открыта снова. Она вновь стала своеобразным Домом творчества художников. По рекомендации и путевкам Союза художников на «Академическую дачу» приезжали мастера из разных уголков большой страны. Это время стало поистине вторым рождением этого места, поскольку были возведены новые современные светлые мастерские, а также дополнительные административные сооружения.

Для организации занятий творчеством каждой группе приезжающих определялись наставники, руководители. Среди них можно вспомнить таких художников, как П.Н. Крылов, Ф.П. Решетников, А.П. Бубнов. Студенты и выпускники МГАХИ им. В.И. Сурикова практиковали и совершенствовали своё мастерство именно на Академической даче. Впоследствии многие из них стали известными художниками. Среди них - Б.М. Неменский, Ю.П. Кугач, Н.К. Соломин и другие. Важно отметить, что не только москвичам был доступен «приют для художников». Многие ленинградские живописцы находили его привлекательным для обогащения своих творческих методов - Б.М. Федоров, А.П. Левитин, Б.С. Угаров. Бесе-

1. Сидоров Валентин. «Гори, гори ясно...», М., «Галарт», 2008 г. стр.75

2. Сидоров Валентин. «Гори, гори ясно...», М., «Галарт», 2008г. стр.75

Ill. 6. V. Sidorov, Snow is Falling, 1964. Oil on canvas.

Ill. 7. V. Sidorov, Alder, 1964. Oil on canvas. Perm State Art Gallery.

ды об искусстве В.Н. Бакшеева, С.В. Герасимова, Н.М. Чернышева способствовали созданию особой творческой атмосферы. Многие пейзажи Николая Михайловича Чернышева были написаны именно на природе этих живописных мест, часто на дачу приезжал Сергей Васильевич Герасимов.

«Академическая дача» стала творческой школой жизни, местом приобщения к великим традициям русского искусства. Она сыграла большую роль в истории Отечественной художественной культуры. А в последние десятилетия эта роль становится еще более значительной. В настоящее время «Академическая дача» принимает художников не только из России, но и из Европы и Китая. В 1964 году Дому творчества «Академическая дача» было присвоено имя великого художника, классика русского искусства - Ильи Ефимовича Репина. В 1974 году был торжественно открыт памятник И.Е. Репину работы известного скульптора О.К. Комова. К 100-летию на территории творческой базы была открыта картинная галерея классиков отечественного искусства.

С 1960 по 1966 годы работой Дома творчества «Академическая дача» им. И.Е. Репина руководил Валентин Михайлович Сидоров, организуя встречи с известными художниками, проводя совместные пленэры, а впоследствии и выставки. Это живописное место настолько стало созвучно всему пейзажному творчеству художника, что теперь его имя неразрывно связано с атмосферой и историей этой творческой базы. Воспоминания Валентина Михайловича, посвященные истории «Академической дачи», его рассказы о встречах и общении с художниками, его восприятие природы любимой родины опубликованы в 1985 году в книге «Край вдохновения», выход которой был приурочен к 100-летию Академической дачи имени И. Е. Репина. В 2019 году эта книга была переиздана и дополнена сведениями о художниках, живших и работавших в Тверском краю. И среди них столь любимые Валентином Михайловичем Сидоровым живописцы А. Г. Венецианов и Г. В. Сорока. В 2006 году Валентин Михайлович Сидоров принимал участие в проведении Дня памяти Григория Васильевича Сороки в связи с установкой надгробия в селе Поддубье. Валентин Михайлович был знаком с правнучкой живописца Варварой Григорьевной Новосельцевой, которая помогала в сборе исторического материала и исправления неточностей в биографии. В. М. Сидоров изучал историю «Академической дачи», архивные документы, старался найти места, напоминающие о А.Г. Венециановe, Г.В. Сороке, И.И. Левитане.

Именно «Академическая дача» помогла Валентину Михайловичу обрести себя как художника, утвердиться в своих мыслях относительно выбранного творческого пути, а также очертить тематический и образный круг своих произведений. Здесь родились идеи будущих картин, создано много этюдов и набросков, которые в дальнейшем послужили материалом к крупным живописным произведениям. Таким образом кончательно сформировался Сидоров - поэт лирического пейзажа.

К периоду руководства «Академической дачей» относится создание целого ряда примечательных работ, благодаря которым Валентин Михайлович прочно вошёл в плеяду художников мастеров «одухотворённого пейзажа» второй половины XX века, таких как А. М. Грицай, В. Ф. Стожаров, братья Ткачёвы, Е. И. Зверьков и другие. Прежде всего необходимо отметить его весенние пейзажи, такие как «Начало весны» (1965) (илл.2) и «Последний снег» (1969).

Первое полотно было написано в деревне, находящейся неподалеку от «Академической дачи» Кишарине, расположенной на берегу озера Мстино. Автор создал поэтический образ, редкий по силе и чистоте, а также по отточенности композиции. На полотне изображена пора ранней весны, самое ее зарождение, когда земля еще завалена снегом, тени не синие, но облака уже несут весть о далеком лете и солнце сияет по-особенному. На пригорке стоит полупрозрачная гряда берез, органично сливаясь с солнечным, сверкающим днем. В светящемся чистом небе высоко плывут облака и к ним, в бездонную лазурную высь, тянутся верхушки берез. Березы, тянущиеся к солнцу— главный акцент пейзажа. Каждая деталь в данном полотне продумана— хоровод деревьев, ритм их расположения, интервалы между ними напоминают музыкальные паузы, даже изгиб их стволов служит гармонизации общего строя картины. Березы выглядят одухотворенными; они кажутся живыми, чувствующими существами, которые олицетворяют Россию, ее возрождение. Голубые тени, похожие на силуэты берез создают композиционную устойчивость, придавая гармонии пейзажа дополнительную устойчивость. В едином ритме тают облака в вышине и изгибаются стройные станы берез. Безупречное сочетание выверенной формы, легкого, изящного, но, одновременно, крепкого рисунка с тонкой цветовой передачей сияния весеннего дня, подвижностью и легкостью теней, прозрачной чистотой воздуха и бездонным голубым небом говорит о подлинном мастерстве художника. В данном полотне нет лишних деталей, эмоциональный строй пейзажа и формы, его наполняющие находятся в идеальном балансе между собой.

К данному полотну было написано несколько этюдов. Художник бесконечно делал зарисовки берез, искал верное направление и подбирал ритм ветвей, стволов и нужное состояние природы. Для того чтобы яснее ощутить процесс этой работы, в частности процесс оттачивания композиции, сравним один из этюдов с окончательным вариантом. Заметно, что этюд конкретнее и, одновременно, случайнее. В нем есть общая задумка и чистый порыв, однако, нет тех доработанных элементов, которые и привели картину к абсолютной гармонии. По сравнению с этюдом, в картине небо стало выше, березы расставлены более свободно, их полупрозрачные вершины стремятся ввысь, а облака выразительным строем поплыли по небу. Снежная равнина стала шире, стало видно полосу леса на горизонте, общая площадь неба стала значительно шире.

Зимние пейзажи Валентина Михайловича Сидорова не менее выразительны. Художник демонстрирует виртуозное владение тональной живописью в работах «Вёрсты», «Снег идёт», «Ольха» (все 1964), «Ранний снег» (1965). В них чувствуется тонкая музыкальная гармония, лирическое начало и любование красотой русской зимы. Как точно выразился народный художник СССР В.И. Иванов[3] о творчестве В.М. Сидорова: «Почти во всех пейзажах присутствуют изображения людей: детей, женщин, стариков... Пейзаж для Сидорова – не бегство художника от жизни к природе. Нет. Природа и человек для него нерасторжимы, без человека нет полной гармонии в природе. Здоровье, доброта, лучезарность, народность – высокий дар для художника. Сидоров им наделён сполна»[4].

Осенние мотивы были для В.М. Сидорова не менее привлекательны. Мастер был поражен многоцветием природной палитры. Свои чувства он передал при создании картины «Щедрая осень» (1970 г.) (илл.3). В этом пейзаже нет непосредственного изображения человека, но чувствуется его присутствие. Оставленные яблоки в корзинах, открытая дверь сарая заставляют невольно ждать выходящую из них старушку, собиравшую урожай. Картина решена плоскостями и крупными объёмами, столкновением цветовых контрастов и фактур. Автору с удивительной лёгкостью удаётся передать этот осенний звенящий чистый воздух и ощущение лёгкой грусти.

Валентин Михайлович Сидоров в каждой своей работе доказывает свой талант наблюдателя,

3. Виктор Иванович Иванов (род. 1924г.) - Народный художник СССР, действительный член Российской Академии Художеств, действительный член Петровской Академии наук и искусств, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. И. Репина и Государственной премии Российской Федерации, лауреат международной премии им. М.А. Шолохова. Автор работ «Семья. 1945 г.» (1958-1964), «На покосе. В шалаше» (1961), «Полдник» (1964-1966), «Похороны в Исадах» (1962-1983), «Ледоход» (1987)
4. Сидоров В.М. «Гори, гори ясно...», М., «Галарт», 2008 г.

он чрезвычайно внимателен к деталям, которые вносят в эмоциональный строй картины нужный оттенок. Это - припорошённые листвой лодки в картине «Осень. Лодки осыпаны листьями» или оранжевый узор на темно-серой крыше в «Щедрой осени» - меланхоличные и минорные образы засыпающей на зиму земли; длинные синие тени, проталины, робко стоящее деревце и пичуги, усевшиеся на гребне крыши, греющиеся в первых теплых лучах весеннего солнца в «Вечер. Тихо. Тает снег» (1969). Такими нюансами, точно подмеченными деталями и штрихами художник не просто демонстрирует свою индивидуальность пейзажиста, но создаёт узнаваемый образ Родины.

Природа в разных ее проявлениях открывает художнику свою особенную красоту, а он постигает ее поэтическую душу в каждой своей картине. Иногда Валентин Михайлович Сидоров включает в пейзаж жанровый мотив, но это не нарушает, а усиливает значимость найденной темы в ее развитии.

Лирические пейзажи художника обладают глубинными смыслами о гармоничном сосуществовании человека с природой.

В нескольких километрах от творческой базы «Академическая дача» находится деревня Подол, которая давно притягивала внимание художника естественностью сельской жизни. Именно сюда он постоянно ходил он писать этюды. Позднее, в течение многих лет художник возвращался, жил и работал в пустовавшей летом старой школе Подол определил всё последующее творчество Сидорова.

Таким образом, «Академическая дача» им. И.Е. Репина сыграла важную роль в творческой судьбе Валентина Михайловича Сидорова. Официально завершив руководство ею, он долгие годы продолжал опекать, развивать и участвовать в жизни этого уникального места.

Интересные события жизни и творчества, яркие впечатления и открытия сопровождали его путь в большом искусстве. Одухотворённый пейзаж Валентина Михайловича Сидорова сформировался под воздействием традиций московской школы лирического пейзажа конца XIX - начала XX века.

Валентин Михайлович Сидоров скоропостижно скончался 9 января 2021 года. В 2023 году в Твери был создан музей живописи В.М. Сидорова названный «На тёплой земле» (илл.4). Основную экспозицию музея составили картины, переданные в дар Тверской области семьёй Валентина Михайловича. Музей открылся 5 мая 2023 года, к 95-летию со дня рождения художника. В фондах музея находятся 92 живописных полотна, переданных семьей художника и меценатом Владимиром Некрасовым. В экспозицию вошли живописные работы, созданные в разные годы творческого пути художника, а также деревенская утварь (прялки, посуда, игрушки), которую он собирал, путешествуя по разным уголкам России.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Александров А.В. Неопримитивистские тенденции художественного мышления владимирских пейзажистов (1970 - 1980-е годы) // Дискуссия. - 2014. - №1 (42). - С. 16-22.
2. Бондаренко Л.К. Тема деревни в творчестве советских живописцев 1960-1970-х годов: автореф. дис. канд. иск.: М.: Московская государственная академия. Художественный институт им. В.И. Сурикова, 2005. - 24 с.
3. Валентин Сидоров. «Гори, гори ясно...»: [альбом] / авт.-сост. Н. Александрова, А.Л. Дьяконицына; ред.-сост. С. Коткина. - М.: Галарт, 2008. - 247 с.
4. Валентин Сидоров. «Тихая моя Родина...». Альманах. - 2014. - Вып. 425. - СПб.: Palace Edition. - 252 с.
5. Воропанов В.В. «Образ Родины» как связующая нить между прошлым и современностью // Художник. - 2007. - №2. - С. 14-25.
6. Левитин Д.А., Ляхович Е.В. Дыхание жизни и гармония с природой: памяти выдающегося художника В.М. Сидорова // Искусство и диалог культур. Сборник научных трудов XIV Международной межвузовской научно-практической конференции. - СПб.: 2021. - С. 244-248.
7. Маныч Л.М. Поэтика русской пейзажной живописи второй половины 1950-х - 1970-х гг.: памятники древнерусской архитектуры // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. - 2007. - Т. 13, №1. - С. 218-221.
8. Раздобреева И.В. Валентин Михайлович Сидоров. - Ленинград: Художник РСФСР, 1981. - 192 с.