

Русское искусство XIX века

Художники-передвижники

Возникновение движения художников-передвижников

На протяжении 100 лет для конкурсных работ Совет Петербургской Академии художеств давал одну тему для всех-это были библейские или мифологические сюжеты.

В Академии учились юноши самых разных сословий, их волновала современная русская жизнь, судьба народа, родная природа. Они хотели силой своего искусства помогать народу, бороться за его счастье, за справедливость.

В 1863 году 14 юношей-бунтарей отказались от предложенной Советом темы и были вынуждены уйти из Академии.

Молодые художники организовали «Товарищество передвижных художественных выставок» 1870 год.

1871 год - 1-я выставка художников

Цель передвижных художественных выставок:

- а) соединить общество с русским искусством;
- б) знакомить жителей провинции с русским искусством ;
- в) развитие любви к искусству в обществе.

Художников, которые участвовали в них, стали называть **передвижниками**.

После показа картин в столице выставку отправляли в другие города. Передвижные выставки открывались каждый год (до 1923 года).

Художники – передвижники:

И. Н. Крамской

В. Е. Маковский

К. А. Савицкий

Г. Г. Мясоедов

Н. А. Ярошенко

И.Е. Репин

В.М. Васнецов

Н. Н. Ге

В.В. Верещагин

В.И. Суриков

А.К. Саврасов

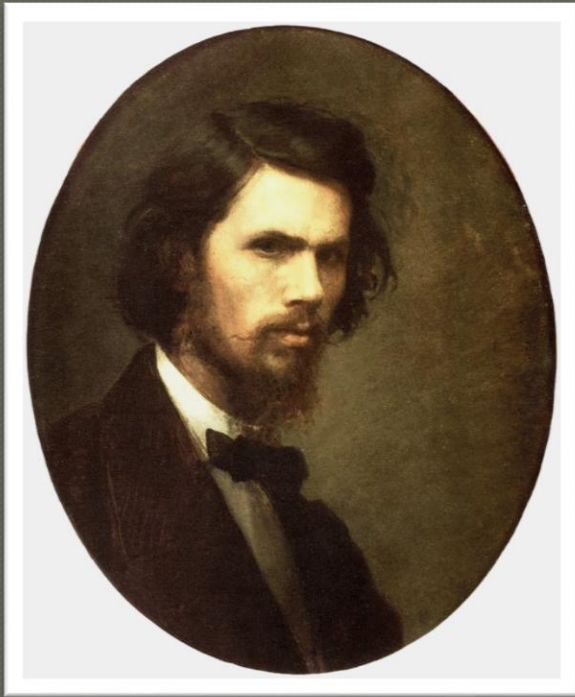
Ф. А. Васильев

И.И. Шишкин

А.И. Куинджи

В. Д. Поленов

И.И. Левитан

Автопортрет, (1867)

Жертвовать ли собой ради борьбы за справедливость, за высшие идеалы, или поддаться чувству самосохранения, замкнуться в личном благополучии?
Вся жизнь и творчество Крамского — ответ на этот вопрос.

Иван Николаевич Крамской (1837—1887)

— русский живописец и рисовальщик, мастер жанровой, исторической и портретной живописи; художественный критик

Крамской родился 27 мая (8 июня) 1837 года в городе Острогожск Воронежской губернии, в семье писаря.

После окончания Острогожского уездного училища Крамской был писарем в Острогожской думе. С 1853 года стал ретушировать фотографии. Земляк Крамского М. Б. Тулинов в несколько приёмов обучил его «доводить акварелью и ретушью фотографические портреты», затем будущий художник работал у харьковского фотографа Якова Петровича Данилевского.

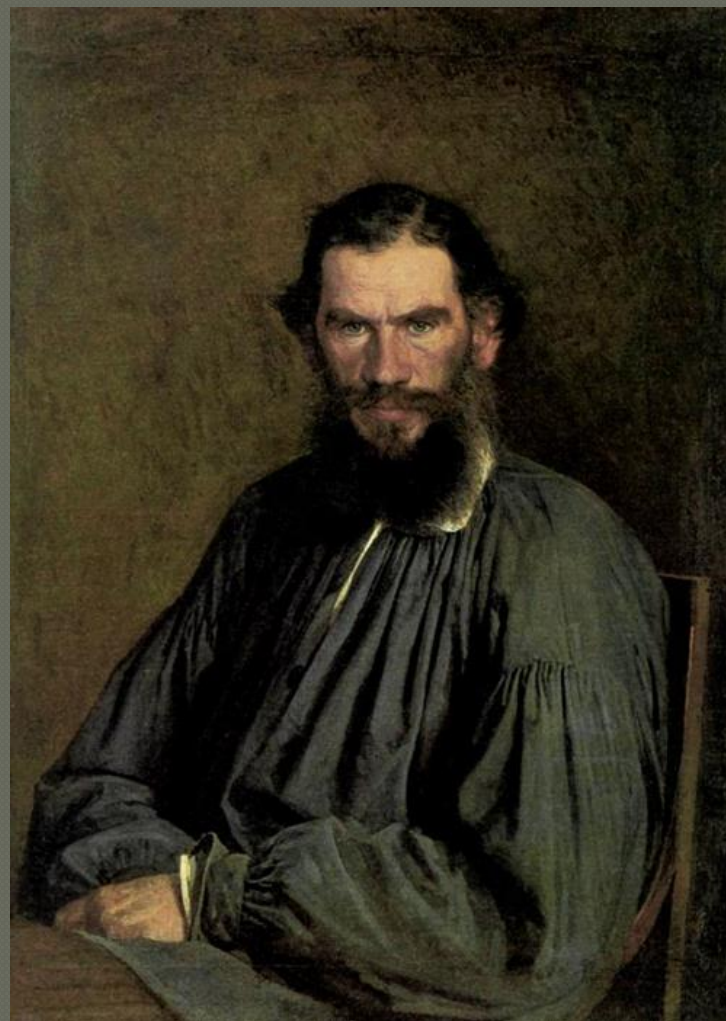
В 1856 году И. Н. Крамской приехал в Петербург, где занимался ретушированием в известном в то время фотографическом ателье Александровского.

В 1857 году Крамской поступил в Санкт-Петербургскую Академию художеств учеником профессора Маркова.

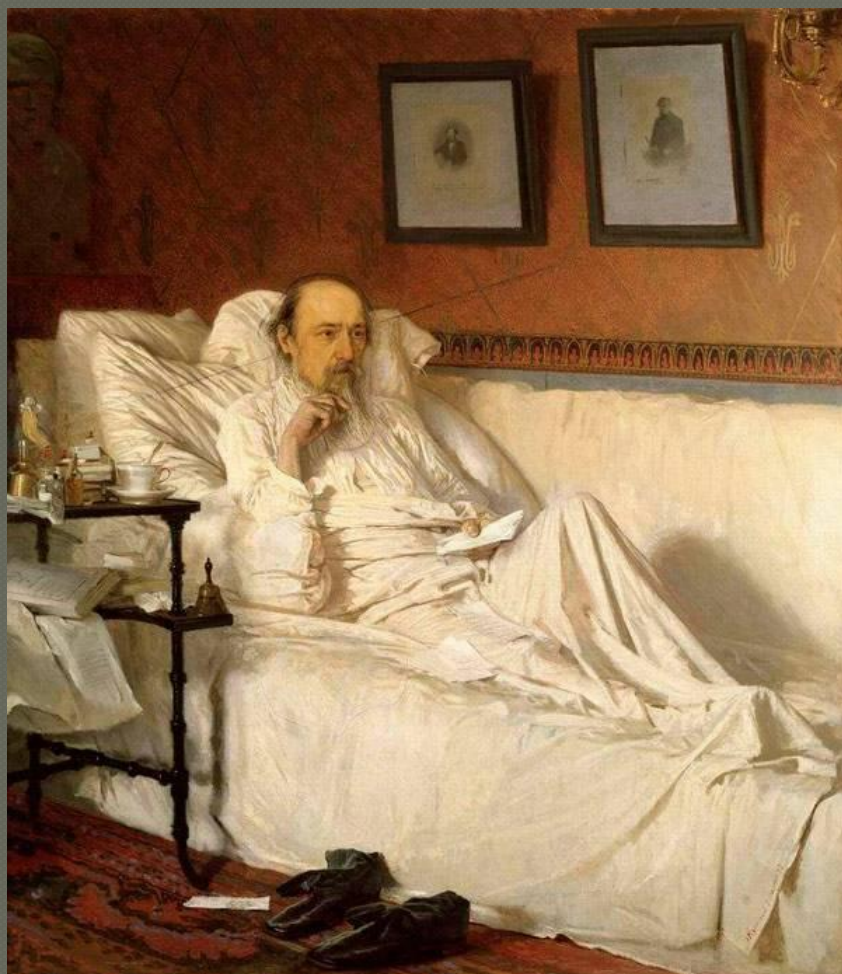
Иван Николаевич Крамской создал ряд портретов выдающихся русских писателей, артистов и общественных деятелей

Портрет художника Шишкина 1873,
Холст, масло 110.5×78 см

Портрет Льва Толстого 1873.
Холст, масло. 98 х 79,5

Н.А. Некрасов в период Последних песен. 1877-1878.
Холст, масло. 105х89 см

Портрет писателя М. Е. Салтыкова - Щедрина. 1879

Отдельная страница творчества – это портреты простых людей, крестьян, отличающиеся выразительностью и содержательностью.

Пасечник 1872. Холст, масло. 63х49

Полесовщик 1874. Холст, масло. 84х62

Центральной фигурой картины Ивана Крамского «Христос в пустыне» является Иисус Христос, сидящий среди каменных руин. Задумчивый взгляд говорит о нелегких думах, терзающих и беспокоящих его.

Он сидит босой, со скрещенными пальцами рук. Вся его фигура, все его жесты говорят о большой внутренней сосредоточенности сына Божьего. Тёмные волосы Христа почти сливаются с его тёмным одеянием — пурпурным балахоном и чёрным дорожным плащом.

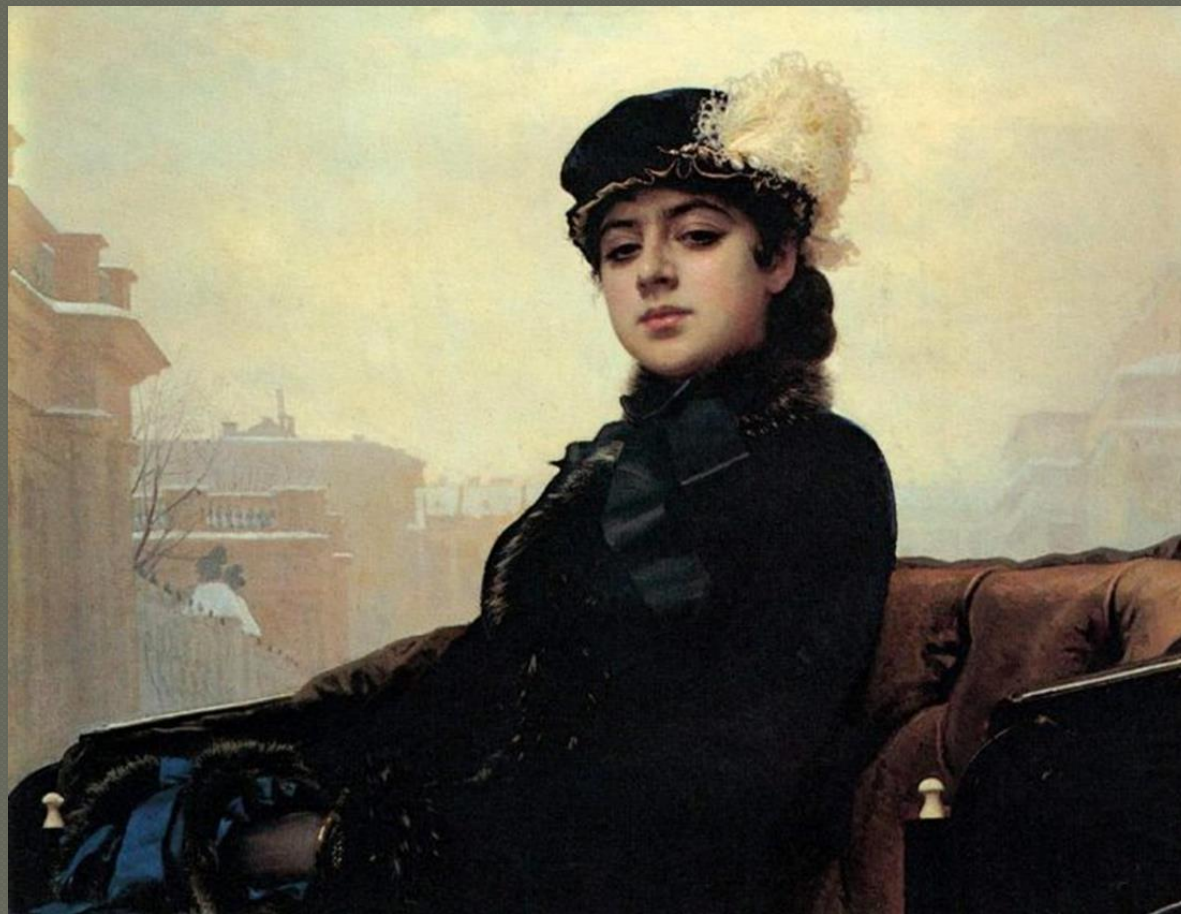

Христос в пустыне 1872.
Холст, масло. 210 x 180 см.

Перед нами городская модница. Девушка безупречно одета. Надменное выражение лица выдает натуру избалованную, капризную. Большие черные глаза в окружении пышных ресниц, полные губы, густые брови, мягкий овал лица, восточный нос. Гордо взирает восточная красавица на зрителя, сидя в открытой коляске.

Фоном портрета служит зимний городской пейзаж. Но фон очень деликатен, ненавязчив и вторичен. Он никоим образом не должен отвлекать внимание зрителя от модели: дома словно в дымке, небо - нейтрально белого цвета.

Работа полна неясностей и загадок. Кто был моделью не узнает никто и никогда. Сам автор в своих дневниках не оставил об этом сведений.

Неизвестная 1883.
Холст, масло. 75х99

«Картина - не слово, она дает одну минуту,
и в этой минуте должно быть все, а нет - нет картины»

Владимир Егорович Маковский(1846-1920)

- художник-передвижник, живописец,
график, педагог, мастер жанровой сцены

Автопортрет. 1905 г.

Сын видного деятеля искусств Е. И. Маковского, одного из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Мать Владимира — Любовь Корнилиевна, урождённая Моленгауэр

С 1861 по 1866 год учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Училище закончил с серебряной медалью и званием классного художника III степени за работу «Литературное чтение».

В 1872 году он стал членом Товарищества передвижных художественных выставок. С самого начала был одним из наиболее деятельных членов Товарищества, участвовал почти во всех выставках, а с 1874 года его избрали членом правления.

В 1873 году за картину «Любители соловьев» Маковский был произведён Академией художеств в академики. С 1894 по 1918 год Маковский преподавал в Санкт-Петербурге, в Императорской Академии художеств, куда он был приглашен на должность руководителя жанровой мастерской. В 1895 году он был назначен ректором академии.

С 1861 по 1866 год учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Училище закончил с серебряной медалью и званием классного художника III степени за работу «Литературное чтение».

Литературное чтение 1866
Холст, масло 55,7 x 81,2 см

За эту картину художник получил звание академика. Сюжет картины очень прост. В деревенской избе трое мужчин, засидевшись за разговорами, с бутылочкой водки, не заметили, как пришел рассвет, встало солнце. Закипел самовар. Налили по последней на посошок, и вдруг...раздались трели соловья...Мужчины застыли в восторге, вслушиваясь в переливчатые рулады. Художник показывает, что несмотря на внешнюю крестьянскую грубость, эти мужчины умеют тонко чувствовать, слышать звуки природы...

Любители соловьев 1872-1873
Холст, масло 40х97

Богатая помещица в сопровождении чиновника пришла посетить бедную семью, вероятно, с благотворительной целью. Она рассматривает в лорнет хозяйку дома, а та подобострастно и робко ей улыбается с надеждой на помощь. Скучная, нищенская обстановка комнаты, плохо одетые домочадцы, взрослая девушка у двери с безысходной печалью на лице - все говорит о том, что эта семья действительно нуждается в поддержке.

Только вот глядя на холодное выражение лица благотворительницы, вряд ли она будет серьезной.

Посещение бедных

Скрытая драма, завязка трагедии звучит в этой картине. Здесь изображена сцена свидания мастерового, бывшего крестьянина, уехавшего в город на заработки, с молодой женой, приехавшей из деревни с ребенком навестить мужа.

Жена привезла своего первенца, чтобы показать его мужу. Подвыпивший, он, небрежно развалясь, тихонько "играет песни" на гармошке. Все в нем бесконечно далеко от забот, принесенных приездом жены: ему безразличны ее нужды, как стала безразличной она сама и опостылевшая деревня.

И вот они сидят вместе на скамейке, но некогда близким людям не о чем больше говорить: мастеровому откровенно скучно, а женщина сжалась, замкнулась. Скорбно сутулясь, крестьянка никак не может понять - что же произошло, отчего тот, кто еще недавно покинул родное село лишь ради ее блага и блага будущего ребенка, теперь так равнодушен к их судьбе?.

На бульваре 1887

Вот молодая пара - она, сидя за роялем, он, облокотившись на него, объясняются в любви. Чувствуется, что объяснение дается не просто, разговор трудный...

Объяснение 1891
Холст, масло 53 x 39,5

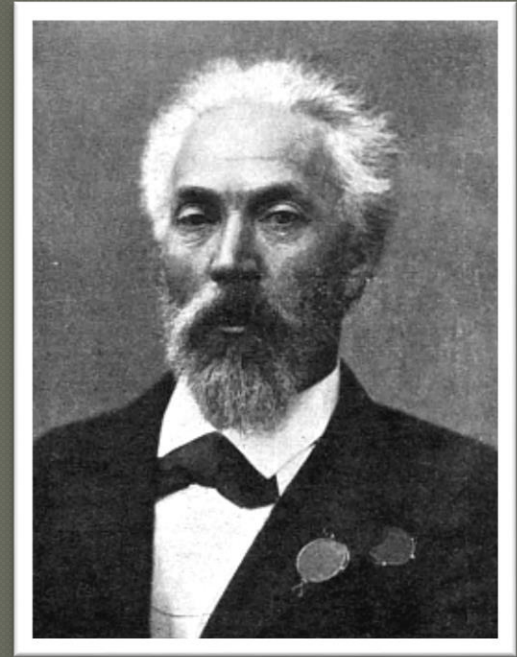
К сыну, отданному в город в подмастерья, из деревни пришла мать. Они не смотрят друг на друга, но весь облик женщины, ее сосредоточенно-грустное лицо выдают глубокое горестное чувство, которое она испытывает при встрече с сыном

Свидание 1883
Холст, масло 40 x 31,5

Константи́н Аполло́нович Сави́цкий (1844 —1905)

— русский жанровый живописец, академик, действительный член Императорской Академии художеств, член Товарищества передвижных художественных выставок, педагог, первый директор Пензенского художественного училища

Константин Аполлонович Савицкий родился 25 мая 1844 года в Таганроге. Его отец был военным врачом. Уже в ранние годы Константин проявлял особый интерес к живописи, пробовал свои силы в этом мастерстве. Во время поездок на природу с родителями он постоянно занимался зарисовками. Савицкий обучался в гимназии, где тоже много внимания уделял рисованию. Смерть родителей изменила жизнь мальчика: ему пришлось переехать к опекуну в Латвию. Там Савицкий учился в частном пансионе.

В 1862 году будущий художник уезжает в Санкт-Петербург, чтобы поступить в Академию художеств. Именно здесь будет формироваться мировоззрение Савицкого.

В 1871 году Савицкий был награжден золотой медалью за картину «Каин и Авель». Уже в это время Савицкий начинает активно сотрудничать с Товариществом Передвижных Художественных Выставок. Это обстоятельство стало причиной отчисления Савицкого из Академии художеств в 1873 году.

Первым произведением, принесшим художнику широкую известность, стало полотно «Ремонтные работы на железной дороге». Уже в этой работе виртуозно передано «хоровое начало», присущее картинам Савицкого. Умелое построение композиции передает напряженность и ритм труда простых людей. Идею картины подчеркивают и выбранные оттенки: коричневый, сине-серый, желтый, серый.

Ремонтные работы, на железной дороге 1874 г.

На деньги, вырученные от продажи полотна, художник отправляется за границу. Во Франции он изучает живопись, знакомится с работами французских художников. За границей Савицкий пишет картины «Путешественники в Оверни», «Море в Нормандии (Рыбак в беде)», в которых художник целиком сосредоточился на передаче световоздушной среды.

«Море в Нормандии (Рыбак в беде)»
1875 г. Холст, масло 60 х 92 см.

Путешественники в Оверни.

Через два года Савицкий возвращается в родную страну. В своем творчестве он вновь обращается к реалиям русской жизни. Реакцией художника на события 1877 года стали полотна «На войну» и «Встреча иконы». Темой, объединившей многие работы Савицкого, стала судьба крестьянства. За этот интерес к жизни простого народа художника называли «Некрасовым в живописи».

«Встреча иконы». 1878 г. Холст, масло 141 x 228 см.

Изображены проводы на войну, идут последние минуты прощания. Композиция строится из отдельных групп; каждая группа - семья, провожающая своего кормильца. Одни персонажи - сдержанны, мужественны, другие - во власти эмоций и переживаний, но всех объединяет общая беда. В цветовом решении полотна художник отказывается от тонального колорита своих ранних картин и работает локальными пятнами, яркими, но уравновешивающими друг друга.

На войну 1888 г. Холст, масло. 104 x 204.

Многие годы своей жизни Савицкий посвятил преподаванию. С 1891 году он работал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, с 1897 года стал директором художественного училища в Пензе. Самыми известными из поздних работ стали картины «Спор на меже» и «Павшая лошадь («Кормилица ты наша»)

В 1897 году Савицкий представил на суд зрителей острую по социальной направленности картину «Спор на меже». В ней художник показал новые черты характера народа, стремящегося к защите своих исконных прав на землю.

Спор на меже (1897)

Также хочется особо отметить ещё одну работу этого же года создания — «Павшая лошадь («Кормилица ты наша»)», в которой заметны поиски новых выразительных средств, близких к живописи художников молодого поколения.

Павшая лошадь. ("Кормилица ты наша")

Портрет работы И. Репина (1904)

Григóрий Григóрьевич Мясоёдов (1834 —1911)

— российский живописец, один из самых ярких представителей русского реализма второй половины XIX века, основатель Товарищества передвижных художественных выставок. Основная тема, к которой обращался художник - крестьянский быт.

Григорий Григорьевич Мясоедов родился в селе Паньково Тульской губернии и принадлежал к старинному дворянскому роду. В детстве мальчик много читал, часто рисовал. Отец всячески поощрял его интерес к художеству.

Свое обучение будущий художник начал в Орловской гимназии, где рисование преподавал профессиональный художник И. А. Волков.

В 1853 году он поступил в Академию Художеств. Непростая ситуация сложилась между художником и его отцом. Отец полностью лишил сына материальной помощи, и лишь написанный в 1857 году с натуры портрет отца примирил их.

29 ноября 1871 г. в Петербурге открылась I передвижная художественная выставка, показанная затем в Москве, Киеве и Харькове. Мясоедов представил на эту выставку картину «Дедушка русского флота. (Ботик Петра I)» (1871), в которой решение исторической темы дано в бытовом плане.

Дедушка русского флота. (Франц Тимерман объясняет юному Петру Алексеевичу устройство ботика, найденного в одном из амбаров села Измайлово. Май 1688 года)

Тихий провинциальный городок. Солнечный полдень. У подъезда земской управы группа крестьян. Один из них, примостившись на каменных плитах и подложив под голову котомку, дремлет. Другие неторопливо едят: хлеб с солью да лук — вот их обед. А рядом, в доме, только что отобедали господа: через открытое окно виден лакей, старательно перемывающий посуду, тут же — множество бутылок и графинов. Налицо критический сюжет — сопоставление земцев-господ и земцев-крестьян, контраст богатства и бедности. Но не это стало для художника главным в картине. Он сосредоточил все внимание на самих крестьянах. В них художник разглядел и запечатлел разнообразие характеров, особое благообразие, внутреннюю собранность, своеобразную красоту.

Земство обедает (1872)

В другом полотне Мясоедова — «Чтение манифеста 19 февраля 1861 года» (1873) — раскрывается иной аспект той же темы — судьба крестьянства, обманутого в своих ожиданиях.

Крестьяне с сосредоточенным вниманием слушают читаемый мальчиком текст манифеста об освобождении от крепостной зависимости. Их отношение к документу еще не определилось: на лицах нет ни радости, ни явного разочарования. Но есть внутреннее напряжение, недоверие, настороженность. Крестьяне по-своему мудры и мужественны.

«Чтение манифеста 19 февраля 1861 года» (1873)

Высохшая, истощенная земля-кормилица, на которой не могут расти даже сорняки, истосковалась по дождю, и изможденным, замученные голодом и предчувствием грядущей катастрофы крестьяне обратились к последнему заступнику — Господу Богу. Им остается уповать лишь на его милосердие, и поэтому на пашне творится древний обряд испрашивания дождя у бога. Он существовал задолго до появления христианства, поэтому особенно близок и понятен простым людям, ближе всех находящимся к земле.

Молебен на пашне о даровании дождя

Страшную казнь изобразил художник. После многих лет самой жуткой тюрьмы, голода, издевательств, протопоп Аввакум был приговорен к сожжению на костре заживо. Пустозерск (место казни) - небольшой северный городок. Посмотреть на казнь собрались жители всех сословий.

Копье в руках стрельца, фигуры несчастных на костре, церковь на фоне казни, толпа зевак - все эти детали рожают ассоциации с распятием Христа на Голгофе. Автор словно пытается сказать, что истинный размер запечатленной трагедии станет ясен гораздо позднее. Известно, что именно после казни Аввакума, началось массовое переселение старообрядцев-раскольников за пределы России.

Сожжение протопопа Аввакума, 1897

«Страдная пора» - пожалуй, самое духоподъемное полотно в живописном наследии Мясоедова. Изображенные за работой косцы словно пропевают торжественный гимн природе, звучащий в золотом поле с рожью, в высоком голубом небе с белыми взмахами облаков.

Выбранный живописцем композиционный ракурс - снизу, из-за колосков ржи - подчеркивает монументальность и величие образа страны. Звонкий летний полдень насыщает картину яркими красками и рождает удивительное чувство патриотизма. Радость труда и любовь к своей земле, благодарность за ее плоды - вот истинный сюжет работы.

Страдная пора (Косцы)