

***Жизнь – творчество,
творчество – жизнь!***

к Международному дню художника

***Художник – вместилище эмоций,
которые приходят отовсюду: с неба, с
земли, с листа бумаги, с проходящей
формы, с паутины.
Пабло Пикассо***

**8 декабря отмечается Международный день художника,
который был учреждён в 2007 году Международной
Ассоциацией «Искусство народов мира».**

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

Началом истории русской живописи принято считать эпоху принятия христианства. На Руси распространяются традиции византийского живописного искусства. В тот период существует единственная школа живописи – корсунская (греческая). Подъём русской живописи начинается в XV в., которому даже дали название «Золотого века древнего русского искусства». Первые портреты, написанные в реалистическом стиле, появляются в России в XVII в., а в середине и конце XVIII в. начинают творить знаменитые мастера как Боровиковский и Левицкий. В первой половине XIX в. русская живопись обогатилась такими мастерами как Брюллов, Иванов, Кипренский. Среди живописцев формируется течение художественного реализма, основывается объединение русских художников-передвижников, членами которого становятся Шишкин, Васнецов, Крамской, Куинджи, Саврасов, Репин и Суриков. В 1825 г. в открытом доступе в Эрмитаже организуют отделение русской живописи. Среди российских художников появляются последователи модернизма, составившие золотой фонд не только российской, но и мировой художественной культуры. Вслед за портретами в обиход входят городские пейзажи. Лучшим русским мастером в этой области стал Федор Яковлевич Алексеев. Жанровыми сценами из дворянской жизни занимался Алексей Гаврилович Венецианов. Его также считают мастером жанровых сцен из крестьянской жизни. Русские художники, также как и живописцы Европы, начинают обращаться к определенным жанрам – портрету, пейзажу, натюрморту. В этом сыграла роль Петра I, который открыл «окно в Европу» и сделал европейские традиции доступными в России. В русской живописи наблюдается многообразие тем, сюжетов, образов. Русские художники были прогрессивными людьми, и в их произведениях можно найти отражение всех перемен, происходящих в обществе.

ХУДОЖНИКИ-ПЕЙЗАЖИСТЫ

Во второй половине XIX века в России наступил золотой век пейзажа. В этот период творили великие русские художники. Среди них выходит на первый план имя человека, которого называли поэтом русского леса – Ивана Шишкина. Именно он относится к числу основоположников реалистического русского пейзажа и считается одним из самых сильных русских пейзажистов. И. Шишкин в своих картинах воспевал просторы родной земли, чувства к Родине и зрителям, которые могли часами рассматривать его картины. Это и изобильная земля в картине «Рожь», и узнаваемое всеми чувство одиночества в работе «На севере диком», и безграничная мощь русского леса на холсте «Дубовая роща». Вторым мэтром в становлении реалистического русского пейзажа является Василий Поленов. Как и Шишкин, Поленов любил уходить из города передавал на холсте природу родного края. Одной из его значительных заслуг стали попытки соединить пейзажный жанр с бытовым. Это привело к появлению единого художественного образа человека и окружающей его природы. Среди его лучших работ назовем «Золотую осень», «Бабушкин сад», «Московский дворик». Мастером русского пейзажа, настроения, неброского русского пейзажа считали пейзажиста Исаака Левитана. Его картины помогали зрителям забыть все невзгоды и переживания тех непростых времен и каждой клеточкой тела ощутить гармонию природы. К числу его лучших работ можно отнести – «Март», «Вечерний звон», «Над вечным покоем» и другие прекрасные пейзажи. Еще один известный русский пейзажист – Архип Куинджи внес большой вклад в колористическое решение пейзажа. Его называли «кудесником света» за удивительную передачу оттенков и света на полотне. Этому во многом способствовала природная чувствительность глаз художника к самым тонким оттенкам. Зрителей восхищала картина «Лунная ночь на Днепре», они любовались «Березовой рощей», с интересом смотрели на холст «После дождя» и многие другие известные произведения Куинджи.

ШИШКИН

Иван Иванович Шишкин – один из крупнейших русских пейзажистов. Проникнутый бесконечной любовью к Родине, мастер на протяжении всей своей жизни воспевал её необыкновенные по красоте образы, передавая особый, величественный дух русской природы. Ему, как никому другому, удавалось передавать через свои полотна красоту первозданного леса, бескрайние просторы полей, холод сурового края. При взгляде на его картины часто создается впечатление, что вот-вот подует легкий ветерок или где-то рядом послышится треск сухого валежника, послышится шум ручья или шелест листьев. Одним из самых популярных полотен Ивана Шишкина считается «Утро в сосновом лесу». На картине изображен не просто сосновый лес. Присутствие медведей словно указывает на то, что где-то далеко, в глуши, существует своя уникальная жизнь. Пейзажи стали основой творчества Ивана Шишкина. Полотна художника по праву считаются шедеврами сокровищницы мирового искусства, а его талант явил собой новую эпоху отечественного пейзажа XIX столетия.

Мельникова, Л. Иван Иванович Шишкин / Л. Мельникова. – Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2009. – 49 с. : ил. – (Великие художники ; том 9). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101378> (дата обращения: 30.11.2024). – ISBN 978-5-87107-181-6. – ISBN 978-5-4475-4181-1. – Текст : электронный.

Иван Шишкин родился 13 (25) января 1832 г. в Елабуге, в многочисленной и небогатой купеческой семье. Его отец был человеком разносторонних знаний и хотел, чтобы его сын получил хорошее образование, посылал его к разным учителям, а в 1844 г. отвез в Казанскую гимназию. Однако вернувшись на лето 1848 г. в Елабугу, будущий художник объявил родным, что в гимназию больше не вернется, и с жаром предался рисованию. В августе 1852 г. Шишкин поступил в Московское училище живописи и ваяния. Художник был впечатлен полотнами известных живописцев, которые, увидел воочию, и осознал, что его дальнейший творческий путь лежит к пейзажу.

В 1856 г. Шишкин отправился в Петербург, чтобы поступить в Академию художеств. В 1861 г. по окончании обучения, получает право поездки за границу для дальнейшего обучения. В Мюнхене, он посещал мастерские известных художников, а затем переехал в Цюрих, где под руководством профессора Коллера, считавшегося тогда одним из лучших изобразителей животных, срисовывал и писал последних с натуры. И. Н. Крамской говорил, что Шишкин – «единственный у нас человек, который знает природу ученым образом». Картины художника Шишкина подробно воспроизводят пейзаж. Пейзажи Шишкина реалистичны, его отношение к природе – не романтический восторг увлеченного красотой, а спокойное вдумчивое исследование.

Самые известные картины И. И. Шишкина

И. И. Шишкин

«Утро в сосновом лесу» (1889)

Одной из самых известных нам картин И. Шишкина является «Утро в сосновом лесу». Медвежата эквилибрируют на стволах и наслаждаются жизнью в свое удовольствие», — писал критик Петр Гнедич. В пейзаже раскрывается, переданная с виртуозным мастерством жизнь леса. Устремились к утреннему розовеющему небу стволы сосен, которые, подобно гигантскому куполу, «смыкаются» в вышине, словно венчают глухую чащу леса. Связь культурных традиций и картины очевидна: её печатали в учебниках, вышивали на коврах, даже сегодня знаменитых мишек можно увидеть на обертках конфет «Мишка косолапый» фабрики «Красный Октябрь».

В этой картине сплелось воедино все богатство природы. Здесь и мощные вековые сосны, напоминающие нам о силе и стойкости природы, и богатая рожь, символизирующая изобилие, и дорога с идущими вдалеке деятельными путниками, и пышно растущие полевые цветы, и взметнувшаяся стая птиц... Все это создает целую симфонию жизни, которая не оставляет равнодушным того, кто с ней соприкасается. Сам автор написал на эскизе такие слова, как «раздолье, божья благодать и русское богатство». Шишкин представил картину на выставке передвижников. Глубокую работу заметили не только коллеги и критики, но и Павел Третьяков. Понимая, что имеет дело с очередным шедевром, меценат немедленно купил его для своей знаменитой коллекции.

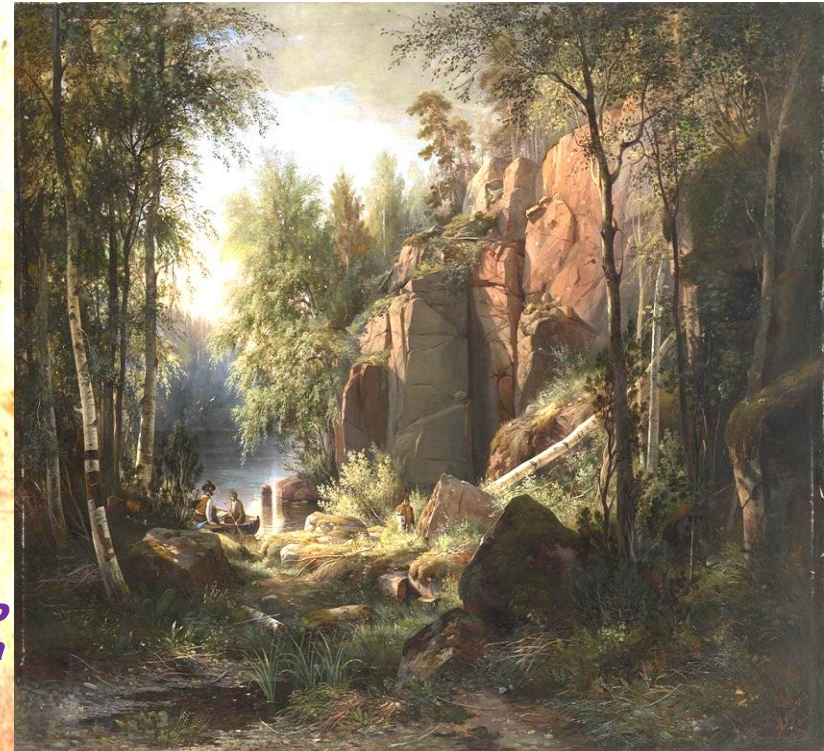
И. И. Шишкин «Рожь» (1878)

Картины, удостоенные наград

И. И. Шишкин «Вид в окрестностях Петербурга» (1856)

Вдохновил автора простой сельский сюжет: усталый крестьянин возвращается с покоса в повозке, запряжённой пегой лошадкой. Дорога знакомая, человек дремлет. Над ним глубокое синее небо. Белая дымка облаков виднеется лишь у самого горизонта. Дорога пролегает через живописный лес. За своё раннее, но очень яркое произведение, автор получил серебряную медаль на конкурсе молодых мастеров в художественной академии. Современники оставили множество тёплых отзывов, отмечая умиротворение, ощущение величавого созерцательного спокойствия на изображении.

И. И. Шишкин «Вид на острове Валаам». Местность «Куко» (1869)

В 1858 году совет Академии художеств, в которой он тогда учился, предлагает Ивану Шишкину посетить Валаам. Серьезной профессиональной школой для пейзажиста стала этюдная работа на острове Валаам. Художник с особым прилежанием переносил на холст самые необычные природные формы: поросшие мхом каменные глыбы, низкорослую растительность, сучья... Все это точно характеризовало специфику «дикой природы» далеких северных мест. Одну из работ этой серии преподнесли в подарок императорской семье и по окончании учебы отметили большой золотой медалью. По словам самого художника, медаль была просто прелестна и, главное, содержала надпись «Достойному».

В 1819 году известный художник Алексей Гаврилович Венецианов навсегда оставил государственную службу, чтобы посвятить себя живописи, которой раньше мог заниматься лишь в свободное время. Большую часть года он проводил в своем имении Сафонково Вышневолоцкого уезда Тверской губернии и стал, по его рассказу, «срисовывать сельские виды, размышлял в лесах, на гумне, подсматривал природу на месте». Значение творчества Алексея Венецианова для русского искусства чрезвычайно велико. Он стал одним из первых русских художников, представивших в своих полотнах жизнь крестьян и их образы, преисполненные душевного благородства, красоты и большого человеческого достоинства. Мастер своей неутомимой художественной и просветительской деятельностью не только утвердил бытовой жанр в качестве равноправной и важной области отечественного искусства, но и создал новую для своего времени школу живописи, воспитав в ней более семидесяти художников – выходцев из крестьян, в творчестве которых главным стало отражение образов родной земли. Первое публичное представление работ Венецианова состоялось на выставке ИАХ в 1824 г., где художник показал шесть небольших картин с изображениями крестьян. Среди них – «Крестьянка с грибами в лесу» («Параня со Сливнева», или «Крестьянка с грибами», 1817–1818) и «Мальчик, свивающий в клубок лыки» («Васютка с Максихи», или «Крестьянский мальчик с лыками», начало 1820-х гг.)

Королева, С. Алексей Гаврилович Венецианов / С. Королева. – Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2010. – 49 с. : ил. – (Великие художники ; том 46). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101415> (дата обращения: 02.12.2024). – ISBN 978-5-7475-0023-5. – ISBN 978-5-4475-4197-2. – Текст : электронный.

Алексей родился в феврале 1780 года в купеческой семье, в Москве. С самого раннего детства мальчик увлекался рисованием. Алексей учился живописи минуя Императорскую Академию художеств, сначала самостоятельно, пользуясь советами В. Л. Боровиковского. В 1811 году Венецианов получил звание «назначенного в академики», а затем академика Императорской Академии художеств за представленный им портрет инспектора Воспитательного училища Академии К. И. Головачевского с учениками. Среди учеников А. Г. Венецианова был и талантливый живописец Григорий Сорока, крепостной помещика Н. П. Милюкова. В 1830 году Венецианов получил звание придворного живописца. Венецианов регулярно показывал свои картины на академических выставках. Соединение точности моделировки формы, жизненности деталей и идеализации с некоторой сентиментальностью образов имело большой успех. Картины приобретал император для собраний Академии и Эрмитажа.

Алексей Гаврилович Венецианов – мастер воплощения крестьянской жизни на полотне. Сюжет картины «На жатве» почерпнут из повседневной народной жизни. Его картины реалистичны, правдоподобны, проникновенны. Венецианов утвердил бытовой жанр в искусстве наравне с другими. Картина «На жатве» – одно из значимых произведений художника и относится к лучшим мировым шедеврам. На картине изображено поле, во время жатвы ржи. На первом плане, на деревянном помосте присела женщина, чтобы накормить своего ребенка. Он всегда с ней и дома и в поле, его не с кем оставить, жатва самая жаркая пора в деревне. Художник искусно использует цветовую палитру. На фоне золотистой ржи, небесной глади, дышащей зноем, блеклой зелени травы, отчетливо выделяется красный яркий сарафан жницы, как утверждение величия человека над природой. Трудлюбивые руки соберут урожай, жатва закончится и наступит пора отдыха.

А. Венецианов «На жатве» Лето

БЫТОВОЙ ЖАНР В КАРТИНАХ А. ВЕНИЦИАНОВА

Картина «На пашне. Весна», написанная в первой половине 1820-х годов дает яркое представление об особенностях жанровой живописи А. Г. Венецианова и является одним из его лучших произведений. Статная крестьянка в сарафане босиком величаво шагает по пашне и ведет за собой двух лошадей, тянущих борону. Подробно и реалистично написан пейзаж: прозрачное светло-голубое небо, осязаемо влажная темная земля и открытые просторы бескрайнего поля. Гармоничное соединение правды жизни и романтического вымысла создает основу всего произведения.

Картина Алексея Гавриловича Венецианова «Утро помещицы» написана в 1823 году. На полотне изображена часть кабинета помещичьего дома с обычной, скромной обстановкой. В своем кабинете, сидя за столиком из красного дерева, держа в руке перо помещица, записывает в свою расчетную книгу сколько льна и кому из крестьян она выдала. На ней светлое утреннее платье и чепец, на стуле лежит дорогая шаль, готовая накрыть ее плечи, если внезапно нагрянет нежданный гость. А обстановка кабинета очень красивая: изящный шкаф, светло-коричневая ширма, шелковые занавески на окнах. Через узенькую кромку открытого окна в комнату проникает свет раннего утра. За столом сидит молодая хозяйка в домашнем платье, она даёт наказ статным, красивым крестьянкам. Искусствоведы называют это полотно отражением будней жизни русского народа. Венецианов изображал на картине предметы, которые окружали его в собственном доме в Сафонково. А помещицу он писал со своей жены Марфы Афанасьевны.

ПОЛЕНОВ

Василий Поленов родился в Санкт-Петербурге в семье потомственных дворян. Его отец Дмитрий Васильевич — юрист, дипломат, археолог, член-корреспондент Императорской Академии наук, коллекционер древнегреческого и древнеегипетского искусства. Мать Мария Алексеевна (урождённая Воейкова) — художница-любительница и детская писательница, внучка знаменитого архитектора-классициста Николая Львова. Именно Мария Алексеевна в своей книге «Лето в Царском Селе» отметила рано проявившиеся способности сына к рисованию. Василий Поленов – один из выдающихся русских художников, много работавший в жанровой живописи и оставивший значительный след в развитии отечественной пейзажной школы. Он явился одним из ее реформаторов, привнесшим понимание пленэрного этюда как самостоятельного произведения, оказав, таким образом, большое влияние на мастеров последующего поколения. В своих произведениях Поленов буквально провозглашал: «Смотрите, как прекрасен этот мир, будьте и вы подобны ему, пусть красотой наполняется ум и сердце ваше, и тогда не будет ужасов жизни, не будет неправды, насилия и дни не превратятся в ненастные сумерки». В историю изобразительного искусства Поленов вошел как один из выдающихся мастеров лирического пейзажа. Живописные окские виды отражены на многих его картинах, самая известная из которых — «Золотая осень», созданная художником в 1893 году, через три года после основания музея. Сейчас эта работа — часть музейной коллекции «Поленово».

Королева, С. Василий Дмитриевич Поленов / С. Королева. – Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2010. – 49 с. : ил. – (Великие художники ; том 31). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101365> (дата обращения: 02.12.2024). – ISBN 978-5-7475-0008-8. – ISBN 978-5-4475-4170-5. – Текст : электронный.

СЮЖЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ В. ПОЛЕНОВА

«Московский двóрик» — пейзаж русского художника В. Поленова, оконченный в 1878 году, принадлежит Государственной Третьяковской галерее. Вместе с двумя другими произведениями Поленова конца 1870-х годов — картинами «Бабушкин сад» и «Заросший пруд» — полотно «Московский дворик» относят к «своеобразной лирико-философской трилогии художника». Картина «Московский дворик» была представлена на московской выставке Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников»), открывшейся в мае 1878 года. Она стала первым произведением Поленова, представленным на передвижных выставках. С выставки полотно было приобретено у автора Павлом Третьяковым. По мнению искусствоведа Алексея Фёдорова-Давыдова, картина «Московский дворик» «полна простой и ясной задушевной поэтичности». Это произведение Поленова «было новым словом в русской пейзажной живописи и сыграло в ней большую роль».

На картине изображена природа. Это березовая роща на берегу реки. Светит солнце. Тишина и спокойствие. Картину «Золотая осень» В. Поленов писал уже в своей усадьбе, филигранно и трепетно выводя каждое деревце, каждый изгиб и уклон. Автор картины показывает, что деревья наслаждаются последними лучами солнца. Река, рядом с которой расположились деревья, уходит вглубь. Вдали виднеются дома. Художник показывает близость человека к природе. Люди живут посреди такой красивой местности. Когда полотно стало широко известным, местные жители любили водить приезжих и показывать им то самое место, которое в точности соответствовало изображению художника.

В. Поленов «Золотая осень» (1893)

«Бабушкин сад» — картина Василия Дмитриевича Polenova, написанная в 1878 году. На картине зритель видит старый типичный дворянский особняк — такие застройки характерны для Москвы с пригородами после пожара 1812 года. В традициях того времени усадьба построена из дерева, оштукатурена под каменную кладку и украшена портиком, который обрамлён колоннами и увенчан фронтоном. Дом обветшал — лепнина местами облетела, от ступеней лестницы отвалились куски камня, да и стенам уже давно необходим должный уход. На переднем плане главные героини — старуха в старомодном чепце и внучка в модном платье. Бабушка выглядит также дряхло, как и её дом — обветшалые стены особняка. Произведение навеивает приятную грусть, заставляет думать о естественном обновлении природы, смене поколений, разрушении старых зданий и изменении привычного уклада жизни.

Он пишет самые узнаваемые храмы афинского Акрополя — Парфенон и Эрехтейон, выбирая «открыточные» ракурсы. Впечатления от увиденного нашли отражение в картине 1890-х «Эллада», а позднее — в театральных декорациях. В следующий раз — в 1899 году, во время второй поездки на Восток, когда Polenov готовился писать цикл «Из жизни Христа». Наконец, третий раз — в 1911 году, тогда художник готовился расписывать Музей изящных искусств (ныне ГМИИ им. А. С. Пушкина).

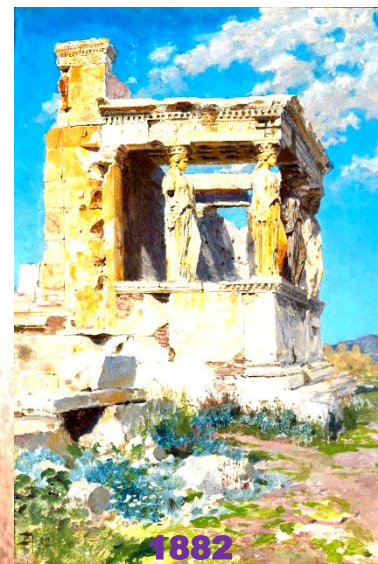

1881–1882

1911

В «эллинистическом путешествии» Polenov создаёт множество этюдов, изучает характер местности и типы населения, архитектурные сооружения в их соотношении с окружающей природой. Каждый из его этюдов наделён особым образным строем, той эмоциональной силой, которая позволяет натурному мотиву приобрести почти символическое звучание. Среди таких этюдов были «Парфенон. Храм Афины Парфенос» и «Эрехтейон. Портик кариатид» (оба были написаны в 1882 г.)

1882

МАСТЕРА ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ

Самым главным и сложным жанром в академической традиции считается исторический. К нему относят как картины на темы из истории, так библейские и мифологические сюжеты. Художники, добившиеся успеха в этом жанре, были знамениты среди современников, занимали высокое положение в Академии художеств. Историческая живопись в России появилась во второй половине 18 века и практически сразу заняла ведущее место. Среди известных мастеров русской исторической живописи конца XVIII – первой половины XIX вв. можно выделить представителей классицизма – Г. И. Угрюмова, А. И. Иванова. Мастером русской исторической живописи по праву считается В. И. Суриков. Работы Сурикова пользовались большим успехом. Знаменитая картина «Боярыня Морозова» относится к числу первых русских холстов, на которых художнику удалось так полно передать русскую историю. Обращался к прошлому в своей живописи и знаменитый художник Илья Ефимович Репин. Его полотна были не менее драматичны, чем у Сурикова, и поднимали острые социальные вопросы. Мало кого оставила равнодушным его известная картина «Бурлаки на Волге» и тем более холст об убийстве Иваном Грозным его сына. Особый интерес в жанре исторической живописи представляют баталии, которые особенно мастерски получались у Алексея Боголюбова и Василия Верещагина. Если Боголюбов служил на флоте и писал о морских баталиях, то Василий Васильевич Верещагин участвовал в сухопутных сражениях. Он принимал участие в ряде войн. Историю можно выражать по-разному, в том числе в виде былин и сказаний. Казалось бы, они относятся к вымыслу, но те же знаменитые богатыри жили на Руси в разное время на самом деле, каждое сказание очень точно выражало их дух и силу и эти все направления истории отражены в картинах В. М. Васнецова.

В. Суриков «Покорение Сибири Ермаком» (1895)

И. Е. Репин «Бурлаки на Волге» (1870 –1873)

И. Е. Репин
**ДАЛЕКОЕ
БЛИЗКОЕ**

Репин, И. Е. Далекое и близкое / И. Е. Репин ; вступительная статья К. Чуковского. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Художник РСФСР, 1982. – 518 с., 8 л. цв. ил. – Текст : непосредственный.

Расцвет творчества Репина пришёлся на 1880-е годы. Он создаёт галерею портретов современников, работает как художник-историк и мастер бытовых сцен. В области исторической живописи его привлекала возможность раскрыть эмоциональную выразительность предложенной ситуации. Репин принадлежит к тем художникам, которые в переломную эпоху ясно осознавали свое предназначение – быть выразителями национального самосознания. Эти художники стремились жить «высшими духовными сторонами жизни и стремились служить им».

Художник-передвижник И. Е. Репин известен как мастер психологического портрета. Стремление показать характер портретируемого и раскрыть его внутренний мир он перенес и на полотна, выполненные в историческом жанре. Первым произведением художника, в котором была отображена одна из страниц русской истории, стало «Царевна Софья в Новодевичьем монастыре», написанное в 1879 году. Картина переносит зрителя в конец 17 столетия, к событиям стрелецкого бунта, поднятого по инициативе царевны Софьи Алексеевны против своего брата – царя Петра Первого. Волнения в столице удалось подавить, многие зачинщики из стрельцов были казнены, а саму Софью приговорили к пожизненному заключению в Новодевичьем монастыре. Впервые полотно было представлено на одной из выставок художников-передвижников.

И. Е. Репин «Царевна Софья» (1879)

На картине изображён крестный ход в честь особо почитаемой Курской Коренной иконы Божией Матери. Происходил он ежегодно в 9-ю пятницу по Пасхе и шел от Курского Знаменского монастыря в Коренную пустынь. Это был самый большой, многолюдный крестный ход в России, собирал он огромное количество людей. Из глубины картины на зрителя движется нескончаемый людской поток. Впереди (в правой части картины) идут крестьяне и несут на плечах накрытый позолоченным куполом фонарь, украшенный пёстрыми лентами. За ними две женщины несут киот от иконы, далее идут певчие и дьякон. «Крестный ход в Курской губернии» широко определяет российскую действительность, выводя понятие «народ» в сферу историко-культурного осмысления. Раздумья о судьбе народа и России, ее будущем – вот смысл данного полотна.

Грандиозное полотно было государственным заказом к 100-летию юбилею Госсовета. Репин лично присутствовал на торжественном заседании, делал эскизы. Всего на картине изображено более 80 фигур, из них 48 портретов чиновников писались с натуры, в том числе портреты таких высокопоставленных, как обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев, министр иностранных дел Владимир Ламсдорф, министр финансов Сергей Витте, председатель Комитета министров Иван Дурново, статс-секретарь Великого княжества Финляндского Вячеслав Плеве. По условию Репина, чиновники позировали прямо в зале, на тех местах, где они изображены на большой картине. До 1917 года полотно находилось в Мариинском дворце, часть этюдов была приобретена Музеем Александра III.

И. Репин. Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения, 1903 г.

Русское искусство, когда жил и творил Суриков, было наиболее прогрессивным среди мирового искусства. Русские мастера различных видов и жанров искусства выражали передовые демократические, гуманистические идеи своего времени, продолжали и развивали лучшие традиции реалистического искусства предшественников. Творчество Сурикова является одним из наиболее ярких и убедительных подтверждений этого. «Главные события моей жизни – мои произведения», – этими словами французского писателя Оноре де Бальзака мог бы начать свою биографию Василий Иванович Суриков – великий художник, его сорокалетний труд составил славу русской исторической живописи. Вся его жизнь была подчинена созданию бессмертных монументальных полотен, посвященных российской истории. Суриков был художником редкого таланта. В его полотнах присутствуют три основные, неразрывно связанные между собой черты – народность, реализм и трагедийность. Исторические картины Сурикова несут подлинную героичность созданных образов, подлинную трагедийность изображённых событий.

Баева, В. Василий Иванович Суриков / В. Баева. – Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2010. – 49 с. : ил. – (Великие художники ; том 26). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101388> (дата обращения: 03.12.2024). – ISBN 978-5-87107-199-1. – ISBN 978-5-4475-4186-6. – Текст : электронный.

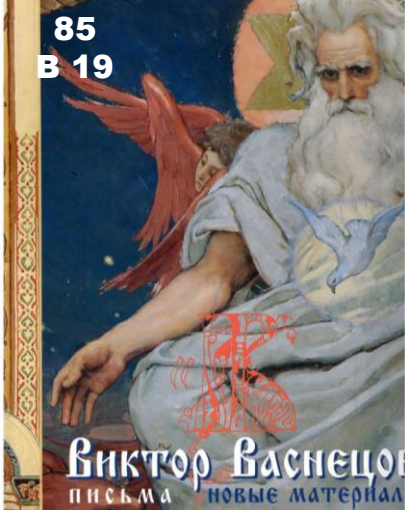

Василий Иванович Суриков родился в сибирском городе Красноярске 12 января 1848 года. Его семья принадлежала к старинному казачьему роду, который, по преданию, пришел в Сибирь вместе с Ермаком. До 22-х лет Суриков жил в среде казаков, ссыльных раскольников, политических ссыльных. С ранних лет художник жил суровой жизнью сибиряка. Отец художника – Иван Васильевич Суриков был казачьим сотником, служил губернским регистратором в красноярском земском суде. Мать Прасковья Федоровна, урожденная Торгошина, происходила из семьи за енисейских торговых казаков, которые возили чай с китайской границы. Рисовать Суриков начал с раннего детства. Его восхищали люди, крепкие телом и духом, люди могучей воли.

После приезда из-за границы в Москву Суриков начал писать картину «Боярыня Морозова». Эта тема жила в душе художника уже давно. Мальчиком слышал он от своей крестной О. М. Дурандиной рассказ о неистовой раскольнице боярыне Морозовой, которая, отстаивая старую веру, пошла против самого царя и патриарха Никона, за что была подвергнута страшным мучениям и заточена в земляную тюрьму в Боровске. В "Боярыне Морозовой" вновь поднимает тему выбора Россией своего исторического пути. Суриков избрал момент, когда одну из наиболее ярких и фанатичных защитниц старообрядчества, ближайшую сподвижницу протопопа Аввакума – боярыню Федосью Морозову, состоявшую в родстве с самим царем, измученную, закованную в кандалы, увозят в Пафнутьево-Боровский монастырь, в земляной тюрьме которого она и окончила свои дни. Образ боярыни, высоко поднявшей тонкую белую руку, сложенную в двуперстном крестном знамении – символе исконной веры, потрясает своей силой и выразительностью.

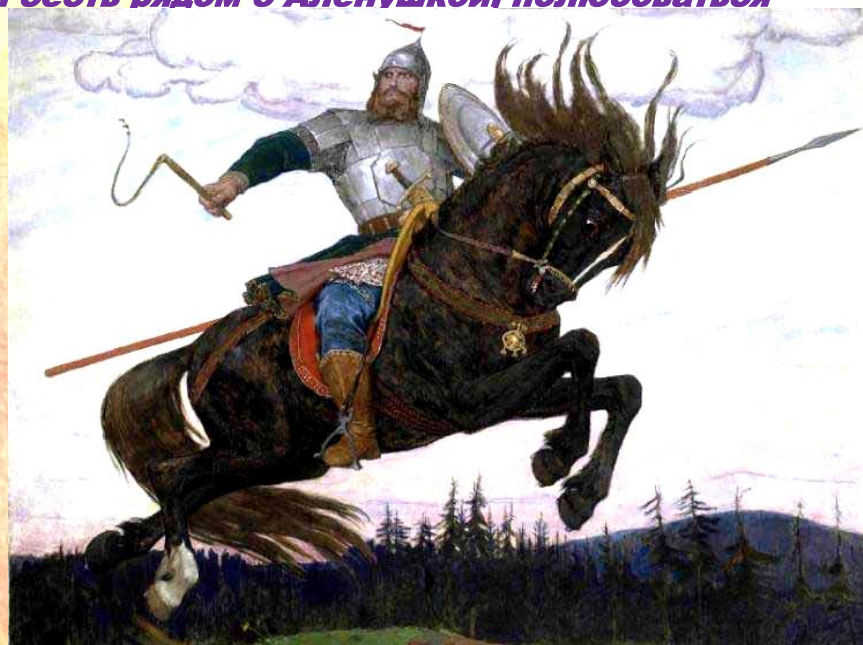
В. И. Суриков «Боярыня Морозова» (1884—1887)

Виктор Васнецов : письма : новые материалы / [Российская академия художеств, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина] ; составитель Л. Короткина. – Санкт-Петербург : АРС, 2004. – 317 с. : ил., цв. ил., портр. – ISBN 5-900351-45-9. – Текст : непосредственный.

Творчество Васнецова можно отнести к былинно-историческому, романтическому направлению живописи. Его путь к рисованию начинается с уроков учителя гимназии Н. Г. Чернышева. Виктор Михайлович создал много произведений на тему русского фольклора. Наиболее известные картины были написаны им в период с 1880 по 1900 годы: в его творчестве большее внимание уделяется религиозной тематике, он занимается росписью храмов, создает эскиз фасада Третьяковской галереи. После Октябрьской революции продолжает работать над сказочными темами («Кощей Бессмертный», «Царевна лягушка»). Мне больше всего нравится картина Виктора Васнецова «Аленушка», она написана в теплых тонах, Аленушка красивая, нежная, мечтательная, немного грустная. Картина создает умиротворенное и мечтательное настроение, хочется сесть рядом с Аленушкой, полюбоваться лесом и спокойным озером.

Картина Виктора Михайловича Васнецова «Богатырь» по праву считается настоящим народным шедевром и символом отечественного искусства. Создавалась картина во второй половине XIX века. Работа «Богатырь» считается ключевой из серии картин Васнецова о русских богатырях. Художник подошел к этой картине основательно, тщательно проработав образ смелого богатыря и сильного коня под ним. В этой работе выбран необычный ракурс снизу, позволяющий зрителю ощутить всю мощь пары всадник-конь, почувствовать решительность воина в деле защиты Родины.

В. Васнецов «Богатырь» (1920)

**ВИКТОР ВАСНЕЦОВ - РУССКИЙ
ХУДОЖНИК-СКАЗОЧНИК**

Виктор Михайлович Васнецов – знаменитый русский художник, иллюстратор множества картин, посвящённых событиям российской истории, а также сюжетам русских сказок и былин. Будущий художник родился 3 (15) мая 1848 года в селе Лопьял в южной части Вятской губернии в семье местного священника М. В. Васнецова. Талант живописца передался Виктору и его младшему брату Аполлинару от отца. В Санкт-Петербурге он учился сначала в рисовальной школе И. Н. Крамского, а в 1868 году стал слушателем Императорской академии художеств. Сказочность и мифологизм в творчестве Виктора Васнецова проявляются в его работах, где художник создаёт образы героев русских сказок и мифологических персонажей с героической аурой. Его картины — «Алёнушка», «Снегурочка», «Спящая царевна», «Три царевны подземного царства», «Ковёр-самолёт» до сих пор активно используются издательствами в качестве иллюстраций к книгам сказок и былин.

В 1899 году в Москве открывается первая персональная выставка художника. И центральным произведением выставки становятся «Богатыри». Самая известная картина Виктора Васнецова «Богатыри» была закончена 23 апреля 1898 года. Уже в июне Павел Михайлович Третьяков приобрел ее для Городской художественной галереи. В основе картины лежит не конкретный эпический сюжет, а образ всего русского богатырства. Художник изобразил трех знаменитых былинных героев — Добрыню Никитича, Илью Муромца и Алешу Поповича — как символы справедливости, мужества и несокрушимости Отечества. Сам он так описывал сюжет: «Богатыри... примечают в поле, нет ли где ворога, не обижают ли где кого?»

Художник работал над картиной «Богатыри» около двадцати лет, с 1881 по 1898 год. 23 апреля 1898 года картина была завершена

ХУДОЖНИКИ-ПОРТРЕТИСТЫ

В. Перов «Охотники на привале» (1871)

В XIX веке трудилась целая плеяда талантливых русских художников, среди которых такие известные мастера, как Репин, Васнецов, Суриков, Брюллов, Перов и другие. Каждый из них внес в русскую портретную живопись что-то свое, что способствовало расцвету этого жанра. Благодаря особому колориту, передаче эмоций и подбору подходящего интерьера художнику удавалось знакомить зрителя с характером и интересами героя. Портретами известных людей порадовал зрителей и известный живописец И. Репин. Он создал столь огромную серию великолепных портретов своих современников, что превзошел в этом остальных портретистов. Были известны художники, как Крамской, Маковский, Васнецов или Суриков.

Дмитрий Григорьевич Левицкий — известный русский живописец, творивший в XVIII-XIX веках. Мастер работал в стиле классицизма, писал парадные и камерные портреты первых людей государства. За свою жизнь художник создал множество изображений императрицы, но произведение «Екатерина II — законодательница в храме богини Правосудия» стало одним из самых торжественных и популярных. Художник изобразил императрицу в виде жрицы, облачив ее в одеяние цвета слоновой кости, напоминающее тогу. Героиня, увенчанная лавровым венком, стоит в храме античной богини правосудия перед скульптурой Фемиды и бросает в жертвенный огонь цветы мака. У ног государыни — орел, сидящий на книгах, а за спиной — корабли в открытом море. Екатерина величественна и уверена в себе, ее фигура, сияющая на фоне благородного темно-зеленого убранства комнаты, символизирует триумф, прославление и роскошь.

Д. Левицкий «Екатерина II — законодательница в храме богини Правосудия»

В. Г. ПЕРОВ

Василий Григорьевич Перов, 1833-1882 : [альбом] / [автор текста С. Королева ; редакторы: М. Гордеева, Д. Перова]. – Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2010. – 48 с. : цв. ил. – (Великие художники ; т. 17). – Текст : непосредственный.

Василия Григорьевича Перова называют отцом русского жанра. В период своего творчества он отказывается от действующих в то время канонов классического и романтического направления. Перов одновременно подвергался влиянию реализма и сам формировал его, создавая новые черты национального искусства. Для него на первое место выходили мысли о человеке, о долге, справедливости, совести, что нашло выражение во многих картинах. В своей работе «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы» художник затронул остросоциальную тему отношения сытого попа и нищего старика с мальчиком. Контраст двух социальных слоев показан в картине очень ярко: вальяжно развалившемся попу с большим животом, не реагирующему на просящих, противопоставлен старик с орденом на груди и босоногий мальчик в рваной одежде. Перова даже называли подлинным певцом скорби, так как его картины изображали в основном драматические сюжеты и были призваны обличать несправедливость. Это были, например, работы о забывшей свой долг церкви: «Сельский крестный ход на Пасхе», «Проповедь в селе», «Первый чин».

Священнослужитель, вероятно, настоятель, пьет чай в тени подмосковного сада. Перед ним внезапно появилась пара нищенствующих: старый слепой солдат-инвалид и мальчик-поводырь. Служанка, обеспокоенная появлением попрошаек, пытается их прогнать. Главный же герой делает вид, что происходящее к нему вовсе не относится. О многом могут рассказать орден на изношенной шинели солдата, оборванная рубашка мальчика, красное лоснящееся лицо монаха, торопливая и суетливая фигура монастырского послушника на заднем плане, раскрытый саквояж важного гостя, готовый принять гостинцы, и многое другое. Картина явно сатирического плана, хотя писалась она по заказу Мытищинской городской управы.

ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ПЕРОВ
(1833 – 1882)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БЫТОВОГО ЖАНРА И ПОРТРЕТА

Василий Перов родился в 1834 году в сибирском городе Тобольске. Псевдоним Перов позже родился из прозвища, которое дал ему сельский дьячок за успехи в чистописании. В 1843–1846 годах Василий Перов учился в Арзамасском уездном училище, самостоятельно занимался рисованием. После окончания училища он поступил в художественную школу А. Ступина. В конце 1840-х он уже написал несколько портретов и жанровых полотен: «Нищий, просящий милостыню», «Деревенская тройка», «Народное гулянье в семик». В 1861 году Перов закончил Школу живописи и получил золотую медаль первого класса за картину «Проповедь в селе», написал еще одну картину со схожим сюжетом — «Сельский крестный ход на Пасхе».

Знаменитая работа В. Г. Перова хранится в Третьяковской галерее и мимо нее невозможно пройти, настолько она полна человеческими эмоциями и дает пищу для размышлений и рассуждений. Молодую девушку наняли в дом богатого купца, чтобы все было «как у людей». Ведь в 19 просвещенном веке было принято, чтобы детей помещиков и купцов обучали люди из образованных и интеллигентных слоев общества. Известная картина Василия Перова о приезде гувернантки в купеческий дом, еще раз подчеркивает позицию художника, как человека свободолюбивых и реалистичных взглядов, показывающего бесправие и подчиненность одних людей другим, в зависимости от состояния и сословия.

В. А. СЕРОВ

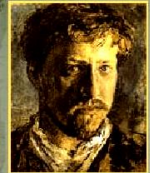
Валентин Александрович Серов, 1865-1911 : альбом репродукций / автор-составитель и автор вступительной статьи С. Дружинин. – Москва : Советский художник, 1965. – 16 с. : ил. – (Великие художники). – Текст : непосредственный.

Особенности творчества художника Серова: картинам Валентина Александровича свойственна «солнечная» палитра и светлая интонация — художник искал в живописи возможность передать все то, что называл «отрадным». Его портреты отличаются глубоким проникновением во внутренний мир героя и творческой честностью — добиваясь удивительного сходства, Серов умел подчеркнуть характерные черты, порой не самые лестные для модели. Поздние работы художника характеризуют его как универсального артиста, не ограниченного стереотипами какой-либо школы или направления. Картины художника Валентина Серова считались признаком роскоши. Принимал активное участие в выставочной деятельности — сначала с передвижниками, потом — с оппозиционным журналом «Мир искусства». Помогал Савве Мамонтову и Сергею Дягилеву с оформлением опер и балетов. Занимался делами Третьяковской галереи.

В 1907 году издатель Иосиф Кнебель задумал выпустить серию наглядных пособий для школьников «Картины русской истории». К работе над серией он привлек лучших художников, среди которых были В. Серов, Б. Кустодиев и В. Васнецов. Серову нужно было написать портрет Петра I. В результате у Серова получился настоящий шедевр, в котором зритель может почувствовать всю силу русского царя. Император предстает перед нами не пропорционально сложенным красавцем, а высоким, с худыми ногами и небольшой головой. Тем не менее, он создает ощущение невероятно энергичного человека, сильного и уверенного в себе.

В. Серов «Петр I» (1907)

Портрет княгини Ольги Орловой

Девочка с персиками

Девушка, освещённая солнцем

Похищение Европы

В. А. Серов (1865–1911) — русский живописец и рисовальщик, один из главных и наиболее популярных портретистов русского модерна рубежа XIX–XX веков. В. Серов родился в Санкт-Петербурге в семье композиторов А. Серова и Валентины Серовой (урождённой Бергман). В 1880 году Серов поступил в Академию художеств Петербурга по рекомендации Ильи Репина. Там он обучался в классе Павла Чистякова. В 1887 году Серов написал свои знаменитые картины — «Девочка с персиками» и «Девушка, освещённая солнцем», которые ознаменовали начало русского импрессионизма и принесли художнику широкую известность. С 1890-х годов Серов активно работал над заказными портретами, среди которых особое место занимают изображения членов императорской семьи. Его работы «Портрет М. Н. Ермоловой» (1905 год) и «Портрет Ф. И. Шаляпина».

В портретной галерее Серова запечатлено немало лиц из императорской семьи Романовых. Важнейшей задачей, которую ставит перед собой живописец, – попытаться передать ощущение жизненности, словно «случайности» сцены. Портрет великого князя Павла Александровича был заказан художнику лейб-гвардии Конным полком, шефом которого тот состоял с 1890 по 1896 год. Великий князь Павел Александрович Романов — сын императора Александра II. Противопоставление военной выправки великого князя, натянутость его позы и свободно написанной головы лошади, с ее «человеческим» взглядом – одна из идей картины. У Серова часто встречаются портреты людей с животными, в которых мастер явно симпатизирует больше последним. Павел Александрович был расстрелян в Петропавловской крепости вместе с братьями. В живописном же отношении это полотно – одно из блестящих работ Серова-портретиста.

В. Серов «Портрет великого князя Павла Александровича» (1897)

ХУДОЖНИКИ СОЛОВЬИНОГО КРАЯ

Курская организация Союза художников была создана в 1935 году и существует по настоящий день. За 75 лет существования Союза художники достигли успехов в разных видах и жанрах изобразительного искусства, но ведущая роль принадлежит живописи. Пейзаж, жанровая и тематическая картина, портрет, натюрморт занимают большое место в их творчестве. Курская земля взрастила не одно поколение талантливых художников, являясь родиной основоположника исторической живописи в России В. Г. Шварца, известных художников-жанристов XIX века Л. И. Саломаткина, А. К. Трутовского, И. И. Соколова, С. А. Бородаевского, Л. Л. Каменева, П. Н. Грузинского. Красота Курского края привлекала многих художников. Здесь был и писал свою картину «Крестный ход в Курской губернии» И. Е. Репин, на курской земле жили и работали В. Д. Орловский, З. Е. Серебрякова, Е. Лансере, В. И. Мухина и другие художники. В начале XX века в Курске жили и работали: основатель нового течения в искусстве – супрематизма – Казимир Малевич, выдающиеся советские художники — Александр Дейнека и Ефим Чепцов. Начало XXI века ознаменовалось дальнейшими творческими поисками и активной выставочной деятельностью, пропагандирующей творчество курских художников. Так, в выставочном зале «Замоскворечье» в 2005 и 2009 годах состоялись групповые выставки произведений курских художников и персональные выставки В. Ерофеева, Н. Меньшикова, в 2006 году состоялась групповая художественная выставка произведений курских художников в Славянском фонде (Москва). За большой вклад в развитие художественной культуры Курской области в 2005 году была учреждена премия Губернатора Курской области им. А. А. Дейнеки, которая вручается раз в два года. Ею награждены: живописцы В. И. Ерофеев, Н. П. Меньшиков, В. Пронина, В. Соколинский и другие. Разнообразие жанров и стилей классического «академического» и современного искусства в творчестве курских художников позволяет достойно входить в культурное пространство России.

НИКОЛАЙ
МЕНЬШИКОВ

Николай Меньшиков. Живопись : [альбом] / вступительная статья Т. Бойцовой. – Курск : ПолСтар, 2007. – 72 с. : ил. – Текст : непосредственный.

Н. П. Меньшиков (1953) — курский художник, живописец, график, педагог. Родился 18 февраля в посёлке Кировском Пристенского района Курской области в семье Петра Гавриловича Меньшикова — токаря, работавшего на сахарном заводе. В 1970–1975 гг. учился на художественно-графическом факультете Курского государственного педагогического института у В. М. Прониной. В 1975–1977 гг. работал учителем в Бобрышевской сельской школе. В 1977–1979 гг. служил в рядах Советской армии. В 1979 году начал преподавательскую деятельность на кафедре рисунка Курского государственного университета. С 1996 года участник межобластных, межрегиональных, всероссийских, зарубежных международных выставок. В 1998 году принят в члены Союза художников России. В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Композиция в живописи». В 1996 году присвоено звание доцента кафедры рисунка Курского государственного университета. Любимая тема творчества художника — русский пейзаж, а его муза — природа родного курского края. В 2008 году стал лауреатом премии Губернатора Курской области им. А. А. Дейнеки. 29 декабря 2022 года педагогическая работа Николая Петровича была отмечена благодарностью Президента РФ за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Вера ПРОНИНА

Вера Пронина. Живопись : [альбом] / автор статьи М. Тарасова ; фото П. Волобуева. – Курск : Мечта, 2008. – 60 с.: цв. ил., порт. – Текст : непосредственный.

В. М. Пронина родилась в г. Воздвиженске Приморского края. В 1960 г. закончила Курское художественно-графическое училище, в 1967 – художественно-графический факультет Курского педагогического института. Доцент кафедры живописи художественно-графического факультета Курского педагогического университета. Участница республиканских, областных, зарубежных выставок. Член Союза художников СССР. Основные работы: «Руда и хлеб» (1974), «Портрет студентки» (1981), «Портрет Л. Б. Шабанова» (1983), «Праздничный натюрморт» (1987), «Месса» (1990), «Осенние дары» (1992), «Сирень» (1992), «Портрет ветерана ВОВ М. Е. Томашевской» (1995), «Большой букет роз» (1996) и др. Картины Прониной хранятся в Курской и Рязанской картинных галереях, в Калининградском художественном музее, в музее Дома Кино в Москве, а также во многих частных и корпоративных коллекциях России, Швейцарии, Польши, Югославии и т. д. В каждом из портретов сконцентрированы сложные чувства моделей, отражены мгновения жизни и сосредоточена большая внутренняя сила («Портрет с гранатом», «Студентка», «Портрет Т. Девятовой», «Портрет певицы Ирины Стародубцевой», «Портрет дочери», и другие), а напряженность цвета и композиционного решения создают настроение и образ. У Веры Прониной много учеников, многие стали членами профессиональных и творческих союзов художников, имеют богатый опыт выставочной деятельности. Ее работы полны глубокой и тонкой поэзии. Лирическое восприятие жизни, искренняя и всепоглощающая любовь к живописи – вот главный секрет ее успеха. Профессор, лауреат премии имени Александра Дейнеки.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

***Составитель: Н. Н. Моргун, главный библиотекарь
отдела комплектования библиотечных фондов и
обслуживания пользователей Научной библиотеки
Курского государственного университета.***