

Куинджи Архип Иванович

Презентацию
подготовила студентка
ФХО НТ-307ИЗО
Кротова(Клокова) А.А.

Жизнь и эпоха

Архип Куинджи (в переводе с урумского фамилия Куинджи означает «золотых дел мастер») родился в Мариуполе (современная Донецкая область Украины) в квартале Карасу, в семье бедного сапожника-грека. В метрике он значился под фамилией Еменджи — «трудо­вой человек». Мальчик рано лишился родителей и воспитывался у тётки и дяди по отцовской линии. С помощью родственников Архип выучился у учителя-грека греческой грамматике, затем, после домашних занятий, некоторое время посещал городское училище. По воспоминаниям товарищей, учился он плохо, зато уже тогда увлекался живописью и рисовал на любом подходящем материале — на стенах, заборах и обрывках бумаги.

Летом 1855 года Куинджи приехал в Феодосию чтобы поступить в ученики к художнику. В числе прочего ему было поручено толочь краски и красить забор. Заметив его старания, небольшую помощь в живописи оказал Архипу Ивановичу молодой родственник Айвазовского, копировавший картины мастера и гостивший тогда у него. Вернувшийся Айвазовский сказал, что не имеет возможности обучать его лично и посоветовал ехать учиться в Одессу или в Петербург, в Академию художеств.

В 1865 году Куинджи решил поступить в Академию художеств и уехал в Санкт-Петербург, однако первые две попытки оказались неудачными. Наконец в 1868 году он создал не дошедшую до наших дней картину «Татарская деревня при лунном освещении на южном берегу Крыма», которую выставил на академической выставке. В результате 15 сентября Совет Академии художеств удостоил Куинджи звания свободного художника.

В Академии Художеств он знакомится с художниками-передвижниками, в числе которых были И. Н. Крамской и И. Е. Репин. Это знакомство оказало большое влияние на творчество Куинджи, положив начало реалистическому восприятию им действительности.

В 1880 году, после серии триумфов, мастер официально вышел из ТПХВ. Рамки социального искусства стесняли Куинджи, его влекли новые задачи и новые пути. После 1882 года Куинджи перестает экспонировать свои новые полотна, изменив этому правилу единожды.

Богатство, которое имелось у мастера, не испортило его. Семья Куинджи жила скромно, обходясь без прислуги. В личной жизни художнику повезло, женился по любви, с супругой они жили в понимании и заботе друг о друге, детей не было.

Художник был потрясающе бескорыстен, всегда с готовностью бросался помогать каждому нуждающемуся и страждущему. Его благотворительные акции начала 1990-х годов изумляли современников. Также он с душевной теплотой относился к «братьям меньшим».

Летом 1910 года, находясь в Крыму, Куинджи заболел воспалением лёгких. С разрешения врачей жена перевезла художника в Санкт-Петербург, но, вопреки надеждам на выздоровление, болезнь прогрессировала — сказалось больное сердце. Умер Архип Иванович Куинджи 11 (24) июля 1910 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Смоленском православном кладбище.

В 1952 году прах и надгробие были перенесены на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры.

Могила А. И. Куинджи на Тихвинском кладбище в Александро-Невской лавре (Санкт-Петербург)

Знаменитые работы

Украинская ночь (картина Архипа Куинджи,
1876)
Государственная Третьяковская галерея,
Москва
79 * 162см

Картина «Украинская ночь» была впервые показана в 1876 году на 5-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников») и имела там большой успех. Она также экспонировалась в отделе русского искусства на Всемирной выставке 1878 года в Париже.

Эта картина считается переломной в творчестве художника. Начиная с неё, он отошёл от академического романтизма своих ранних работ, и отличительной чертой его творчества стала экзотичность изображения. Большая часть картины «Украинская ночь» написана бархатными сине-чёрными тонами, и только светлые стены деревенских домов-мазанок в правой части картины ярко сияют в лунном свете.

Лунная ночь на Днестре.

1880. Холст, масло. 105 × 146 см. Ж-4191. Русский музей, Санкт-Петербург, Россия.

Лунный свет – самое удивительное в этой картине.

Его предельная «естественность» определяется многослойной лессировкой и умелым использованием световых и цветовых контрастов.

Побеленные стены крестьянских хат зеркально отражают лунный свет, и в этом взаимодействии крепко связывается земное и небесное. Вообще композиционное решение этой картины почти идеально.

Радуга. 1900—1905 Холст, масло. 110 × 171 см Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Картина «Радуга» считается одним из шедевров позднего периода творчества Куинджи. По композиции и тематике она созвучна со значительно более ранней картиной художника «После дождя», написанной в 1879 году. В картине используются несколько мотивов, характерных для творчества русских художников — мотивы хлебного поля, дороги и радуги.

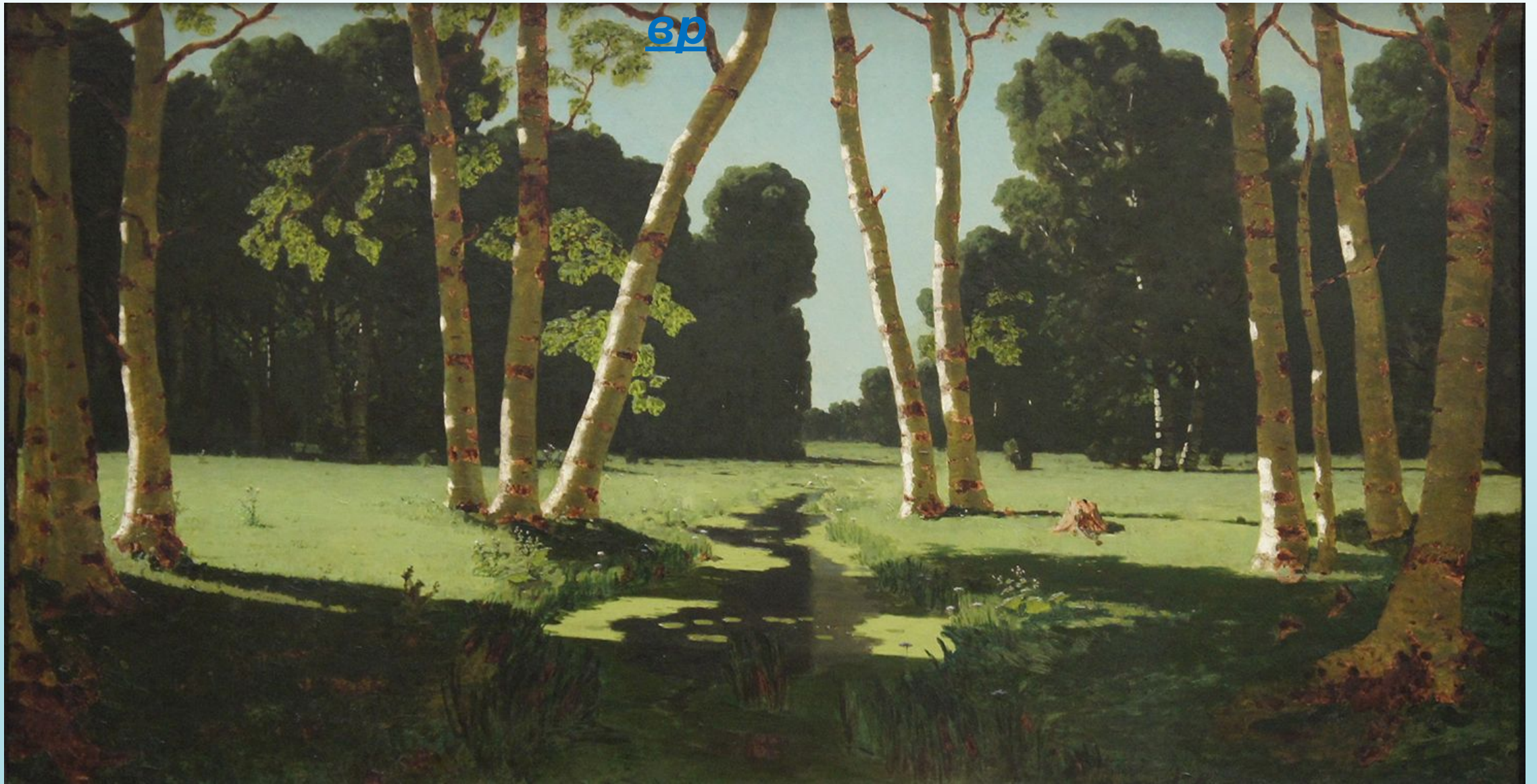
Ночное. 1905—1908. Холст, масло. 107 × 169 см. Русский музей, Санкт-Петербург, Россия.

Картина «Ночное», считающаяся неоконченной, была написана Куинджи в последние годы его жизни, и она рассматривается как своеобразное завещание художника — в некотором смысле, его прощальное произведение.

Две лошади на вершине холма – композиционный центр картины, животные размещены здесь в точном соответствии с правилами классической композиции.

Низко размещенный горизонт позволяет большую часть плоскости картины отвести изображению неба – сквозного «героя» полотен Куинджи. Месяц, бледнеющий в лучах рассветного солнца, словно посылает прощальный привет земле.

Шеде
вр

Берёзовая роща. 1879 Холст, масло. 97 × 181 см
Государственная Третьяковская галерея, Москва

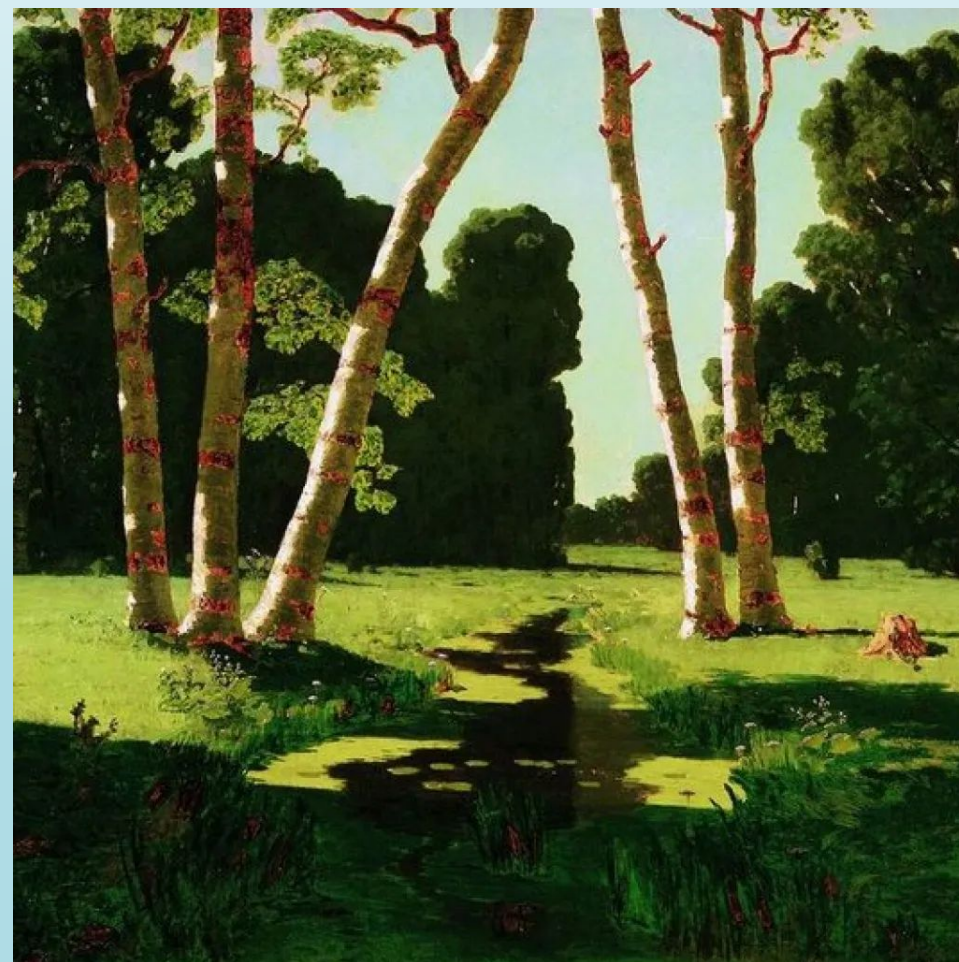
На 7-мой Передвижной выставке 1879 года Куинджи показал три новые картины – это были «Север», «После дождя», «Березовая роща». «Березовая роща» поразила зрителей своей яркостью и радостным ощущением единения с природой. Любопытно, что этот шедевр послужил косвенным уходом Куинджи из Товарищества передвижных художественных выставок. Разумеется, это был лишь повод. Причины этого ухода были более глубоки – художник на рубеже 1870 – 80-х годов уже явно тяготился узкими рамками социального искусства. И представленный здесь шедевр – лучшее тому подтверждение.

Статичность

Попытка изобразить в «Березовой роще» идеальный (вымышленный, по большому счету) мир определила статичность изображения. Обратите внимание на березовую листву – она словно «застыла» между небом и землей; прозрачный воздух не возмущен ни единым дуновением ветра.

Чаща

Создавая этот солнечный образ, Куинджи сознательно избегал мелочной детализации – та же темная стена деревьев на заднем плане смотрится условным пятном, еще более оттеняющим цветовые

Контрасты

Передний план картины намеренно погружен в тень (она скрывает ненужные детали), которая еще более подчеркивает солнечную насыщенность центральной части холста.

Ручей

Если бы мы не определили по березовым теням, что солнце на картине падает слева, ручей мог бы показаться еще одной длинной тенью, делящей полотно на две половины. Контраст темной воды и ярких солнечных пятен, сверкающих на берегу ручья, придает изображению

Стиль и техника

Куинджи был прирожденным экспериментатором. Стремительно освоив технический и идеологический арсенал современной ему живописи, он принялся творить свой собственный путь.

Отличительный романтизм в его академическом исполнении. Некоторая «ушибленность» молодого Куинджи патетическими картинами Айвазовского несомненна – не случайно подростком он ходил на поклонение к нашему знаменитому маринисту. Это влияние было довольно длительным – до самого начала 1870-х годов (15 лет). Работы этого периода не сохранились.

Север. 1879 Холст, масло. 132 × 103 см
Государственная Третьяковская галерея, Москва

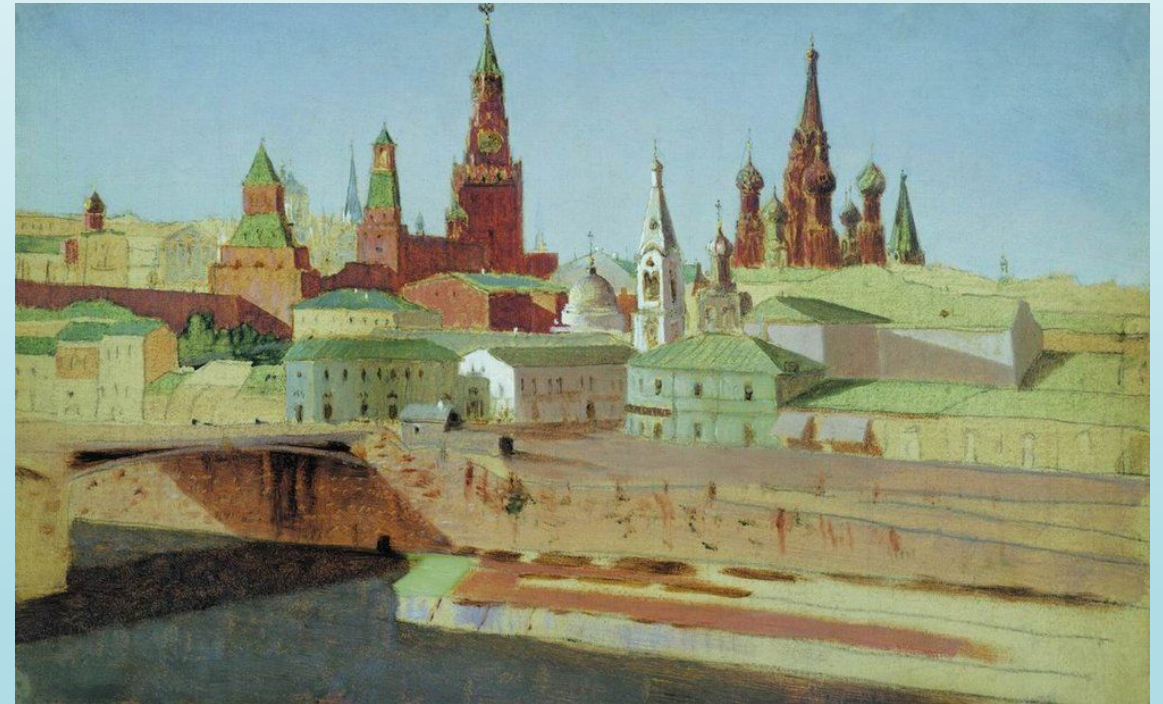
В «Севере», можно услышать импрессионистическое эхо – особенно в изображении будто вибрирующей воздушной среды.

Пейзажные предпочтения Куинджи очевидны – больше всего он любил изображать леса, поля, реки, море и горы. Но заранее художник не ставил себе никаких рамок. Его считали непревзойденным в изображении лунных ночей и речной глади. Но он мог заинтересоваться совершенно «чужими» для него темами.

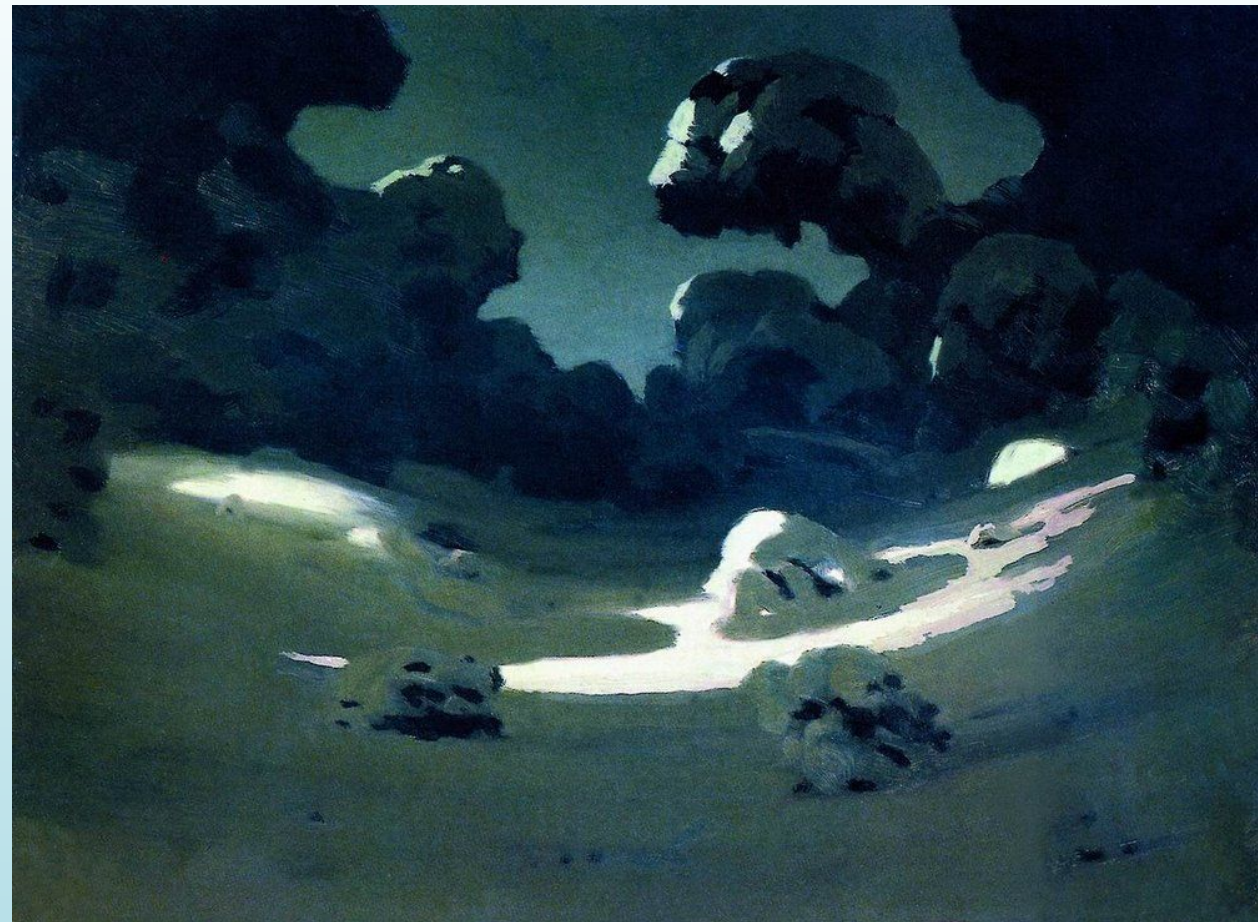
Москва. Вид на Кремль со стороны
Замоскворечья
1882 Холст,
масло

Москва. Вид на Москворецкий мост, Кремль и храм
Василия Блаженного
1882 Холст на картоне,
масло

Световые эффекты

В своих «лабораторных» работах Куинджи много занимался природой света, помещая его в как бы абсолютно экстремальные условия и тем самым пытаясь понять все его возможности. Превращения света в подобных его произведениях удивительны. В «**Эффекте заката**» пейзаж приобретает отчетливые инопланетные черты, цвет здесь почти нереален, но, тем не менее, присмотревшись, понимаешь, насколько

Другая картина – «**Пятна лунного света в лесу. Зима**» исполнена в одной «тональности» и разрабатывает близкую Куинджи тему «лунного света». Отметим в ней своеобразный музыкальный декоративизм, лежащий в русле основных художественных исканий автора и вполне отвечающий тенденциям новейшей живописи, которые дали о себе знать в начале 20

Почти десятилетие, после сближения с передвижниками, Своей жизни Куинджи отдал социальной тематике , предполагавшей в соответствии с идеологией передвижников – остро-критическое отношение к действительности.

Но критическое отношение к действительности плодотворно тогда, когда одновременно с критикой формулируется идеал, к которому следует стремиться. С идеалом у передвижников была беда и сплошной туман.

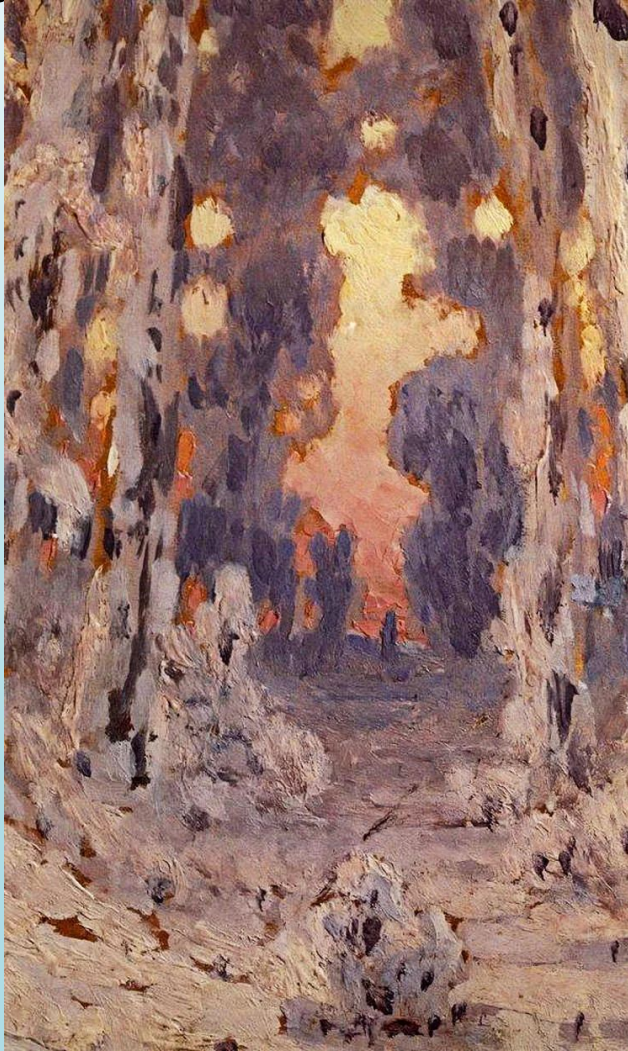

После дождя (картина Архипа Куинджи, 1879)

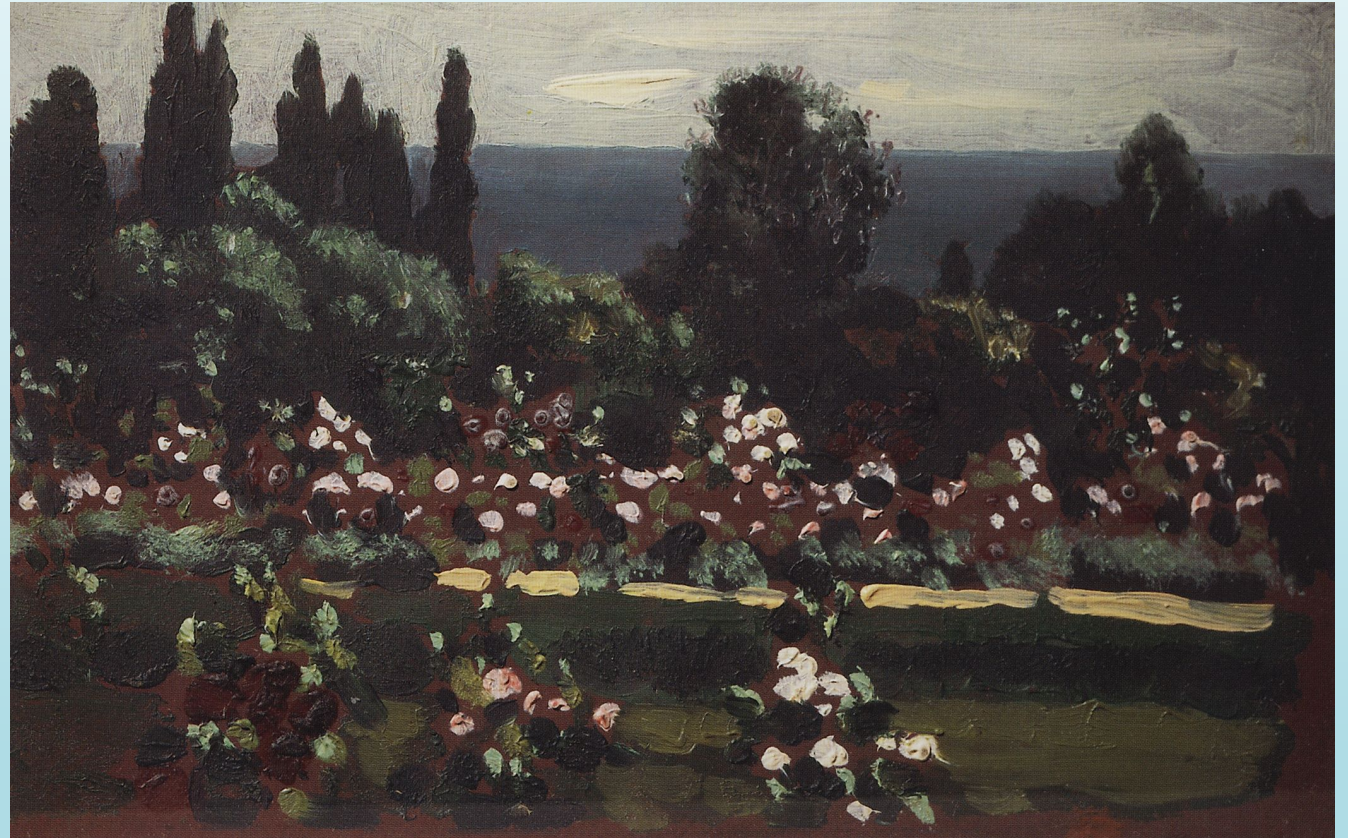
«**После дождя**» последовательно развивала традиции реализма. Спустя три года Куинджи, прекратив показывать новые работы, затворился в своей мастерской, которая стала напоминать лабораторию ученого-экспериментатора. В этой лаборатории он провел тридцать лет, неустанно экспериментируя и подвергая ревизии весь художественный арсенал – это касается и композиции, и принципов тональной живописи, и работы с красками.

Миниатюры

Многие экспериментальные вещи Куинджи выполнены в жанре миниатюры. Так, например, работа «Солнечные пятна на ивее. Закат в лесу» и «Цветник. Кавказ». Эти произведения очень близки к картинам импрессионистов.

«Солнечные пятна на ивее. Закат в лесу»

«Цветник.
Кавказ»