

Мастера
реалистического
пейзажа

- **Реалистические пейзажи, созданные французскими и русскими живописцами, погружают зрителей в мир глубоких размышлений о сущности бытия и вечных духовных ценностях. Несмотря на то что жанр пейзажа издавна считался академическим и далеким от реальной жизни, именно в нем были сделаны наиболее яркие открытия.**

Интереснейший французский пейзажист Камиль Коро (1796— 1875), представитель так называемой Барбизонской школы (по названию деревушки Барбизон, где жили и работали художники Т. Руссо, Ш. Добиньи, Ж. Дюпре), действительно создал свой особый, оригинальный стиль в живописи.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1865-1870гг. ГМИИ им А.С.Пушкина, Москва.

Картина «Порыв ветра» одна из самых запоминающихся композиций Коро. Сильная буря привела в движение все в природе. Маленькая, едва различимая фигурка крестьянки кажется затерянной в этом безбрежном мире. Она единственная, кто движется наперекор разбушевавшейся стихии.

■ **ВАСИЛЬЕВ** Федор Александрович русский художник. Наряду с А. К. Саврасовым — один из основоположников лирического «пейзажа настроения» в русской живописи.

- Существенный вклад в развитие жанра реалистического пейзажа внесли русские художники: Ф. А. Васильев (1850—1873), А. К. Саврасов (1830—1897), И. И. Шишкин (1832—1898), А. И. Куинджи (1841—1910), В. Д. Поленов (1844—1927) и И. И. Левитан (1860—1900). Скромные, неброские картины русской природы оказываются удивительно созвучными этим поэтическим строкам Ф. И. Тютчева:

Эти бедные селенья,
Эта тихая природа,
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа...

Ф. А. Васильев. Оттепель. 1871 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Именно такие чувства пробуждает картина Федора Александровича Васильева «Оттепель». Сумрачен и неприветлив заиндеветый от инея лес. Снег уже утратил свою белизну, и на дальние поля легли синеватые тени. Резкие порывы ветра сгибают голые ветви деревьев. Талая вода залила узкую проселочную дорогу. даже луч солнца, сумевший прорваться сквозь мрачные тучи, не в силах изменить тоскливый облик пейзажа. Зброшенной и сиротливой кажется одинокая крестьянская избушка, стоящая в стороне от дороги. Как мучительно медленно пробуждается природа от тяжелого зимнего сна! Но к чувству бесприютности одновременно присоединяется и надежда на скорое весеннее пробуждение жизни. Все потеплело, оттаяло в природе. Пришла долгожданная оттепель..

Ф. А. Васильев. «Мокрый луг». 1872. Третьяковская галерея.

ШИШКИН Иван Иванович
(1832-98), русский живописец и
график. Передвижник. В
эпических образах («Рожь», 1878;
«Утро в сосновом лесу», 1889)
раскрыл красоту, мощь и
богатство русской природы
(преимущественно лесной).
Мастер литографии и офорта.

Ивана Ивановича Шишкина, по праву называют певцом русского леса. В истории мировой живописи вряд ли найдется другой художник, который бы так ясно, спокойно и строго показал сокровенную красоту необъятных лесных просторов. До Шишкина в живописи никогда так ярко не звучал мотив богатырской силы русского леса, его качеств, созвучных характеру русского человека. Поэтическое изображение леса, деревьев любой породы в различном их сочетании, группами и поодиночке, в разные времена года: едва тронутые первой зеленью, роскошные в своем летнем убранстве, сурово и глухо шумящие осенней порой, покрытые тяжелыми и пышными шапками снега зимой — вот что стало главной и любимой темой творчества этого художника.

*И.И.Шишкин.
Лесные дали. 1884
г. Третьяковская
галерея, Москва.*

Мерно, подобно волнам моря, колышутся вершины сосновых лесов, убегающих в голубую даль горизонта на картине «Лесные дали». Величественная панорама лесных массивов показана как бы с высоты птичьего полета. Справа, слегка наклонясь, стоит одинокая сосна, рядом две каменные глыбы. Пробежав взглядом небольшую солнечную полянку, погружаемся в глухие дебри девственного бора. Где-то вдалеке, среди темной зелени, голубеет лесное озеро.

И. И. Шишкин. «Утро в сосновом лесу». 1889. Третьяковская галерея.

- *И. И. Шишкин. «Рожь». 1878. Третьяковская галерея.*

ЛЕВИТАН Исаак Ильич (1860-1900), русский живописец-передвижник. Создатель «пейзажа настроения», которому присущи богатство поэтических ассоциаций, мажорность («Март», 1895; «Озеро. Русь», 1900) или скорбная одухотворенность образа («Над вечным покоем», 1893-94), обретающая в картине «Владимирка» (1892) социально-критическую окраску. Раскрытие тончайших состояний природы, пленэрная, тонко нюансированная живопись.

И.И.Левитан. Владимирка. 1892 г. Государственная Третьяковская Галерея, Москва.

- В картине «Владимирка» мастерски раскрыта скорбная тема народного страдания. На первый взгляд ничего, кроме названия, не напоминает об этом. Холодный и серый день. Безлюдно. Только одинокая фигура странницы затерялась в этом безбрежном просторе, над которым нависло мрачное небо с наползающими друг на друга тучами.

И. И. Левитан. «Март». 1895 год. Третьяковская галерея.

И. И. Левитан. «Над вечным покоем». 1894 год. Третьяковская галерея.

КУИНДЖИ Архип Иванович
русский живописец-пейзажист.
В 1875-79 годы был членом
Товарищества передвижных
художественных выставок. В
зрелый период творчества,
используя световые эффекты и
интенсивные цвета, сведенные
к нескольким главным тонам,
художник стремился передать
наиболее выразительные по
освещению состояния природы
и достигал почти полной
оптической иллюзии
освещения («Украинская
ночь», 1876; «Березовая
роща», 1879; «После грозы»,
1879; «Ночь на Днепре», 1880).

Куинджи А.И. Ночь на Днепре. 1880

*Куинджи А.И. Березовая
роща. 1879 г.*

История и реальность

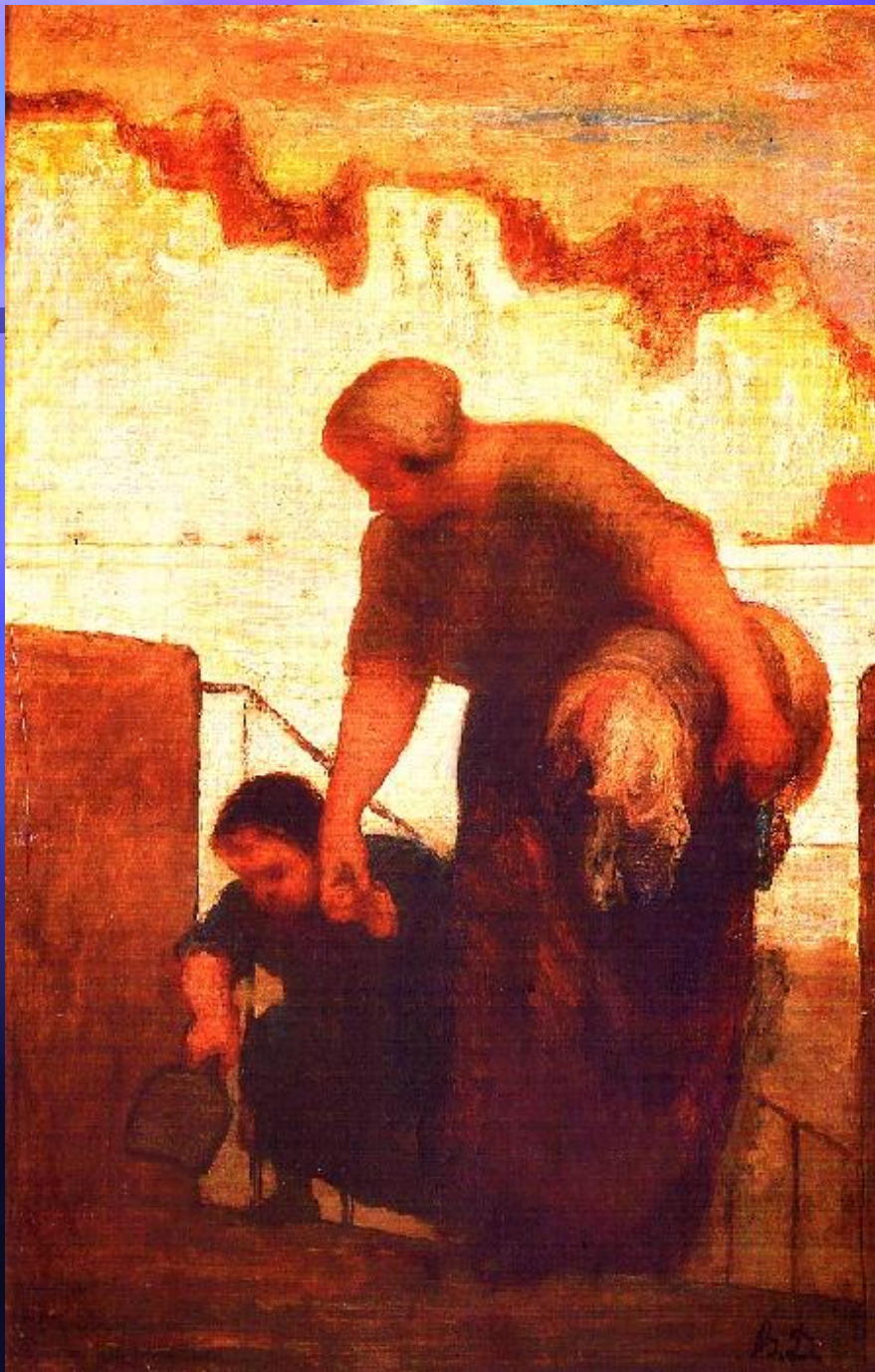
ДОМЬЕ Оноре (1808-1879), французский график, живописец и скульптор. Тесно связан с демократическим движением, мастер сатирического рисунка и литографии.

*Оноре Домье. «Вагон третьего класса». 1862.
Метрополитен-музей. Нью-Йорк.*

*Оноре Домье.
Улица Транснонен.
1834 г. Британский
музей. Лондон.*

Выдающийся мастер литографии (разновидность графики) французский художник Оноре Домье, который ненавидел угнетение и насилие, всегда откликался на злободневные вопросы давая им свою оценку. «Улица Транснонен» была воспринята как протест против террора и насилия. В основу картины легли реальные события революции 1834 г. Из дома №12 по улице Транснонен кто-то выстрелил в солдат, разгоняющих демонстрацию. В ответ солдаты убили всех жильцов дома.

- *Оноре Домье. «Прачка». 1860. Лувр. Париж.*

- **Больших успехов достигли русские мастера исторической живописи: Н. Н. Ге (1831—1894), И. Е. Репин (1844—1930), В. И. Суриков (1848—1916), В. В. Верещагин (1842—1904) и В. М. Васнецов (1848—1926). Их произведения отличаются глубокий интерес к национальной истории, понимание роли народа как основной движущей силы, обращение к важнейшим переломным событиям, умение правдиво раскрыть их во всей полноте и сложности, стремление к психологической трактовке образов. В 70-е годы в русской исторической картине важное место заняли сюжеты, связанные с жизнью и судьбой выдающихся исторических личностей.**

ГЕ Николай Николаевич (1831-94), русский живописец. Один из основателей Товарищества передвижников. Психологические портреты («А. И. Герцен», 1867 и др.), исторические картины («Петр I допрашивает царевича Алексея», 1871 и др.), экспрессивные, драматические композиции на религиозно-этические темы («Что есть истина?», 1890).

*Н.Н.Ге. «Петр 1
допрашивает царевича
Алексея Петровича в
Петергофе». 1871 г. ГРМ,
Санкт-Петербург.*

Важнейшей вехой в этом отношении стала картина Н.Н. Ге «Петр 1 допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». Содержательный анализ этой картины принадлежит русскому писателю М. Е. Салтыкову-Щедрину:»Тем не менее всякий, кто видел эти две простые, вовсе не эффектно поставленные фигуры Петра I и царевича Алексея, должен будет сознаться, что он был свидетелем одной из тех потрясающих драм, которые никогда не изглаживаются в памяти».

Н.Н.Ге. Тайна вечера

*Н.Н. Ге. «Что есть истина?»
(Понтий Пилат и Христос).
1890 год. Третьяковская
галерея*

РЕПИН Илья Ефимович (1844-1930), русский живописец, передвижник. Вскрывал противоречия действительности («Крестный ход в Курской губернии», 1880-83), работал над темой революционного движения («Арест пропагандиста», 1880-92; «Не ждали», 1884-88). В исторических полотнах раскрывал трагические конфликты («Иван Грозный и сын его Иван», 1885), создал яркие вольнолюбивые образы («Запорожцы пишут письмо турецкому султану», 1878-91). В портретах современников раскрывал личность в психологическом и социальном плане («М. П. Мусоргский», 1881).

И. Е. Репин. «Крестный ход в Курской губернии». 1880-83. Третьяковская галерея.

- В картине «Крестный ход в Курской губернии» Репину удалось не только развернуть целую галерею социальных типов российской деревни, но и подняться до глубоких исторических обобщений. При этом художник сумел сохранить конкретность и индивидуальность каждого персонажа.

И.Е.Репин Бурлаки на Волге.

И.Е.Репин. Воскрешение дочери Иаира. 1871

СУРИКОВ Василий Иванович (1848-1916), русский живописец. Передвижник. В монументальных полотнах, посвященных переломным моментам, напряженным конфликтам русской истории, главным героем показал народную массу, богатую яркими индивидуальностями, исполненную сильных чувств. Глубокие по пониманию противоречий исторического процесса произведения Сурикова («Утро стрелецкой казни», 1881; «Меншиков в Березове», 1883; «Боярыня Морозова», 1887; «Покорение Сибири Ермаком», 1895) отличаются широтой и полифоничностью композиции, яркостью и насыщенностью колорита. Портреты, акварели.

В.И. Суриков. Покорение Сибири Ермаком. 1895 г. Русский музей, Петербург.

«Я не мыслю себе действия одной исторической личности без народа. Главная моя задача — вытащить народ на улицу», — говорил художник. Именно народу, его мужеству и храбрости посвятил Суриков картину «Покорение Сибири Ермаком».

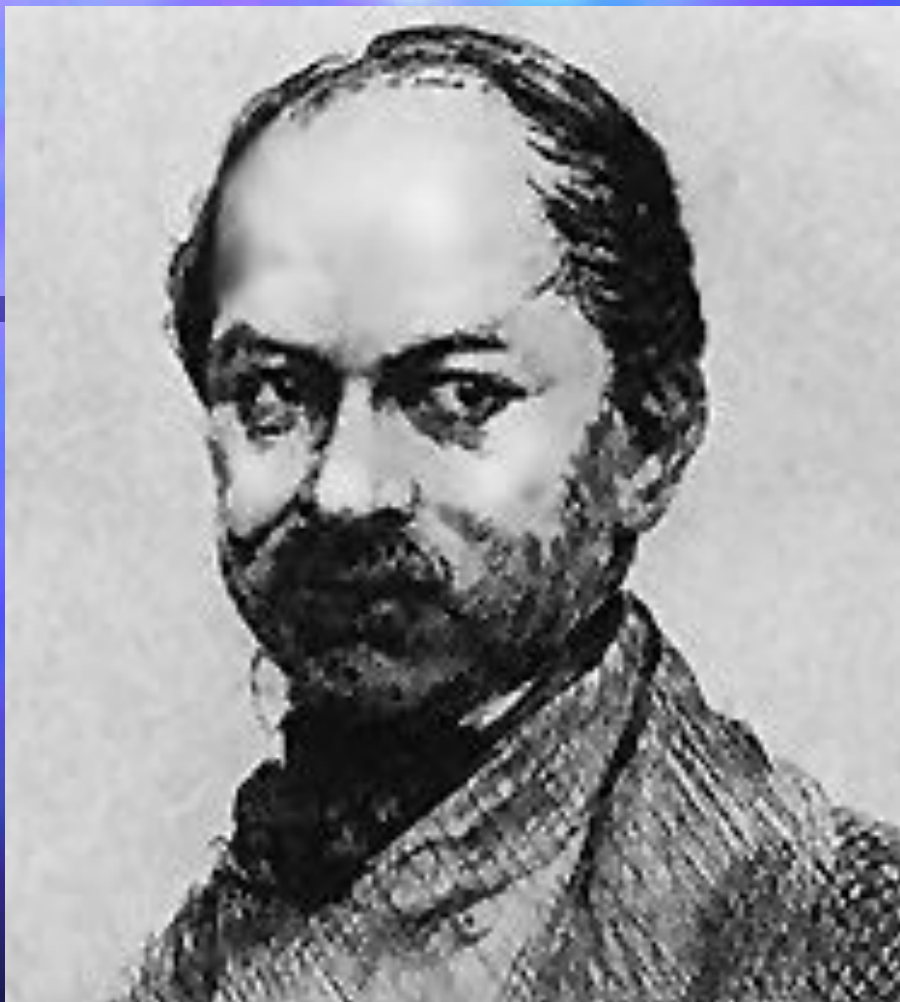
В. И. Суриков. «Боярыня Морозова». 1886 год. Третьяковская галерея.

*В.И.Суриков. Переход
Суворова через Альпы в 1799
г. 1899г.*

В.И. Суриков. Утро стрелецкой казни. 1881 год.

ФЕДОТОВ Павел Андреевич
русский живописец и
рисовальщик. Ввел в
бытовой жанр
драматическую сюжетную
коллизию («Свежий
кавалер», 1846). Критику
социально-нравственных
пороков крепостнической
России сочетал с
поэтическим восприятием
обыденной жизни
(«Сватовство майора»,
1848), в поздних работах — с
острым чувством
одинокости и обреченности
человека («Анкор, еще
анкор!», 1851-52).

*П. А. Федотов.
«Сватовство майора».
1848 год. Третьяковская
галерея.*

- В центре картины – невеста, кинувшаяся из комнаты при виде жениха. Мать поймала ее за платье. Сваха оповещает о женихе. Сам жених виден в открытую дверь: это бравый усатый майор. Равнодушным к общему переполоху остается только котенок, занимающий самый первый план картины и беззаботно умывающийся на паркете купеческой гостиной.

П. А. Федотов. «Свежий кавалер». 1846. Третьяковская галерея.

Задания

1. Жизнь простого человека в произведениях Курбе и Милле
2. Типы и характеры в произведениях Федотова
3. Шишкин – певец русского леса.
4. Народ и личность в творчестве Сурикова.