

Творчество О.А. Кипренского

Крупнейший портретист первой трети 19 века. В его творчестве наиболее ярко проявились черты романтизма.

Орест был незаконнорожденным сыном крепостной крестьянки Анны Гавриловой помещика Дьяконова, выданной замуж за дворового человека Адама Швальбе, заменившего ребенка отца.

О. А. Кипренский (1782-1836) открыл не только новые качества человека, но и новые возможности живописи. Каждый его портрет имеет свой особый живописный строй. Одни построены на резком контрасте света и тени. В других главным живописным средством оказывается тонкая градация близких друг другу цветов."

Автопортрет (с розовым шейным платком). 1809

- До сих пор во многом интригующе загадочными остаются личность, судьба, творческая одиссея лучшего русского портретиста первой трети XIX века **Ореста Адамовича Кипренского**. И наиболее резко обнаруживается это, пожалуй, не в разноречивых свидетельствах современников, не в фактах биографии, а в галерее автопортретов (их около десятка), выявляющей почти взаимоисключающие образы художника. Каждый автопортрет представляет нам иного Кипренского, и это связано не только с возрастными, «физиогномическими» изменениями. Сложный конгломерат идей, представлений, причинных связей предлагает эта череда автопортретов зрителю. Здесь и романтический артистизм игры в преображения, и сублимация неясности общественного положения незаконнорожденного дворянского сына, и диаграмма или, может быть, идеограмма душевных, духовных, житейских перипетий, и точки отсчета стремительных превращений Кипренского-художника.

**Автопортрет с кистями за ухом. Ок.1808. Х., м.
46x36.5. ГТГ**

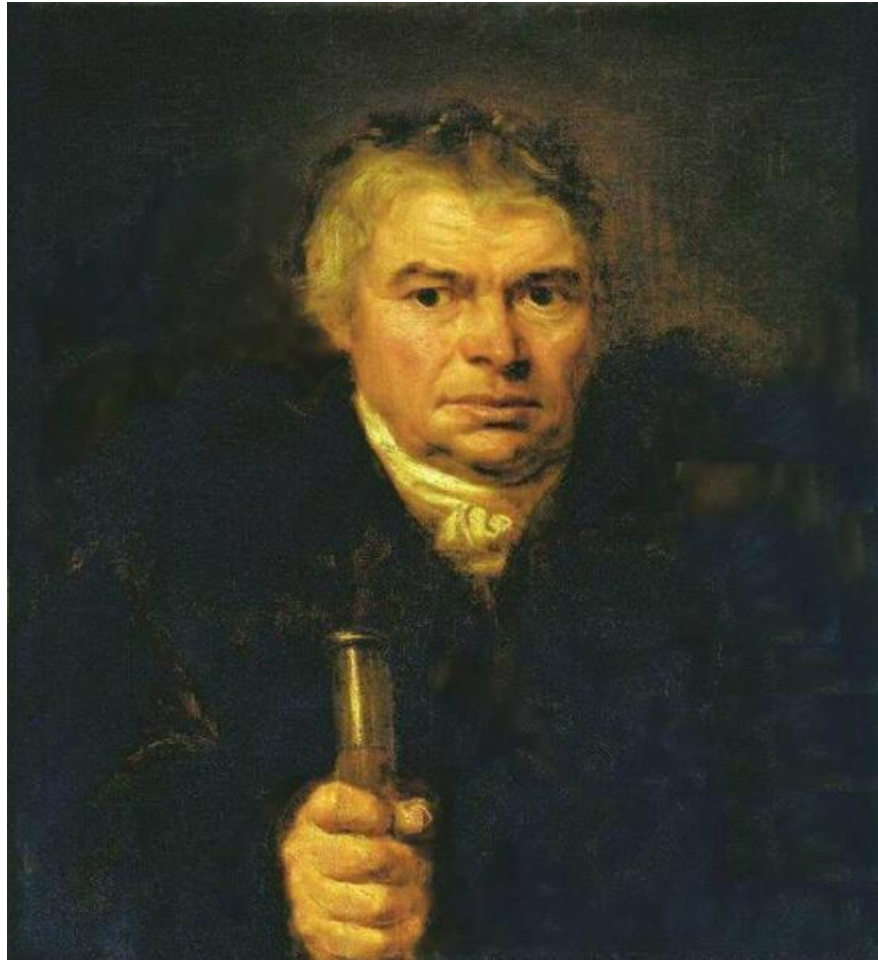

В 1788 году Дьяконов поместил мальчика в Академию художеств в возрасте 6 лет, которую он окончил в 1803 году. За картину «Дмитрий Донской» Орест получил большую золотую медаль с правом на поездку за границу на казенный счет для дальнейшего обучения. Начавшаяся война 1812 года помешала его отъезду, которую он осуществил в 1816 году.

Орест Адамович Кипренский:
Дмитрий Донской на
Куликовом поле. 1805 Холст,
масло.

- До поездки в Италию в творчестве Кипренского преобладали **два типа портретных решений**: подгрудный, в натуру, и парадный, в рост. Каждый из них давал модель в ее естественном, не опосредованном никакими привычными условностями бытии. В этом отношении особенно показательна уникальная в современном русском искусстве линия графического портрета.

Портрет отца
художника
Адама
Карловича
Швальбе. 1804

Портрет лейб-гусарского полковника Евграфа
Владимировича Давыдова. 1809 Холст, масло

В 1816 – 1823г.г.

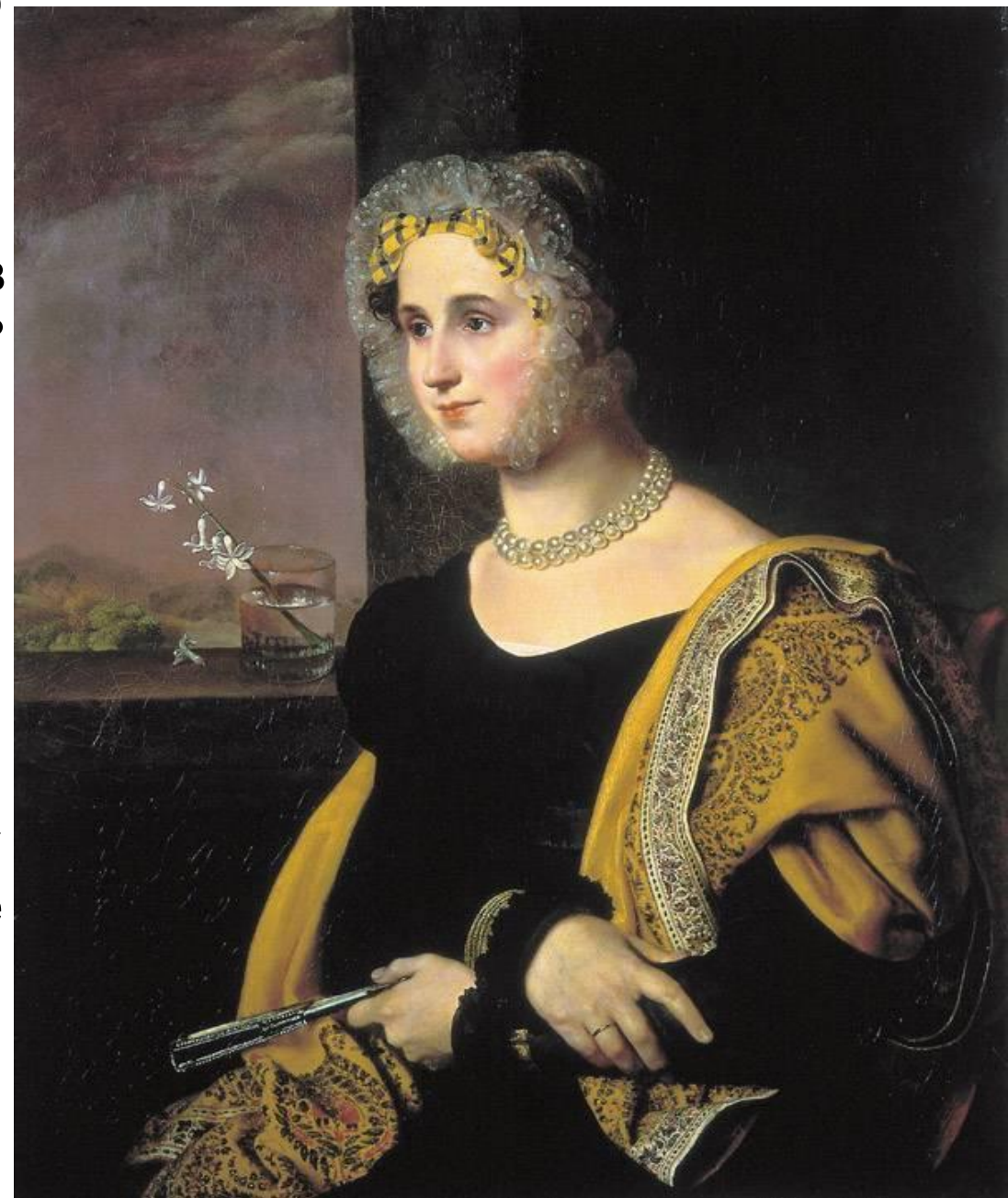
Кипренский
живет в Риме,
где изучал
живопись
итальянских
мастеров

Автопортрет дг
галереи Уффици

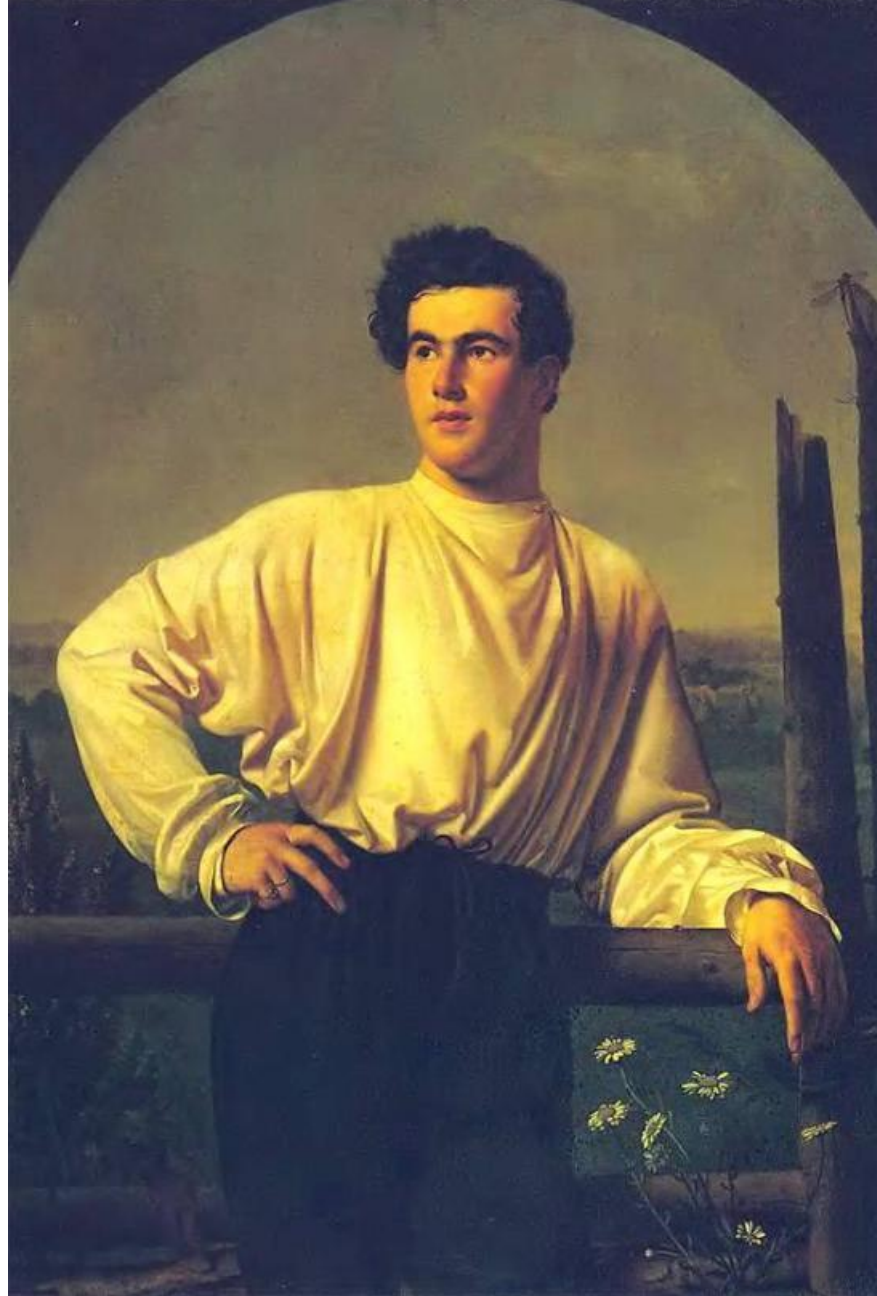
- Впоследствии, напитанный традициями высокого классического искусства, он преследует цель подняться на уровень его достижений и обогащает портретный образ аллегорическим подтекстом («**Портрет Е. С. Авдулиной**», ок. 1822), апологией интеллектуального аристократизма («**Портрет А. М. Шереметева**», в какой-то степени «**Автопортрет**», 1819) или столь же аристократически - дистанцированной близостью природе («**Портрет А. Ф. Шишмарева**», 1827; «**Портрет К. И. Альбрехта**», 1827), сочинением театрализованных и многофигурных программ («**Портрет Е. А. Телешовой в роли Зелии**», 1828; «**Читатели газет в Неаполе**», 1831; «**Портрет М. А. Потоцкой, сестры ее С. А. Шуваловой и эфиопянки**», ок. 1835).
Показательно сравнить для демонстрации кардинальных изменений его творческого метода некоторые портреты, исполненные в близкой композиционной схеме, и проследить, как на базе каждый раз индивидуального решения образа, выявляется в то же время образ исторический, фокусирующий нечто, принадлежащее духу времени.

- **Портрет Екатерины Сергеевны Авдулиной. 1822**

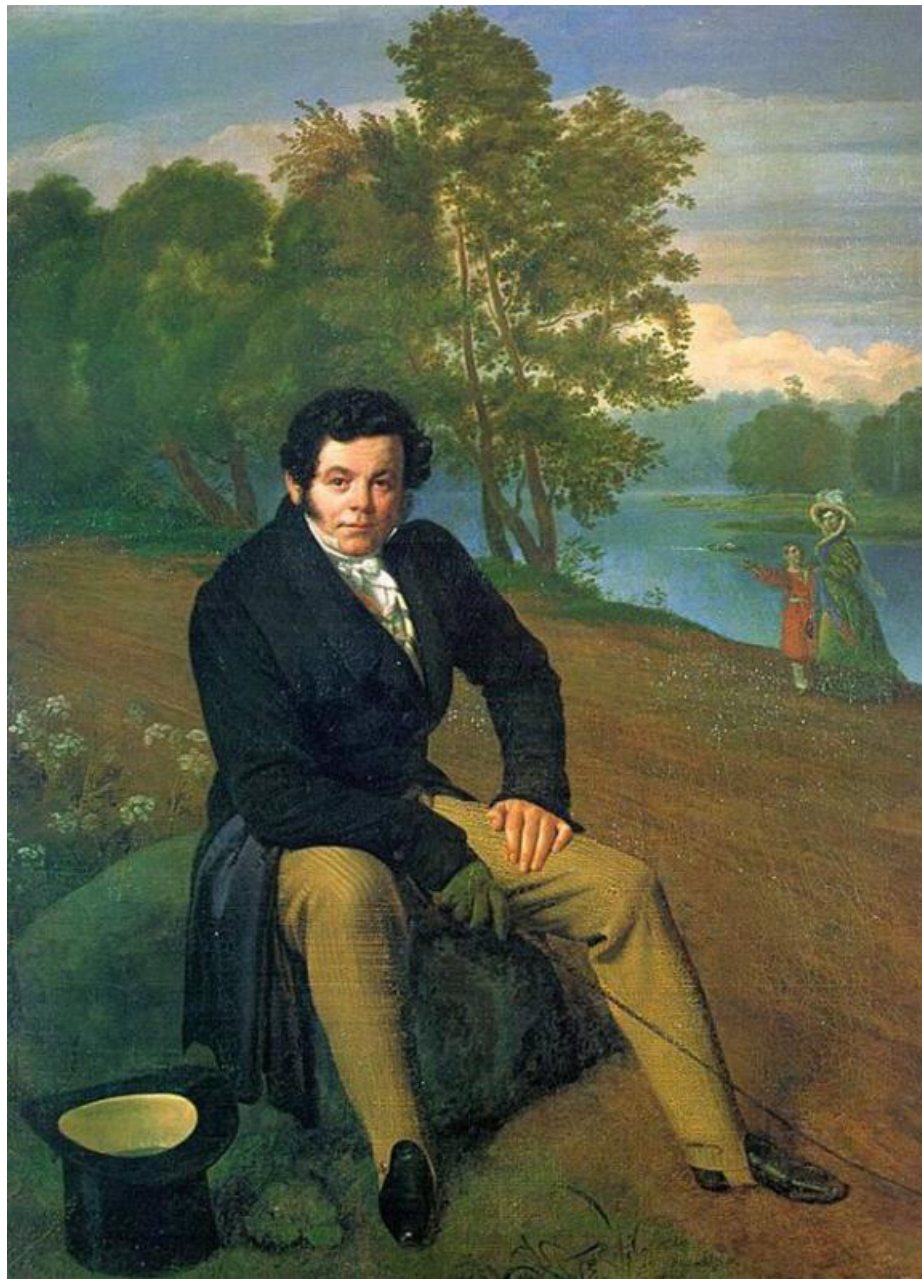

**Портрет В.С. Шереметева.
1825**

Портрет Афанасия Федоровича Шишмарева 1827

Портрет К.И.Альбрехта. 1827

Портрет танцовщицы Е.А.Телешовой в роли Зелии.
1828

Читатели газет в Неаполе.
1831.

Портрет графини М.А. Потоцкой, сестры ее - графини С.А.Шуваловой с мандолиной в руках и эфиопянки 1834

- **Портрет Д. Н. Хвостовой и портрет Е. С. Авдулиной** несут в себе немало общих исходных моментов в фиксации внешних и внутренних движений модели. Но смещение нескольких акцентов создает образы, едва ли не противоположные по значению. Обращенное к зрителю лицо Хвостовой светится мягкой нежностью, затененной легкой грустью, задумчивостью. Этому состоянию соответствует тонкая гармония цветового и светотеневого построения полотна. Художник словно боится нарушить, боится помешать естественному току душевной жизни героини. И, напротив, в портрете Авдулиной меланхолическое настроение переходит в тему угасания жизни, явленную с безусловной и покоряющей живописно-пластической убедительностью, где каждая деталь и все компоненты полотна исполнены с изысканным классическим артистизмом. Если там, в портрете Хвостовой, главным для художника была личность, то здесь — искусство. Так очевидно и настораживающе нарушается гармония эстетического и этического начал в творческой позиции художника.

**Портрет
Екатерины
Сергеевны
Авдулиной.
1822**

**Портрет Дарьи Николаевны
Хвостовой. 1814**

- Картина написана по сюжету одноимённой повести Карамзина, с восторгом встреченной публикой в 1792 году.

Спустя 35 лет после публикации «Бедной Лизы» знаменитый мастер портрета Кипренский вновь обратился к трогательной истории о юной крестьянке, соблазнённой молодым дворянином, и воплотил своё видение Лизы на холсте.

Слова Карамзина «и крестьянки любить умеют» стали в конце XVIII века девизом целого поколения просвещённой дворянской молодежи, но Кипренский, будучи человеком нового поколения, уже спокойнее воспринимал сентиментальность прошедшей эпохи.

Искусствоведы отмечают в его полотне не только чистоту и нежность героини, но и холодноватый блеск красок. Художественный язык картины прост, но наполнен символами.

Сочетание розового и белого цветов в одежде Лизы означают чистоту и свежесть юности, а гвоздика в её руке — нежную искреннюю любовь.

Бедная Лиза, 1827. Масло, холст. 45x39 см.

В 1823 году Кипренский возвращается

в Россию, которая встретила его неприветливо. Вокруг его имени ходили сплетни. Его покровителем стал граф

Шереметев, в доме которого он имел студию. В этом доме и был написан знаменитый портрет А.С.Пушкина – вершина его творчества. В нем он сумел уловить не только внешнее сходство, но и заглянул в самую глубь его души.

Кипренский был историческим живописцем по масштабу своего мышления, своих дерзаний. Его мучительная, долгая работа над историческими, символично-аллегорическими произведениями содержала поиски новых путей в осознании происходящих событий. Но одни из этих произведений по прихоти своенравной судьбы не уцелели, другие же так и не были осуществлены.

Его понимание истории воплотилось в портретах. На протяжении тридцати лет Кипренский создал в портретах подлинную энциклопедию русского общества, поражающую диапазоном индивидуальных характеристик, проникновенной человечностью, художественным мастерством, наконец — личностью ее творца.

Пушкин посвятил художнику

строки:

«Любимец моды
легкокрылой

Хоть не британец, не
француз,

Ты вновь создал,
волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз,

-
И я смеюсь над могилой,
Ушед навек от смертных
уз»

**Орест Адамович
Кипренский:
Портрет поэта
Александра
Сергеевича
Пушкина**

- знаменитая серия карандашных портретов участников Отечественной войны 1812 года (рисунки с изображением Е. И. Чаплица, А. Р. Томилова, П. А. Оленина, тот же рисунок с поэтом Батюшковым и др.

**Орест
Адамович
Кипренский:
Портрет
генерала Е. И.
Чаплица.
1813.**

Орест Адамович Кипренский: Портрет А. Р. Томилова в форме ополченца. 1813.

**Орест Адамович Кипренский:
Портрет А. Н. Оленина. 1813**

- Творческий подъем сменился депрессией и на автопортрете 1828 года художник улыбается через силу, в его глазах видна растерянность

- В июне 1828 г. Кипренский уезжает в Италию, где после тяжелого душевного кризиса и болезни он умер в 1836 году. Картины последнего периода его жизни не отмечены тем ярким талантом, которым он был наделен. Его смерть в России прошла незамеченной.