

Художники бытового жанра в России

Выполнила : Чистякова Т.С.

Преподаватели : Куртова К.Г

Бытачевская Т. Н.

Москва, 2017

Бытовой жанр, или даже просто «жанр», в искусстве — изображение сцен и событий, почерпнутых в повседневности, отражающих этапы жизни человека от рождения до смерти, его труд, отдых, развлечения.

*Термин происходит от французского слова *genre* (от лат. *genus*, родительный падеж *generis* — род, вид) и в переводе означает «род, порода, стиль».*

Этим словом в XVII–XVIII вв. обозначали картины, имевшие предметом изображения широко понятую и непритязательную окружающую реальность.

*Венецианов
Алексей
Гаврилович.
(1780 – 1847)*

*Мастер
бытового
жанра,
портретист,
пейзажист.*

Автопортрет 1830 г.

В 1807 году Венецианов переселился в Петербург, поступил на службу. Одновременно он серьезно занялся живописью — брал уроки у Боровиковского

Во время Отечественной войны 1812 г. совместно с И. Тербеневым создавал карикатуры на французов и дворян-галломанов. Занимался также жанровыми сценами из дворянской и мещанской жизни.

В 1818 году Венецианов оставил службу и стал подолгу жить в Тверском имении Сафонкове, воплощая в живописи свои новые художественные представления.

Организовал собственную художественную школу, в которой прошли обучение свыше 70 человек.

Художника влекла живая русская природа, простые люди, их труд и образ жизни, напрямую связанные с землёй.

Сенокос 1820 г.

*Крестьянские дети в поле
1810 г.*

Захарка 1825 г.

Жница 1826 г.

*Встреча у колодца
1843 г.*

Венецианов создал целую серию «крестьянских» полотен, которые назвал «портретами жизни человеческой».

Фигуры, натуралистически воспроизведенные на них, иногда воспринимаются несколько статичными и непропорциональными по сравнению с окружающим пейзажем.

Женщины на его картинах не идут, а плывут над землей, их образы мифологизированы и напоминают богинь.

*Крестьяне в полотнах Венецианова красивы,
полны благородства.*

*Кормилица с ребенком.
1830 г.*

Девушка с васильками. 1820 г.

Сенокос

В многофигурных композициях художника очень большую роль играли пейзаж и интерьер. Но важнейшим их новаторским отличием был дух деревенской простоты и естественности, дух той близости к земле, который отражает внутреннюю суть людей, живущих на ней и обрабатывающих ее своими руками.

«Гумно» 1821 г.

Центральным произведением в творчестве художника явилась картина "Гумно" (1821 г.), над которой он работал более трех лет. Изображая обычную сцену, Венецианов с большой естественностью передает пространство помещения, освещенного потоком света, льющегося с двух противоположных сторон. Интересно отметить, что художник спилил переднюю стенку настоящего гумна в своем имении, чтобы писать его с натуры и более точно передать освещение.

«На пашне. Весна» 1820г.

В картине "На пашне. Весна" (1820) тема труда переплетается с темой материнства, с темой красоты родной природы. Венецианов изобразил весенний пейзаж с широкими просторами полей, первыми побегами ливы, легкими облаками на синем небе.

Лучшее и наиболее совершенное в художественном отношении жанровое полотно художника -- "На жатве. Лето" (1820) отличается лирико-эпическим восприятием окружающей действительности.

Художник дал почувствовать разгар русского лета - пору деревенской страды -- со сверкающими золотистыми нивами, знойным небом.

«На жатве. Лето» 1820г.

Одна из сцен
крестьянского быта,
характерная для
творчества
Венецианова. На
переднем плане
изображена мать
художника, Анна
Степановна.

В работе «Жнецы»
автор отдает дань так
называемой «картине-
обманке» – он
изображает бабочек
столь иллюзорно, что с
первого взгляда и не
разобрать, нарисованы
ли они или, быть
может, сидят на
поверхности холста.

«Жнецы». сер.1820 г.

«Спящий пастушок» 1823-1826 г.

К самым поэтическим произведениям Венецианова, проникнутым умиротворенностью и покоем, любовью к человеку и природе, принадлежит небольшая картина "Спящий пастушок" (1823—1826 г.). Пейзаж в картинах Венецианова являлся уже не просто фоном, а играл активную роль в передаче настроения, в решении образа.

Значение Венецианова в истории русского искусства чрезвычайно велико.

Он был одним из первых художников, посвятивших свое творчество изображению крестьян и утвердивших бытовой жанр в качестве равноправной и важной области в искусстве.

В полотнах художника предстали народные образы, преисполненные душевного благородства и большого человеческого достоинства.

*Федотов
Павел
Андреевич*

*Основоположник
совершенно нового
для России жанра
бытовой
сатирической
картины.*

Автопортрет . 1830 г.

Родился в Москве в семье отставного офицера. По желанию отца он окончил Первый Московский кадетский корпус и отправился в Петербург.

В свободные от службы часы посещал рисовальные классы Академии художеств и залы Эрмитажа

Несколько портретов однополчан сделали Федотова известным.

«Встреча в лагере лейб-гвардии Финляндского полка великого князя Михаила Павловича 8 июля 1837 года»

В 1844 г. Федотов вышел в отставку и решил осуществить свою мечту: стать наконец профессиональным художником. Днём он наблюдал и запоминал любопытные сценки на улицах Петербурга, а по вечерам рисовал. Сначала Федотов работал в графических техниках: карандаше, акварели и сепии, позднее перешёл к живописи маслом. .

Федотову изображал самые обыденные жанры, освещенные самым добродушным юмором автора .

Утро чиновника, получившего первый крестик и представляла чиновника, еле опомнившегося после пирушки, данной им по случаю получения ордена. Сам чиновник изображен в убогом халатике, с головой, завитой в папильотки, необутым и пререкающимся с кухаркой, которая показывает ему проносившиеся подошвы его сапог. В общей композиции чувствуется прямое влияние английских жанристов, особенно в трактовке сюжета.

Свежий кавалер. 1846 г.

«Разборчивая невеста» (1847 г.) написана на текст известной басни Крылова. В этом произведении не могли не признать истинного таланта даже такие ярые поклонники монументальной живописи, как Брюллов, и советовали Федотову продолжать занятия в том же направлении .

Этапной картиной, принесшей Федотову славу и известность, явилась "Сватовство майора" . Он сделал объектом своей критики мораль людей различных сословий, людей, превращающих брак в средство наживы, в сделку. В этом звучал приговор уродливым явлениям быта, которые в николаевской России никого не удивляли. Если вдуматься в происходящее на картине "Сватовство майора" - нетрудно понять, что на глазах у всех свершается страшная в своем цинизме торговля человеком.

«Сватовство майора» 1848 г.

Напряженная поза светского хлыща, показанного в центре, торопливый жест его рук, прячущих кусок хлеба от неожиданного гостя, раскрывают никчемность и ничтожество аристократа, промотавшего состояние.

*«Завтрак аристократа»
1849 г.*

*В 1852 году
появилась одна из
первых
драматических
картин художника
-- "Вдовушка" . С
большим
сочувствием
рассказал Федотов
о горестной судьбе
одинокой женщины,
оставшейся без
мужа и ожидающей
ребенка.*

«Вдовушка» 1852 г.

Характером замысла продиктована и тревожная, напряженная цветовая гамма картины «Анкор, еще Анкор !»(1850—1851 г.) сочетание красновато-коричневых тонов интерьера и холодного, интенсивно синего квадрата неба в небольшом окне. Это произведение -- вершина творческого развития художника, один из шедевров русской реалистической живописи XIX века .

*В последней картине
Федотова тема
карточной игры
развивается в
загадочное
драматическое
действие. Странная
комната освещена
свечами, отчего вокруг
пляшут зловещие тени.
Игра закончена, и трое
игроков встали,
разминая затёкшие от
долгого сидения тела.
Лиц у них как будто нет.
Можно рассмотреть
лишь лицо
проигравшего, который
сидит за столом в
оцепенении. Он похож на
Федотова. На стене
висят пустые рамы —
три игрока словно
вышли из них.*

«Игроки» 1852 г.

Не было бы Федотова — русская живопись, быть может, еще долго бы не обращалась к правдивому воспроизведению отечественного быта с его недостатками и светлыми сторонами. В. В. Стасов писал: “Федотов умер, произведя на свет едва лишь маленькую крупинку из того богатства, каким была одарена его натура. Но эта крупинка была чистое золото и принесла потом великие плоды”.

Источники

- <http://www.artsait.ru/art>
- <http://artclassic.edu.ru>
- <http://bibliotekar.ru>
- <http://www.krugosvet.ru>
- <http://smallbay.ru>
- <http://nearyou.ru>