

Художественную деятельность А. Г. Венецианов начал в последние годы XVIII века как любитель-самоучка. Затем некоторое время учился в Петербурге у известного портретиста В. Л. Боровиковского, а также копировал в Эрмитаже картины европейских старых мастеров.

**Венецианов Алексей
Гаврилович
(1780-1847)**

Пастели Венецианова.

В технике чистой пастели работал А.Г. Венецианов. Неизвестно, кто приобщил художника к пастельным краскам, но именно **в этой технике он выполнял портреты на протяжении первой половины своего творческого пути.** Пастелью Венецианов написал и несколько жанровых картин. В течение многих лет художник предпочитал пастель всем другим видам живописи, и она занимала доминирующее место в его портретной практике.

Его портреты построены на мягком перетекании штрихов, на гармонии цветовых отношений, исполнены широко, свободно, размашисто. Тающие контуры, тонкие переходы одного цвета в другой, обобщенность форм — все это придает моделям **тихую мечтательность и умиротворенность.** Профессионально владея всеми выразительными средствами пастели, Венецианов преображал обыденность в высокую поэзию, находя прекрасное в «неизящной» натуре.

Портретируя своих соседей по имению, художник воссоздал образы русского провинциального дворянства, узнаваемые по «Евгению Онегину» и «Повестям

Пастели Венецианова.

Легкая таинственная

дымка.

Портрет Строгановой.

Портрет Фонвизина.

Венецианов. Очищение свеклы.
Пастель, 1830-3

Ученик Боровиковского.

Боровиковский взял Венецианова не только к себе в ученики, но и в свой дом.

- Скульптурная плотность формы.
- Глаза как центр портрета.
- Простодушные.
- Печать любовного внимания.
- Не подчеркивается внешняя сторона.

Боровиковский.

Венецианов. Очищение свеклы. 1820.

творческое мировоззрение. Московский самоучка.

- Неучеба в Академии Художеств.
- Против космополитических установок Академии → за национальную форму.

Первый в России представитель натуралистического направления. Человеческая жизнь, как она протекает на самом деле.

Неразрывная связь человека и среды.

Простая жизнь крестьян ← первый. Обращение к бытовому жанру.

Своя система живописной науки.

Колористический строй, связанный со светлыми красками природы.

Работа с натуры на открытом воздухе. Подражание не великим мастерам, а натуре.

Через школу Венецианова (20 лет) прошло более **80** человек.

Художник.

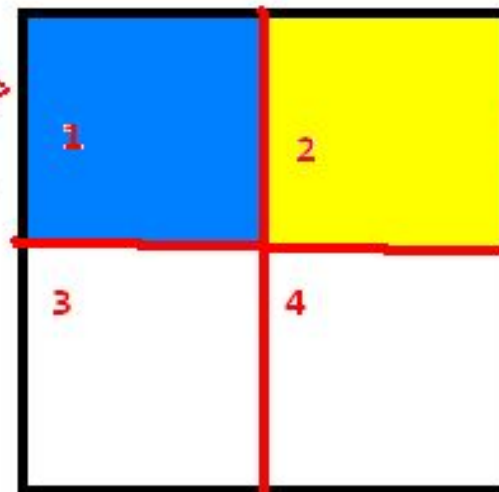
«Слышащий внутреннее».

«Не поется – не споешь».

«Искусство – подвиг,
подвижничество, честь, совесть».

Мастер. «Владеющий техникой».
Внешнее. • «Технику освоите сами».
• «технические моменты меня не
интересуют, знание техники придет
само». Басманов.

ХУДОЖНИК -
основной
акцент на
внутреннем. Ми-
ровоззрение.
Мироощущение.

МАСТЕР -
основной
акцент
на технике.
Внешнее.

**Венецианов Алексей
Гаврилович (1780-1847)**

**Шарден Жан-Батист
Симеон (1699-1779)**

Выявить прекрасное в простом.

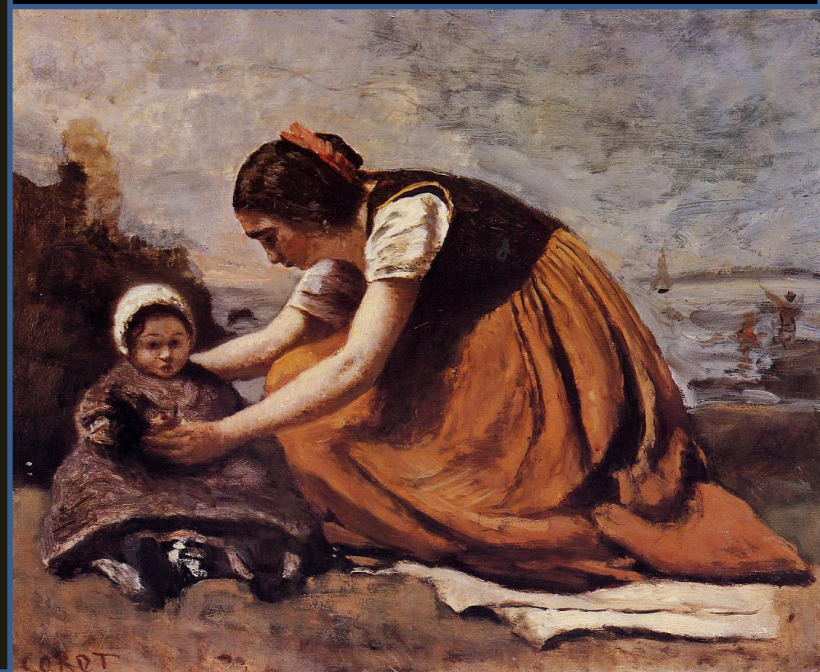
Венецианов Алексей Гаврилович
(1780-1847)

Жан-Батист Камилл де Корр
(1796-1875)

**Коро = Венецианов. Из разговора с П.И.
Басмановым**

«УЧИТЬСЯ ЛЮБВИ».

Из разговора с Н.Г.
Басмановой

«Учиться любви» ≠ «очищение через
порядок, гармонию».

«Я всегда рисовал то, что любил».

«Что не любишь, то не напишешь, не
превратишь в искусство». Басманов.

печали выражения глаз...

Часто Венецианову в упрек ставят "идеализацию" и сентиментальность в изображении крестьян. Однако о нарочитом приукрашивании, в полном смысле этого слова, говорить нельзя. И принаряженные и причесанные, крестьяне у Венецианова сохраняют полную естественность. Художник не навязывает им ничего вычурного, несвойственного им.

В Академии художеств «... было в действии строгое предписание 1763 года о том, что ученикам, дабы не «испортить» глаз, не дозволялось даже видеть, не то, что писать простых мужиков»

Малый крестьянский космос.

Мурина.

«Хрупкий мир, основанный на единстве человека и земли».

«Человек, земля, небо нерасторжимо связано взаимосвязанными цветовыми переходами».

«Нужен отбор и порядок, как в космосе». Губанов Г.П.

Живопись на открытом воздухе. ← Высветление палитры.

«Радость цвета».

Малый крестьянский космос.

Главное – отражение образов родной земли.

Любовь к «народным сюжетам».

«Хрупкий мир, основанный на единстве человека и земли».

«Быть христианином и крестьянином».

Басманов.

- «наших предков сильно беспокоила тайна мироздания». • «печаль земли по браке с небом».
- «мир крестьянской жизни, который мы посещаем разумом сердца через образы».
- «Существо творчества в образах разделяется так же, как существо человека, на три вида — душа, плоть и разум».
- «Художники наши уже несколько десятков лет подряд живут совершенно без всякой внутренней грамотности».
- «Человеческая душа слишком сложна для того, чтоб заковать ее в определенный круг звуков какой-

«Светоносность цвета»

← ключевое слово?

Сарабьянов о Кузнецове. → • «В быте прозреть Бытие». Сама народная жизнь есть красота и гармония ← Общее Венецианова и Кузнецова.

П.Кузнецов – не внешнее подражание приемам древнерусской живописи. Создание гармоничного мира - возвышенного, духовно богатого.

Мир Кузнецова – идеальный мир естественного человека.

В нем красота синоним доброты.

«Саратовская художественная школа воплощение современными средствами национального идеала в искусстве» - убеждение Басманова. / В.Фатеев/.

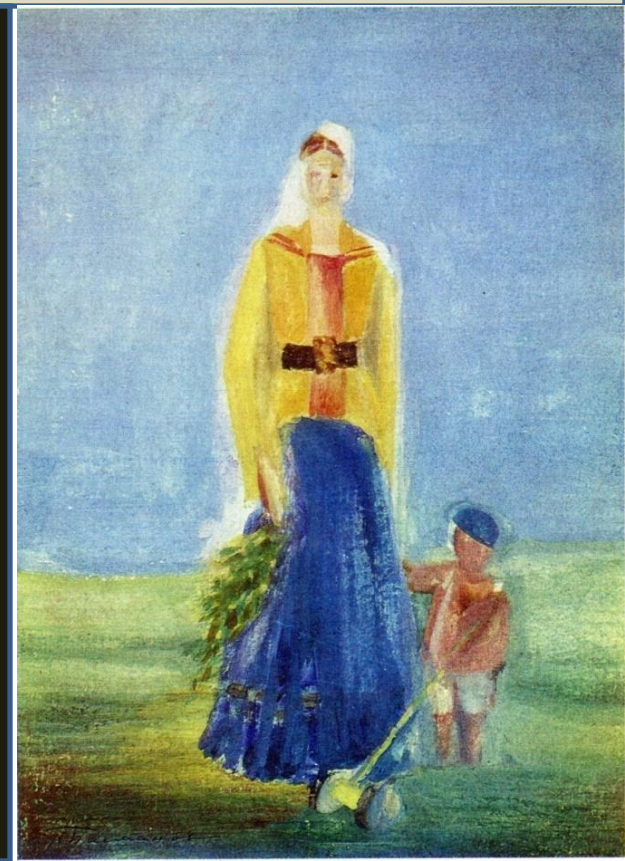

«Маковец».

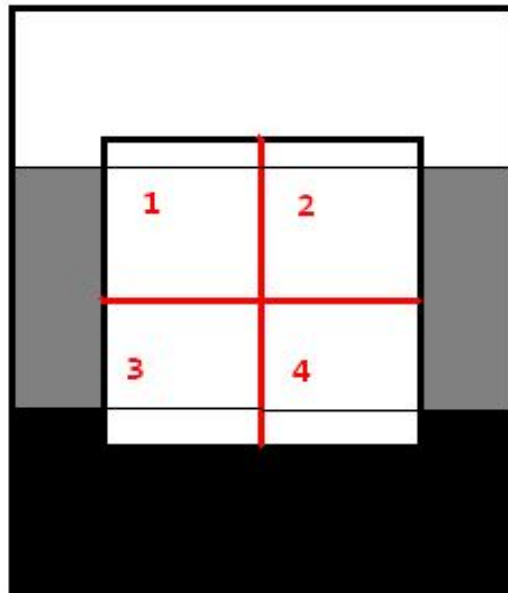
Басманов. Форма, выстроенная светом.

Форма, выстроенная
светом и цветом.

1. Основа творчества – живой религиозный опыт. Возвращение искусству подлинной духовности.
2. «Радость очищения» нести миру. • «Идти к искусству через религию». Басманов.
3. Органический синтез классики и новаторства.
4. Антиавангардная программа в «Маковце». → Занят «Выработкой отдельных элементов формы». ← Мощный синтез. • Анализ + синтез.
5. Образотворчество. • «Художник должен мыслить образами. Мышление натурой – академическое мышление». Из воспоминаний Губанова.

Идея целостного подхода.

«Быть христианином и крестьянином».

«Венецианов настойчиво прививал своим питомцам любовь к чтению и наукам».

«Понятия: отчество, сыночество».

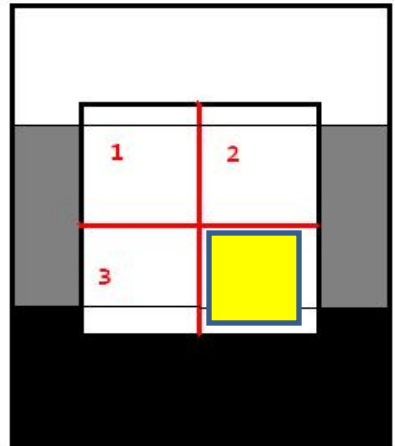
«Важен фундамент культуры художника, его основание. То, на чем будет держаться искусство. Без фундамента все разваливается, по крайней мере, недолго». /Из воспоминаний Губанова./

Русская жажда сверх чувственного. Восприятие невидимого мира сквозь мир видимый, чувственный. Обращение к сверхинтеллектуальной способности интуиции. «Понятия:

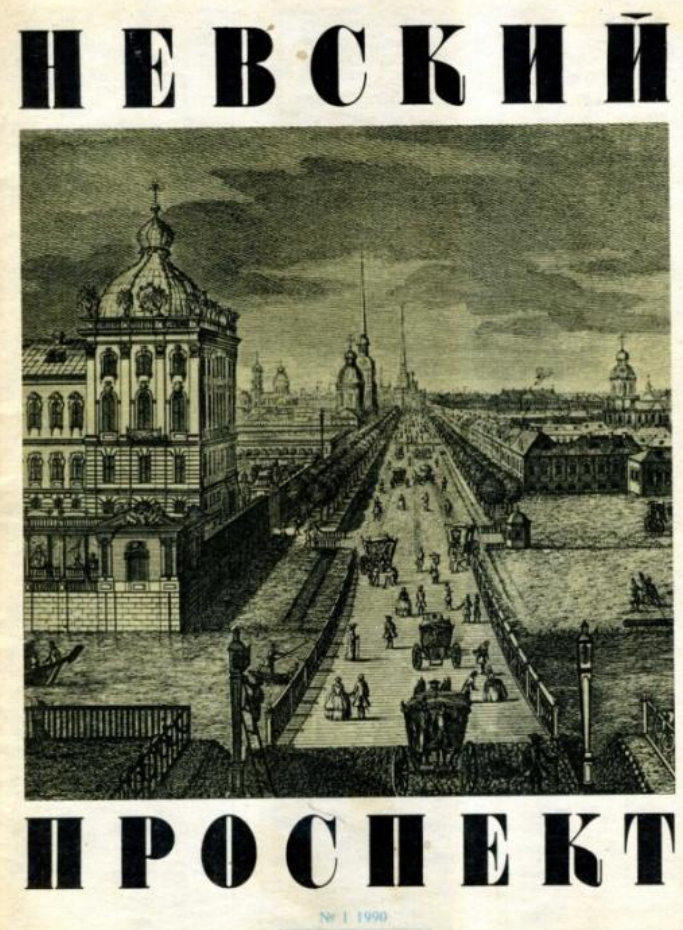

1807 г. Венецианов стал выпускать **«Журнал карикатур»**. Его стали волновать проблемы социального и нравственного характера. «Смех исправляет нравы». Отображение пороков современного художнику общества. 1809- указ о закрытии журнала.

Венецианов – один из первых русских художников, который стал публиковать свои **критические статьи**, посвященные искусству, современных ему мастеров.

1. Это это женщина
2. Мужик, это парижанин
3. Это это женщина - милая
4. Это это это парижанка!
Французской Парижанке.

Венецианов искренне подружился с Брюлловым.

Классицизм.

«Я расписал бы теперь целое небо!»

« Я изобразил бы все религии народов, а над всеми ими — торжествующее христианство".

Брюллов. Турчанка. 1837-39 гг.

«Бесхитростное воззрение на натуру».

"Ничего не изображать иначе, как только в натуре... и повиноваться ей одной".

Венецианов.

Венецианов. 1830-ые годы.

Родные картинки. Крестьянским детям посвящается. 1952. 1960. 1981. 1991.

«Вернуться домой», к святыням национального духа, к «земле», к «почве». Из воспоминаний Губанова о Басманове.

Венецианов - 56 лет. Тема народных образов получила большую популярность. Растерянность из-за волны лженародности, из-за одобрения лженародных полотен прессой. Неуверенность в своих суждениях и все же оставался мастером «народной живописи».

**Антиутопия
Памяти.**
Понятия
«русскости» и
«Родины».
Уходящая
крестьянская,
«старорежимная»
Россия./Мурина/

Басманов, едва ли единственный с самого своего начала: **антиутопия памяти.** Феномен Памяти, поэтизирующий реальность, формообразующее начало.

- Память – неподкупная и неотчужденная реальность.
- Активно творческая природа памяти.
- **Память – как символ свободы.**
- В ней сохранилась красота Родины. Родина- это память о детстве и матери. Сливается с образом родного края и родной земли. Мать – родина.
- Ностальгические чувства «Малой Родины».

Басманов. Вечер. 1933. →

«Спящий пастушок». Венецианов.

← Начало нашего национального пейзажа.

«Русское искусство на своей высоте – религиозное искусство». «Не доверять, но все пропустить через веру. Жить верой». «Духовное начало во всем. Нужно быть в искусстве нестигаемым, иметь внутренние убеждения».

«Крестьянство содержательно. Мною тоже движет содержание». Из воспоминаний Губанова.

«На поверхности свет один. А внутри существует другой источник света».

Важно внутреннее наполнение нашего дела.

Притча о фарисее и мытаре.

Трагедия фарисейства – акцент на внешнем.
Истинное христианство – акцент на внутреннем.
Игра в христианство → внешнее отношение.
Опасно для души. Всякое осуждение есть лицемерие. Состояние мытаря: «Я ≠ Святому».

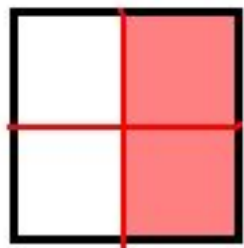
КРАСОТА.
Гармония.
Порядок.
Число.

Принцип
внутренней
необходимости.

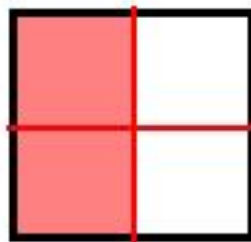
Принцип Люви.

1 + 2

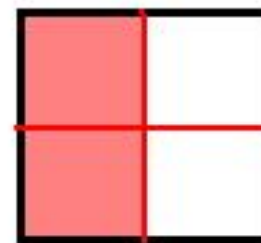
Языческий мир.

Гармонизация
хтонических
энергий.

1 + 2

Языческий мир.
(Антропософия)

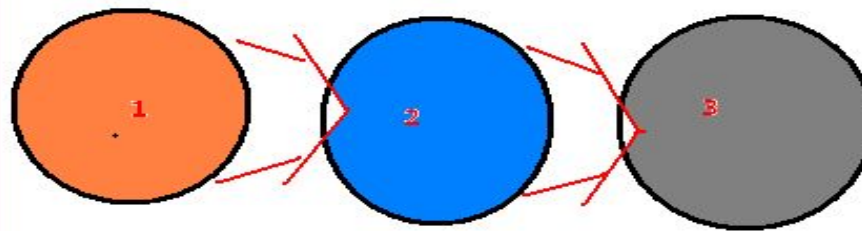
1 + 2

Христианский мир.

Православный
менталитет.

← ЛЮБОВЬ.

**Выход за пределы
евроцентристского
варианта истории
искусства. /Хренов/.**

Путь 1.

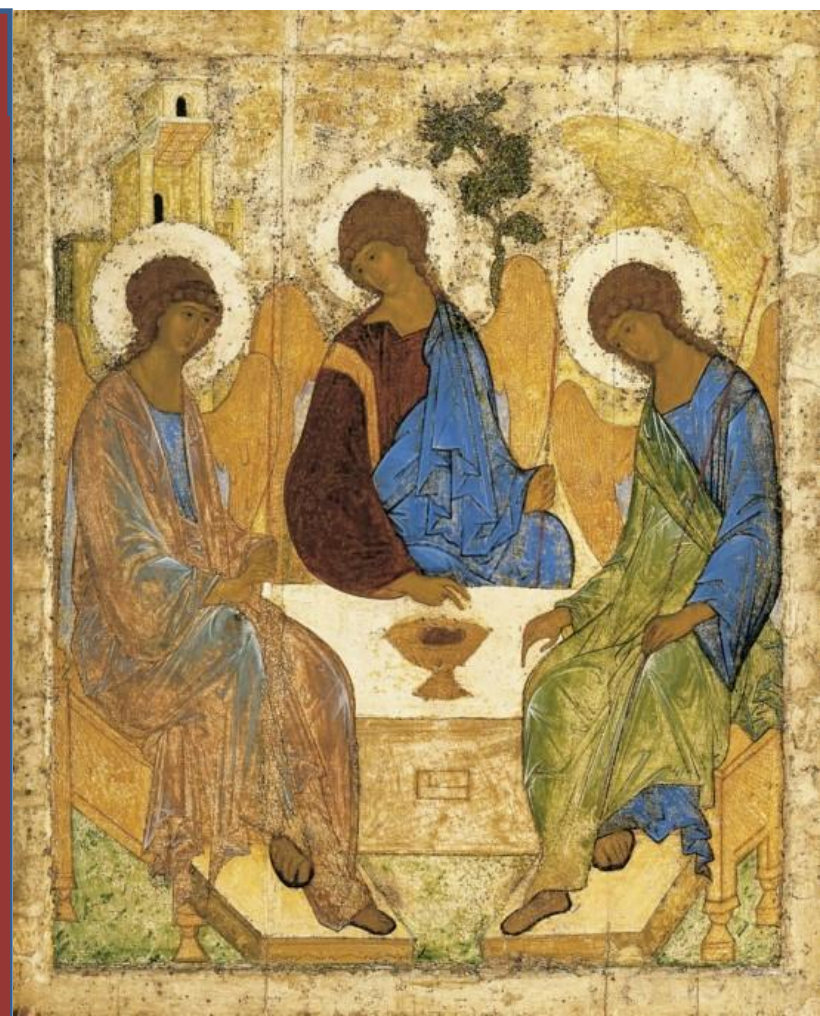
1 - академизм
2 - модернизм
3 - постмодернизм

Путь 2.

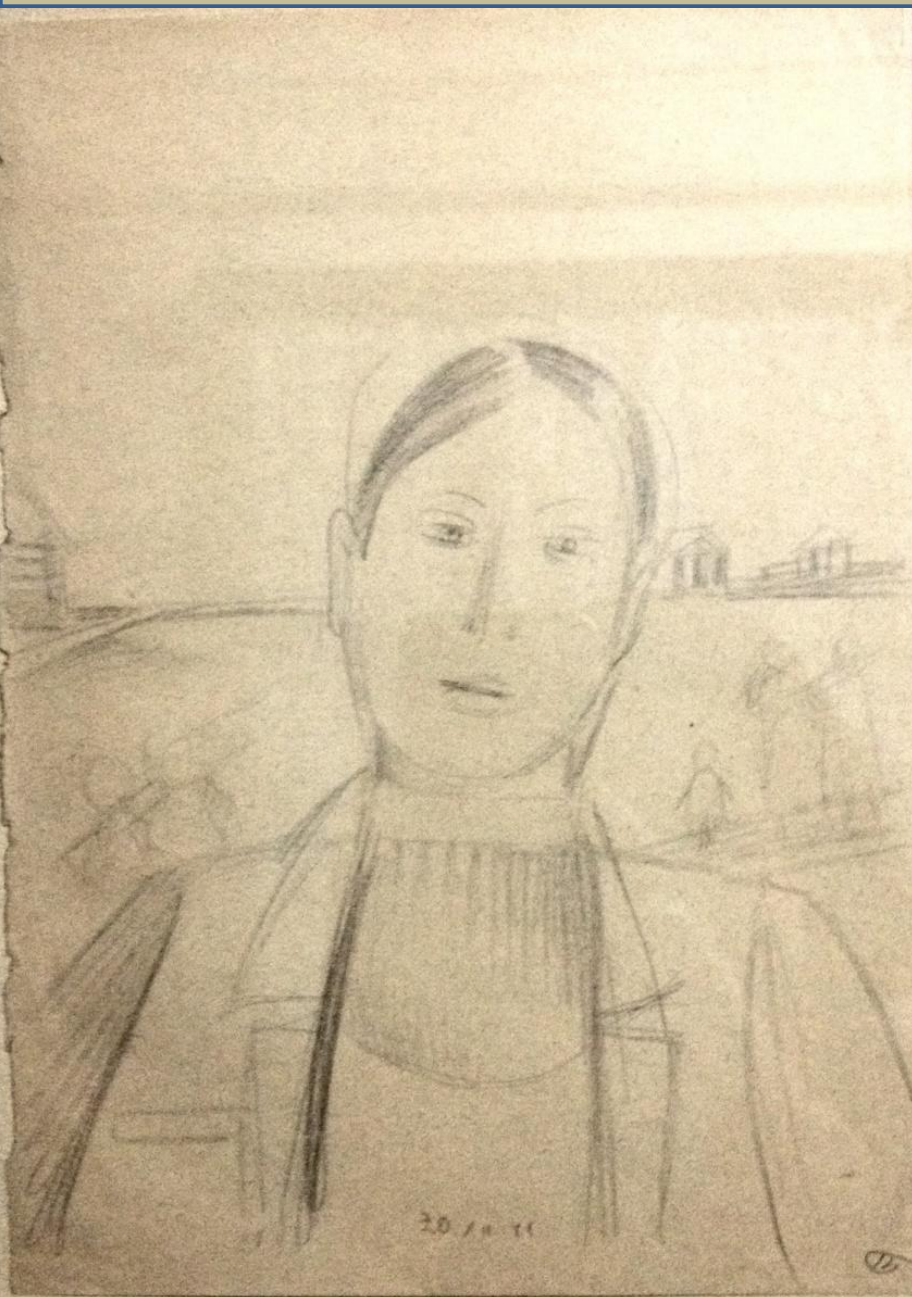

Европа.
Построение
своей
вершины в
мире
искусства.

Россия.
Творческий
путь: путь
восхождения к
всеобщему
смыслу.
«Восхождения
к вершине
достаточно...»
Длукач.

Басманов.
Венецианов.

Россия.

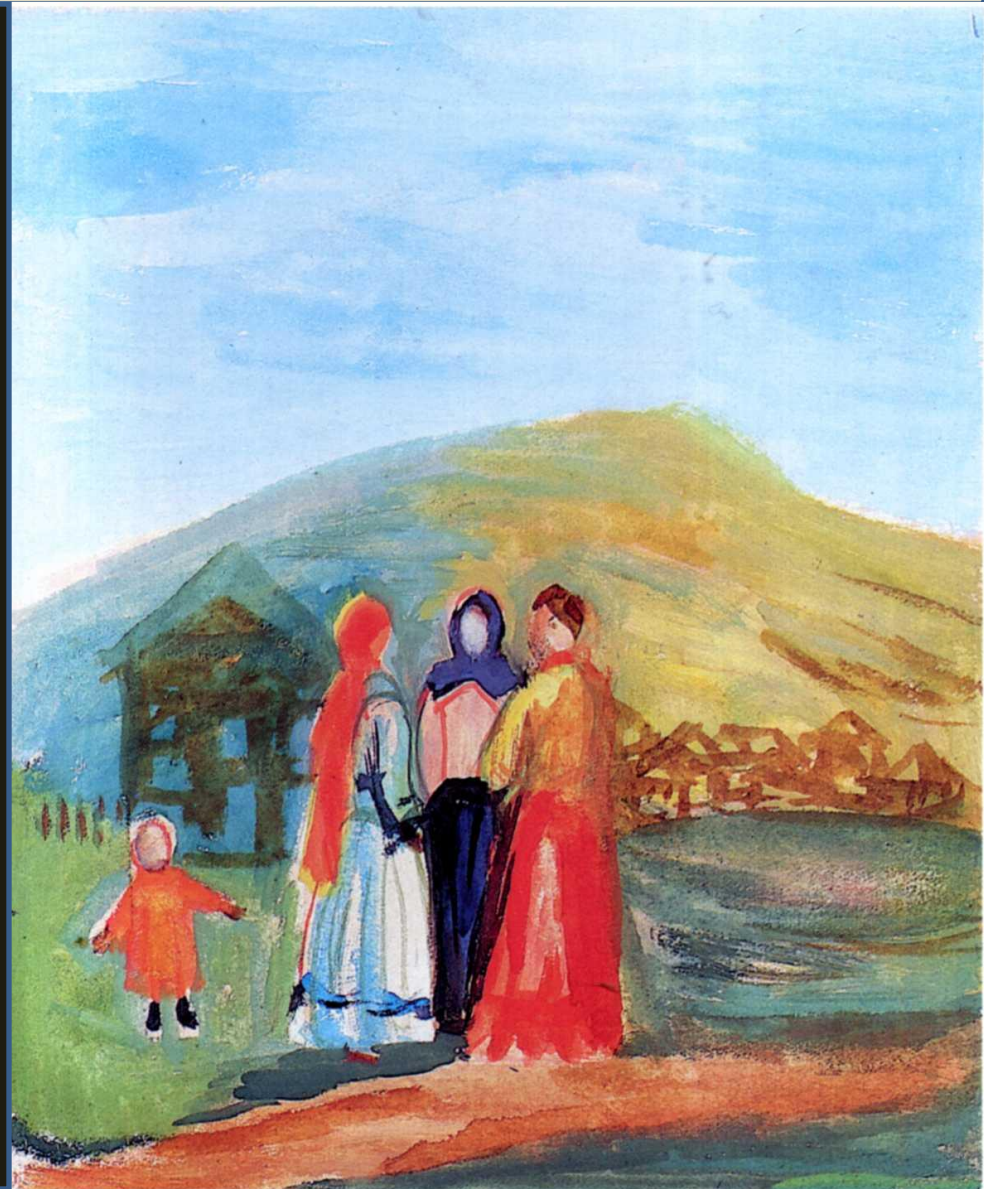
Вариация неисчерпаемой, огромной темы, начатой Венециановым и завершённой Басмановым.

/Мурина/

Басманов. В предгорьях Алтая.

1946.

Венецианов. На жатве. Лето.

Венецианов.
Причащение
умирающей.
1839.