

Русская художественная культура пореформенной эпохи

2-ой половины **XIX** века.

-
- *В русской художественной культуре второй половины XIX века как в зеркале отражена сложная общественная проблематика этого периода.*
 - *Борьба за устранение крепостного права, споры о крестьянской реформе, поиски путей пореформенного развития страны, рост революционного брожения в обществе – таким был общественно-исторический фон, формировавший сознание русских художников.*

-
- **В центре внимания художников этого времени:**
 - **тяжёлое положение крестьянства и городской бедноты,**
 - **критика власть имущих,**
 - **достоинство личности независимо от места на социальной лестнице,**
 - **гражданская ответственность художника за «честь отечества», за беды «униженных и оскорблённых».**

-
- *Вера в социальную воспитательную значимость искусства способствовала рождению блестящей плеяды художников – мастеров **классической реалистической живописи.***

Василий Григорьевич Перов

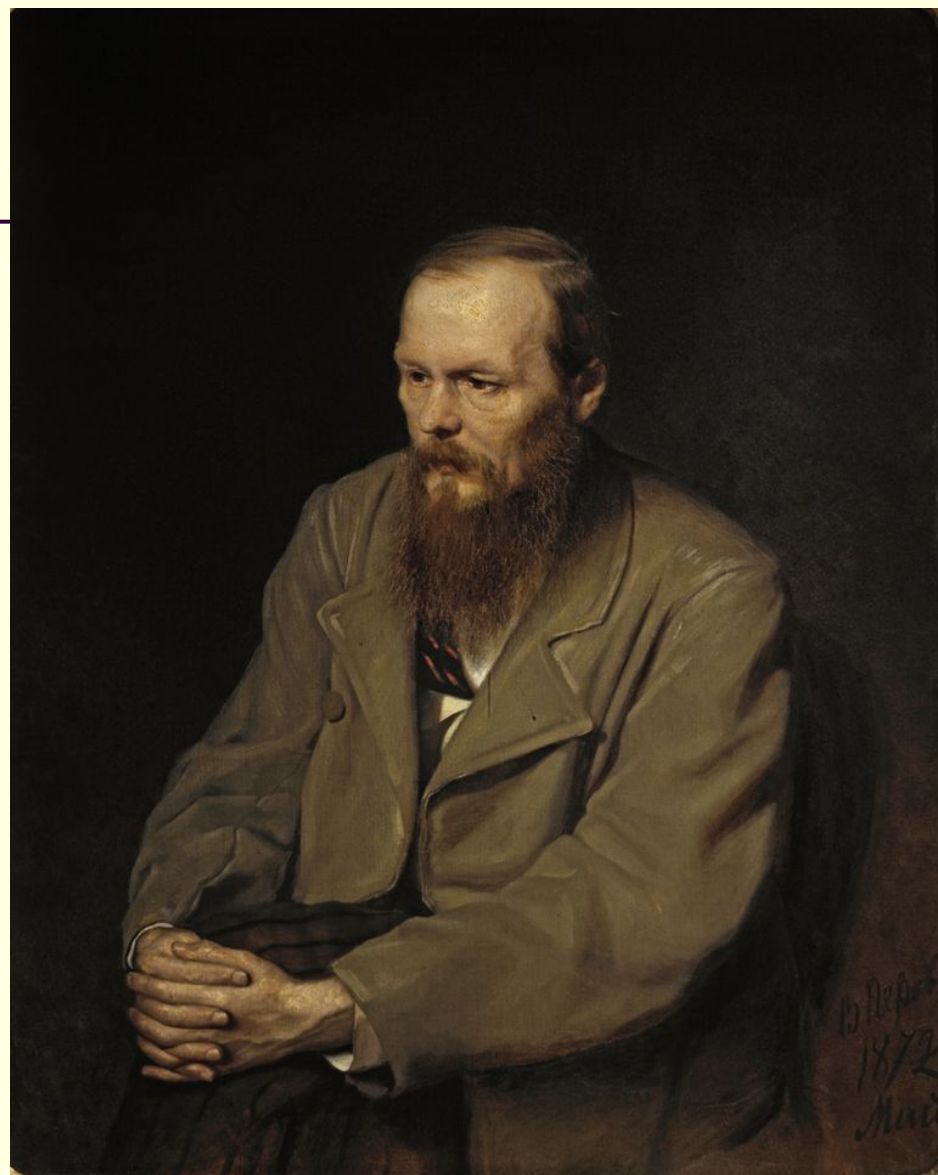
- У истоков новой художественной школы стоял В. Г. Перов (1834-1882) - крупнейший художник, ведущий представитель московской живописной школы, мастер "бессловесной трагедии".

"Сельский крестный ход на Пасху»

- Успех пришёл к молодому мастеру с созданием картины "Сельский крестный ход на Пасху» (1861)

- Федор Михайлович Достоевский (1821-1881) - великий писатель, наиболее читаемый русский автор за рубежом.
- Портрет, заказанный П.М. Третьяковым, создавался во время работы Достоевского над романом "Бесы". Для современников сходство позы писателя с позой Христа на картине Крамского "Христос в пустыне" не было случайным.

«Портрет Ф.М.Достоевского»

- Александр Николаевич Островский (1823-1886) - драматург.
- Портрет написан по заказу П. Третьякова для портретной галереи "русских писателей, композиторов и вообще деятелей по художественной части".
- Время создания портрета отмечено поисками нравственного идеала.

«Портрет А.Н.Островского»

«Проводы покойника» 1865

- Художник создал полотна, пронизанные состраданием к обездоленным соотечественникам.

«Тройка»

- Картина «Тройка» - один из самых ярких примеров критического реализма русской живописи 1860-х годов. В этой картине художник обращается к теме тяжелого детского труда.

«Последний каба́к у заставы»

Картина «Последний каба́к у заставы» - критика пороков общества. Признанный мастер повествовательного жанра, Перов впервые обращается к пейзажу.

- Холодные зимние сумерки. На окраине города, у последнего кабака остановилась пара запряженных саней. Сидящая в санях женщина уже давно ждет загулявшего кормильца. Мимо неподвижных саней убегает вдаль дорога. Весь пейзаж насыщен чувством одиночества, тоски и безысходности.

- Наряду с более ранними произведениями, полными социальной критики, осуждением несправедливости российской действительности, в 1870-е годы Перов создает незамысловатые бытовые, охотничьи сцены.

«Рыболов»

«Охотники на привале»

«Чаепитие в Мытищах»

- Перова интересовала жизнь конкретного человека, его боль и страдание, судьба униженных и оскорбленных. Его творчеству присуща социальная критика, осуждение несправедливости.
- В картине «Чаепитие в Мытищах» изображен священник, отказывающий в помощи нищему инвалиду, получившему Георгиевский крест во время Крымской войны.

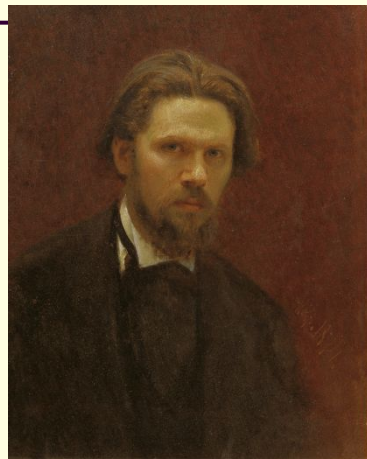
-
- *Вера в социальное предназначение художника, в просветительскую роль искусства объединило большую группу выпускников Российской академии художеств в **«Товарищество художественных передвижных выставок»**.*
 - *Они сыграли большую роль в развитии реалистического искусства и вошли в историю русской культуры под именем **художников-передвижников**.*

-
- *История «Товарищества передвижных выставок» начинается с 1857 г., с так называемого «бунта четырнадцати».*
 - *Группа выпускников Академии художеств отказалась выполнять дипломную работу на мифологическую тему, далёкую от российских проблем.*
 - *Студентам пришлось покинуть Академию и создать независимую Артель художников.*

- В него в разное время входили Н.Н.Ге, И.Е.Репин, В.И.Суриков, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, А.И.Куинджи, И.И.Левитан, В.Г.Перов и другие художники.

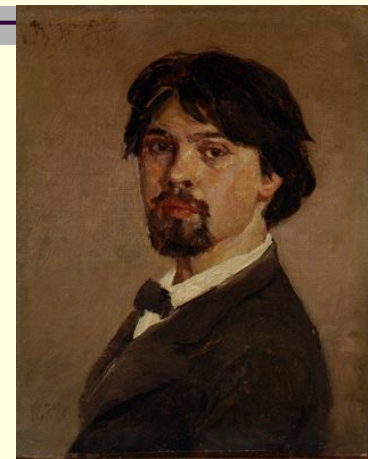
В.Г. Перов

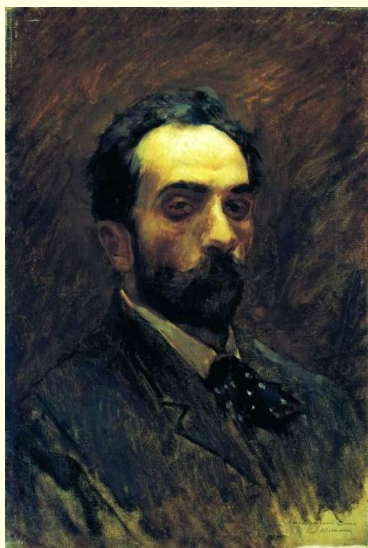
И.Н. Крамской

А.К. Саврасов

В.И. Суриков

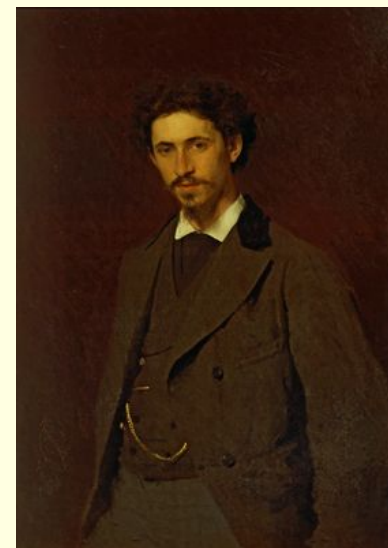
И.И. Левитан

И.И. Шишкин

Н.Н. Ге

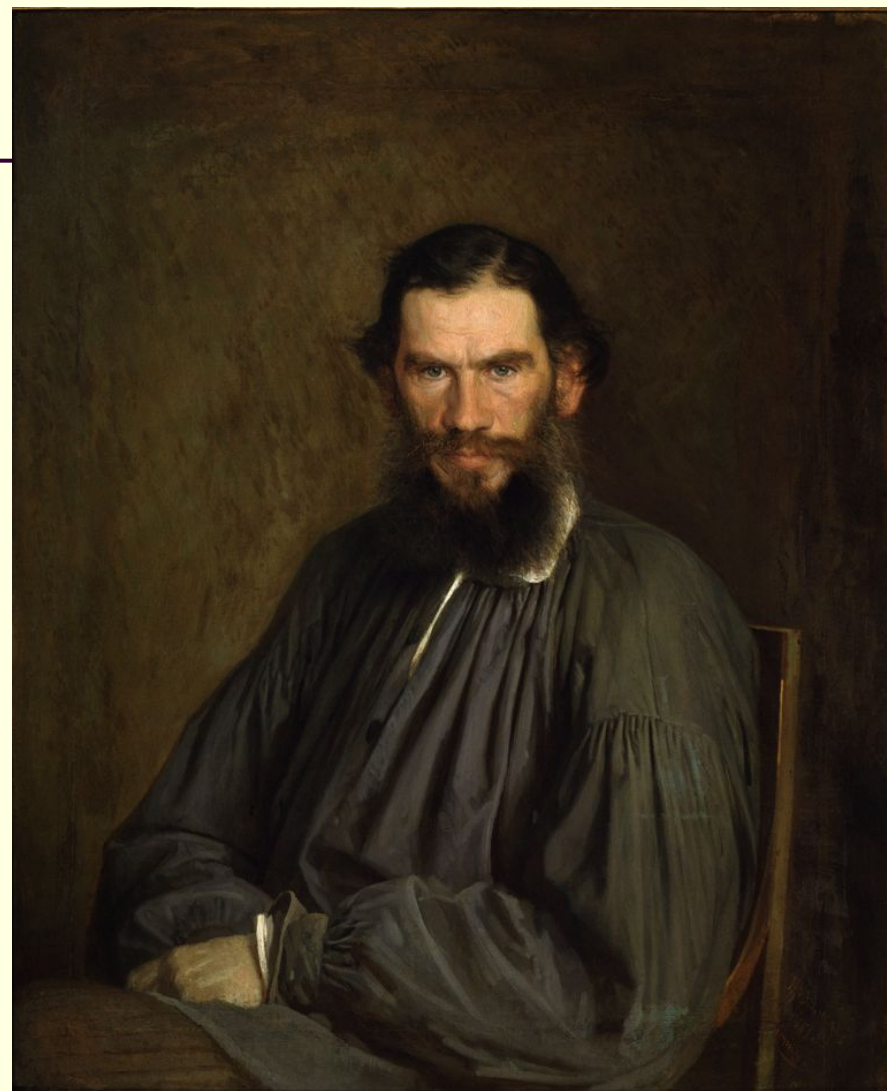
И.Ф. Репин

Иван Николаевич Крамской

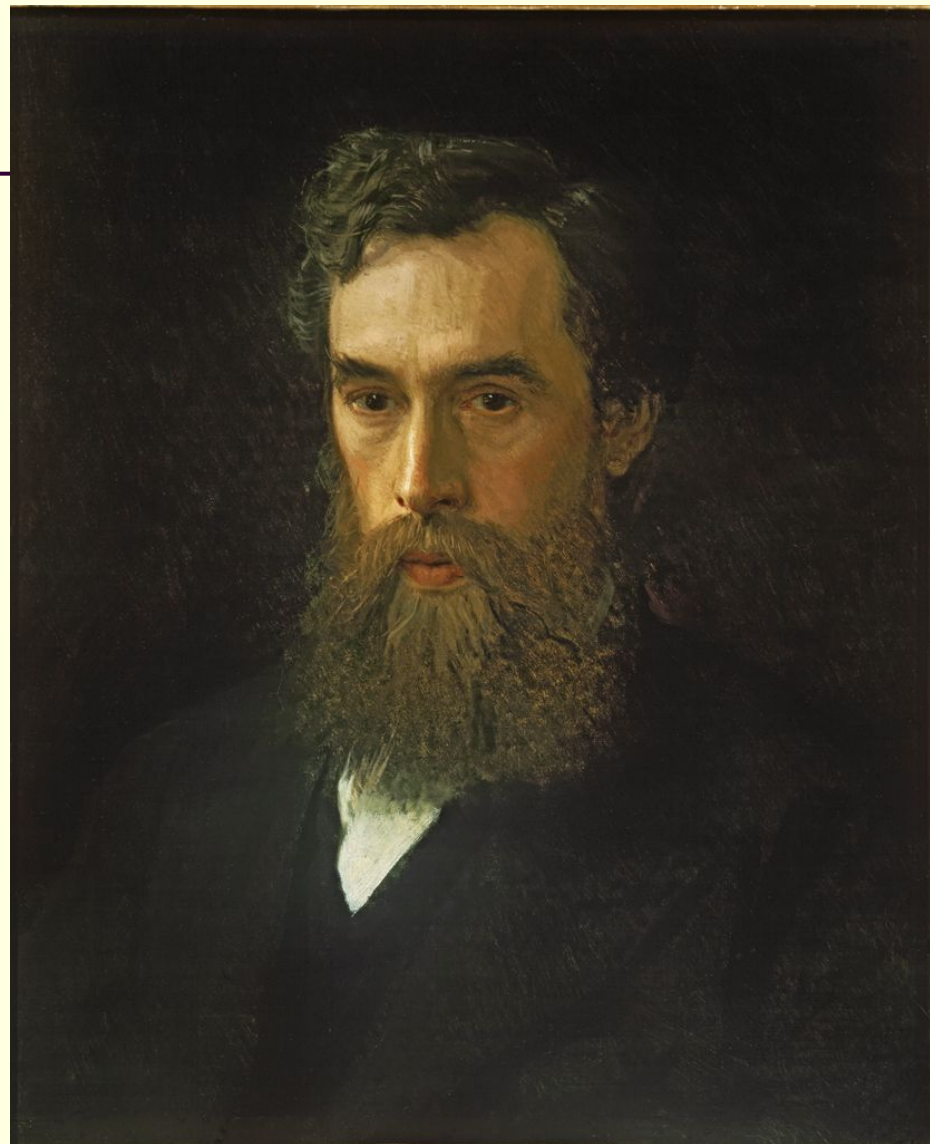
- Иван Николаевич Крамской (1837-1887) сыграл большую роль в художественной жизни России, явившись инициатором "бунта четырнадцать" и одним из организаторов Товарищества передвижников.
- В его творчестве нашли воплощение философские раздумья о жизни, взаимоотношениях личности и общества. Портрет отличается эмоциональный аскетизм.

- Лев Николаевич Толстой (1828-1910) - великий русский писатель.
- В 1860-е годы у П.М. Третьякова возникла идея собрать галерею портретов деятелей русской культуры. Портрет написан в имении писателя Ясная Поляна во время работы над романом "Анна Каренина".
- Толстой, которому импонировала подчеркнутая простота художественного языка, признал портрет удачным.

Портрет Л.Н. Толстого

- Образ Павла Михайловича Третьякова (1832-1898), московского купца, собирателя живописи и основателя Третьяковской галереи, написан в немногословной манере, это лицо подвижника идеи. Крамской принимал участие в создании галереи портретов выдающихся деятелей русской культуры, задуманной Третьяковым

«Портрет П.М.Третьякова»

«Неизвестная»

- Картина написанная в 1883 году, является как самым известным произведением Крамского, так и самым загадочным и интригующим. Назвав картину «Неизвестная» художник окружил её ореолом таинственности.

«Неутешное горе»

- Решение написать картину определила личная трагедия Крамского - смерть его малолетнего сына. Огромный, почти парадный масштаб холста подчеркивает драматизм ситуации. Героине художник придал портретные черты своей жены С.Н. Крамской.

- В 1872 г. Крамской написал картину «Христос в пустыне», где в облике Иисуса Христа воплотил обобщенный образ человека-мыслителя, озабоченного судьбами мира.
- Актуальность картине придает сходство позы Христа с позой Ф.М. Достоевского на портрете В. Г. Перова. Обе картины экспонировались на одной передвижной выставке.

«Христос в пустыне»

Николай Николаевич Ге (1831—1894)

- Н. Н. Ге писал портреты, пейзажи и делал эскизы к историческим картинам и картины на сюжеты Евангелия.
- Ге был одним из активных участников товарищества передвижников, реформаторов русской исторической живописи. Большую роль на его мировоззрение оказал Л.Н. Толстой.
- Ге, по возрасту самый старший из передвижников, был творчески близок молодому поколению. Неслучайно он не столько заканчивает XIX век, сколько открывает новую страницу XX века.

"Тайная вечеря"

- Картиной "Тайная вечеря" принесла Н.Н.Ге первый настоящий успех у публики, критики и академических профессоров.

- В поздний период творчества Н.Н.Ге обращается к теме Страстей Христовых. Сюжет картины заимствован из 18-й главы Евангелия от Иоанна. В ответ на слова Христа: "Я... на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине..." Пилат спрашивает: "Что есть истина?". О картине восторженно писал Л.Н. Толстой.

Владимир Егорович Маковский (1846—1887)

- Владимир Маковский - один из ярких представителей московской школы, создатель яркого короткого рассказа в живописи.
- Художник-передвижник.

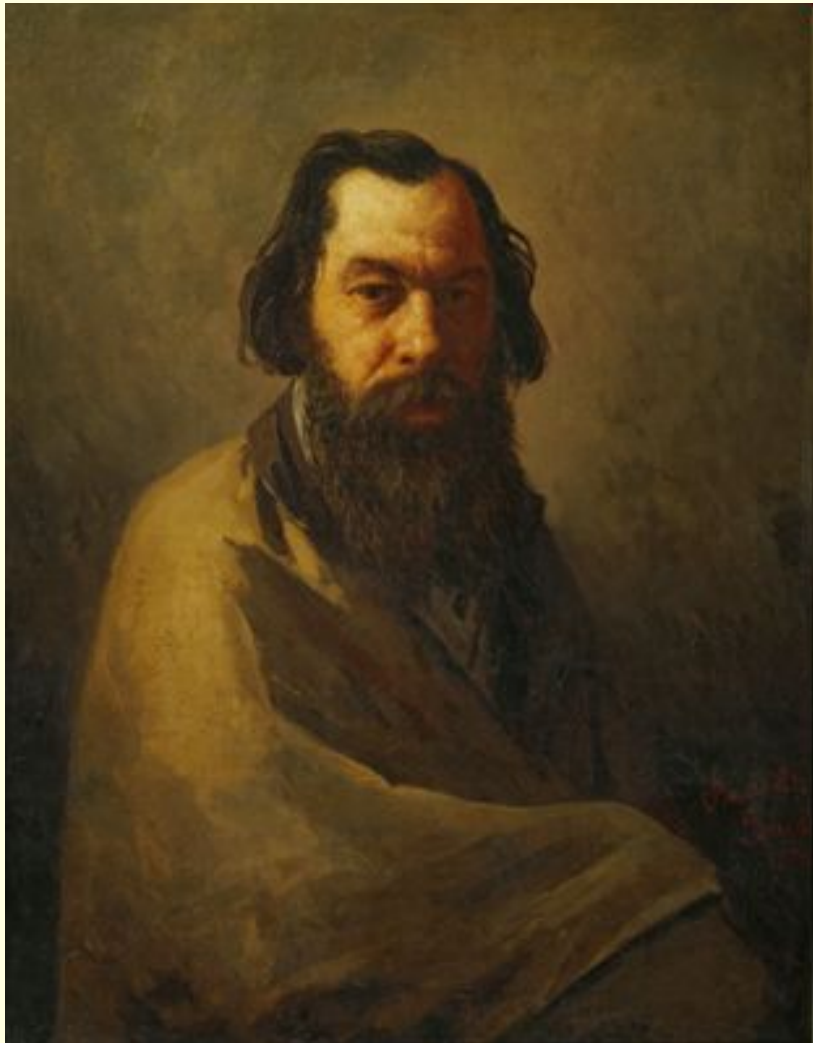
- В картине «Свидание» - страдания простого человека показаны в несколько смягченном виде, хотя очевидно, что мальчику, изображенному на полотне, живется в городе у хозяина несладко.

«Свидание»

- *Поэзией любви к родным просторам проникнуты полотна многих художников XIX в., работавших в жанре пейзажа. Они не воспринимали природу как некий фон, не имеющий отношения к жизни человека. Через пейзаж мастера классической живописи стремились выразить движения души, устремленной, подобно русским далям, в неизведанное, тоскующей по свободе, счастью, любви.*

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830—1897)

- Русский живописец-пейзажист. Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок.

- В ранних произведениях преобладают романтические эффекты. В 1850-60-х гг. чаще переходит к спокойным, повествовательным образам. Лирической непосредственностью, интересом к пленэру отличаются большинство его произведений. С именем А.К. Саврасова связано начало и становление русской реалистической пейзажной живописи.

Произведение было показано на первой передвижной художественной выставке в 1871 году и ознаменовало начало нового этапа в развитии русской пейзажной школы - рождение лирического пейзажа. Самое простое, скромное явление в природе может быть одухотворено личностным отношением художника.

«Грачи прилетели»

Иван Иванович Шишкин

(1832—1897)

- По-иному видел и чувствовал природу И. И. Шишкин.
- Художник любил подчеркивать былинную мощь русской земли, ее могучую непобедимость
- Пейзажи Шишкина отличаются солнечностью, ясностью, радостным мироощущением

И.И. ШИШКИН «РОЖЬ» 1878

- Картина И.И. Шишкина «Рожь» стала своего рода символом, воплощением русского национального пейзажа. Это одно из лучших и наиболее зрелых произведений художника.
- В своей знаменитой картине «Рожь» художник создает обобщенный образ родной природы, воспекает ее красоту и величие. Сам Шишкин несколькими словами описал свою картину: «Раздолье. Простор. Угодье, рожь. Божия благодать. Русское богатство».

И.И. ШИШКИН «УТРО В СОСНОВОМ ЛЕСУ» 1889

■ И.И. Шишкин писал эту картину в сотрудничестве со своим другом, художником-передвижником К.А. Савицким, кисти которого принадлежит изображение медведицы с тремя резвящимися медвежатами. Сам Шишкин написал пейзажную часть – глухую лесную чащу с поваленными стволами деревьев.