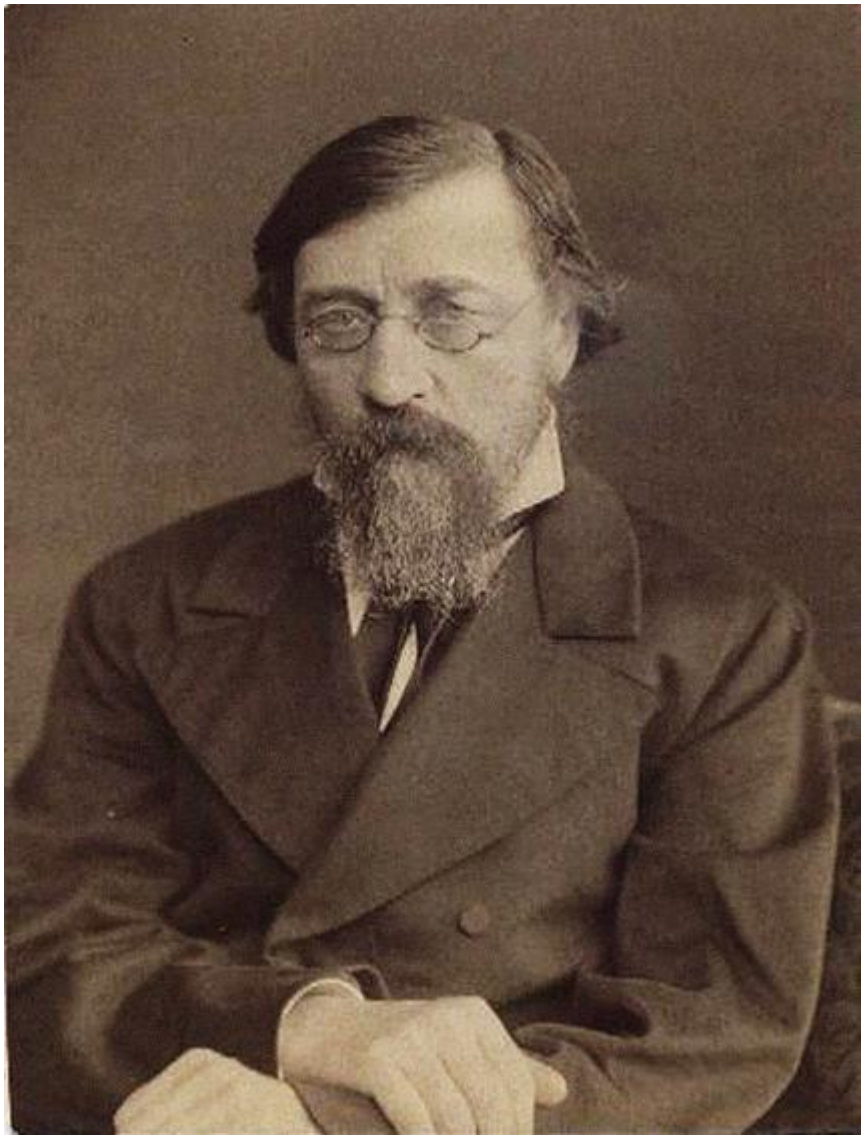
# Искусство России второй половины 19 века

часть 1

Александр II

- В середине XIX в. Россия пережила сильные потрясения: поражением закончилась Крымская война 1853—1856 гг., умер император Николай I, взошедший на престол Александр II (1855—1881 гг.) осуществил долгожданную отмену крепостного права и другие реформы. Ощущалась острая потребность в переменах, и в обществе бурно обсуждались возможные пути развития страны.

- Ареной борьбы различных идей стали литературные журналы. Писатель и философ Николай Гаврилович Чернышевский провозглашал: искусство ценно тем, что оно произносит «приговор над изображаемыми явлениями»; его цель — «руководить мнением общества, приготовлять и облегчать улучшения в национальной жизни». Художники стремились к тому, чтобы их искусство было связано с решением социальных проблем.



Н. Г. Чернышевский

- В 1862 г. Совет Санкт-Петербургской академии художеств принял решение уравнять в правах все жанры, отменив главенство исторической живописи. Золотую медаль теперь присуждали независимо от темы картины, учитывая только еѐ достоинства. Однако «вольности» в стенах академии просуществовали недолго.
- В 1863 г, молодые художники — участники академического конкурса подали прошение «о дозволении свободно выбирать сюжеты тем, которые сего пожелают, помимо заданной темы». Совет академии ответил отказом.

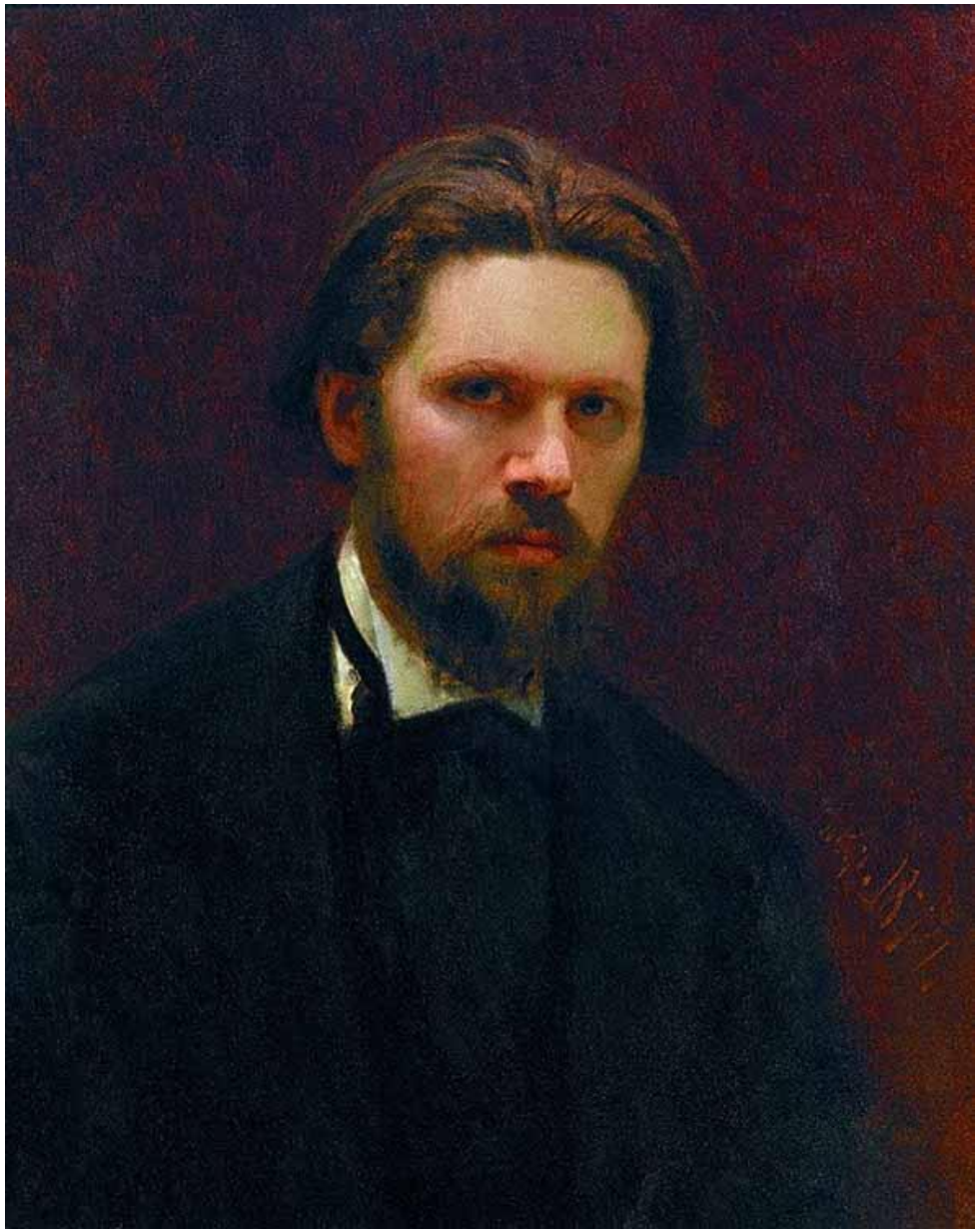
Академия художеств

- То, что произошло дальше, в истории русского искусства называют «бунтом четырнадцати». Четырнадцать учеников исторического класса не пожелали писать картины на предложенную тему из скандинавской мифологии и демонстративно подали новое прошение — о выходе из академии. Оказавшись без мастерских и без денег, бунтари объединились в своеобразную коммуну — Артель художников, которую возглавил живописец Иван Николаевич Крамской. Артельщики принимали заказы на исполнение различных художественных работ, жили в одном доме, собирались в общем зале для бесед, обсуждения картин, чтения книг.

Слева направо: Б. Б. Вениг, Ф.С. Журавлев, А.И. Морозов, И.Н. Крамской, К.В. Лемох, А.Д. Литовченко, К.Е. Маковский, Н.Д. Дмитриев, Н.П. Петров (стоит), В. П.Кретайн, М.И. Песков, Н.С. Шустов, А.И. Корзухин, А.К. Григорьев.

- В 70-х гг. по инициативе художника Григория Григорьевича Мясоедова возникло новое, не зависящее от академии объединение — Товарищество передвижных художественных выставок. Эта организация устраивала ежегодные выставки, показывала их в разных городах России и распределяла доходы между членами Товарищества.

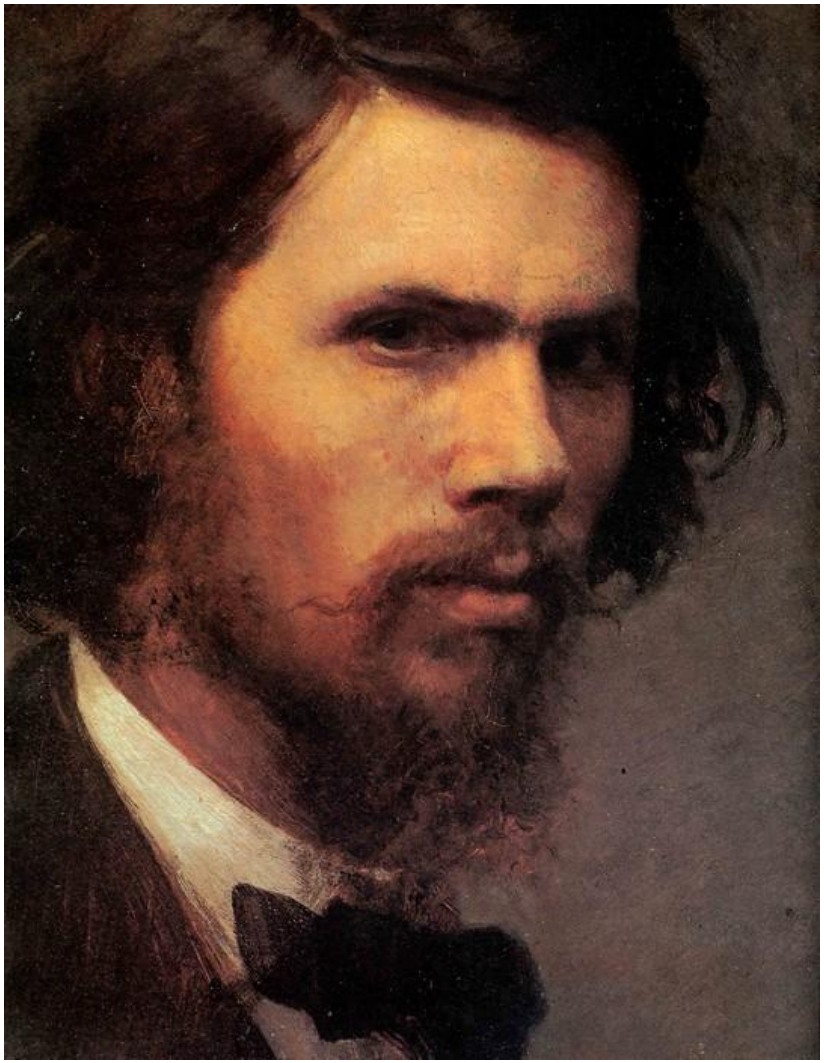
ТПХВ(1886 г.). Сидят (слева направо): С. Н. Аммосов, А. А. Киселёв, Н. В. Неврев, В. Е. Маковский, А. Д. Литовченко, И. М. Прянишников, К. В. Лемох, И. Н. Крамской, И. Е. Репин, Иванов, Н. Е. Маковский. Стоят (слева направо): Г. Г. Мясоедов, К. А. Савицкий, В. Д. Поленов, Е. Е. Волков, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, Н. А. Ярошенко, П. А. Брюллов, А. К. Беггров.



- Передвижники создали искусство, которое должно было говорить правду о жизни, и прежде всего о русской жизни, — реалистическое искусство.
- Душой и идеологом объединения был И. Н. Крамской. Он считал: «... только уверенность, что труд художника нужен и дорог обществу, помогает созревать экзотическим растениям, называемым картинами».
- Путь Ивана Николаевича Крамского в искусство характерен для разночинца: он родился в маленьком городе Острогожске в семье мелкого чиновника, закончил четырèхклассное училище, был переписчиком, подмастерьем иконописца, ретушèром у фотографа; наконец приехал в Петербург и поступил в Академию художеств.

И. Н. Крамской

# ИВАН КРАМСКОЙ (1837—1887)

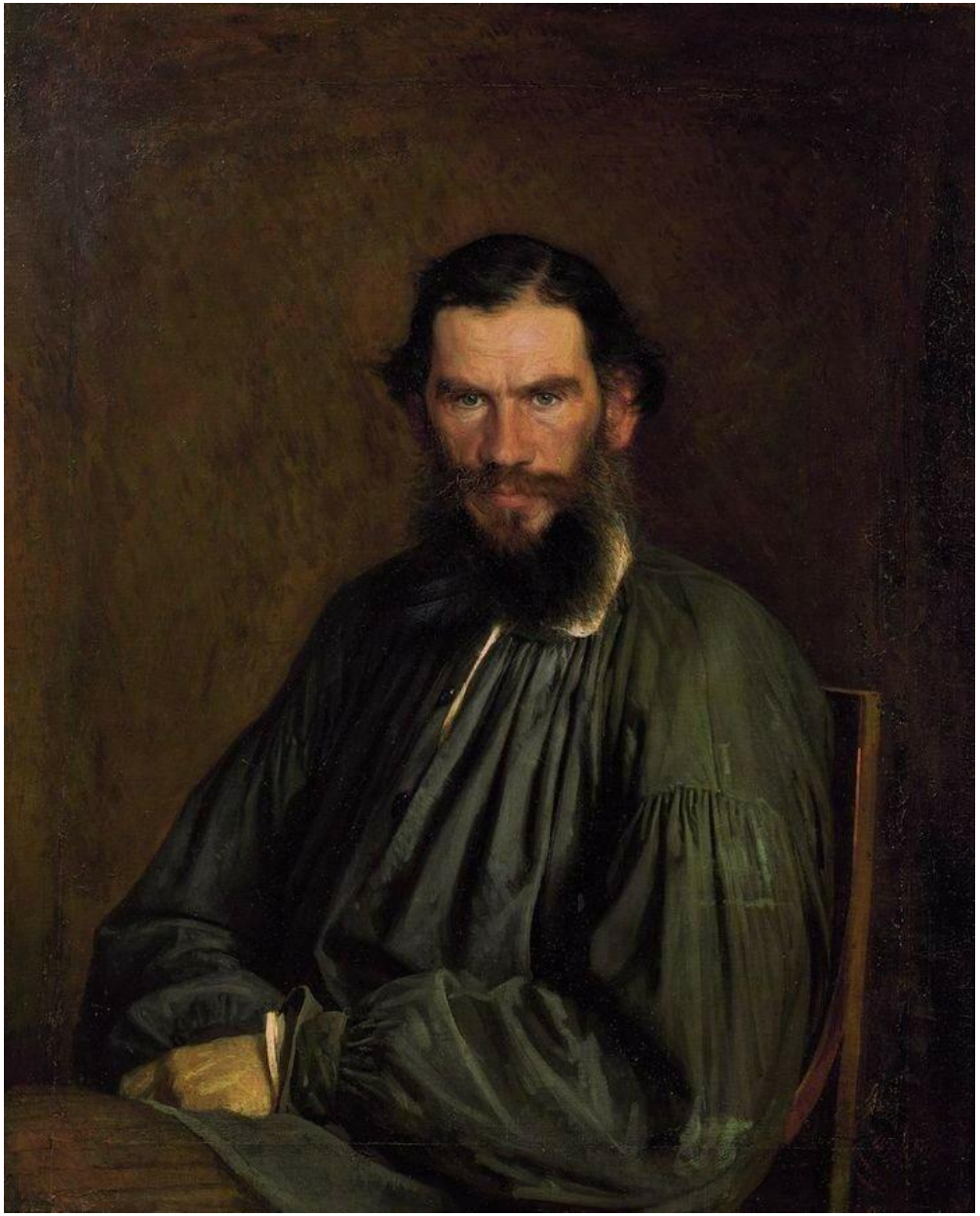


Автопортрет (1867)

- Крамской немало времени уделял исполнению заказов, писал множество портретов, из которых наи-более интересен автопортрет 18б7 г. К зрителю повѐрнуто некрасивое, но умное и волевое лицо с пристальным взглядом. Здесь нет ничего, что связывалось бы с привычными представлениями о художнике, зато Крамской передал в собственном облике типичные черты разночинца 60-х гг. Именно так, по воспоминаниям художника Ильи Ефимовича Репина, и выглядел в то время Крамской: «Вместо прекрасного бледного профиля у этого было худое, скуластое лицо и чѐрные гладкие волосы вместо каштановых кудрей до плеч, а такая трѐпаная, жидкая бородка бывает только у студентов и учителей».

- Известным Крамского сделала работа «Христос в пустыне» (1872 г.). В центре безграничной каменистой пустыни под широким светлым небом сидит Иисус Христос, пребывающий в напряжѐнном, скорбном раздумье. Для многих современников полотно читалось как понятное иносказание: образ Христа был символом нравственного подвига, готовности к жертве во имя людей. Крамскойхотел изобразить героя, совершившего нелѐгкий выбор и предчувствующего трагическую развязку.

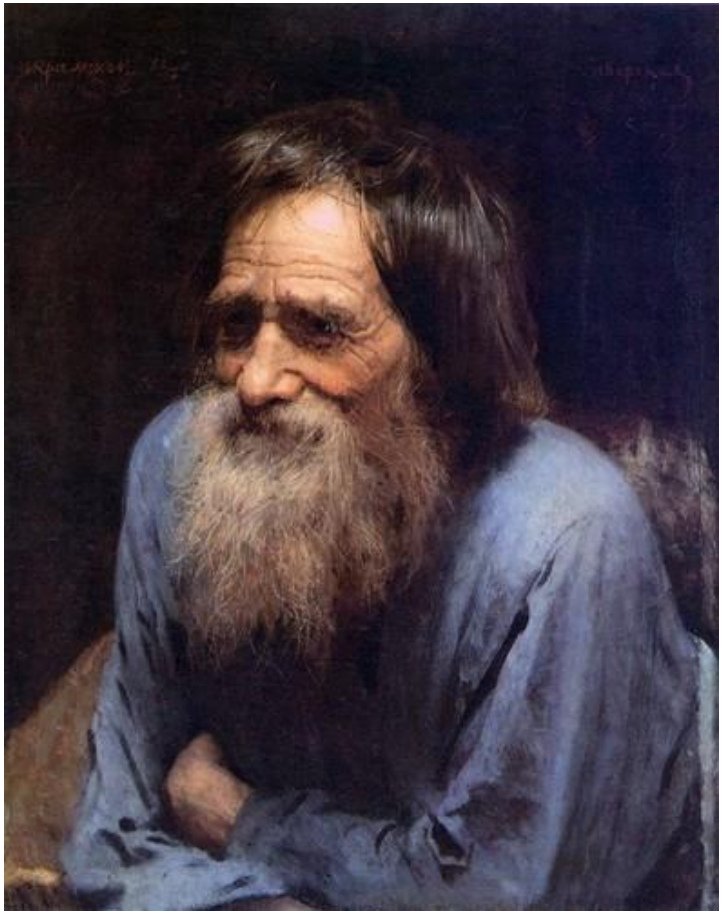
Христос в пустыне. 1872 г.

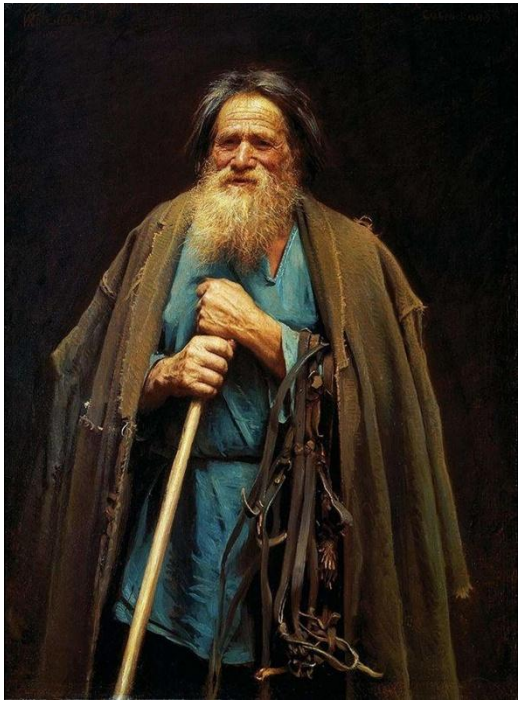


- В 1873 г. в Ясной Поляне, усадьбе Льва Николаевича Толстого, Крамской работал над его портретом для галереи Павла Михайловича Третьякова. Удивительное сходство — не главное достоинство этой работы. В ней прочитываются важные свойства личности писателя: глубокий ясный ум, воля, спокойная уверенность.

Портрет Л. Н. Толстого. 1873 г.

- В 70—80-х гг. Крамской создавал портреты крестьян. Характер Мины Моисеева — крепкого старика с морщинистым лицом и натруженными руками — не поддаèтся однозначному определению. В усмешке крестьянина — и ум, и простодушие; весь его облик оставляет ощущение величия: палка в руках кажется посохом, а ветхая одежда ниспадает с плеч, как мантия.

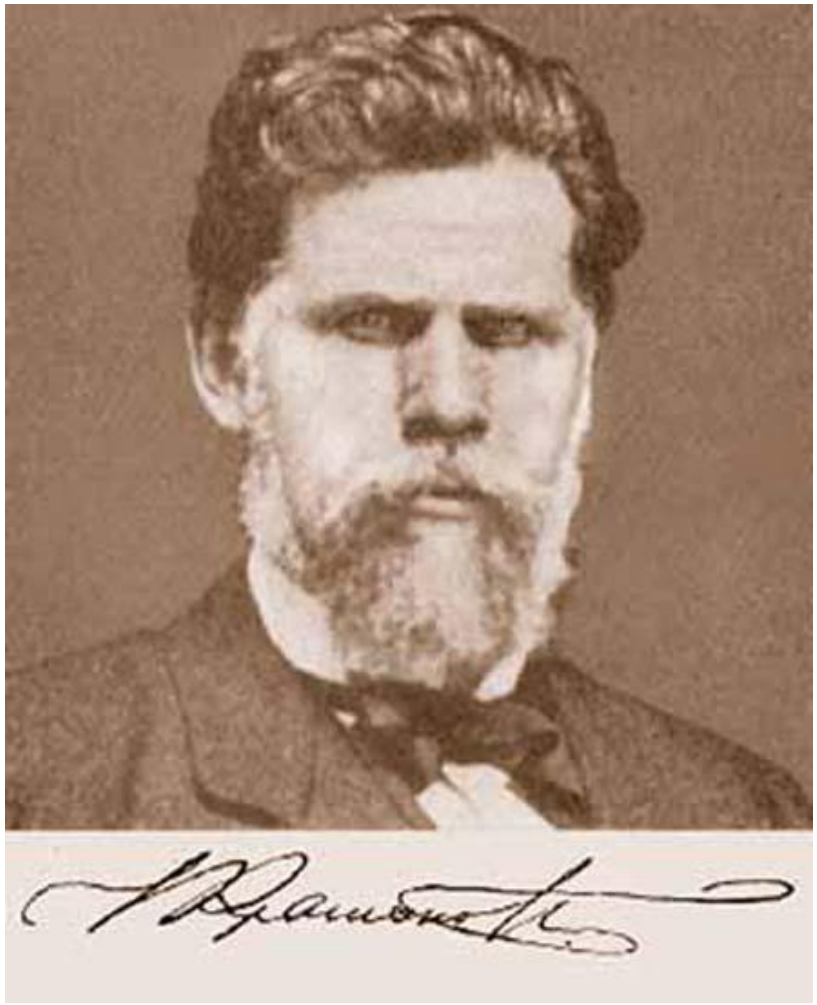




Мина Моисеев. Этюд для картины «Крестьянин с уздечкой». 1883 г.

- Молодую женщину в мехах и бархате с высокомерным выражением лица, которая едет по Невскому проспекту критики назвали «исчадием больших городов». В картине усматривали обличительный смысл. Однако в лице героини можно увидеть не только надменность, но и грусть, затаѐнную драму.

«Неизвестная», 1883 г.



- Крамской сыграл очень важную роль в художественной жизни 70—80-х гг. Он помог сплотиться художникам, ощутившим, насколько устарели академические правила, выразил в речах, статьях и письмах потребность в новом искусстве, которое отражало бы реальную жизнь. Иван Николаевич Крамской писал: «Нам непременно нужно двинуться к свету, краскам и воздуху, но... как сделать, чтобы не растерять по дороге драгоценнейшее качество художника — сердце?».

# ВАСИЛИЙ ПЕРОВ (1834—1882)

- Василий Григорьевич Перов вначале учился в Арзамасской школе живописи, а потом поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В 1861 — 1862 гг. появились одно за другим три жанровых полотна, сделавших Перова самым популярным художником 60-х гг. За «Проповедь в селе» (1861 г.) Академия художеств присудила ему Большую золотую медаль, которая давала право на заграничную поездку.

«Проповедь в селе» (1861 г.)

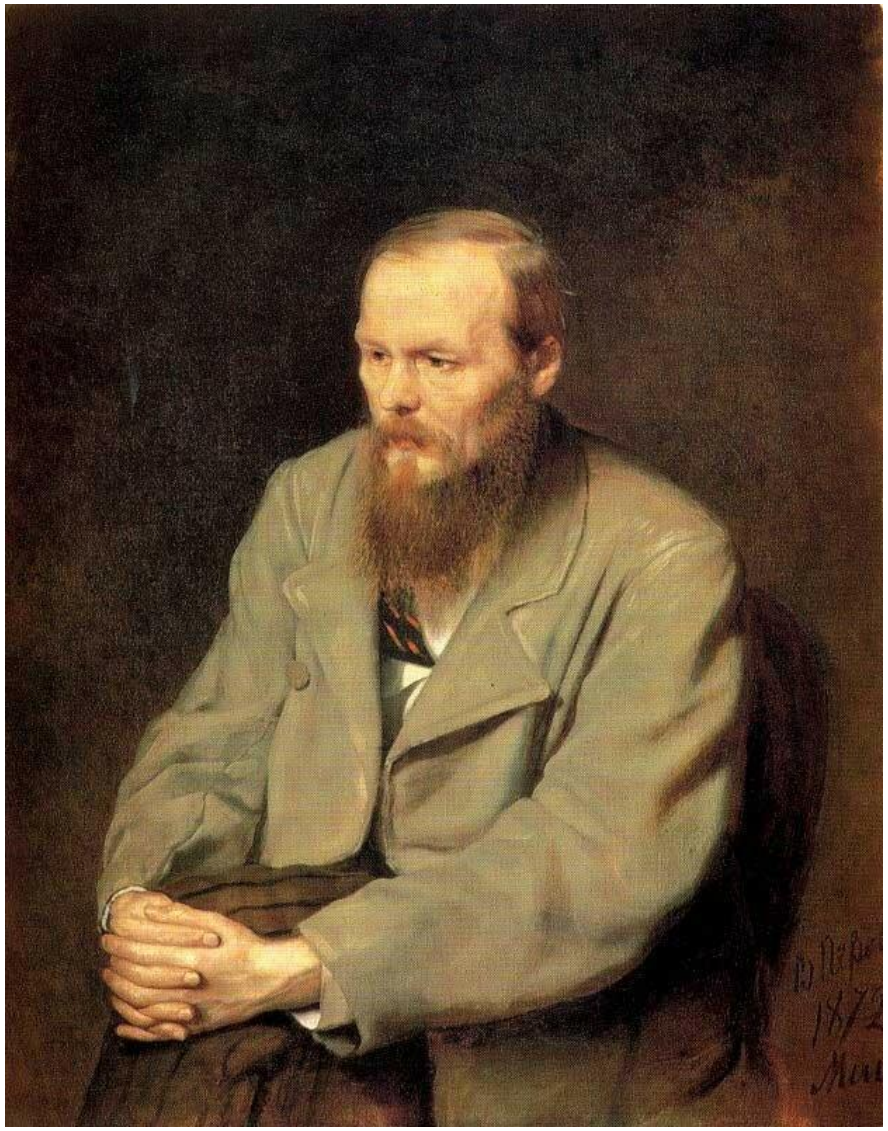
В картине «Проповедь в селе», созданной в год отмены крепостного права, когда не утихали споры о взаимоотношениях крестьян и помещиков, Перов изобразил сцену в сельской церкви. Священник одной рукой указывает вверх, а другой — на задремавшего в кресле помещика, толстенького, неприятного; сидящая рядом молодая барыня тоже не слушает проповедь, она увлечена тем, что нашèптывает ей на ухо какой-то холèный господин. Левее стоят крестьяне в рваных одеждах. Они, почèсывая затылки, огорчèнно и недоверчиво слушают священника, видимо внушающего, что всякая власть от Бога. Картина читается, как рассказ, причèм рассказ очень простой, прямолинейный. Богатые господа и лицемерный священник, им угождающий, изображены явно сатирически.

- «Сельский крестный ход на Пасхе» (1861 г.), вызвавший у одной части публики негодование, а у дру-гой — восторг, продолжил обличительную линию в творчестве Перова. Из кабака вываливаются пьяные участники праздничного шествия во главе со священником, и зрителя приглашают разглядывать фигуру за фигурой. Хмурый пейзаж усиливает ощущение беспросветного мрака, грязи, тоски. В картине нет улыбки, юмора, насмешки, есть лишь предельная серьѐзность.

Сельский крестный ход на Пасхе. 1861 г.

- Персонажи картины «Тройка. Ученики мастеровые везут воду» (1866 г.), изображающей детей, впряжѐнных в сани с огромной обледенелой бочкой, вызывают ещѐ большее сострадание у зрителя.

Тройка. Ученики мастеровые везут воду. 1866 г.



Портрет Ф. М. Достоевского. 1872 г.

- Портреты, которые Перов создал в конце 60-х — начале 70-х гг., традиционны по композиции и очень сдержанны по цвету. При этом художник стремился как можно точнее передать и внешний облик, и особенности личности героя.
- Фѐдор Михайлович Достоевский (1872 г.) показан иначе. Руки сцеплены у колен, взгляд направлен чуть выше сомкнутых пальцев, но, в сущности, обращѐн внутрь себя (в этот период писатель работал над романом «Бесы»). В облике Достоевского подчѐркнута почти болезненная напряжѐнность.

- Перов изображал ничем не примечательных людей, поглощѐнных любимым занятием: они ловят птиц («Птицелов», 1870 г.), рассказывают и слушают охотничьи истории («Охотники на привале», 1871 г.). Позы, жесты и мимика этих героев кажутся немного нарочитыми.Перов превосходно отразил в созданных им произведениях нравы и типы, взгляды и интересы своей эпохи. Его творчество оказало влияние и на современное, и на последующие поколения художников.

Охотники на привале. 1871 г.

# Григорий Мясоедов (1834—1911)

- Произведение, принèсшее ему наибольший успех, — «Земство обедает» (1872 г.) (земство — выборный орган местного самоуправления в Российской империи). Художник отказался здесь от прямого противопоставления участников земского собрания: крестьян и господ — на последних намекает лишь лакей, моющий посуду в помещении за открытым окном.

«Земство обедает» (1872 г.)

# Василий Максимов (1844— 1911)

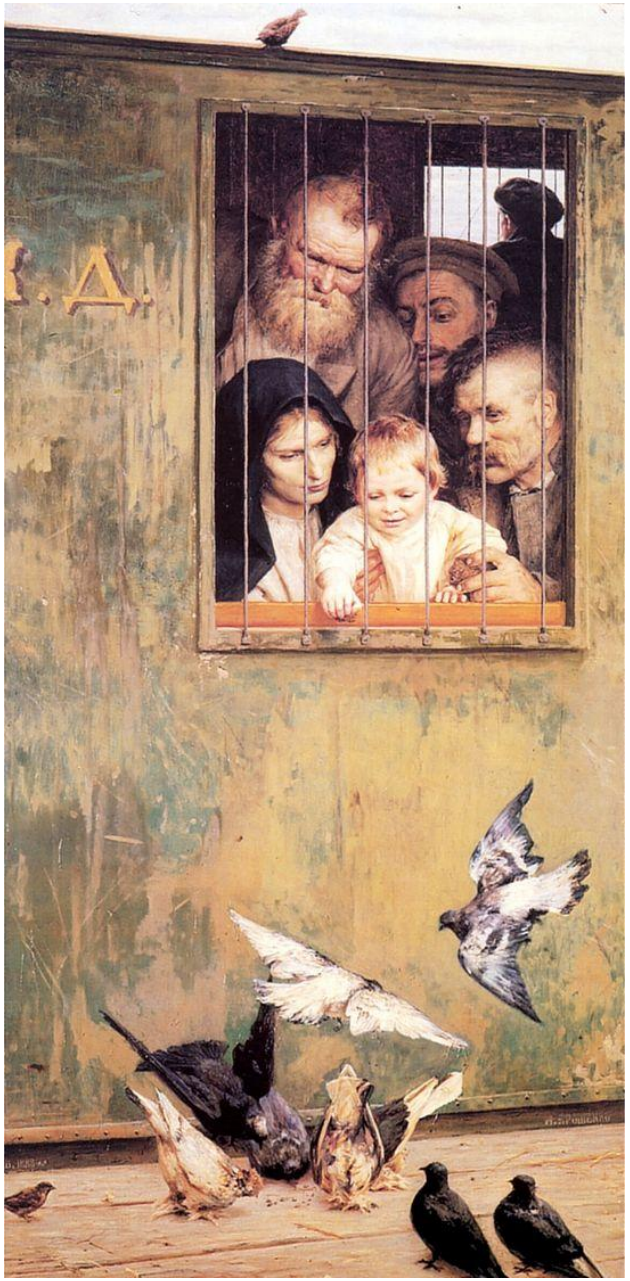
- Сюжет выбран на редкость удачно: показаны яркие стороны народного быта — свадебный обряд и вера в колдовство. Очевиден обличительный смысл (тогда это было почти обязательным требованием к произведению искусства) — суеверие и непросвещѐнность крестьянства. К тому же на всѐм лежит некий отблеск страшной сказки. Колдуна, похоже, не пригла-шали, теперь ему спешат угодить, а он смотрит с мрачным торжеством.

«Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» (1875 г.)

# Владимир Маковский (1846—1920)

На бульваре. 1886—1887 гг.

# Николай Ярошенко (1846—1898)

- Её сюжет не столь однозначен, как у Маковского. Кто эти люди в зарешеченном вагоне? В дверном проёме маячит фуражка: видимо, это охранник. Ссыльные? Преступники? Ясно одно: им несладко приходится на свете, но они умеют радоваться жизни.Многие жанровые полотна передвижников кажутся несколько прямолинейными и «повествовательными». Но лучшие из них и сейчас способны волновать зрителя.

«Всюду жизнь» (1887— 1888 гг.)