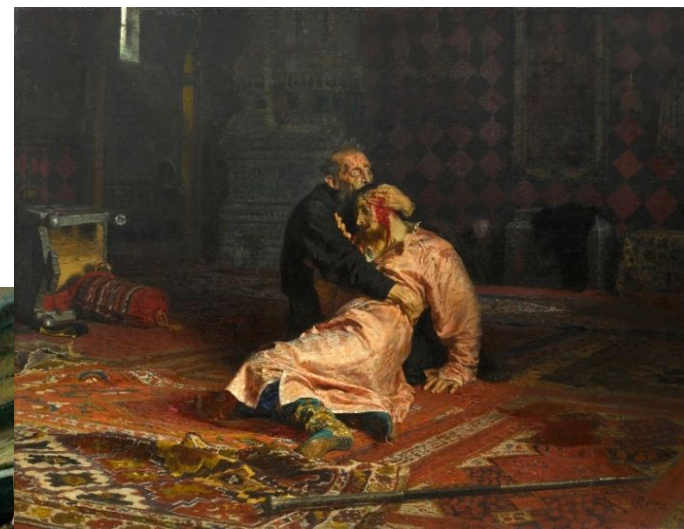

Историческая и жанровая живопись передвижников

9 ноября 1863 г. 14 самых выдающихся учеников императорской Академии художеств, допущенных до соревнования за первую золотую медаль обратились в Совет Академии с просьбой заменить конкурсное задание (написание картины по заданному сюжету из скандинавской мифологии «Пир бога Одина в Валгалле») на свободное задание, написание картины на избранную самим художником тему. На отказ Совета все 14 человек покинули Академию. Это событие вошло в историю как **«Бунт 14-ти»**. Именно они организовали «Художественную артель» позже, в **1870** г. она была преобразована в **«Товарищество передвижных художественных выставок»**.

Инициатором создания Товарищества выступил **Г.Г.Мясоедов**. Своей идеей Мясоедову удалось увлечь **Перова**, который в эти годы пользовался огромным авторитетом. Пылким сторонником нового начинания стал **Саврасов** и целый ряд других московских художников. Мясоедов заручился содействием **Крамского**, который сплотил под знаменем Товарищества немало художественной молодежи Петербурга. **Руководителем передвижников были Иван Николаевич Крамской, теоретиком - критик В.Стасов.**

Товарищество никогда не было закрытым объединением и на всех этапах своего существования принимало в свои ряды талантливую молодежь, а также привлекало к участию многих именитых художников.

Каждый член Товарищества (они называли себя передвижниками), продав свое произведение, часть суммы вносил на общие расходы. На эти деньги ежегодно устраивалась выставка, которая передвигалась из города в город – так работы передвижников стали доступны не только столичному зрителю.

Художники обратились к изображению повседневной жизни и истории народов России, её природы, социальных конфликтов, обличению общественных пороков.

Стремление приблизить искусство к народу для художников х годов было теснейшим образом связано с идейно-воспитательными задачами. Деятельность художника понималась ими как общественное служение, как патриотический долг художника-гражданина.

И сюжеты, и язык своих произведений художник стремился сделать доступными каждому. Искусство второй половины XIX века было сильно своим **критическим реализмом**.

Кредо передвижников: «Свобода, нужная для русского искусства; свобода, необходимая для русского художника». Творческая свобода подразумевалась как независимость от консервативной Академии Художеств, от ее оторванного от жизни искусства и строгих предписаний.

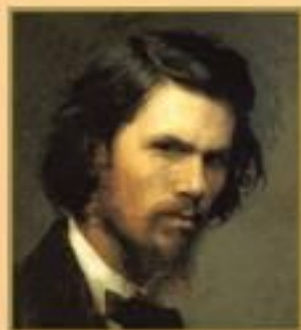
Цели ТПХВ:

Ведущие жанры в творчестве передвижников:

- жанровая живопись
- историческая живопись
- пейзажная живопись (в том числе маринистика)
- портретная живопись

1. **консолидирующая:** соединить общество с русским искусством
2. **просветительская:** знакомить жителей провинции с русским искусством
3. **эстетическая:** развитие любви к искусству в обществе
4. **обличительная:** показать не только красоту России и ее людей, но и тяжелое положение народа

Знаменитые художники передвижники

**Крамской Иван
Николаевич**

**Перов Василий
Григорьевич**

**Саврасов Алексей
Кондратьевич**

**Шишкин Иван
Иванович**

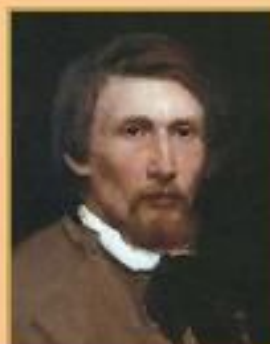
**Репин Илья
Ефимович**

**Ге Николай
Николаевич**

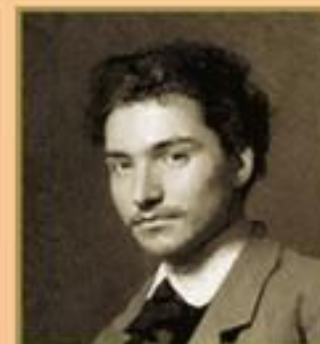
**Поленов Василий
Дмитриевич**

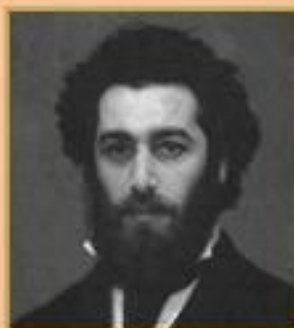
**Васнецов Виктор
Михайлович**

**Суриков Василий
Иванович**

**Васильев Фёдор
Александрович**

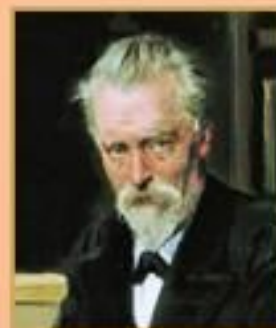
**Куинджи Архип
Иванович**

**Левитан Исаак
Ильич**

**Маковский
Константин Егорович**

**Маковский Владимир
Егорович**

**Серов Валентин
Александрович**

**Степанов Алексей
Степанович**

Расцвет деятельности Товарищества передвижников пришелся на **1870-80** - е годы. Оно просуществовало до **1923** года. Впоследствии оно слилось с **АХРР** — Ассоциацией художников революционной России — крупным объединением художников-реалистов 1920-х гг. и прекратило свое самостоятельное существование.

За эти **53 года** существования **ТПХВ** было устроено **48 выставок** в Петербурге и Москве, которые затем были показаны в Киеве, Харькове, Казани, Орле, Риге, Одессе и других городах.

В состав передвижников в разное время входили И. Е. Репин, В. Перов, В. И. Суриков, А. К. Саврасов, Г. Ге, Прянишников, Нестеров, И. И. Шишкин, А. М. и В. М. Васнецовы, А. И. Куинджи, В. Д. Поленов, Н. А. Ярошенко, И. И. Левитан, В. А. Серов и др. На некоторых выставках передвижников участвовали Антокольский, Верещагин, К. Коровин, С. Коровин, Малявин, Рябушкин, Коненков и другие.

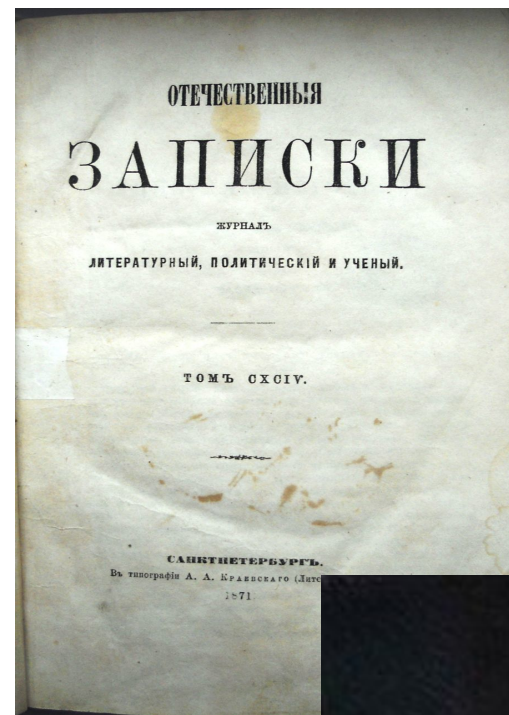
При единстве идейно-художественных задач товарищество объединяло разные творческие индивидуальности, разные манеры письма. Но тем не менее каждый из членов Товарищества вносил свой вклад в демократическое реалистическое искусство.

Первая передвижная выставка открылась **29 ноября 1871** года в Петербургской Академии художеств и стала крупным событием художественной жизни России. На ней были показаны картины, которые сейчас знакомы даже очень далекому от искусства человеку: «Грачи прилетели» Саврасова, «Охотники на привале» Перова, «Майская ночь» Крамского, «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» Н.Н.Ге и другие.

Демократическая критика с восторгом приняла первую выставку передвижников.

"Отечественные записки", журнал, возглавляемый в эти годы **Некрасовым**, посвятил 1-й выставке специальный обзор.

Показательно, что автором обзора был **М.Е. Салтыков-Щедрин**: "Нынешний год ознаменовался очень замечательным для русского искусства явлением — некоторые московские и петербургские художники образовали товарищество. Отныне произведения русского искусства, доселе замкнутые в одном Петербурге, в стенах Академии художеств, или погребенные в галереях и музеях частных лиц, делаются доступными для всех. Искусство перестает быть секретом, перестает отличать званных от незванных, всех призывает и за всеми признает право судить о совершенных им подвигах".

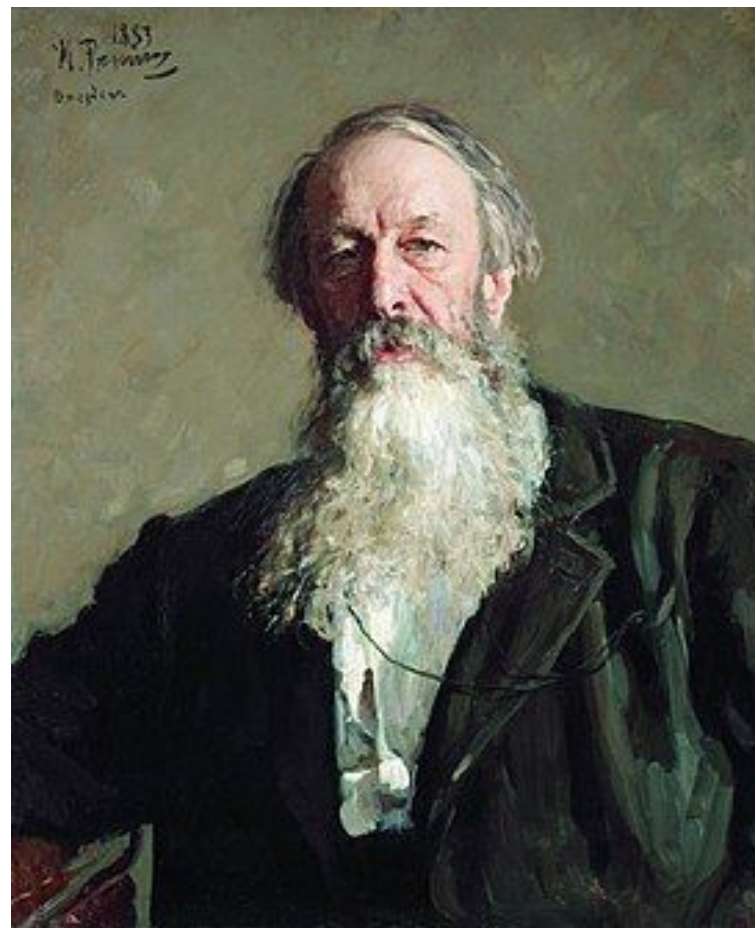
И. Крамской.
Портрет писателя
М.Е. Салтыкова-
Щедрина

А известный художественный критик **Владимир Васильевич Стасов** писал:

"Самая большая художественная новость в настоящее время в Петербурге — передвижная выставка. С какой стороны на нее ни посмотришь, везде она является чем-то особенным и небывалым: и первоначальная мысль, и цель, и дружное усилие самих художников и изумительное собрание превосходных произведений.

Кому еще недавно могло прийти в голову, что настанут такие времена, когда русские художники не захотят больше ограничиваться одним личным своим делом, что они вдруг бросят свои художественные норы и захотят окунуться в океан действительной жизни!".

Портрет Владимира Стасова
работы **И. Е. Репина**

Влади́мир Васи́льевич Ста́сов (1824 — 1906) — русский музыкальный и художественный критик, историк искусств, архивист, общественный деятель.

Трудно переоценить значение **Павла Третьякова** в поддержке **ТПХВ** и в сохранении лучших его произведений.

Третьяков добровольно и вполне сознательно взял на себя огромный труд, дело, по существу, государственного масштаба — **создание общественной и общедоступной галереи русского искусства.**

Илья Репин.
Портрет П.М.Третьякова

П.М.Третьяков происходил из купеческой семьи и сам в дальнейшем был одним из крупных промышленников. Однако действительным делом всей его жизни являлось создание задуманной им картинной галереи, в чем он видел возможность, как сам говорил, возвратить народу полученное от народа. Путем самообразования Третьяков достиг высокой степени культуры. Еще юношей он начал собирать гравюры, литографии, затем картины иностранных мастеров.

Однако со временем его собирательская деятельность приобретает цель в утверждении этим путем существования самостоятельной русской художественной школы, далеко не исчерпывающейся произведениями официального искусства. Третьяков участвует как один из ведущих деятелей в жизни московского Общества любителей художеств.

Госуда́рственная Третьяко́вская галере́я — московский художественный музей, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым. В 1867-м галерея была открыта для посещения, а в 1892 году передана в собственность Москве.

«Кто виноват?» и «Что делать?» - вопросы, которые извечно задавали демократически настроенные деятели II половины XIX века, определили ее основную проблематику. В то время как общественная мысль сосредоточилась на задачах практического переустройства действительности, **искусство было вовлечено в решение важнейших общественных задач.** Это выразилось в непосредственном отражении актуальных жизненных конфликтов, в жесткой критике социальной несправедливости.

Новая художественная стилистика нашла полное теоретическое обоснование в эстетике **Н.Г. Чернышевского**: художник должен был взять на себя роль и общественного Судии и одновременно Учителя. Шла борьба с привычными, насаждаемыми сверху взглядами на жизнь, на религию, на искусство. Новое реалистическое направление в искусстве укрепилось в искусстве с помощью передовой критики. Выраженная нравственная и гражданская позиция искусства способствовала утверждению нового творческого метода **«критического реализма».**

Новый подход к искусству нашел свое воплощение в словах Н.Г.Чернышевского : «Прекрасное есть жизнь. Говорите о жизни и только о жизни, отражайте действительность, а если люди не живут по- человечески, учите их жить...Искусство не просто отражает жизнь, оно ее объясняет и произносит над ней свой приговор.»

Все это нашло свое воплощение в таких жанрах как портрет, пейзаж и бытовой жанр. Решительный переворот произошел и в **исторической живописи**, где крепче всего держались традиции официального академического искусства.

Исторический жанр - один из самых популярных жанров изобразительного искусства. Он начал развиваться еще в эпоху Ренессанса. Исторической картине свойственен самый широкий диапазон: изображение человека и его окружение, пейзаж, драматическое действие передачи психологии чувств. Но в таких произведениях отражается не частная жизнь, а общественно- значимые события.

Великое художественное произведение несет в себе не только художественный вымысел, но и подлинные человеческие чувства, поэтому мы безоговорочно верим художнику.

Уже в XVIII-XIX веках историческая живопись считалась главным жанром во всех академиях художеств Европы. В исторических картинах художники стремились запечатлеть героическое прошлое своего народа, выразить идеи своего времени.

Исторической можно назвать такую картину, которая, отражая определенные исторические события, передает при этом характерные черты изображаемой эпохи, раскрывает смысл данного события, его значение в жизни народов.

Народ - творец истории. Личность и народ – главная тема в искусстве.

Художнику, разрабатывающему историческую тему, важно тщательно изучать документальный материал, первоисточники, факты. Ему необходимо умение обобщать, логически мыслить. Картина должна быть художественно выразительна. Исторические факты, содержащиеся в источниках, не более чем камни, кирпичики: только художник может воздвигнуть из этого материала изящное здание. Чем глубже, чем правдивее и достовернее историческая картина, тем сильнее ее воздействие, тем активнее ее участие в воспитании людей.

Большой общественный интерес к отечественной истории в связи с вопросом о дальнейших путях развития России обусловил **расцвет реалистической исторической живописи**.

Первым русским художником, вставшим на путь реализма в исторической живописи был **В. Г. Шварц**. Он сосредоточил внимание преимущественно на бытовой стороне национального прошлого. В огромном картоне «**Иоанн Грозный в Александровской слободе у тела убитого им сына**» и написанной по нему одноименной картине, художник отказывается от идеализации царя. Его Грозный — деспот и вместе с тем измученный, страдающий человек. Здесь впервые дано психологическое решение образа, намечена тема, получившая совершенное художественное воплощение в картине **Репина** «**Иван Грозный и сын его Иван**». Тщательность написания одежд, утвари, всей обстановки говорит о любви художника к старинному быту.

В.Г.Шварц

И.Репин

Огромный вклад в развитие не только русской, но и мировой исторической живописи внесли **Василий Иванович Суриков** (1848—1916) и **Илья Ефимович Репин** (1844-1930).

Василий Иванович Суриков
автопортрет

Илья Ефимович Репин
автопортрет

Разберем несколько картин Сурикова и Репина, связанных с **личностью Петра I и событиями периода его правления.**

Цель – увидеть правду жизни в этих произведениях, посмотреть, как и каким образом художники этого добиваются.

Личность и деятельность Петра I оценивают неоднозначно. Петр - деспот, своей железной волей изменил ход исторического развития России, заставил многих людей страдать, но он - великий реформатор и преобразователь.

Историческая справка к картине **И.Е.Репина «Царевна Софья в Новодевичьем монастыре».**

Царь Алексей Михайлович, отец Петра I, умер скоропостижно в 1676 году, завещав престол своему старшему сыну Федору, которому тогда было 14 лет. Он не сразу приступил к царствованию, так как был молод.

В то же время на власть претендовала старшая сестра царя Софья, умная и властная женщина, и трехлетний сын царя от второго брака Петр. Федор властвовал до 1682 года. Это время было временем борьбы группировок родственников царя Федора Михайловича с родней второй жены Алексея Михайловича - Нарышкиными. Федор скончался 27 апреля 1682 года не оставив наследников. В России начался очередной династический кризис. По праву наследовать престол должен был Иван Алексеевич, брат Федора. Однако тот был почти слеп и отставал в умственном развитии. Сторонники Нарышкиных, в том числе и патриарх Иаким, стояли за Петра, которому к тому времени было девять лет. В результате были объявлены царями малолетние Иван и Петр. Так как ввиду возраста править они не могли, регентом при них стала царевна Софья. Петр с матерью удалились в село Преображенское.

Семилетнее правление Софьи начинается с бунта стрельцов.

(**Стрелец** — служилый человек «по прибору» в XVI — начале XVIII веков; пехотинец, вооружённый «огненным боем». Стрельцы в России составили первое постоянное пешее войско).

Первый бунт стрельцов приобрел религиозную окраску. Недовольство стрельцов использовали для восстановления старой веры, а также для удержания престола в своих руках. По мере взросления Петра мысль убить брата все чаще приходила Софье на ум. А Петр рос, создал «потешные полки», которые стали настоящей гвардией, готовой защитить Петра в случае очередного выступления стрельцов.

Первая попытка взять власть в свои руки Софья предприняла в 1689 году. Поводом послужил слух, что потешные из Преображенского намерены убить Ивана и его сестер. В ночь на восьмое августа стрельцы поднялись по тревоге, заняли Кремль, не понимая до конца, в чем дело.

Петр бежал в Троице-Сергиев монастырь, где Софья не могла применить силу т.к. монастырь представлял собой крепость. Вскоре туда прибыли верные Петру войска и патриарх. Софью заключили под стражу в Новодевичьем монастыре. Вскоре умер Иван Алексеевич и Петр остался единственным государем.

В 1698 году был последний стрелецкий бунт, причиной которого была попытка старшей сестры Петра I Софьи завладеть престолом. Петр в это время отправился в Западную Европу «великим посольством». Именно в это время в стрелецких полках зачитывали письма Софьи, призывающие государя в Москву не пускать и убить за то, что «почал веровать в немцев». Петр, явившись из-за границы, начал разбирательство.

Более 1700 стрельцов было доставлено в Москву, где им учинен допрос, из которого узнали о письме Софьи. Петр лично допросил царевну. Поскольку вину ее доказать не смогли, она была подстрижена в монахини Новодевичьего монастыря.

И.Е.Репин «Царевна Софья в Новодевичьем монастыре в 1698 году».

В 1876 году И.Е.Репин едет в Москву и посещает Новодевичий монастырь. Трагическая судьба и исключительная личность Софьи захватили внимание художника. Именно здесь у него возникло желание написать картину, которая была закончена через три года. Перед созданием картины Репин внимательно ознакомился с историческими исследованиями этого кровавого времен стрелецких восстаний. Памятники материальной культуры XVII века он изучал в Оружейной палате Московского Кремля.

Создавая образ царевны, Репин скопировал портрет Софьи, изучил ее сходство с внешностью Петра I. Подготовил три этюда для головы Софьи. Ему позировала Елена Ивановна Блаамберг – Апрелева, сестра известного композитора, он сделал набросок и с матери художника В.Серова, где нашел нужное ему выражение глаз. Последней моделью была домашняя портниха.

Литературный портрет Софьи Алексеевны

«...Она вошла стремительно, распахнулись полы ее летника, не застегнутого на ее полной груди, разлетелись красные ленты рогатого венца. Под белилами и румянами на некрасивом лице ее проступили пятна. Царевна была широка в кости, коренастая, крепкая, с большой головой. Выпуклый лоб, зеленоватые глаза, сжатый рот казались не девичьим-мужскими».

А.Толстой, роман «Петр I»

В облике Софьи Репин подчеркнул состояние бешенства. Гневный взгляд, разметавшиеся волосы, крепко сжатые сложенные руки. Эта властная женщина, разъяренная как тигрица, как бы заперта в клетку. Высокая, мощная фигура, одетая в белый опашень, контрастна со стоящей в глубине кельи маленькой, пришибленной с испуганным личиком фигурке послушницы в черном. Этим контрастом художник хочет дать почувствовать характер не смилившейся Софьи. В ее деспотическом лице чувствуется огромная энергия. За плотно сжатыми губами точно застыл крик. Она вся кипит, но податься ей некуда. Кругом тьма кельи, только красные огни свечей и лампад перед иконами. За окном с решетками видна голова повешенного стрельца, сторонника царевны. Сто девяносто пять стрельцов было повешено около монастыря, трое – около окон кельи.

Мрачные краски кельи подобно гробу, в котором она как бы заживо погребена. Так световыми решениями художник выявляет трагическое безнадежное положение Софьи.

Красив колорит картины. Белое парчовое платье рельефно выделяется на темном фоне кельи и красном сукне, застилающем пол. Темная глубина расцвечена огнями свечей и лампад молельни, золотом окладов, отсветами вечерних огней.

На столе – великолепно написанный натюрморт: не женские рукоделия, не молитвенные принадлежности, а книги, чернильница, перья, выявляющие занятия деятельного и образованного человека.

Историческую тему Репин в своей картине показал как психологическую драму. Художник показал не только гневную, не сломленную Софью, но так же своеобразие и жестокие нравы эпохи.

Историческая справка к картине В.И.Сурикова «Утро стрелецкой казни».

На Красной площади, в Преображенском и перед Новодевичьем монастырем начались казни, в которых Петр I и его приближенные принимали самое непосредственное участие.

Всего было истреблено две тысячи пятьсот человек, причем в Новодевичьем монастыре было повешено сто девяносто пять стрельцов.

Эти массовые пытки и казни, в которых Петр I заставил участвовать своих соратников, кажутся бессмысленной жестокостью, но они преследовали определенную цель. Петр стремился узнать, не причастен ли кто-нибудь из его приближенных к заговору.

Следствие показало, что вся высшая знать – на его стороне, и теперь они все были повязаны стрелецкой кровью.

В своем романе «Петр I» Алексей Толстой так пишет о событии на Красной площади:

«27 октября. Эта казнь отличалась от предыдущей. Она совершалась различными способами и почти невероятными...Триста тридцать человек за раз обагрили кровью Красную площадь. Эта громадная казнь была исполнена только потому, что все бояре, сенаторы царской думы, дьяки- по повелению царя должны были взяться за работу палача. Он придумал связать кровавой поручой всех бояр...»

В.И.Суриков «Утро стрелецкой казни»

С величайшей добросовестностью относился художник ко всем историческим и археологическим подробностям своей картины. Всюду, где только мог, собирал данные о костюмах, работал в кремлевской Оружейной палате, в Московском историческом музее.

Суриков изобразил местом казни – Красную площадь. Она, бывшая арена многих исторических событий, произвела на него неотразимое впечатление своей стариной еще тогда, когда он ехал учиться из Красноярска в Петербург.

Мысль написать картину возникала неоднократно, но стала конкретной не только благодаря определенному историческому моменту, но и потому, что сам художник внес в ее разработку нечто от собственной жизни. Разрабатывая содержание картины, Суриков говорил, что он «все народ себе представлял, как он волнуется, подобно шуму вод многих». В этом высказывании художник пытался вообразить себе давно минувшее: он увидел яростно непримиримых стрельцов, слышал плач их матерей, жен, детей, слышал гул толпы зрителей.

Трагедия народа и отдельной личности является главным сюжетом в полотне “Утро стрелецкой казни” В. Сурикова.

Сурикову удалось создать впечатление, что перед зрителем тысячная толпа, вызвать ощущение страшной тесноты. Чтобы достичь такого эффекта, нужна была поистине математическая выверенность каждой точки полотна. Главное значение в композиции картины имеет архитектура. Храм Василия Блаженного, круглая каменная ограда Лобного места – все это образует как бы русла. По которым текут и распределяются человеческие толпы.

Тяжелый темный колорит картины усиливает впечатление трагизма происходящего. Раннее утро после дождливой осенней ночи, когда лишь посветлел восток, когда еще не рассеялся над площадью холодный лиловатый туман. В утренних сумерках, среди темной толпы выделяются белые рубахи осужденных; мерцающие огоньки зажженных свечей бросают на них тревожные отсветы..

Историческая справка к картине Н.Н.Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе».

Семейная драма царя-преобразователя Петра I - одна из самых приметных страниц русской истории. Конфликт, положенный Н. Ге в основу сюжета картины, перерастает из чисто семейного и отражает уже историческую трагедию. Эта трагедия была характерна для всей России, когда Петр I, ломая старину, на крови строил новое государств

У каждого из них была своя правда, и Ге увидел в их столкновении не просто личную драму Петра I, как отца, потерявшего в лице сына продолжателя своих дел, а **отражение основного исторического конфликта того времени - противоречия между прогрессивной силой петровских преобразований и рутиной старых, косных устоев жизни**; противоречия, вылившегося в общероссийскую трагедию, когда царь-реформатор, ломая старину, на крови строил новое государство.

Ге Н.

«Петр I допрашивает
царевича Алексея в
Петергофе»

Трагически сложилась судьба первенца царя Петра, многие обстоятельства сыграли в ней свою роковую роль. Прежде всего среда, в которой воспитывался молодой царевич Алексей, - окружение его матери, боярской дочери Евдокии Лопухиной: это были отпрыски старинных боярских родов, ненавидевшие Петра I за преобразования и за суровую борьбу с "большими бородами".

Характер самого царевича Алексея был прямой противоположностью отцовскому с его неиссякаемой энергией, предприимчивостью, железной волей и ненасытной жаждой деятельности. Была обида на отца, насильно сославшего молодую царицу Евдокию в Суздальский монастырь. Наследник Петра I становился не продолжателем отцовских дел, а их врагом, хулителем и заговорщиком. Впоследствии ему пришлось бежать из родной страны, но возвращенный в Россию, он был объявлен преступником и вот предстает перед грозными очами отца.

События трактованы Н. Ге предельно просто. На его картине все жизненно достоверно - и выбранная ситуация, и обстановка, и художественная характеристика, и композиция всего произведения. Однако, приступая к работе над картиной, Н. Ге оказался перед выбором. Многие тогда были уверены в вине "царя-сыноубийцы", а сам царевич объявлялся жертвой вероломного отца.

Вот в такой ситуации оказался Н. Ге, когда нужно было встать на какую-то определенную точку зрения или самому искать историческую путеводную нить. Если решительно осудить царевича, то в таком случае надо сопоставить его с "добродетельным отцом, а на это художник не мог решиться. Да и оснований для этого у него не было, ибо он сам признавался: "Я питал симпатии; к Петру, но, изучив многие документы, увидел, что симпатий быть не может. Я взвинчивал в себе симпатии к Петру, говорил, что у него общественные интересы были выше чувства отца, и это оправдывало жестокость, но убивало идеал".

И тогда Н. Ге решил соединить в себе усилия историка и художника. Без устали он работает в Эрмитаже, изучая все живописные и графические изображения Петра I и царевича Алексея. В Петергофском Монплезире он побывал в комнате Петра, рассматривал его одежду, личные вещи, потом возвращался в свою мастерскую и начинал делать эскизы и зарисовки.

Художник сделал несколько набросков и остановился на последнем. На нем могучая фигура сидящего царя дана силуэтом на фоне окна, в лучах яркого дневного света. Рядом стоит сын - усталый и безнадежно опустивший голову. Но художник отказался и от этого варианта, так как было слишком наглядно возвеличение одного героя за счет другого. В окончательном варианте картины Петр I сидит за столом и смотрит на сына пристальным взглядом. Только что произошло бурное объяснение, и царь Петр как будто ждет от сына ответа. Царевич, как человек-призрак, стоит словно скованный, в замешательстве потупив взор.

Историческая справка. А.Д Меншиков – « счастья баловень безродный, полудержавный властелин».

Талантливый и энергичный, Меншиков импонировал кипучей энергии царя. Лишенный всякого, даже элементарного образования, он восполнял этот недостаток природной сообразительностью. Происходил он из простолюдинов, рано лишился матери . Отец жестко обращался с Алексашкой; он бежал из дома, торговал в Москве пирогами, попал в Преображенское. Случай свел его с Петром, он стал денщиком юного царя., потом офицером и дорос , благодаря смелости и природным способностям, до высших должностей: генерал - губернатора С-Петербурга и генерал фельдмаршалом. Меншиков вместе с царем участвовал в действиях русской армии, причем выказал большую храбрость и недюжинные военные таланты. Меншиков был великим пройдохой . Пользуясь расположением царя, брал взятки с просителей, грабил имения польской шляхты, закрепощал себе малороссийских казаков, отнимал земли у граничащих с его имениями помещиков, обкрадывал казну на всевозможных подрядах. Как бы то ни было, злоупотребления Меншикова благополучно сходили ему с рук.

Он отделывался при их раскрытии денежными штрафами. Меншиков проявлял несомненный военный талант и большие государственные способности, но в то же время был безмерно алчен и честолюбив. В Москве он построил башню выше колокольни Ивана Великого. Дворец Меншикова в Петербурге превосходил величиной и убранством скромный «домик» Петра Первого. После смерти Петра он сделался фактическим правителем государства. Он задумал окончательно утвердить свое положение, женив на старшей дочери малолетнего внука царя, Петра Второго. Но здесь Меншиков потерпел катастрофу. А после смерти своей покровительницы Екатерины I Меншиков был арестован, все его громадные богатства были конфискованы. Он с женой, сыном и дочерьми был сослан в Березов, где и умер 12 ноября 1729 года.

В.Суриков. «Меньшиков в Березове».

В. Суриков
1886.

Тема картины – драма одной семьи, перерастающая в историческую трагедию. Суриков рассказывает, что желание писать на этот сюжет возникло у него однажды летом, когда он с женой жил в подмосковной деревне на даче. Тут его осенило, что вот так же тоскливо, взаперти, наверное сидел в своей ссылке Меншиков со своей семьей, отправленный из-за происков придворных в сибирскую тундру.

Тем же летом на одной из московских улиц он увидел поразительную натуру для своего героя. Суровый учитель математики Невенгловский стал прототипом для Меншикова. Создавая образ Меншикова, Суриков ездил в имение Меншикова в Клинском уезде. Нашел бюст его, снял маску с лица и писал ее. Эпоха Петра, волновавшая художника при создании «Стрельцов» находит как бы свой конец в «Меншикове».

Эта картина самая камерная, самая молчаливая из всех картин художников. Сосредоточенные и сдержанные участники этой драмы. Что – то щемящее, обреченное есть в кроткой задумчивости старшей дочери, красавице Марии, зачахшей в ссылке. Укутанная в бархатную шубку, она сидит подле отца, беспомощно и доверчиво прижавшись к нему. Разбитая любовь и вместо трона – чахотка.. Сибирь - вот итог короткой жизни. Характерно, что прототипом Марии стала горячо любимая художником его жена, рано умершая от порока сердца.

Трогательно серьезно лицо читающей Дарьи, самой юной в семье. В ее сжавшейся от холода фигурке, в том как она спрятала озябшие руки в рукавицы телогреи, есть что-то по детски непосредственное. Она одета в нарядное платье. Стол покрыт скатертью, шитой золотом. Бесконечно выразительны не только персонажи, но и детали. На руке Меншикова – драгоценный перстень. В то же время – простая изба, в углу – киот с образами.

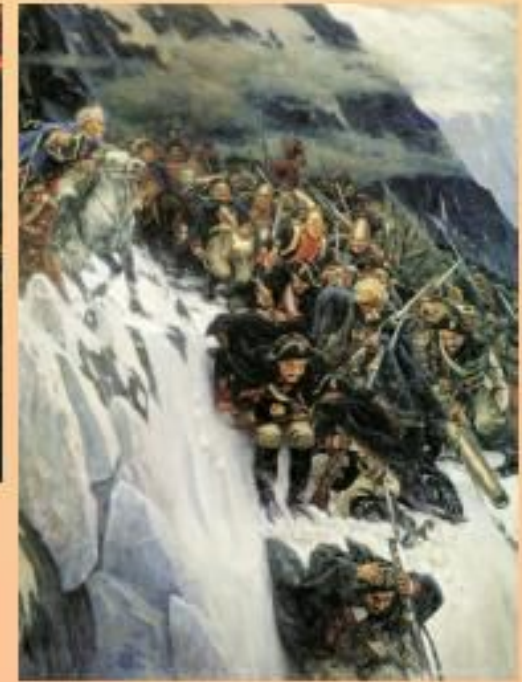
Шубка у Марии темная, лицо бледное, золотистые волосы Дарьи, чистые сверкающие краски лазоревого платья. Вот такая богатая множеством оттенков, темпераментная живопись, которая отражает сложные переживания героев. Рядом с отцом, задумавшись сидит его сын. Но над всем царит массивная фигура Меншикова. Холодный и темный колорит, суровое мерцание красок, композиция, ограничивающая пространство, раскрывают драматизм судьбы временщика, «полудержавного властелина», брошенного с семьей в далекую ссылку. Чувство холода и сумеречного одиночества усиливается трепетным, едва теплящимся огоньком лампы и холодным светом зимнего дня, едва проникающим сквозь заледенелое слюдяное оконце сибирской избы, придающим всем краскам холодный, как бы металлический оттенок.

Есть нечто героическое, величественное и трагическое в облике Меншикова. Все еще могучий, он томится бездействием. В его лице с плотно сомкнутыми губами, не замечающем окружающего взгляде читается больше, чем личное горе, которое сломило его семью, отметило печатью близкой смерти его старшую дочь. В образе Меншикова Суриков добивается раскрытия больших подлинно трагических переживаний.

Замечательный русский художник, прекрасный мастер цвета и колорита красок, живописных приемов, очень хорошо знавший русский быт и нравы прошедших эпох. Во многих своих произведениях Суриков избрал трагические фрагменты русской истории. На фоне картин В. Сурикова заметно выделяются замечательные исторические работы, в которых он отразил яркие психологические образы своих героев в крупномасштабных полотнах. Это знаменитые картины «Боярыня Морозова», петровская казнь стрельцов в картине «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове, картины «Покорение Ермаком Сибири» и «Переход Суворова через Альпы». Среди трагических его работ выделяется веселая и праздничная картина «Взятие снежного городка». Картины Сурикова уникальны, отличаются живописным колоритом и жизненной правдивостью.

Меньшиков в Березове

Переход Суворова через Альпы

Боярыня Морозова

Задание № 1

1. Каковы были цели и задачи организации Товарищества передвижных художественных выставок?
2. Чем объяснить такую жестокость Петра 1 по отношению к стрельцам в картине В.И.Сурикова?
3. В чем трагедия личности и историческая правда в картине И.Е.Репина «Царевна Софья в Новодевичьем монастыре»?
4. В чем историческая правда и художественная достоверность в картине Н.Н.Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе»?
5. Как проявляется личная драма и историческая трагедия в картине В.И.Сурикова «Меншиков в Березове»?

Жанровая живопись передвижников

Жанровая живопись — один из **пяти** основных видов живописи, которые составляют традиционную иерархию жанров. В число этих пяти жанров входят: **историческая живопись**, **портретная живопись**, **жанровая живопись**, **пейзаж** и **натюрморт**.

Определение и особенности жанровой живописи

В изобразительном искусстве термин жанровая живопись (также называемый бытовыми сценами) относится к картинам, изображающим ситуации и сцены повседневной жизни. Сюжеты обычно содержат домашний быт, интерьеры, время приема пищи, праздники, таверны или крестьянскую жизнь, рынки и другие уличные сцены.

В целом, ключевая особенность жанровой живописи заключается в том, что сцена представлена неидеализированным способом, в отличие от традиционного классического подхода к изображению сцен с героическими, благородными или драматическими характеристиками.

Когда пейзаж становится жанровой живописью и наоборот? На этот вопрос нет точного ответа, так как грань между этим видом изобразительного искусства и другими жанрами часто размыта. Как общее практическое правило, жанровая живопись представляет собой изображение реальных событий, в которых отдельные фигуры обычно играют важную роль. Напротив, типичный пейзаж не содержит значительного фигуративного элемента, в то время как «интерьер» или «натюрморт» — это действительно домашняя сцена, содержащая искусственное расположение предметов (включая, реже, фигуру).

В жанровой живописи присутствует — в большей степени — не описательность, а сюжетность.

Задание № 2

Вашему вниманию предложены ссылки на небольшие (2-3 минуты каждый) ролики на YouTube, посвященные творчеству русских художников-передвижников. Посмотрите их.

Суриков

https://www.youtube.com/watch?v=_V2MRnZexPs&feature=youtu.be

Валентин Серов:

<https://www.youtube.com/watch?v=eFo3QllrfQg&feature=youtu.be>

Константин Коровин:

<https://www.youtube.com/watch?v=Hp3uHSu0IMg>

<https://www.youtube.com/watch?v=qxIkQq2GwSk>

Михаил Нестеров:

<https://www.youtube.com/watch?v=4phDD0onZhl&feature=youtu.be>

Константин Маковский:

<https://www.youtube.com/watch?v=SQpYluHoA-Q>

Иван Крамской:

<https://www.youtube.com/watch?v=4XkgYh4xqfc&feature=youtu.be>

Николай Ярошенко:

<https://www.youtube.com/watch?v=kKbvTpzoZlg&feature=youtu.be>

Илья Репин:

<https://www.youtube.com/watch?v=Kb5UrtuCMyc>

Перов:

<https://www.youtube.com/watch?v=c-WO7eHbDtg&feature=youtu.be>

<https://www.youtube.com/watch?v=7MQag3C8Gno>

Григорий Мясоедов:

https://vk.com/video4006027_456239207

Владимир Маковский:

<https://www.youtube.com/watch?v=CnwIWgGriBs&feature=youtu.be>

Илья Репин:

<https://www.youtube.com/watch?v=IXP0UqTnsaU>

Иван Шишкин

<https://www.youtube.com/watch?v=T-YKXt87DYg&feature=youtu.be>

Константин Коровин:

<https://www.youtube.com/watch?v=Hp3uHSu0IMg>

Иван Айвазовский /романтическая маринистика/:

<https://www.youtube.com/watch?v=5zcjelfB0jo>

Алексей Саврасов:

<https://www.youtube.com/watch?v=QeHfNVVhKww&feature=youtu.be>

Григорий Мясоедов:

https://vk.com/video4006027_456239207

Исаак Левитан:

<https://www.youtube.com/watch?v=8v0XRXNgbzk&feature=youtu.be>

Архип Куинджи:

<https://www.youtube.com/watch?v=aqJWuPiqzmo&feature=youtu.be>

<https://www.youtube.com/watch?v=JD4lsEwg9r0>

Исаак Левитан:

<https://www.youtube.com/watch?v=8v0XRXNgbzk>

Федор Васильев:

<https://www.youtube.com/watch?v=1K7GXJ86zpY&feature=youtu.be>

Василий Поленов:

<https://www.youtube.com/watch?v=4pUIKPWlv8g&feature=youtu.be>

Суриков:

<https://www.youtube.com/watch?v=OsGW1UC0d50&feature=youtu.be>

Андрей Рябушкин:

<https://www.youtube.com/watch?v=tZMln6SBM8U&feature=youtu.be>

Константин Маковский:

<https://www.youtube.com/watch?v=SQpYluHoA-Q>

Сергей Иванов:

<https://www.youtube.com/watch?v=00ynmOsXAtY&feature=youtu.be>

Николай Ге:

<https://www.youtube.com/watch?v=7m-HqO75Z9M&feature=youtu.be>

Виктор Васнецов:

https://www.youtube.com/watch?v=1_elhRdPnLM&feature=youtu.be

Аполлинарий Васнецов:

<https://www.youtube.com/watch?v=yEjEASxGfVI>

Перов:

<https://www.youtube.com/watch?v=c-WO7eHbDtg&feature=youtu.be>

<https://www.youtube.com/watch?v=7MQag3C8Gno>

Григорий Мясоедов:

https://vk.com/video4006027_456239207

Владимир Маковский:

<https://www.youtube.com/watch?v=CnwIWgGriBs&feature=youtu.be>

Илья Репин:

<https://www.youtube.com/watch?v=IXP0UqTnsaU>

1. Сгруппируйте ролики по **жанровым** предпочтениям художников, самостоятельно выделив в содержании видеофильмов жанровые предпочтения того или иного передвижника.

2. Используя видеряд роликов и иконографический материал с сайтов

<https://gallerix.ru/album/Russians>

https://artchive.ru/artists/old/country:RU,-year_from:1856-year_to:1901

выделите для себя по два художника, работающего в любых двух определенных вами жанрах (см. задание 1) /кроме тех жанров, чтобы уже были исследованы в тексте презентации/ и произведите подробный **анализ** 2 любых картин у каждого из этих художников.

Таким образом, вам предстоит рассказать о **2** наиболее понравившихся вам картинах, раскрыв их содержание и доказав принадлежность к тому или иному жанру.

Критерии оценивания

За задание № 1 максимальное количество баллов — 5.

Каждый балл присуждается за точный, полный и глубокий ответ на один из пяти вопросов задания.

За задание № 2 максимальное количество баллов — 5

1 балл присуждается за безошибочно произведенную классификацию видеофильмов по жанровому принципу.

Каждый последующий балл присуждается за анализ одной из 4 выбранных студентом картин. Учитываются содержательность, полнота и доказательность рассказа.

Итоговая оценка:

«отлично» - 10 баллов

«хорошо» - 8-9 баллов

«удовлетворительно» - 6-7 баллов

«неудовлетворительно» - 5 и меньше 5 баллов