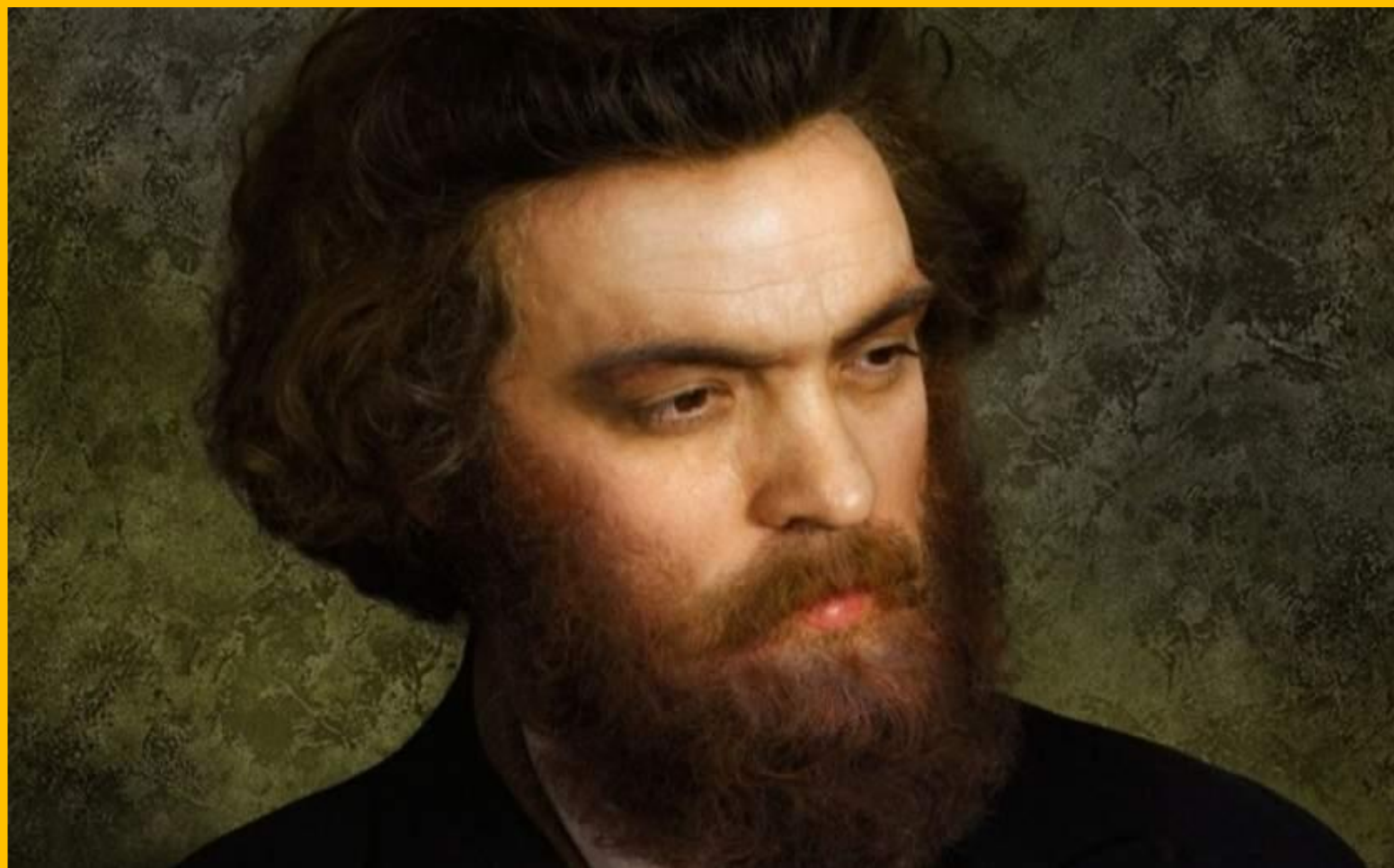
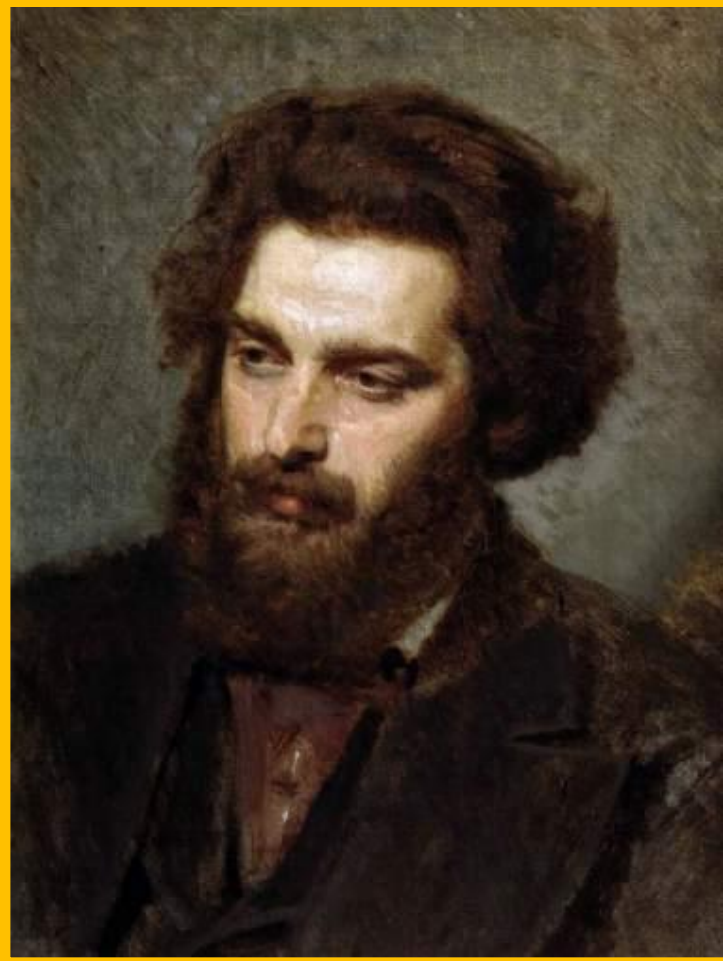

**АРХИП ИВАНОВИЧ
КУИНДЖИ (1842 – 1910)**

Сведения о жизни и творчестве А.И. Куинджи скудны и противоречивы. Художник был очень скромным человеком, не любил рассказывать о себе, не вёл дневников и переписки с друзьями.

- Жена Д. Менделеева в книге «Менделеев в жизни» приводит слова А.Куинджи о себе:
- «Моя фамилия – Шаповалов. Фамилия отца – Елинджи. Куинджи или Куюмжи назывались мои предки. Слово это турецкое, оно обозначало «золотых дел мастер.»
- А. Куинджи родился в Мариуполе. Рано потерял родителей, и воспитывался у родственников. С детства зарабатывал себе на жизнь: пас гусей, был мальчиком на побегушках, работал при постройке церкви. Мальчик с детства любил рисовать, самостоятельно научился играть на скрипке.
- По совету знакомых, видевших его рисунки, в 1855 году А.Куинджи поехал в Феодосию к знаменитому художнику И. Айвазовскому. Но стать учеником великого художника не получилось: ему было поручено лишь точить краски и красить забор.

Портрет А. Куинджи кисти И. Репина

- После двух месяцев проживания в Феодосии Архип вернулся в Мариуполь, где стал работать ретушёром у местного фотографа. Далее жил в Одессе, Таганроге, работая тоже фоторетушером.
- Всё это время Куинджи продолжал рисовать и заниматься самообразованием. Он вспоминал: «Когда я служил ретушёром в фотографии, то работал от десяти до шести. А вот всё утро – от четырёх до десяти было в моём распоряжении».
- Художественной школы он не заканчивал, но у него было огромное стремление учиться, и в 1865 году Куинджи почти без денег отправился в Петербург поступать в Академию Художеств.

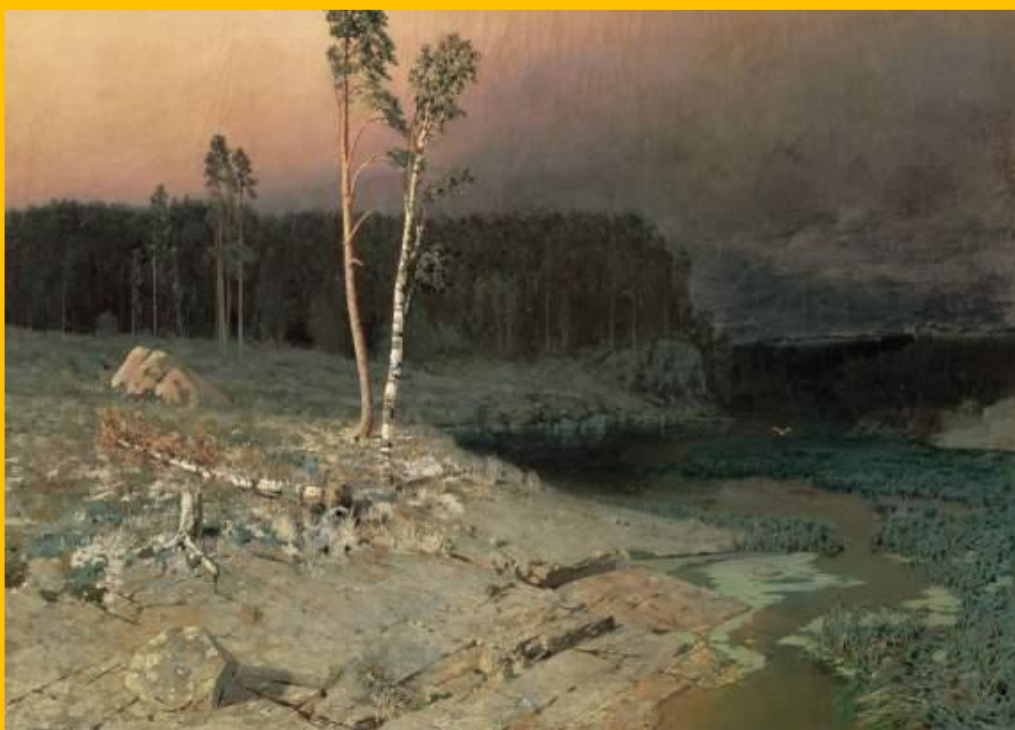
Однако первые две попытки оказались неудачными. Наконец, в 1868 году он создал не дошедшую до наших дней картину «Татарская сакля в Крыму», которую выставил на академической выставке. В результате Совет Академии художеств удостоил Куинджи звания свободного художника. После подачи прошения в Академический совет ему было разрешено сдавать экзамены по главным и специальным предметам для получения диплома. В 1870 году Куинджи получил звание некласного художника и только с третьей попытки стал вольнослушателем Императорской Академии художеств. В это время он познакомился с художниками-передвижниками И.Н.Крамским и И.Е.Репиным. Это знакомство оказало большое влияние на творчество Куинджи.

Увлечение идеями передвижников привело Куинджи к созданию таких работ, как «Осенняя распутица» (1872), за которую он получил звание классного художника, «Забывтая деревня» (1874), «Чумацкий тракт в Мариуполе» (1875). В этих картинах преобладала социальная идея, стремление выразить свои гражданские чувства, поэтому они были написаны в тёмных мрачных цветах. Все эти работы имели большой успех. О художнике А. Куинджи и его работах заговорили.

Расцвет творчества (1870-е годы)

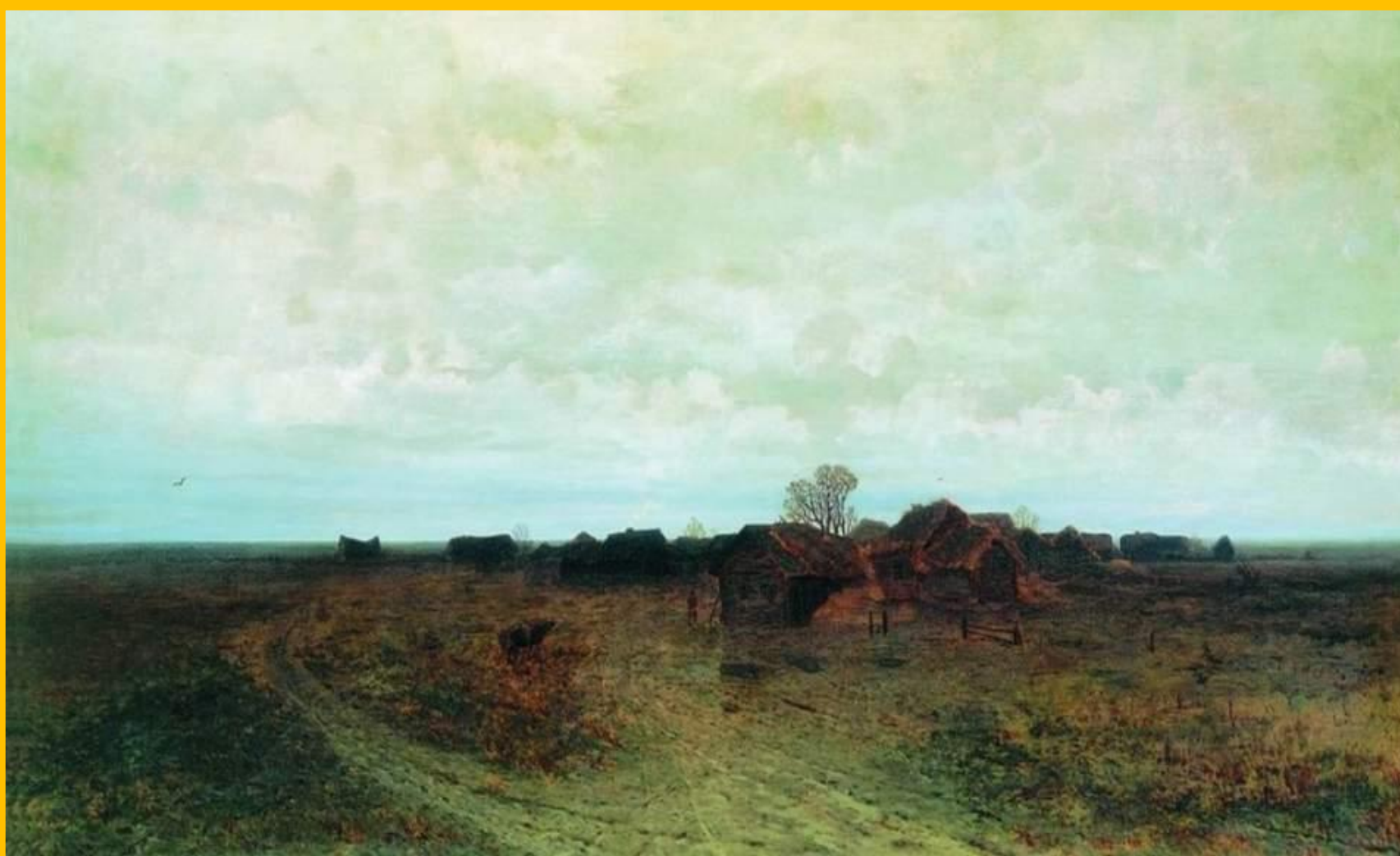

- С 1870 года художник неоднократно бывал на острове Валаам, любимом месте петербургских пейзажистов, и в 1873 году создал два замечательных пейзажа «На острове Валааме» и «Ладожское озеро».
- Картина «**На острове Валааме**» выделялась реалистической передачей природы и использованием романтических элементов — тревожной светотени, условного грозового неба и таинственного мерцания сумрака.
- Пустынный остров. На фоне сплошной полосы тёмного леса и мрачного неба выделяются голые скалы. В таинственную темноту уходит холодная стальная речка. На твердом грунте чудом растут деревья.
- Полотно стало первой картиной Квинджи, которую купил для своей коллекции П. М. Третьяков.

Картина «Ладожское озеро» привлекала к себе внимание, помимо изящного, лёгкого и тонко написанного пейзажа, эффектом каменистого дна, просвечивающегося сквозь прозрачную воду.

Забытая деревня (1874). В сгустившейся темноте поздних осенних сумерек видна истощенная земля. На первом плане и вдали силуэты, словно выросших в эту землю приземистых изб. Кругом пустынно и безлюдно. Ни огонька в окнах. Только бесконечная голая степь да покрытое серыми тучами небо. Одинокая фигура крестьянина и бредущая в деревню тощая коровенка усиливают ощущение одиночества, беспросветной нищеты, тоски и заброшенности.

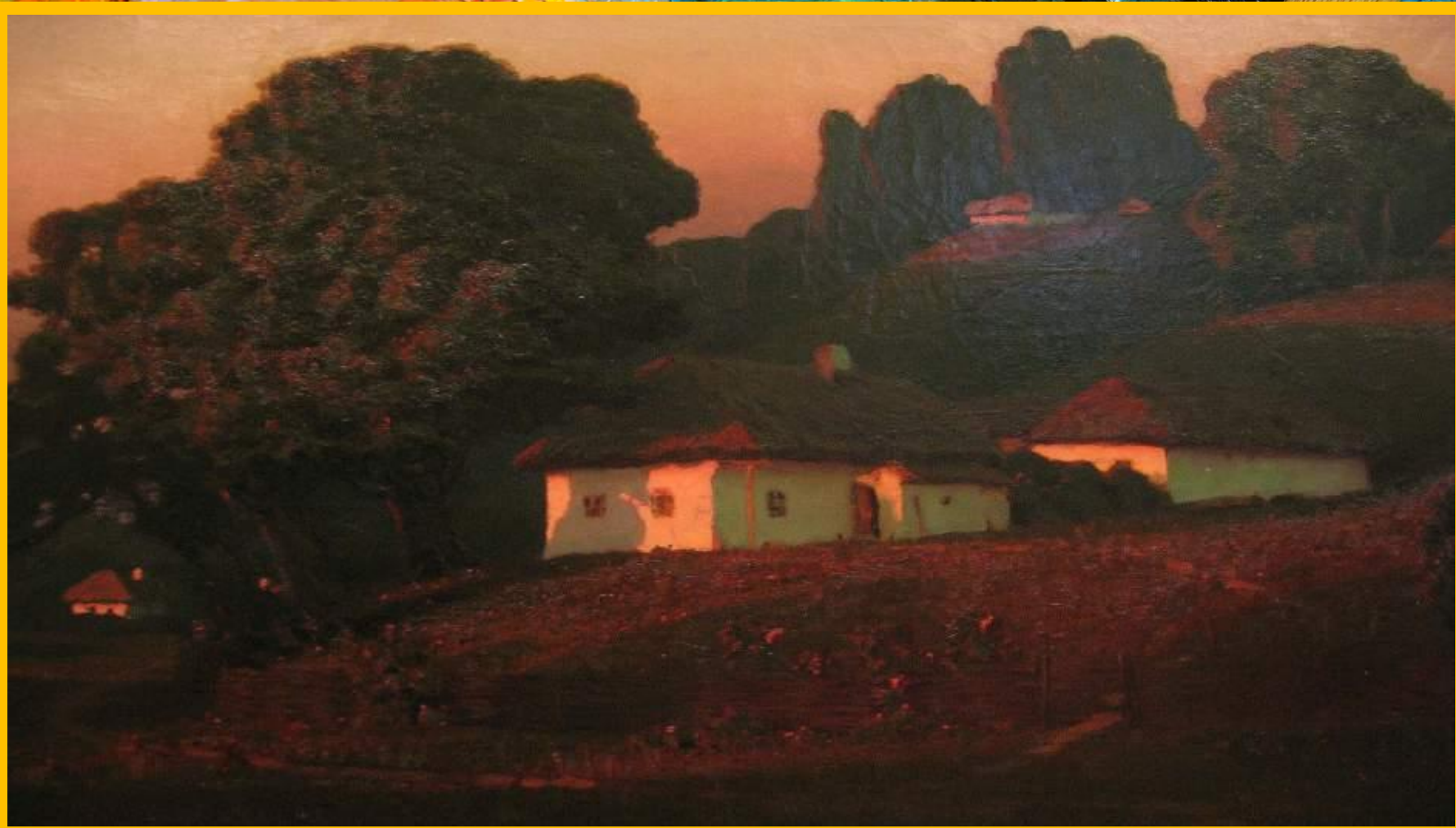
В 1875 году Куинджи обвенчался с дочерью богатого мариупольского купца Верой Леонтьевной Кетчерджи-Шаповаловой, которую полюбил ещё юношей. После свадьбы молодожёны отправились на Валаам. В том же году Куинджи написал картину «Степь», а в 1876 году — **«Украинскую ночь»**, вызвавшую всеобщее восхищение. Этой работой начался так называемый «романтический период» в творчестве художника.

Степь (1875). Это весенняя степь. Трава только появилась, просторы буйствуют зелеными красками. Автор изображает предрассветное сероватое небо. Землю окутал легкий теплый ветерок, колышущий волнами молодую траву. Кажется, что вся степь колышется в такт этому ветру. Глядя на картину, начинаешь слышать этот ветер. Поражает и масштабность полотна с идеально чистой степью. Нет никаких лишних деталей. Только природа и ее дыхание.

Привязанность к природе родной земли, где протекали детство и юность художника, Куинджи сохранил на всю жизнь. Известный критик Эмиль Дюранти называл Куинджи «самым интересным между молодыми русскими живописцами, у которого более, чем у других, чувствуется оригинальная национальность». Над картиной «Вечер на Украине» художник трудился 23 года.

В 1879 году Куинджи представил публике своеобразную трилогию пейзажей «Север», «**Берёзовая роща**» и «После дождя». Пейзажи продемонстрировали глубокое изучение искусством импрессионизма.

После дождя (1879). Эта картина поражает свежестью яркой зеленой речной долины, мокрой от только что прошедшего дождя. Жадно впитав в себя влагу, поля взорвались ярким зеленым цветом под лучами вечернего солнца. Темные и зловещие облака еще полны грозой, но стихия уже отступает. Весёлый золотистый луч скользит по ближнему лугу и мирно пасущейся лошадке.

Лунная ночь на Днепре (1880). Эта картина произвела особенно сильное впечатление на зрителей. Привольно катит река свои воды, освещенные лунным сиянием, а облака в небе словно повторяют их движение. Вспоминаются слова Н.Гоголя «Чуден Днепр при тихой погоде, когда мчит сквозь леса и горы вольно и плавно полные воды свои.

Не зашелохнет, не прогремит. Глядишь и не знаешь, идёт или не идёт его величавая ширина, и чудится будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога без меры в ширину, без конца в длину реет и вьётся по зеленому миру». Величественно течёт река, зеленовато светит в ночной тьме луна.

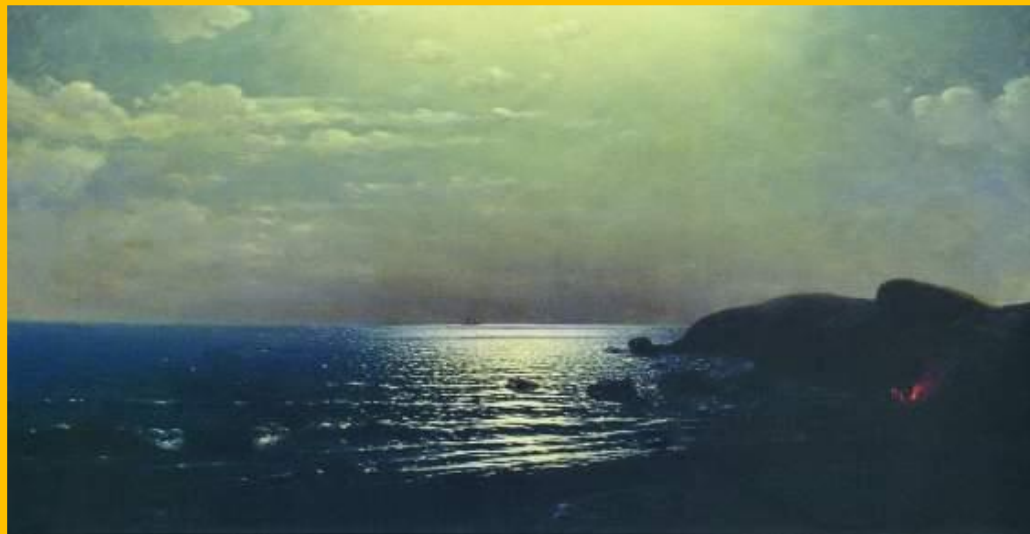
В 1882 году Куинджи представил публике картину «**Днепр утром**» (1881). Но это произведение было воспринято с прохладцей. Картина стала последней, которую художник согласился выставлять на публику. Уже через несколько месяцев он откажется от выставок и его работы станут недостижимыми для зрителя на несколько десятков лет. Главной чертой полотна считается его скромность. Отсутствие ярких оттенков и игры со светом делает пейзаж умиротворенным. Создается эффект прозрачности: река теряется в предрассветном тумане. Передний план с сочной зеленой рекой переходит в спокойный белый цвет прозрачных вод Днепра и неба.

Последние 20 лет Куинджи уединился в своей мастерской и никому не показывал свои картины. До сих пор до конца не известны причины, по которым художник, будучи на пике славы, решился на подобное затворничество. Куинджи много путешествовал, посетил Крым, Кавказ, продолжал упорно работать. Картина «**Море**» датируется 1898 – 1908.

В Крыму

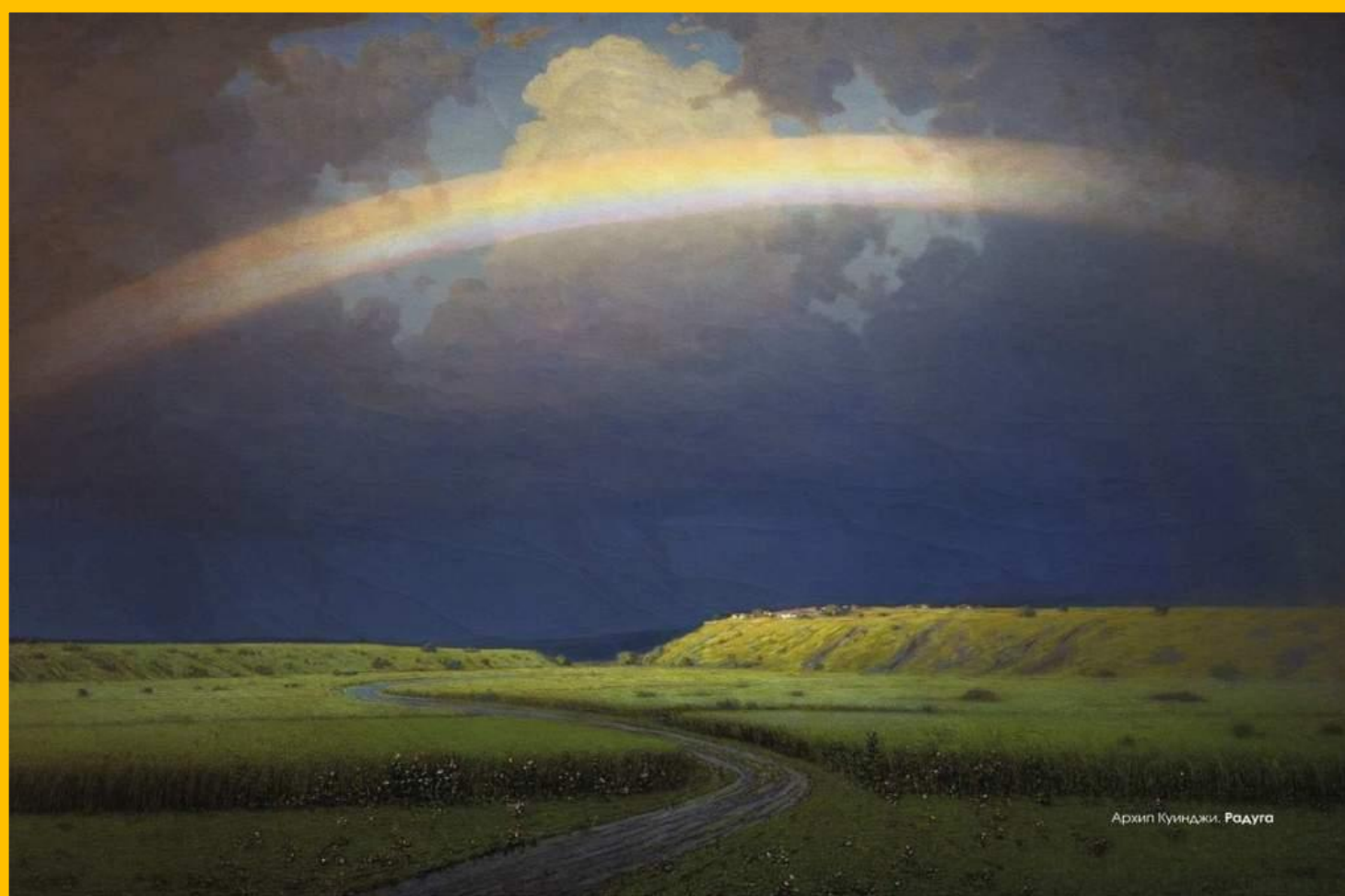
- 1886 году художник купил участок в Крыму площадью 245 десятин возле посёлка **Кикенеиз** и первое время жил там с женой уединённо в шалаше. Со временем на этом участке возникло небольшое имение Сара Кикенеиз, куда Куинджи часто приезжал со своими учениками.

Зрелые годы

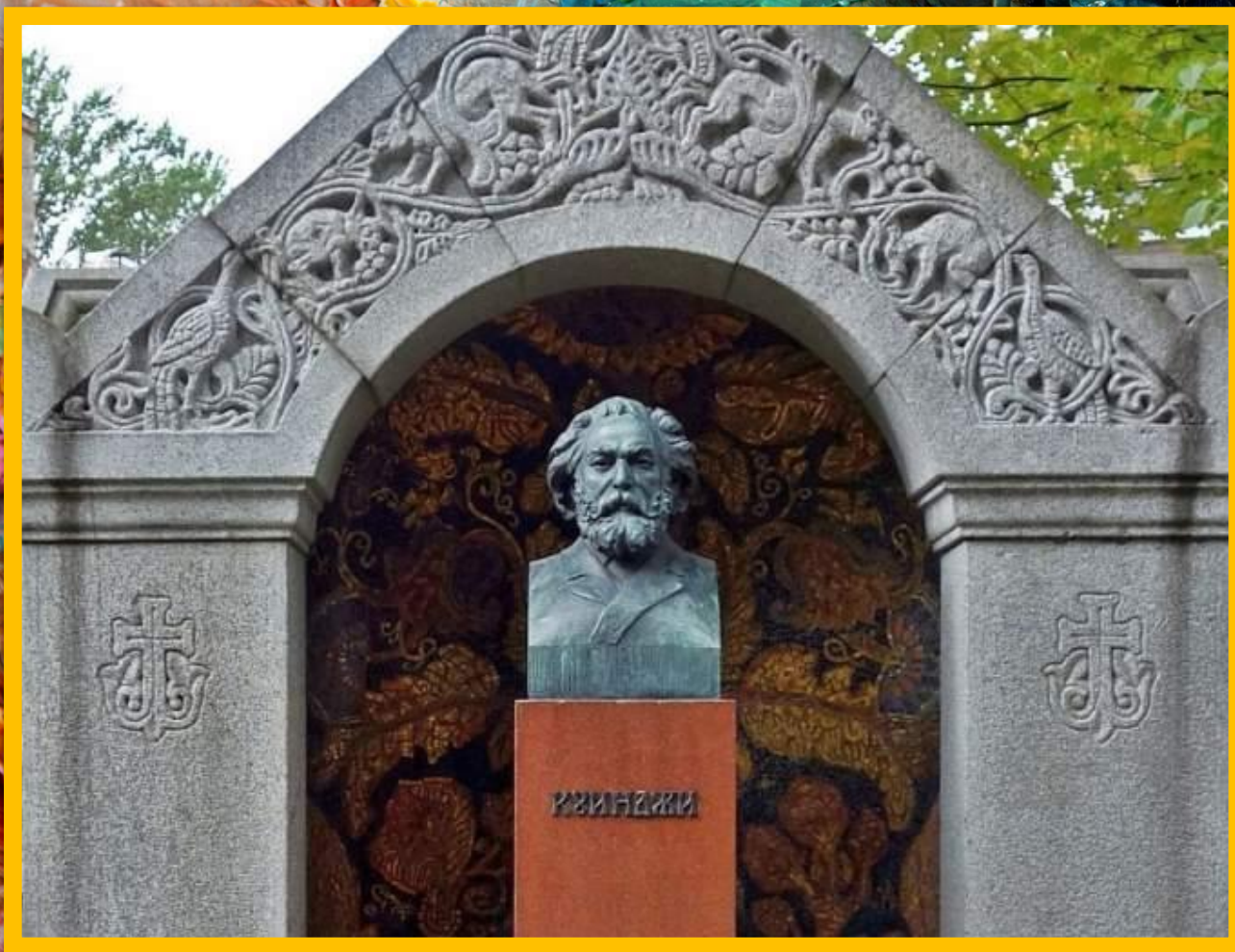
В 1901 году Куинджи нарушил затворничество и показал своим ученикам, а затем и некоторым друзьям четыре картины: «Вечер на Украине», «Христос в Гефсиманском саду», третий вариант «Берёзовой рощи» и уже известную «Днепр утром». О художнике снова заговорили.

Последнее десятилетие жизни ознаменовалось для Куинджи созданием таких шедевров, как «**Радуга**», «Красный закат» (1905—1908) и «Ночное». В своих произведениях Куинджи выразил своё восхищение родной природой, раскрыл силу света в изображении природы. В этом новаторство художника.

Архип Куинджи. Радуга

Летом 1910 Куинджи заболел воспалением легких и умер. Похоронен в Санкт-Петербурге.

Памятник И. Куинджи в Мариуполе

A collection of paintbrushes and a palette with various colors of paint. The brushes are arranged in a fan shape, with their handles pointing towards the bottom left. The palette is covered in thick, textured layers of paint in various colors, including yellow, orange, red, blue, and green. The background is a dark, textured surface, possibly a canvas or a piece of paper, with some paint splatters and smudges.

A. Kyuuzofuku

Спасибо за внимание