

Живопись первой половины XIX века

Первая половина XIX века — яркая страница в культуре России. Все направления — живопись, литература, архитектура, скульптура, театр этой эпохи отмечены целым созвездием имен, которые принесли русскому искусству мировую известность.

Живопись в первой половине XIX века имела большую значимость в жизни общества. Развитие национального самосознания, вызванное *победой в Отечественной войне 1812 года*, подняло интерес народа к национальной культуре и истории, к отечественным талантам. Вследствие чего в течение первой четверти столетия впервые возникли общественные организации, основной задачей которых ставилось развитие искусств: Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, Общество поощрения художников.

Появились специальные журналы, предпринимались первые попытки коллекционирования и показа русского искусства. Приобрел известность небольшой частный «Русский музей» П. Свиньина, а при императорском Эрмитаже в 1825 году была создана Русская галерея. В практику Академии художеств с начала века вошли периодические выставки, которые привлекали немало посетителей. При этом большим достижением был допуск на эти выставки по определенным дням простого народа.

В самом начале XIX века в живописи значительную роль играл *классицизм*. Однако к 1830-м годам данное направление постепенно утрачивает свое общественное значение, и все больше превращается в систему формальных канонов и традиций. Новизну воззрений привнес в русское искусство *романтизм* - европейское течение, сложившееся на рубеже XVIII — XIX веков. Один из основных постулатов романтизма, противоположный классицизму, — утверждение личности человека, его мыслей и мировосприятия в качестве главной ценности в искусстве. Закрепление за человеком права на личную независимость порождало особый интерес к его внутреннему миру, и в то же время предполагало свободу творчества художника. В России романтизм приобрел свою особенность: в начале века он имел героическую окраску, а в годы николаевской реакции - трагическую. Имея своей особенностью познание конкретного человека, романтизм стал основой для последующего зарождения и становления *реалистического направления*, утвердившегося в искусстве во второй половине XIX века. Характерной особенностью *реализма* являлось обращение к теме современного народного быта, утверждение новой тематики в искусстве — жизни крестьян. Здесь прежде всего необходимо отметить имя художника А.Г. Венецианова. Наиболее же полно реалистические открытия первой половины XIX века отразились в 1840-е годы в творчестве П.А. Федотова.

Выдающимися достижениями в русском искусстве первой половины XIX века характеризуется **портретная живопись**. Русский портрет – тот жанр живописи, который наиболее непосредственно связывал художников с обществом, с выдающимися современниками. Расцвет портретной живописи связан с поиском новых принципов художественного творчества и распространением в России **романтизма**. Романтизм присущ портретам художников *О.А.Кипренского, В.А.Тропинина,, К.П.Брюллова*. Самые известные портретисты этого времени – ***Кипренский О.А. и Тропинин В.А.***

Кипренский О.А. «Автопортрет»

Тропинин В.А. «Автопортрет», 1846
год

Кипренский О.А. (1782-1836). Особая страница в русской живописи – женские портреты художника. Каждый из его портретов захватывает проникновением в душевные глубины образа, неповторимым своеобразием облика, великолепным исполнительским мастерством. Наибольшую известность получили портреты Е.С. Авдулиной (1822 г.), Е.А. Телешовой (1828 г.), Д.Н. Хвостовой (1814 г.). Одна из вершин творчества Ореста Адамовича — портрет Е. П. Ростопчиной (1809 г.).

Портрет Е.С.
Авдулиной

Портрет Е.А.
Телешовой

Портрет Д.Н.
Хвостовой

Портрет Е.П.
Ростопчиной

Знаменитый портрет поэта А.С. Пушкина (один из лучших прижизненных) кисти **Кипренского**. Сам поэт об этой картине писал: «Себя, как в зеркале, я вижу. Но это зеркало мне льстит».

Портрет лейб-гусарского полковника Е.В.Давыдова(1809 г.). Образ Давыдова, созданный **Кипренским**, предстает перед зрителем символом эпохи войн с Наполеоном, в преддверии Отечественной войны 1812 года.

Тропинин Василий Андреевич (1776-1857). Сын крепостного, сам крепостной до 1823 года. Способности к рисованию проявились еще в детстве, обучался в Академии художеств в Петербурге, показывал блестящие успехи в учебе, получил серебряную и золотую медали. Но барин отправил его в украинское имение, где художник прожил около 20 лет, занимался живописью, строил и расписывал церковь. Тропинин В.А. написал огромное количество портретов, причём не только известных и знаменитых людей, но и представителей из народа. Особое внимание обращают прижизненные портреты великого поэта А.С.Пушкина и героя Отечественной войны 1812 года И.П. Багратиона.

«Портрет Багратиона П.И.»

«Портрет А.С.Пушкина», 1827 год

В портретах современников, людей из народа, художник показывает внутреннюю красоту человека. Так, в картине «Кружевница» Тропинину В.А. удалось найти редкую гармонию физической и нравственной красоты, социальной определенности типа девушки из народа и поэтичности образа. «Кружевница» характерна для русской живописи предпередвижнической поры: традиции XVIII века переплетаются здесь с приметами новой эпохи.

«Девушка с горшком роз», 1820 год

«Гитарист», 1823 год

«Кружевница», 1823 год

«Золотошвейка», 1826 год

Карл Павлович Брюллов(1799-1852) был одним из самых ярких, и в то же время противоречивым художником в русской живописи XIX века. Брюллов обладал ярким талантом и независимым образом мыслей. Воспитывался в семье художника, с детства был увлечён живописью, в 10 лет поступил учиться в Академию художеств. В 1822 году Карл Брюллов отправился в Рим для изучения искусства мастеров Эпохи Возрождения.

«Автопортрет»,
1834

«Автопортрет»,
1848 г.

«Портрет графини
Ю. П. Самойловой с
приёмной дочерью
Амацилией Пачини»

«Портрет Алексея
Толстого», 1832

В итальянский период творчества Брюллов значительное место уделял портретной живописи, написал знаменитую картину-портрет «Всадница». В картине «Итальянское утро» он обратился не к историко-мифологическим сюжетам, а к будничной сцене сбора винограда. В 1836 году Карл Павлович Брюллов становится профессором Петербургской Академии художеств, преподаёт в Академии, в этот период также пишет около 80 портретов.

«Гадающая
Светлана»,
1836 год

«Всадница»,
1832 год

«Итальянский
полдень», 1832 год

«Портрет
сестёр
Шишмарёвых»,
1839 год

Самым высоким в Академии считался **исторический жанр**. Лучшими произведениями этого жанра стали работы *К.П.Брюллова*, в том числе *«Последний день Помпеи»*. Эта картина является ярким образцом академического искусства, но уже просматриваются элементы романтизма.

История создания картины «Последний день Помпеи». В 1827 году на одном из приемов художник знакомится с графиней Юлией Павловной Самойловой, ставшей для него художественным идеалом, ближайшим другом и любовью. Вместе с ней Карл отправляется в Италию осматривать развалины античных городов Помпеи и Геркуланума, погибшие в результате извержения вулкана в 79 году н. э. Впечатлившись описанием очевидца трагедии римского писателя Плиния Младшего, Брюллов понял, что нашел тему для своего следующего произведения. Три года художник собирал материал в археологических музеях и на раскопках, чтобы каждый написанный на полотне предмет соответствовал эпохе. Вся работа над картиной продолжалась **шесть лет**. В процессе работы над картиной было сделано множество эскизов, набросков, этюдов, а сама композиция несколько раз перестраивалась. Когда в середине 1833 года произведение было представлено широкой публике, то оно вызвало взрыв восторга и преклонения перед художником. Ранее ни одной картине русской школы живописи не выпадала такая европейская слава. В 1834 году на выставках в Милане и Париже успех картины был потрясающим. В Италии Брюллова избирают почетным членом нескольких академий искусств, а в Париже ему была присуждена Золотая медаль.

Успех картины предопределил не только удачно найденный сюжет, отвечающий романтическому сознанию эпохи, но также и то, как Брюллов делит толпу гибнущих людей на локальные группы, каждая из которых иллюстрирует тот или иной аффект - любви, самопожертвования, отчаяния, алчности. Показанная на картине губящая все вокруг сила, вторгшаяся в гармонию человеческого бытия, вызывала у современников мысли о кризисе иллюзий, о неосуществившихся надеждах. Это полотно принесло художнику всемирную славу. Заказчик картины - Анатолий Демидов – подарил ее царю Николаю I.

Иванов Александр Андреевич (1806-1858 гг.) Особое место в историческом жанре занимает монументальное полотно *А.А.Иванова «Явление Христа народу»*, над которым он трудился 20 лет. Исполненное с соблюдением основных норм классической живописи, оно совмещает идеалы романтизма и реализма. Основная идея картины – уверенность в необходимости нравственного обновления людей.

История создания картины «Явление Христа народу». В 1833 году (с 1830 по 1858 год художник проживал в Италии) у Александра Андреевича возник замысел новой монументальной картины. Эта всемирно известная картина стала апогеем его творчества, в ней раскрылся в полной мере могучий талант художника. Работа над картиной занимала все мысли и время художника; было выполнено более трехсот подготовительных этюдов с натуры и альбомных зарисовок, многие из которых стали самостоятельными произведениями. За время работы над картиной Иванов перечитывал литературу по истории, философии, религиозным учениям, несколько раз переосмысливал замысел и сюжет. В Италии художник оказался в тяжелом материальном положении. Иванов жил на пособия, которые ему удавалось выхлопотать у разных учреждений или меценатов. Он экономил на каждой мелочи. Почти все деньги, которые ему удавалось достать, Александр Андреевич тратил на содержание громадной мастерской, покупку художественных материалов и оплату натурщиков. После нескольких перерывов в работе над картиной художник всё-таки закончил её к 1857 году. Но картина «Явление Христа народу», показанная художником после возвращения в 1857 году в Россию сначала в Зимнем дворце, потом в Академии художеств, была встречена довольно сдержанно.

О портретном мастерстве художника *Иванова А.А.* свидетельствуют написанный в 1841 году **портрет Н.В.Гоголя**, с которым живописца связывала тесная дружба.

Картина «итальянского» периода творчества живописца — **«Явление Христа Марии Магдалине после воскресения»**, над которой он работал с 1834 по 1836 год. Это полотно было отослано в Петербург, где получила положительные отзывы. Картина была помещена в картинную галерею Эрмитажа. Совет Академии оценил творчество художника, которое строго соответствовало классическим канонам, и присвоил ему звание академика.

Автопортрет, 1848 год

- **Федотов Павел Андреевич (1815-1852).** Основоположник критического реализма в русской живописи. В своих жанровых картинах выразил крупные социальные проблемы. В 1826-1833 годах учился в Первом московском кадетском корпусе. Благодаря своей феноменальной памяти Павел учился хорошо, науки давались ему легко. Уже тогда, в первые годы учебы у Федотова проявилась тяга к живописи. Со временем рисование переросло в страстное увлечение. Первые работы Федотова были связаны с военной темой. Он поступает в Академию художеств. Он не принимал целиком на веру всего, что преподавалось в Академии, что обусловило формирование его собственного взгляда на живопись, отличного от застывших канонов академизма. Выйдя в отставку, художник создал талантливые произведения социального направления, показывающие критическую позицию автора по отношению к действительности.

Первое произведение художника **Федотова П.А.**, написанное маслом - «**Свежий кавалер**» - относится к 1846 году. Эта жанровая картина понравилась и академическим профессорам, и демократическому зрителю. Через год Федотов написал еще одну картину — «**Разборчивая невеста**». При непосредственном участии Брюллова эти две картины были приняты на академическую выставку 1847 года.

«Свежий кавалер», 1846 год

«Разборчивая невеста», 1847 год

За написанную позднее картину **«Сватовство майора»** совет Академии присудил Павлу Андреевичу звание Академика. Важное место в творчестве Федотова занимали портреты, из которых выделяется **«Портрет Н. Жданович»**, написанный в 1849 году.

«Сватовство майора», 1851

«Портрет Н. Жданович за фортепьяно», 1849 год

Венецианов Алексей Гаврилович (1780-1847), родоначальник отечественного **бытового жанра (жанровой живописи)**. Его картины поэтизировали жизнь простого русского народа, посвящались повседневному труду и быту крестьян.

«Автопортрет», 1811 год

Родился в Москве, в семье купца. Учился в частном пансионате, служил в Департаменте почты, с детства увлекался живописью. Был учеником известного художника В.Л. Боровиковского.

В 1811 А.Г.Венецианов был избран академиком Петербургской Академии художеств.

В 1818 году **Венецианов** оставляет государственную службу, женится и уезжает с семьей в имение Сафонково, принадлежавшее его новой жене. Именно здесь, вдали от городской суеты Алексей Гаврилович находит главную тему своего творчества. Венецианову открывается неиссякаемый источник вдохновения, разнообразие сюжетов и образов. Огромным вкладом Алексея Гавриловича Венецианова в развитие русской живописи является создание им своей школы, своего метода. От частных портретов крестьян художник приходит к великолепным художественным композициям, в которых народная жизнь, ее аура, находит многокрасочное выражение для неё.

В **1822** году впервые работа художника **А.Г.Венецианова** была представлена императору. За нее живописец получил тысячу рублей, а само произведение было помещено в Бриллиантовую комнату Зимнего дворца. Называлась картина **«Очищение свеклы»**. Это полотно стало своеобразной «поворотной точкой» в русской живописи, зарождением нового направления в русском искусстве — **бытового жанра**. Именно Венецианов добился популярности этого направления живописи в народе.

В 1820-х годах Алексей Гаврилович написал несколько небольших картин, так называемых «крестьянских портретов», изображающих то девушек с крынкой молока, то с косой, со свеклой, с васильками, то мальчика с топором или заснувшего под деревом, то старика или старуху.

«Девушка в
платке», 1810
год

«Захарка»

«Девушка с
крынкой
молока», 1824
год

Крестьянка с
васильками.

Следует отметить особенность образов крестьянок, свойственную многим картинам художника: их величавость, спокойное достоинство, деловитое выражение лиц. Прообразом крестьянки для картины «**На пашне. Весна**» послужила жена художника. Она - молодая, стройная женщина в длинном сарафане, ведущая по полю двух коней. Не менее известна картина — «**На жатве. Лето**». Это произведение отличаются гармонией художественных образов: любовь Венецианова к трудовому крестьянскому народу позволила изобразить в нем подлинную красоту.

На жатве. Лето.

«На пашне. Весна.» 1820 год

Проверим знания:

1. Какие художественные направления сосуществовали в живописи в первой половине XIX века:

А) классицизм, сентиментализм, реализм

Б) реализм, абстракционизм, сентиментализм

В) классицизм, романтизм, реализм

2. Кто из художников написал портрет А.С.Пушкина, о котором поэт сказал: «Себя, как в зеркале, я вижу. Но это зеркало мне льстит»:

А) Кипренский

Б) Тропинин

Г) Венецианов

3. Кто из художников первой половины XIX века является родоначальником отечественного бытового жанра в живописи:

А) Брюллов

Б) Венецианов

Г) Федотов

4. Кто из художников первой половины XIX века является основоположником критического реализма в русской живописи:

А) Тропинин

Б) Федотов

В) Иванов А.А.

5. Определите автора и название картины

6. Определите автора и название картины

7. Определите автора и название картины

8. Определите автора и название картины

9. Определите автора и название картины

10. Определите автора и название картины

