

Русская живопись первой половины XIX века

Сильвестр
Феодосиевич
Щедрин
(1791 - 1830)

- Ярким мастером пейзажа первой половины XIX века был Сильвестр Феодосиевич Щедрин – сын знаменитого скульптора Ф. Ф. Щедрина и племянник профессора пейзажной живописи Академии художеств С. Ф. Щедрина.
- Мальчик рос в атмосфере высокого искусства, и его жизненный путь был во многом предопределен с детства.

- В 1812 году он закончил петербургскую Академию художеств с золотой медалью, что дало ему право на трехгодичную стажировку в Италии, т. е. на «заграничное пенсионерство». К сожалению, из-за войны с Наполеоном поездка в Италию была отложена на 5 лет. Но годы, проведенные в Петербурге, не прошли для молодого художника даром. Его виды Петербурга появлялись на выставках и положительно отмечались критикой.

- В 1818 году Академия художеств возобновила пенсионерство. В июле из Кронштадта на корабле отплыл с пятью другими учениками не восторженный юноша, а художник, реально оценивающий свои возможности.
- В Риме Щедрин погрузился в работу. Многие выпускники академии при выборе мотива для своих картин следовали академическим эстетическим канонам – изображали пейзаж с горами и античными руинами в соответствии с так называемым «героическим» стилем.

- Сопричастность романтической эпохе диктовала Щедрина свои законы, и он все чаще отказывался от исторических ассоциаций ради передачи реальных состояний природы, прозрачной атмосферы, наполненной солнцем и светом, и жизни людей в современном городе.

- Памятники искусства прошлого воспринимались романтиком Щедриным более чувственно и эмоционально. Это связано с уходом «моды на античное» и стремлением северян наслаждаться благословенным югом, уютностью итальянской природы, стилем жизни с его знаменитым «прекрасное ничегонеделание».

Новый Рим. Замок святого Ангела, 1823—1825

- Работа «Новый Рим. Замок Святого Ангела» (1825) декларирует новые пристрастия художника. Он словно создает портрет вечного города, символы которого – собор Святого Петра и замок Святого Ангела.
- Памятники архитектуры прошедших веков намеренно отнесены на дальний план, а на переднем плане – простые итальянцы, занятые повседневным трудом. От желтоватых мутных вод Тибра словно поднимается влажная, пронизанная солнечными лучами дымка, обволакивающая облупившиеся и мрачные фасады домов.

- Главное достижение художника – это попытка показать ощущение материальности воздуха и дать тоновую разбивку планов картины.

Веранда, обвитая виноградом, 1828

- Внимание к человеку в пейзаже позволило Щедрину так естественно и живо изобразить его в своеобразных полупейзажах-полужанрах, какими являются «Веранды» или «Террасы» 1828 года.

Терраса на берегу моря. 1828

- В «Террасе на берегу моря» художник передал атмосферу неги и полуденного покоя страны-сказки. Цвета здесь усилены, почти локальны, но это не мешает их тонкой согласованности. Солнце словно «проволочными лучами» брызнуло под своды террасы на дальнем плане и прозрачными пятнами легло на пол и одежду разнеженных итальянцев, которые и обособлены от экзотического мира природы, и являются его неосъемлемой частью, как небо и море.

- В конце 1820-х годов Щедрин – уже признанный мастер. Однако его работу все чаще прерывали приступы тяжелой болезни. В ноябре 1830 года Сильвестр Ф. Щедрин умер в Сорренто 39 лет от роду. На его могиле поставили памятник, выполненный скульптором С. И. Гальбергом – другом художника. Это надгробие стоит и сейчас в церкви Сан-Винченцо, храня память о русском живописце, воспевавшем красоту Италии.

Карл Павлович Брюллов

- Признанным автором компромисса идеалов школы классицизма и нововведений романтизма был К.П. Брюллов (1799 – 1852). Образы, созданные Карлом Брюлловым, оказались востребованными многими поколениями.

Автопортрет
1848

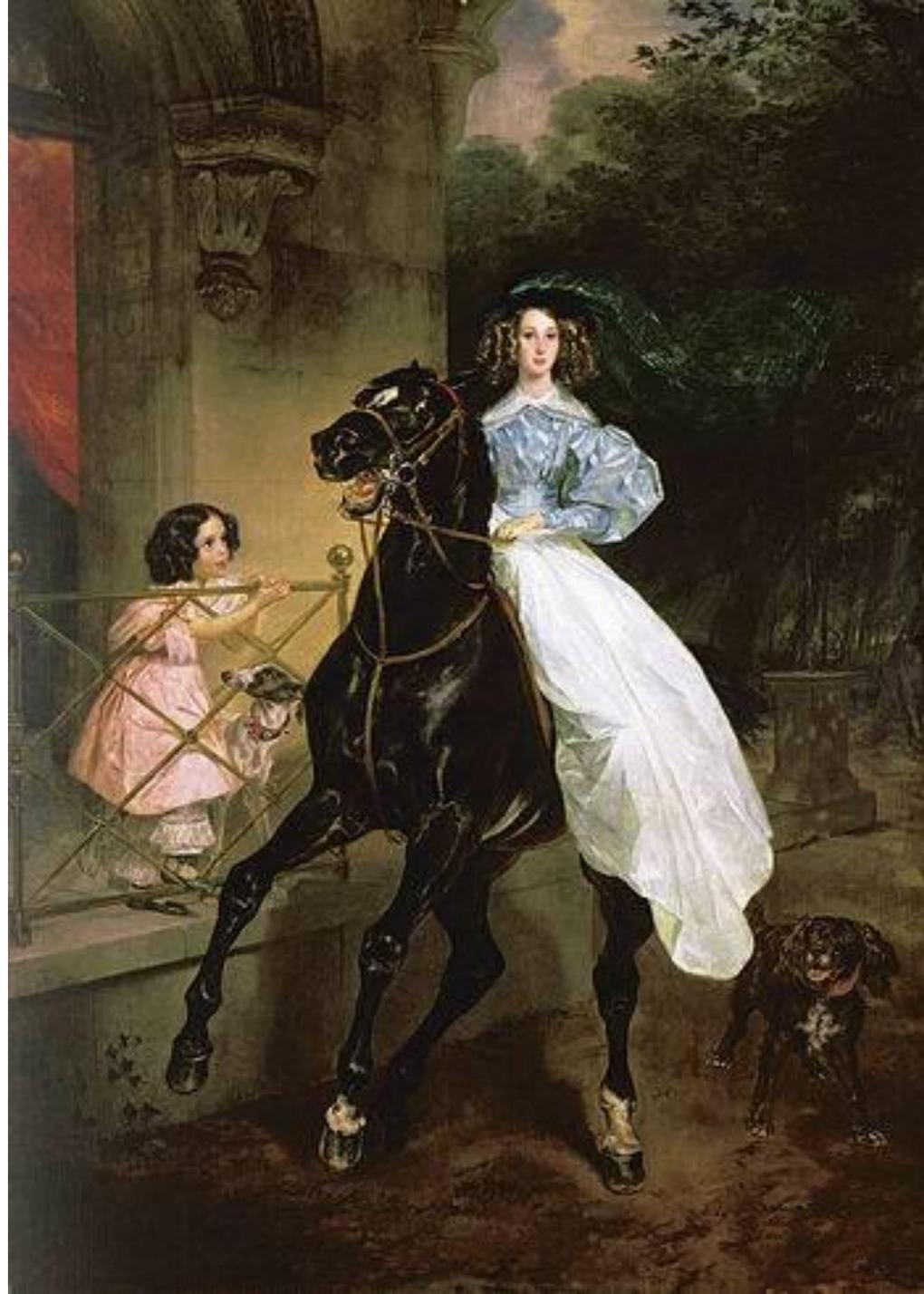
- К.П. Брюллов родился в семье академика Петербургской академии художеств, мастера резьбы по дереву, Павла Ивановича Брюллова, род которого происходил из Франции, из потомственных мастеровых и ремесленников. Все его дети окончили Академию художеств.
- Карл Павлович завершил обучение в 1821 году с золотой медалью.

- Для многих Брюллов – автор картины «Последний день Помпеи» (1833), находящейся в Русском музее в Петербурге. Главная тема произведения – народ перед лицом катастрофы, могучих стихийных сил, вершащих судьбу мира.
- Тема всевластия слепого рока – излюбленная тема романтического искусства. При этом Брюллов создал картину, опираясь на натурные впечатления от посещения раскопок Геркуланума.
- Античность предстала в его произведении как реальная историческая форма жизни, а не в виде искусства древних художников и скульпторов.
- Здесь герой – толпа, но это не умаляет романтической веры художника в нравственную силу и величие человеческой души.

- Личность – основная тема всего романтического искусства. «У Брюллова является человек, для того чтобы показать всю красоту свою, все верховное изящество своей природы», - писал Н.В. Гоголь.
- Красота и блеск присущи парадным портретам кисти художника. Это всегда изысканное зрелище с сюжетной завязкой, сочиненной постановочной сценой, с частым использованием пейзажа и восторженным отношением к модели.

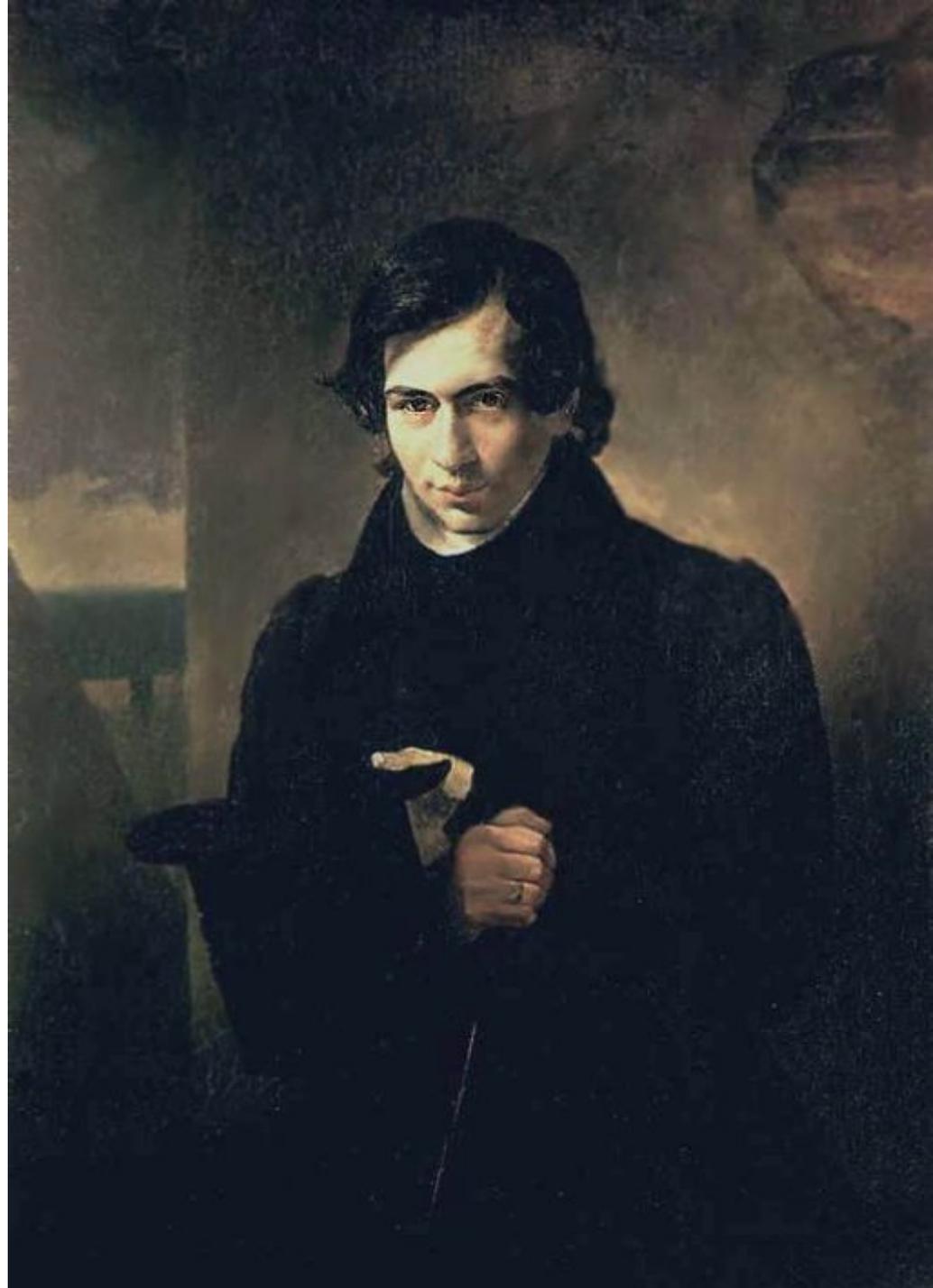
- Многие портреты мастера стремятся выйти за рамки своего жанра – такова и «Всадница» (1832). Это парадный портрет сестер-итальянок Джованины и Амацилии Паччини, воспитанниц русской графини Ю.П. Самойловой, приятельницы художника, решенный как жанровая сцена.

- Юная амазонка только что проскакала по парку и у террасы резко останавливает коня, поднимая его на дыбы. Еще развевается изумрудный шарф на шляпке, вертится вокруг запыхавшийся пес, но движение всадницы уже остановлено в самом прекрасном мгновении.
- Она перед нами: спокойное, тонкое лицо, лишенное всякой экспрессии, холодноватые тона одежды (зеленое, белое, голубое). Гарцующий конь как пьедестал ее красоте.
- Всадница – это романтический образ юности, это богиня, бестрепетная и отстраненная. «Только женщиной могло увенчаться мироздание», - говорил художник.

- Мажорное звучание образа всадницы усиливает изображение маленькой девочки. Завороженная красивым зрелищем, сестренка прильнула к металлическим перилам террасы. Ее эмоции искренни и непосредственны.
- Теплые тона преобладают в левой части картины. Тональный строй варьируется от нежно-розового и светлой охры до пламенеющего красного в драпировке дальнего плана.
- При этом фактура живописи здесь более богата и выразительна в передаче материальности предметов – легкого кружева, блеска шелка, бликов на металлических бубенчиках в ошейнике собачки-левретки.

Портрет Н.В.
Кукольника
1836

Александр Андреевич Иванов

- Нет более несхожих художников, чем Александр Андреевич Иванов (1806 – 1858) и Карл Павлович Брюллов, хотя в их биографиях много общего. Оба – сыновья профессоров петербургской Академии художеств. Даже учителя у них были общие. Андрей Иванович Иванов, отец Александра Иванова, являлся наставником Карла Брюллова в академии. А в 1817 – 1827 годах в мастерской Иванова-старшего обучался и его сын.
- Вторым учителем Александра был А.Е. Егоров. Иванов удостоился за дипломную работу золотой медали, что дало ему возможность продолжить обучение в Италии. В 1830 году молодой мастер уехал в Рим, где и прожил почти всю жизнь, возвратившись в Россию лишь в 1858 году, незадолго до смерти.

Портрет
А. А. Иванова

работы

С. П. Постникова

- А.А. Иванов вошел в историю русской культуры XIX века как автор, воплотивший христианскую тему и христианские идеалы в искусстве. Идею отражения в искусстве исторического значения христианства он посвятил 20 лет напряженной работы.
- Художник серьезно изучал религиозную живопись Джотто и мастеров Возрождения: Мазаччо, Пьеро делла Франчески, Фра Анджелико, Леонардо да Винчи. Его другом в Риме стал немецкий живописец-романтик Йохан Фридрих Овербек, глава братства назарейцев, пытавшихся возродить средневековую цеховую жизнь и традиции религиозной монументальной живописи.

- Усердно изучая Священное Писание, в особенности Новый Завет, Иванов всё более увлекался мыслью изобразить на большом полотне первое явление Мессии народу, но прежде чем приступить к этой трудной задаче, хотел испробовать свои силы над менее масштабным произведением.
- С этой целью он в 1834—1835 годах написал «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине».

- Так, в результате глубокого осмысления Евангелия, возникла картина «Явление Христа народу» (1837 – 1857), представившая человечество в острейший момент духовного выбора.
- В картине поражает момент тишины и сосредоточенности, близкий иконописной традиции безмолвного стояния перед Богом. На огромном полотне площадью сорок с половиной квадратных метров разворачивается сцена крещения народа Иоанном Крестителем, взятая из Евангелия от Иоанна.
- Несколько переосмыслив сюжет, Иванов делает акцент на первое явление Христа народу, проповедь Крестителя и на восприятие происходящего разными группами персонажей картины.

- В композиции толпа, собравшаяся на берегу Иордана, развернута перед зрителем на холсте в виде фриза. Традиционный академический прием дает возможность внимательно изучить особенности каждого образа, его роль в картине. Сам Иванов определял свой способ работы как метод «сличений и сопоставлений».
- Самым очевидным сопоставлением в картине являются контрастные возрастные пары и группы.

- Изображенные в левой части холста старик и юноша, выходящие из воды, олицетворяют молодость и старость человечества и одновременно задают тон более глубоким возрастным сравнениям. В произведении преобладают старики. В связи с этим невольно встает вопрос: способно ли человечество воспринять истинное учение, не обветшало ли оно духовно? Старость консервативна, старикам труднее отказаться от того, во что они прежде верили.
- Старик, застывший в воде, опершись на посох, апостол Петр, напряженно прислушивающийся к проповеди, словно символизирует мудрую, размышляющую старость.

- Образ фанатичного противостояния и неприятия Христа обозначен группой седобородых старцев в белых чалмах и хитонах – это левиты и фарисеи-книжники, сторонники старой веры. От их группы как бы стремятся обособиться человек в красно-коричневом хитоне, написанный с Н.В. Гоголя, и юноша-назареец с косами, уложенными вокруг головы.

- В противовес старости юность деятельна и больше способна к восприятию новой истины. Молодой человек слева стремительно выходит из воды навстречу Христу. Внимательно прислушиваются к проповеди Крестителя апостол Иоанн и мальчик из группы «дрожащих». Заинтересованно застыл, созерцая Христа, златоволосый юноша-язычник – словно воскресший идеал античной красоты.

- В картине находит выражение тема веры. Слева на полотне, где отмечается «восходящее» движение людей к Христу, застыл будущий апостол Нафанаил, как бы пропускающий идущих мимо себя. Именно ему принадлежат полные неверия слова: «Из Назарета может ли быть что доброе?» (Евангелие от Иоанна). Глаза его опущены вниз, руки скрыты в широких рукавах хитона, вся поза выражает сомнение.
- Петр, Андрей и Иоанн, также в будущем апостолы Христа, в разной степени символизируют приятие Мессии. Они расположены близко к Иоанну Крестителю и будто впитывают его веру. Последователи учения Христа внимают проповеди, постигают смысл истины и пробуждаются к новой духовной жизни.

- Человечество – не только молодость и старость, вера и сомнения, но еще богатство и бедность, господство и рабство. В центре полотна представлена группа «хозяин – раб». В 1830е – 1840е годы в России были популярны идеи воспитания общества средствами искусства, а также мысли о нравственном обновлении человечества путем постижения христианских догматов. В связи с этим образ раба – один из ключевых в произведении.
- Над его созданием Иванов долго работал. В ранних эскизах художник делал акцент на изображении жалкого, полуживотного состояния человеческого существа. В окончательном варианте облик персонажа несколько облагорожен. Его некрасивое лицо, может быть, впервые в жизни озаряется улыбкой надежды. Величие роли христианства – и в пробуждении Божественного начала в униженных душах.
- «Сквозь привычное страдание впервые проявилась отрада», - писал художник.

- Группа «хозяин – раб» также помогает разработке излюбленной ивановской темы – противопоставление античного и христианского эстетических идеалов. Античный культ тела противопоставлен христианской идее отрицания красоты телесной во имя красоты духовной.
- Картина строится на сопоставлениях: контраст левой и правой частей с изображением устремляющихся к Христу и уходящих от него групп людей, противопоставление верхней и нижней частей картины – мира «горнего» и «дольнего», Божественного и человеческого.
- Пространственная пауза, разделяющая верх и низ полотна, позволяет сосредоточиться на созерцании Мессии. В верхней части картины господствует светлая лазурь неба, твердое каменное плато полого ложится под ноги Христу, вдали – белоснежное здание на холме и город в долине. Композиция построена так, что Христос является и неотъемлемой частью гармоничного мира природы, и небесной обители, и «земной юдоли», исполненной человеческих страстей.

- Важнейшую роль в картине играет пейзаж. Иванов не сумел побывать в Палестине, а воспроизвел окрестности Римской Кампании с характерным ярким и контрастным итальянским освещением. Автор не стремился сосредоточиться на исторических и археологических подробностях, но воссоздавал дух происшедшего. Иванов великолепно передал световоздушную дымку, окутывающую предметы. При этом его пейзаж символичен. Оливковое дерево, которое служит фоном для толпы слева в картине, своими ярко зеленеющими и засохшими ветвями словно повторяет жизненный круг юности и старости и, возможно, аллегорически воссоздает историю смерти и воскресения Спасителя.
- О будущих страданиях Христа напоминает толпа людей в глубине оливковой рощи, восходящая на гору и замыкающаяся женской фигурой в черной одежде. Возможно, это символический прообраз грядущей Голгофы.

- Долгая работа над картиной в течение 20 лет сопровождалась созданием большого количества этюдов по разным темам. Многие подготовительные пейзажные этюды являются интересными самостоятельными произведениями.
- Иванов часто воспринимал природу как проявление единого Божественного духа, как некий величественный храм, а не пространство человеческой жизни. Не случайно многие пейзажи художника пустынно, и лишь изредка в этот храм допускаются дети.
- Эта линия философского пейзажа трактует часть мира как целый мир, в котором умирают и рождаются вновь цивилизации и народы, а земля остается вечной и неизменной под южным прозрачным небом.

Почва и дали

- Этюдный метод Иванова лег в основу реалистического искусства последующих десятилетий.