

Возникновение и развитие
бытового жанра в русском
искусстве. Родоначальники
жанровой живописи в России: А.
Венецианов и П. Федотов

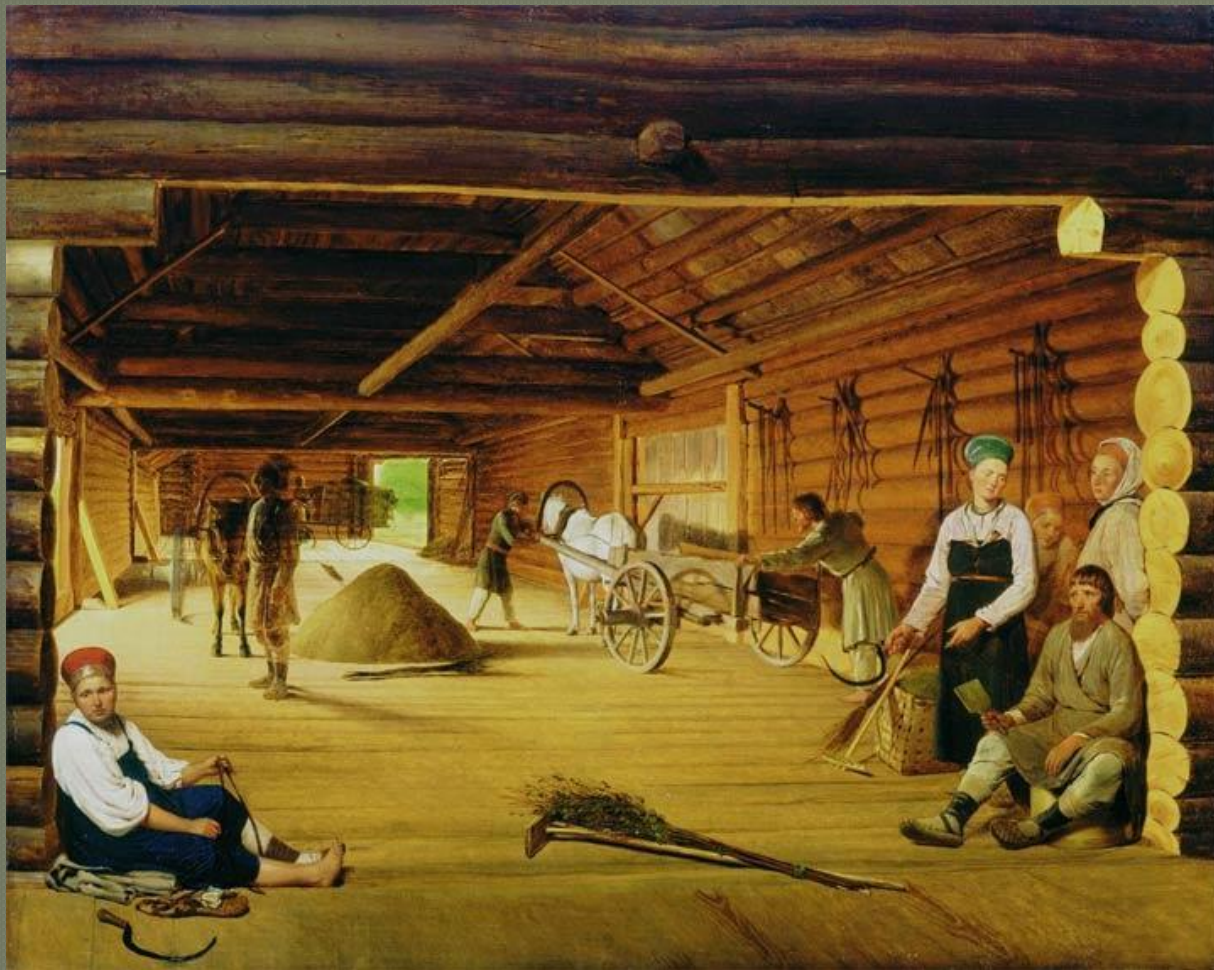
Венецианов Алексей Гаврилович (1780 г. - 1847 г.) - классик русского изобразительного искусства, утвердивший бытовой жанр в качестве равноправной области отечественной живописи. Родился Алексей Гаврилович 7 февраля 1780 года в Москве. По семейному преданию корни рода Венециано происходили из Греции. Отец Венецианова достаточно широко занимался огородничеством и вместе с тем продавал картины. Очевидно, данное обстоятельство подтолкнуло будущего художника к выбору дальнейшего жизненного пути. Сведения о первоначальном образовании Венецианова крайне скудны. Известно, что, обучаясь в частном пансионе в Москве, юный Алексей проявлял большие способности к рисованию. Его первым художественным наставником являлся некий Прохорыч (Пахомыч), под руководством которого Венецианов писал картины преимущественно в технике пастели, проявляя особый интерес к жанру портрета. Однако занятия живописью для молодого человека являлись скорее увлечением. По настоянию отца Алексей Гаврилович определился чертежником в землемерное управление. В 1807 году Венецианов перебирается в Петербург. Здесь он поступает на службу в почтовую канцелярию. Знакомство с Эрмитажем, столичными художниками заставляет молодого человека принять решение всецело посвятить себя изобразительному искусству. Он был представлен [знаменитому живописцу Боровиковскому](#), который сыграл заметную роль в дальнейшем становлении художника. В это же время Венецианов А. Г. принимает активное участие в издании нового сатирического "Журнала карикатур". На страницах издания поднимались острые проблемы социального и нравственного характера современного общества. Однако проблемы с цензурой привели к закрытию журнала в январе 1809 года.

- Разочарованный молодой человек оставляет почтовую канцелярию и переходит на должность землемера в Лесной департамент Ведомства государственных имуществ. Венецианов решает получить официальное звание художника. Он представляет на конкурс Императорской Академии свой Автопортрет (1811 г.). Картина по достоинству была оценена Советом учебного заведения и Алексей Гаврилович получает звание "назначенного", а также задание написать портрет преподавателя Академии. Живописец успешно справился с поставленной задачей. За "Портрет К. И. Головачевского, инспектора Академии художеств, с тремя воспитанниками" он был удостоен звания академика живописи.

Во время войны 1812 года в творчество Венецианова вновь входит сатира. Он выпускает офорты, высмеивающие увлечение высшего русского общества всем французским.

В 1815 году Венецианов женится на Марфе Афанасьевне Азарьевой. Вскоре (1819) Алексей Гаврилович оставляет службу. Он уезжает вместе с семьей в имение Сафонково Тверской губернии. Сельская жизнь вдохнула новую струю в творчество Венецианова. Художник обращается в своих произведениях к окружающей действительности. Его картины отражают быт простых крестьян. Необходимо отметить, что согласно академическим установкам в это время не приветствовалось изображение простолюдин. Однако живописец отступил от общепринятых норм.

1 сентября 1824 года открылась Академическая выставка. Среди прочих работ Венецианова экспонировались картины "Гумно", "Утро помещицы". Произведения художника вызвали живой интерес публики, получили положительный отзыв критиков. Успех утвердил мастера в верности выбранного направления, у него появились влиятельные знакомые.

**Венецианов Алексей Гаврилович,
Гумно.**

1821 - 1822 гг. Государственный Русский музей.
Санкт-Петербург.
Холст, масло 60 x 48,3.

Пора 20-х годов оказалась периодом расцвета творческой деятельности Алексея Гавриловича Венецианова. В это время им были созданы замечательные картины "На пашне. Весна", "На жатве. Лето". Довольно часто Венецианов обращался к детской теме. Такие картины как "Вот-те и батькин обед!", "Захарка", "Спящий пастушок" составляют заметную часть его творческого наследия. Трогательные, поэтичные детские образы проникновенно написаны мастером.

Венецианов Алексей Гаврилович
На пашне. Весна.

Первая половина 1820-х гг..

Государственная Третьяковская галерея.
Москва.

Холст, масло 51,2 x 65,5.

Яркое представление об особенностях жанровой живописи Венецианова дает картина **На пашне. Весна**. Художник в свойственной ему манере творить а la natura создает одно из самых совершенных своих произведений. Лирический русский пейзаж этого полотна создает особое настроение. Лазурное небо, мягкая зелень, приглушенный колорит земли, легкая золотистая дымка на пашне образуют природную гармонию. Краски легки и прозрачны. Весна.

Крестьянка в национальной праздничной одежде боронит землю. Венецианов создает некий поэтизированный образ, подчеркивая сходство своей героини с античной богиней. Масштабное несоответствие женской фигуры и лошадей, которых она с легкостью ведет по пашне, усиливает впечатление. Этот полуфантастический образ органично гармонирует с реалистическим пейзажем. Линия горизонта и мысленные траектории движения боронящих землю сельянок создают определенный замкнутый эллипс. Тем самым художник показывает извечный круговорот жизни, где неизбежна смена времен года, но вечна природа.

Картина "На жатве. Лето" принадлежит к тем шедеврам, которые имеют непреходящую ценность и по сей день доставляют зрителям подлинное эстетическое наслаждение. Это истинно русский пейзаж, именно в этой картине природа представляется художнику, по выражению поэта, как "приют спокойствия, трудов и вдохновенья".

Сюжет картины "На жатве" почерпнут из повседневной народной жизни. Однако А. Г. Венецианов менее всего задавался целью изобразить эту жизнь в ее бытовом аспекте, и подтверждает этот вывод полное отсутствие на полотне аксессуаров бытового характера. Картина имеет подзаголовок "Лето", который прекрасно выражает общее настроение всего произведения.

Жаркий июльский полдень. Природа как бы замерла в своем торжественном покое: недвижим горячий воздух, не шелохнется густая темно-золотая рожь. Зритель словно слышит эту звенящую тишину, царящую над полями. Высоко поднялось небо над распластанной землей, и на ней происходит "какая-то тихая игра облаков".

При первом взгляде на картину мы видим только фигуру крестьянки и лишь потом замечаем на дальнем плане фигурки других жниц. Окутанные маревом жаркого воздуха, они как бы растворяются в бескрайнем пространстве. Впечатление от воздушной необъятности, от протяженности полей создается благодаря чередованию планов, которые восходят к холмистым линиям горизонта, поднимаясь один за другим. Недаром многие искусствоведы отмечают, что картины А. Г. Венецианова пронизаны единым ритмом наподобие музыкальных произведений. В полотне "На жатве. Лето" (как и в картине "На пашне. Весна") основной мотив развертывается на первом плане, а затем ритмично повторяется несколько раз, подобно рефрену в песне.

Спокойно и непринужденно, выпрямив натруженную спину, сидит женщина, положив возле себя серп. Ее статная, величавая фигура, окутанная плотным знойным воздухом, озарена жаркими лучами полуденного солнца.

Крестьянка, кормящая прильнувшего к ней ребенка, сидит в профиль к зрителю, на возвышении, откуда и открывается вид на безбрежные поля - то щедро залитые солнцем, то чуть затененные медленно проплывающими по высокому небу серебристо-белыми облаками. Несмотря на то, что крестьянка сидит на высоком помосте, как бы главенствуя над всем окружающим, однако она органично связана с пейзажем и происходящим действием узами неразрывного единства.

Но природа в картинах А. Г. Венецианова - это не просто арена человеческого труда, он не выступает как насилие над природой, искажающее ее естественный облик. С точки зрения художника, труд человека - это продолжение жизнедеятельности природы, с той лишь разницей, что из стихийной она превращается в разумную. И человек, таким образом, предстает как разумеющая себя природа, именно в этом смысле он и есть "венец творения".

Превосходно написан задний план - поле со снопами и фигурками жнецов, а над ними - высокое небо с тающими облаками. Солнце находится за спиной крестьянки, и благодаря этому лицо ее и большая часть фигуры затенены, а это дает возможность обобщить формы и выявить чистые и плавные линии в ее силуэте.

А. Г. Венецианов обладал редким поэтическим даром, умел находить поэзию в повседневных заботах и хлопотах человека - в его труде и быте. К нему в полной мере применимы слова, сказанные Гоголем об А. С. Пушкине. Как и сочинения Пушкина, "где дышит у него русская природа", так и картины А. Г. Венецианова "может совершенно понимать только тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Русь - родина, чья душа... нежно организована и развивалась в чувствах".

Венецианов Алексей Гаврилович
Вот те и батькин обед!

1824 год. Государственная Третьяковская галерея. Москва.

Холст, масло 25,8 x 20,8.

В 1824 году состоялась Академическая выставка, на которой А. Г. Венецианов впервые после переезда в имение Сафонково, представил широкой публике свои новые работы. Картина **Вот-те и батькин обед!** была в их числе.

Сюжет этого холста полностью раскрывается названием, под которым художник демонстрировал его на выставке: "Мальчик, горюющий о том, что уронил бурак с молоком и пролил". Главный герой полотна светловолосый мальчуган тоскует над расплесканным содержимым нехитрого обеда. Его верный пес с участием смотрит на хозяина.

[Художник Венецианов](#) в картине **Вот-те и батькин обед!** мастерски использует освещение пространства полотна, усиливая концентрацию внимания зрителя на существенных деталях произведения.

- **Венецианов Алексей Гаврилович Захарка.**
- 1825 год. Государственная Третьяковская галерея. Москва. Картон, масло 39,8 x 30,7.
- [В творчестве Алексея Гавриловича Венецианова](#) большое место занимала детская тема.
- **Портрет Захарка** является одним из лучших произведений художника, посвященных этому направлению.
- Живописец максимально приближает модель к передней плоскости холста, тем самым, позволяя более подробно рассмотреть зрителю мальчугана. В выражении детского с круглыми щеками лица Захарки уже прослеживается мужицкая основательность и серьезность. Пытливый взгляд на чем-то сосредоточен. Легкий поворот головы мальчика придает всей композиции подвижность.
- Венецианов вносит в портрет жанровые мотивы: Захарка перебросил через плечо топор, словно вот-вот примется за работу. Его образ полон достоинства и жизненной правдивости.

Венецианов Алексей Гаврилович
Спящий пастушок.

1823 - 1826 гг.. Государственный
Русский музей. Санкт-Петербург.
Дерево, масло 27,5 x 36,5.

Картина Спящий пастушок была написана [А. Г. Венециановым](#) в период с 1823 по 1826 годы. Столь значительный промежуток времени объясняется тем, что художник почувствовавший успех академической выставки, после которой его [полотно Гумно](#) приобрел сам император, решил задержаться в Петербурге. Он собирался получить следующее академическое звание - профессор перспективной живописи. Однако эскизы перспективного вида Невского монастыря были отклонены Советом Академии. Потерпев неудачу, Алексей Гаврилович принял решение вернуться в тверское имение Сафонково. Художник с особым чувством относился к этому краю. Свое эмоциональное состояние он вкладывает в содержание произведения. Несложный сюжет картины наполняется лирическим чувством любви к природе и человеку. С полотна к зрителю доносится чувство умиротворенности и покоя.

Картина Венецианова Спящий пастушок наполнена гармоничной связью уснувшего подростка и незатейливого русского пейзажа, который играет существенную роль в передаче настроения и формировании образа.

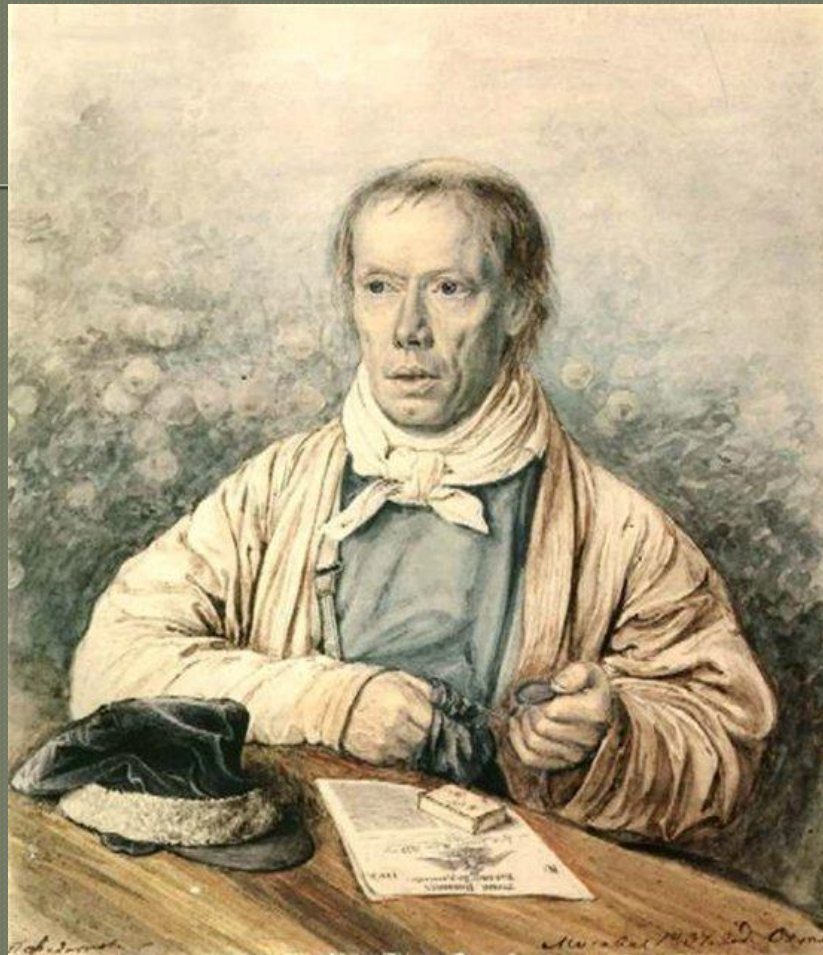
-
- Венецианов Алексей Гаврилович вошел в историю русской живописи не только как основатель крестьянского жанра. Широко известна его педагогическая деятельность. Художник создал свою систему преподавания живописной науки. На свои средства Венецианов содержал художественную школу, где обучались дети крепостных крестьян и прочих выходцев из несостоятельных семейств. Его заведение позволило вырасти таким заметным художникам как Григорий Сорока, Алексей Тыранов, Никифор Крылов, [Сергей Зарянко](#) и др..
 - Погиб Венецианов А. Г. Трагически. 4 декабря 1847 года художник направлялся на встречу с заказчиком. Неожиданно лошади понесли повозку, испугавшийся кучер выпрыгнул из саней. Алексей Гаврилович попытался остановить лошадей, но его выбросило из повозки и захлестнувшие руку поводья стали причиной смерти Венецианова.

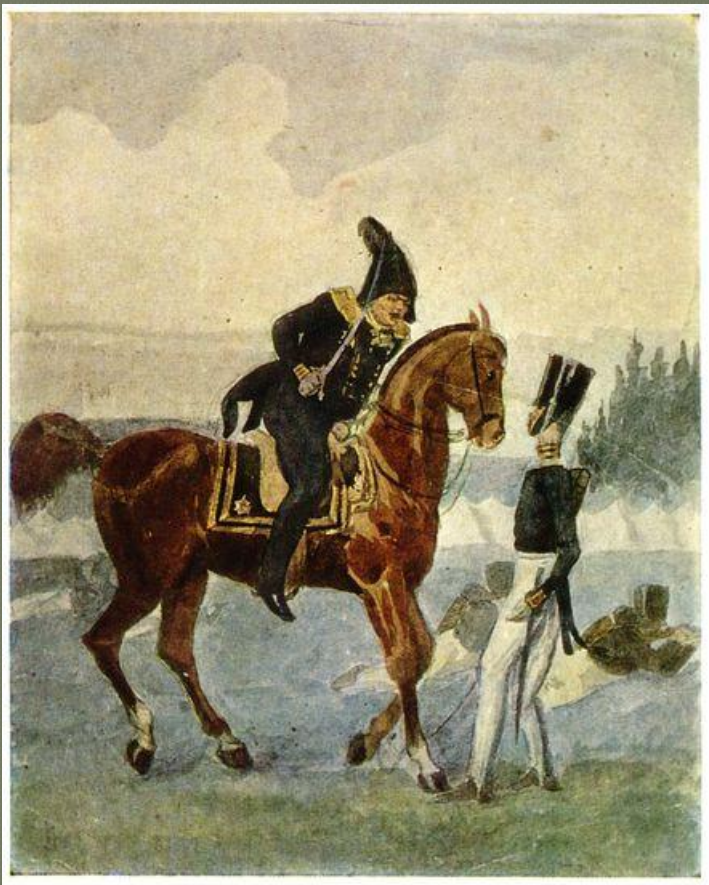
П.А.Федотов

(1815-1852)

- Вряд ли Павел Андреевич Федотов видел себя художником в будущем. Его родители из чиновников, были чрезвычайно бедны и не могли дать сыну никакого образования, а потому и жизненный путь ему определили прямой и простейший: военная служба.
- Его детство прошло в бедности и постоянной нужде. С ранних лет он предавался созерцанию. Ему был хорошо знаком быт московских жителей, он наблюдал за соседними дворами и улицами, “все сцены на них происходившие, оказывались перед глазами наблюдателя, как на блюдечке”. Первые детские впечатления сыграли большую роль в творческой практике художника, помогли осуществить многие его замыслы. Федотов писал впоследствии: “Запас наблюдений, сделанных мною при самом начале моей жизни, составляет... основной фонд моего дарования”. В одиннадцать лет Павла Федотова отдали в московский кадетский корпус. Но там он благодаря своим природным способностям и общительному нраву быстро выдвинулся в число первых учеников.

Портрет отца. 1837 г.

Брань под Красным. 1840
г.

- Имея прекрасный голос пел в церковном хоре, сочинял стихи. Острая потребность в знаниях заставила его перечитать все русские книги, что были в библиотеке, а после этого и немецкие. Хотя чтобы их прочесть Федотову пришлось выучить самостоятельно немецкий язык, что ему удалось неплохо, поскольку впоследствии делал переводы русских стихов на немецкий. В корпусе среди прочих предметов преподавали и рисование. Учитель рисования Каракалпаков часто ругал Федотова за лень и поправлял рисунки, но видимо разглядел в нем природный дар и дал ему прочесть книгу Писарева «Предметы для художника», чем и разбудил в юном кадете интерес к рисованию.

Прогулка с
родителями

Окончив курс первым учеником, Павел Федотов был направлен служить в элитный в то время лейб-гвардии Финляндский полк в Санкт-Петербург в чине прапорщика. В Петербурге Федотов как водится, попробовал немного разгульной жизни, но быстро понял, что это не для него, да и в средствах был ограничен: не только себя содержал, но и помогал семье. Начал посещать вечерние уроки рисования при Академии художеств. Постепенно Федотов увлекся и стал заниматься живописью серьезно. Прогулка с родителями

Павел Федотов и его
товарищи

Подобные занятия были в то время делом вполне обычным среди офицеров полка, кто-то рисовал, кто-то сочинял стихи, а командир полка Офросимов писал романы, довольно известные и пользующиеся успехом. За недостатком средств Федотов не мог нанимать натурщиков и рисовал своих товарищей в основном карандашом и акварелью. Все отмечали сходство с оригиналами.

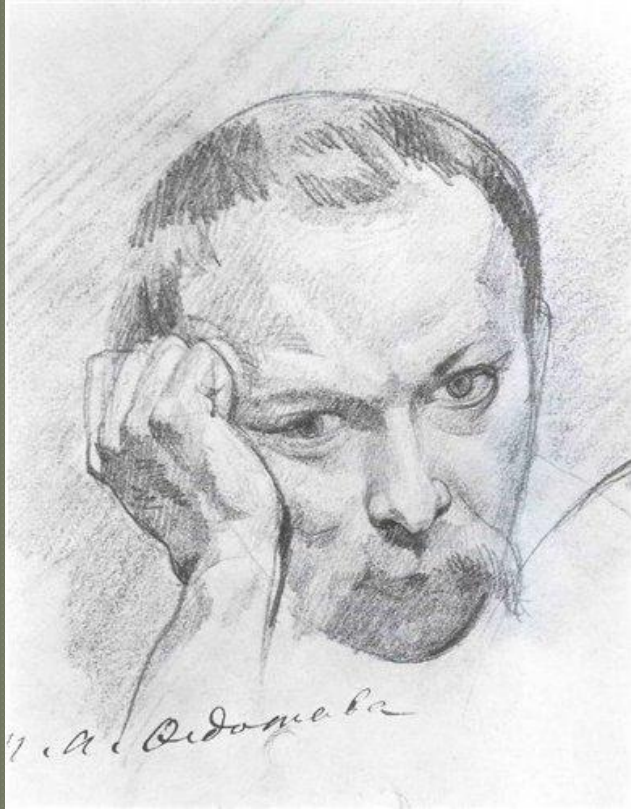
- Особенно хорошо ему удавались изображения великого князя Михаила Павловича, фигуру, манеру двигаться и лицо которого Федотов хорошо изучил во время маневров. Портреты князя хотя и получались немного карикатурными, но пользовались спросом у торговцев картинами и приносили художнику какой-то доход. Увидев себя на одной из картин Федотова, великий князь подарил художнику бриллиантовый перстень.

- ◉ Вдохновленный этой наградой художник тут же принялся за новую картину с длинным названием: «Освящение знамен в Зимнем Дворце, обновленном после пожара», но не имел возможности ее закончить из-за вечного недостатка денег и так незаконченной представил ее великому князю. Тот в свою очередь показал картину императору Николаю I.

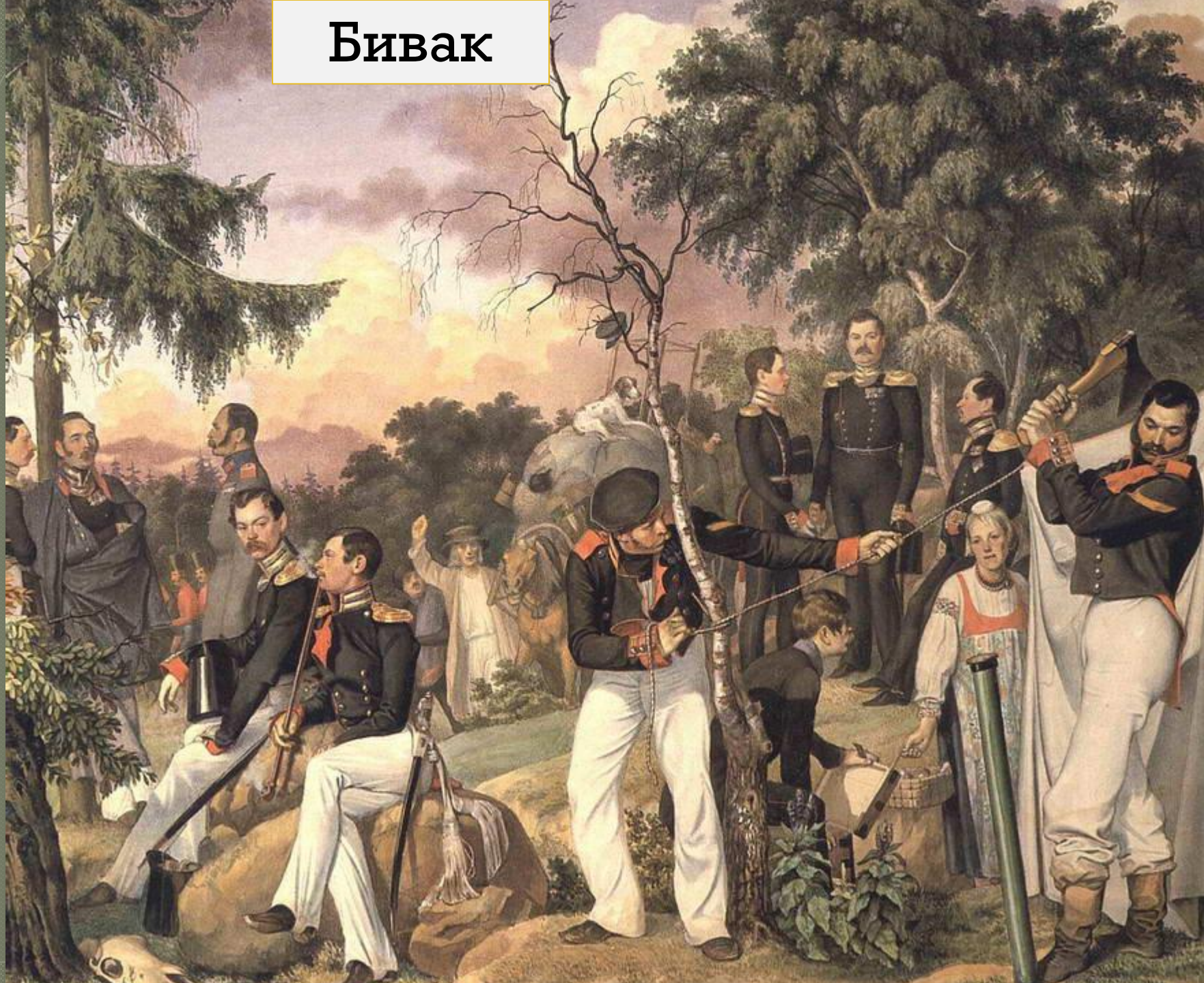

- На императора картина тоже произвела впечатление, и император предложил Федотову оставить службу и заняться живописью, назначив ему ежемесячное содержание 100 рублей. Перед художником стоял нелегкий выбор: продолжать службу с небольшим, но гарантированным доходом, или посвятить себя живописи, пойти по неизведанному пути.

- К тому времени ему исполнилось двадцать восемь, и считалось, что серьезно учиться живописи в таком возрасте довольно поздно, и все же Павел Федотов выбрал живопись.
- Жанр батальной живописи, который в те времена считался самым доходным, он предпочел всем иным и начал упорно трудиться над техникой, повышая свое мастерство, попутно изучая анатомию лошади, что тоже для работы в батальном жанре немаловажно.

Бивак

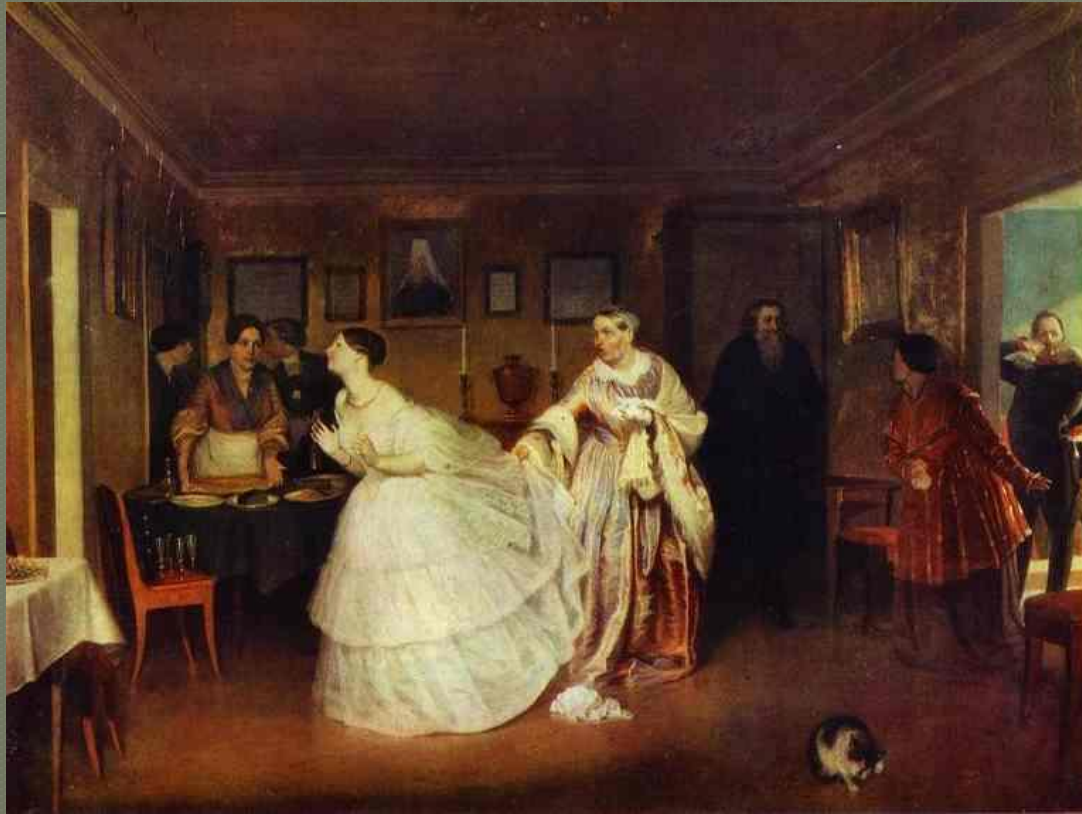

- Долгое время он развивает свой талант в этом направлении, лишь изредка изображая подмеченные сценки из жизни, и так до момента, пока баснописец Крылов увидевший его работы не написал ему письма, в котором высказал, что его талант остроумный и наблюдательный более годится для изображения жанровых сцен, чем «для солдат и лошадок».

Алка
ш

И снова духовное преобладает над материальным, - вняв совету великого баснописца Федотов усердно совершенствует свою технику и изучает приемы работы с масляными красками, после чего пишет первые две картины на бытовые темы. Они давно уж задуманы и существуют в набросках. «Свежий кавалер», по собственному сюжету, и «Разборчивая невеста» на тему басни Крылова.

- Обе эти картины были показаны Карлу Брюллову и вызвали его одобрение. По его протекции Федотову выдали от Академии пособие в 700 рублей «на выполнение программы», т.е. на написание новой картины. Так появилось «Сватовство майора», которое выставленное вместе с двумя первыми картинами на академической выставке 1849 года принесло Федотову звание академика.

Холер
а

Художника ожидал шумный успех и известность, но к сожалению, это не принесло ему ожидаемых средств. От Академии художеств Федотову тоже была назначена небольшая пенсия, но и она не покрывала расходов на дорогостоящие материалы для создания живописных полотен, кроме того Федотов продолжал помогать своей семье, вечно пребывавшей в нужде.

- Зарабатывал портретами на заказ, копиями своих прежних работ, но коммерческой жилки не имел и брал недорого, и заработанное расходилось быстро. ■

Жданович

- Бывало, что друзья пытались помочь, давали художнику денег, но он неизменно отказывался – был горд. Хороший друг, отец его товарища по полку Петр Жданович послал ему как-то денег, но Федотов тут же их отослал со словами, что сам столько же послал сегодня своему батюшке.

Удивительное остроумие, тонко подмеченные детали, особый мягкий лиризм ставят живопись Федотова в один ряд с гоголевской литературой. Серии из нескольких работ вроде «Болезнь Фидельки», «Смерть Фидельки» и «Последствия смерти Фидельки» сродни литературному произведению.

Следствие по делу
Фидельки

Завтрак
аристократа

- Всего восемь лет своей жизни отдал полноценно Павел Федотов живописи. Многие картины остались незавершенными, сюжеты задуманными, но не воплощенными, многие только в набросках в набросках или в стихах, которыми порой сопровождалась картины.

Каждодневная многочасовая работа в поисках средств, лишения и нужда привели к болезни. Зрение художника стало слабеть, руки не слушались, голова болела. Наконец стал слабеть разум, все это зашло так далеко, что друзья озабоченные его состоянием вынуждены были поместить его в лечебницу для душевнобольных. Император ценивший талант художника послал на его лечение 500 рублей, но к сожалению состояние его ухудшилось, вскоре его перевели в дом Всех скорбящих, где он скончался.

Эпилог

Федотов, благодаря своему острому уму, редкой наблюдательности и упорному трудолюбию, достиг блестящих результатов. Но они, без всякого сомнения, были бы ещё более поразительны, если бы судьба обставила его жизнь лучшими условиями и не пресекла её столь жестоко и преждевременно. Тем не менее, и сделанного им достаточно для того, чтобы его имя осталось навеки одним из самых славных имен в истории русского искусства. Он открыл новую, ещё никем до него не тронутую в нашей живописи жилу национальности и сатиры, первый из всех художников показал пример удачной её разработки и оставил её в наследство возникшим после него талантам.

Не явись Федотов — русская живопись, быть может, ещё долго не обратилась бы от школьных, измышленных, чуждых общественного интереса задач к правдивому воспроизведению отечественного быта с его недостатками и светлыми сторонами.