

Русская художественная культура пореформенной эпохи

2-ой половины **XIX** века.

Василий Дмитриевич Поленов (1844—1927)

■ Творчество Поленова отличалось редкостной разносторонностью. Исторический живописец и пейзажист, портретист, автор картин на бытовые сюжеты, он был еще и незаурядным архитектором, театральным декоратором, графиком, занимался прикладным искусством.

Василий Дмитриевич Поленов (1844—1927)

- Большое значение в творчестве художника сыграло то, что в конце XIX века им было куплено имение "Борок" на берегу Оки, где художник открыл для себя русские пейзажи в разные времена года.

- В истории русского искусства имя Polenova называют в связи с началом пленэрной живописи, передающей естественные эффекты солнечного освещения, что нашло выражение прежде всего в пейзаже.

В.Д. ПОЛЕНОВ. Московский дворик. 1878

- "Московский дворик" был написан сразу после возвращения из-за границы. По рассказу художника, он набрел на это место, когда ходил искать квартиру. Изображенный на картине дом находился в одном из арбатских переулков. Тогда этот район имел сельский вид.

« Христос и грешница »

- Среди его многочисленных работ на евангельские сюжеты выделяется полотно « Христос и грешница ».
- В котором автор стремился рассказать библейскую историю как реальное жизненное событие.

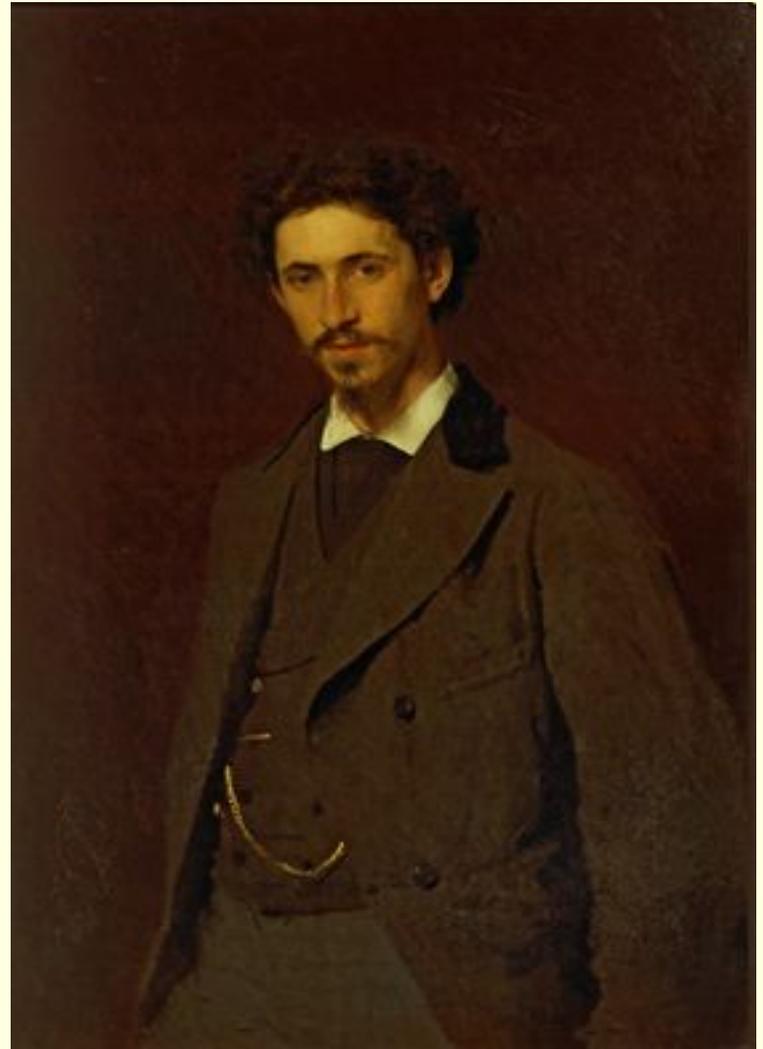
Илья Ефимович Репин

В последние десятилетия XIX в. пальма первенства в портретной живописи, по общему мнению, принадлежала И.Е.Репину (1844—1930).

Один из самых крупных мастеров реализма XIX века и едва ли не самый известный русский художник.

В своем творчестве Репин сумел широко охватить и ярко показать самые разные стороны жизни России и ее истории, в портретном искусстве - запечатлеть всех выдающихся представителей нации своего времени.

Уже в начале 1870-х гг. к нему пришел первый успех, который ширился с каждой новой картиной и привел художника к безграничной славе; редкая выставка передвижников, начиная с третьей, обходилась без его работ.

«Бурлаки на Волге»

- В числе известных мастеров Репин выдвинулся ещё в 70-е гг. с созданием полотна «Бурлаки на Волге», где воплотил обобщённый образ русского народа, согнутого тяжким трудом, но не унылого, не несчастного, а покоряющего своей могучей силой.

И.Е. РЕПИН «Стрекоза» 1884

В середине 1980-х годов И.Е. Репин создает ряд произведений, темой которых является изображение фигур на открытом воздухе.

Палитра Репина становится светлее. Используя ряд импрессионистических приемов в живописи, художник в картине "Стрекоза" остается в рамках свойственной ему манеры с четкой лепкой формы.

Влияние импрессионизма просматривается здесь и в построении композиции, которая словно фрагментируется, что придает особую подвижность и ощущение сиюминутности происходящего.

- Репину позировали политики, писатели, композиторы, артисты и художники, люди различных профессий и званий.
- Портрет Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881), русского композитора, - одна из вершин творчества Репина и всей русской портретной живописи 1880-х годов.
- Он написан за десять дней до смерти композитора, в госпитале, за четыре сеанса. Репин отказался от платы за работу, пожертвовав деньги на памятник композитору.

«Портрет М.П.Мусоргского»

Никто из передвижников не раскрыл с такой убедительностью, как Репин, внутренний мир русских революционеров-«шестидесятников» с их пламенной верой в правоту собственных убеждений

«Не ждали»

«Не ждали»

Заключительное произведение серии работ художника, посвященных русскому революционному движению: изображен момент неожиданного возвращения домой политического ссыльного и различная реакция домочадцев. Репин неоднократно переписывал лицо ссыльного, стремясь передать выражение неуверенности и сомнения человека, вернувшегося спустя годы в прежний мир.

«Крестный ход в Курской губернии»

- Художник создал произведение, далеко выходящее за рамки бытового сюжета. В огромной толпе видны разнообразные человеческие типы, принадлежащие к различным сословиям, играющие разные социальные роли, наделенные тонкой психологической характеристикой.

«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

- Среди исторических полотен Репина запоминается «Иван Грозный убивает своего сына».
- Иван Васильевич Грозный (1530-1584), царствовавший под именем Ивана VI, великий князь "всея Руси" и первый русский царь.

«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

- Темой картины стал эпизод из жизни Ивана Грозного, когда он в припадке гнева до смерти избил своего сына и наследника царевича Ивана. Репин не случайно указывает в названии картины точную дату: ее замысел возник как реакция на современные художнику события - убийство императора Александра II 1-го марта 1881 года и казней террористов.
- Картина с её несколько театральной аффектацией вселяет в зрителя ужас и отвращение к кровопролитию.

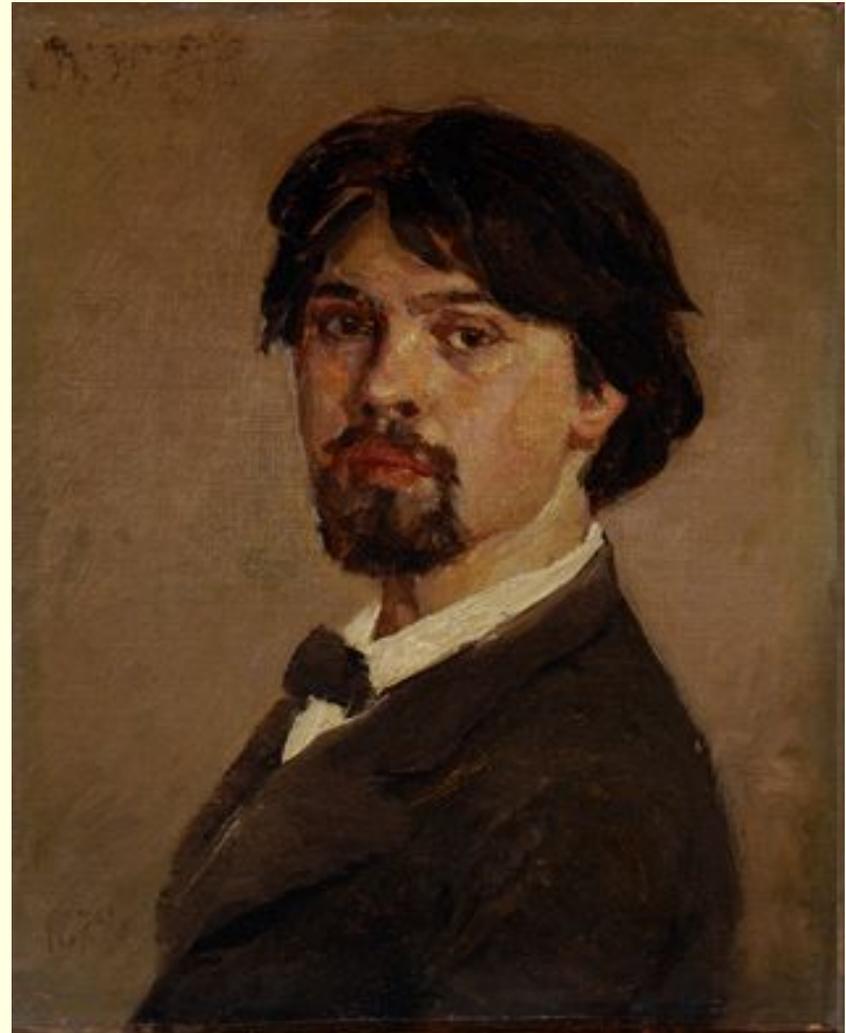

«Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

- Совершенно иной мир представлен в картине «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1891), где запечатлён момент коллективного «творчества» удалых вояк.
- Атмосфера этого полотна наполнена народным юмором и жизнелюбием.

Василий Иванович Суриков

- Выдающиеся достижения русской исторической живописи связаны с искусством В.И. Сурикова.
- Главной темой его картины и творчества в целом стало изображение русского народа в роковые минуты его истории, создание ярких национальных характеров. Помимо исторического жанра, Суриков отдал дань и портрету. Реалистическая сила его картин создавала своеобразный "эффект присутствия", и это производило наиболее сильное впечатление на зрителей.

«Утро стрелецкой казни»

- Художника интересуют события русской истории и переломные моменты в судьбе народа. Темой картины является подавление Петром I стрелецкого бунта 1698 года в Москве и казнь мятежников на Красной площади.

«Меньшиков в Берёзове»

- Вторая картина – «Меньшиков в Берёзове» (1883) – своеобразный групповой портрет, в центре которой знаменитый сподвижник Петра I, некогда всесильный властитель, оказавшийся на старости лет в промёрзлой избе наедине со своими тягостными думами.

«Боярыня Морозова»

- Вершиной исторической живописи Сурикова по праву считается картина «Боярыня Морозова» (1887).
- Церковный раскол XVII века возник в результате реформ патриарха Никона.

«Боярыня Морозова»

■ Феодосия Прокопиевна Морозова (?-1675), сподвижница духовного вождя сторонников старой веры протопопа Аввакума, тайно постриглась в монахини, была арестована и в 1673 отправлена в монастырь, где ее уморили голодом в земляной тюрьме. Изображен момент, когда боярыню Морозову, благословляющую толпу старообрядческим двуперстием, провозят по Москве к месту заточения.

«Взятие снежного городка» (1891)

- В 90-е гг. Суриков, как и многие другие художники, освобождается от трагического восприятия жизни.
- Начинают преобладать темы, раскрывающие бесконфликтные бытовые ситуации.

- Исторические сюжеты «Переход Суворова через Альпы» (1899)

«Переход Суворова через Альпы»

Виктор Михайлович Васнецов

- Васнецов отдал многие годы жизни росписи храмов.
- На раннем этапе в работах Васнецова преобладали бытовые сюжеты. Позже главным направлением становится былинно-исторические. В конце 1890-х все более заметное место в его творчестве занимает религиозная тема.
- После 1917 Васнецов продолжал работать над народными сказочными темами.

«Богатыри»

- Самым значительным его творением в светском искусстве стало полотно «Богатыри» (1881-1889).

«Богатыри»

- Замысел картины возник в конце 1870-х годов в творческой атмосфере Абрамцевского кружка. Богатыри - Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович - воспринимаются как мифическое олицетворение созидательных сил русской земли. Васнецов наделяет своих героев исконными качествами русского характера.

«Аленушка»

- Отказавшись от конкретного сюжета, Васнецов сумел выразить в картине душу русской сказки.
- Пейзажные мотивы навеяны поэтическими фольклорными образами. Картина открывает лирическое направление в национальном романтизме.

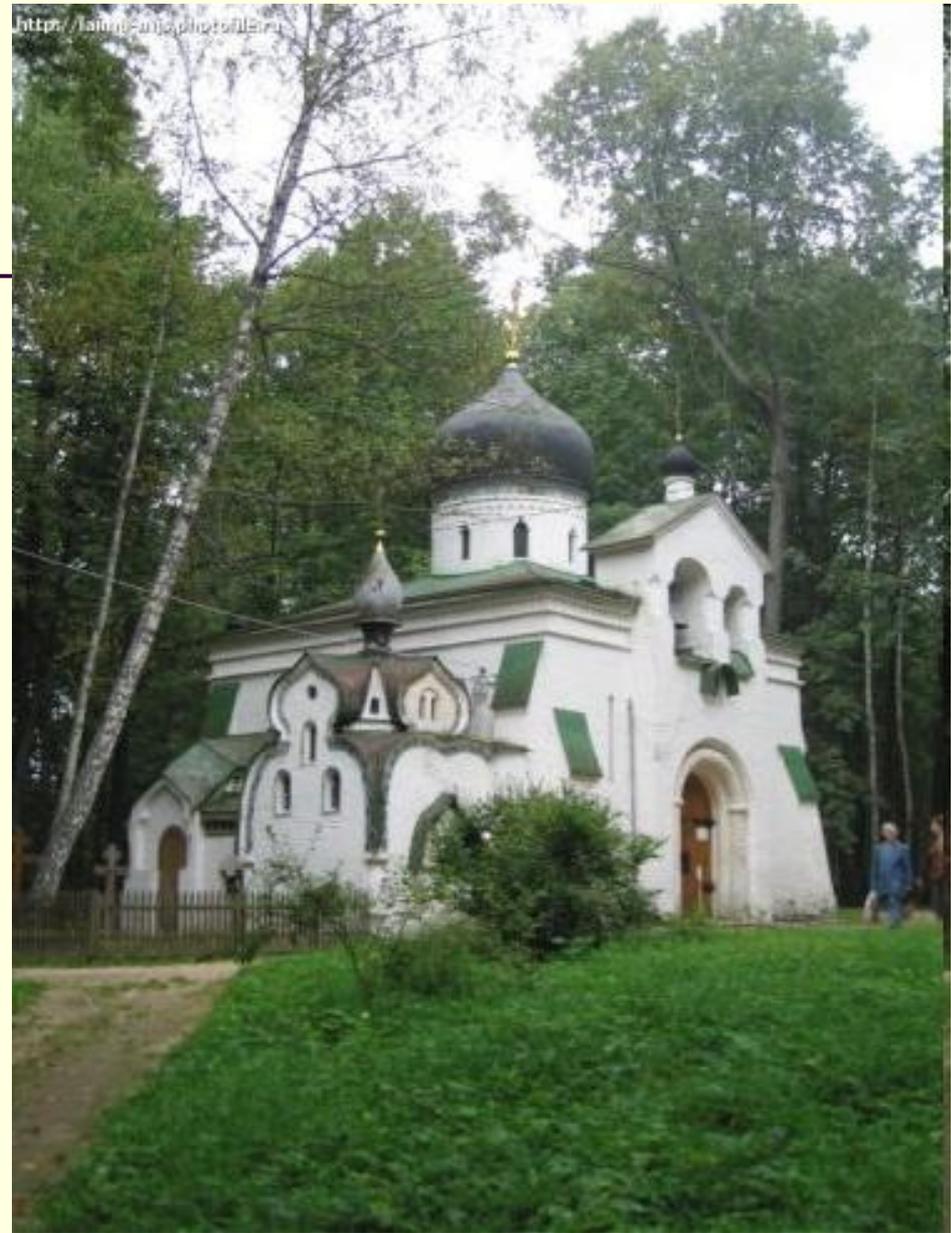

«После побоища Игоря Святославича с половцами»

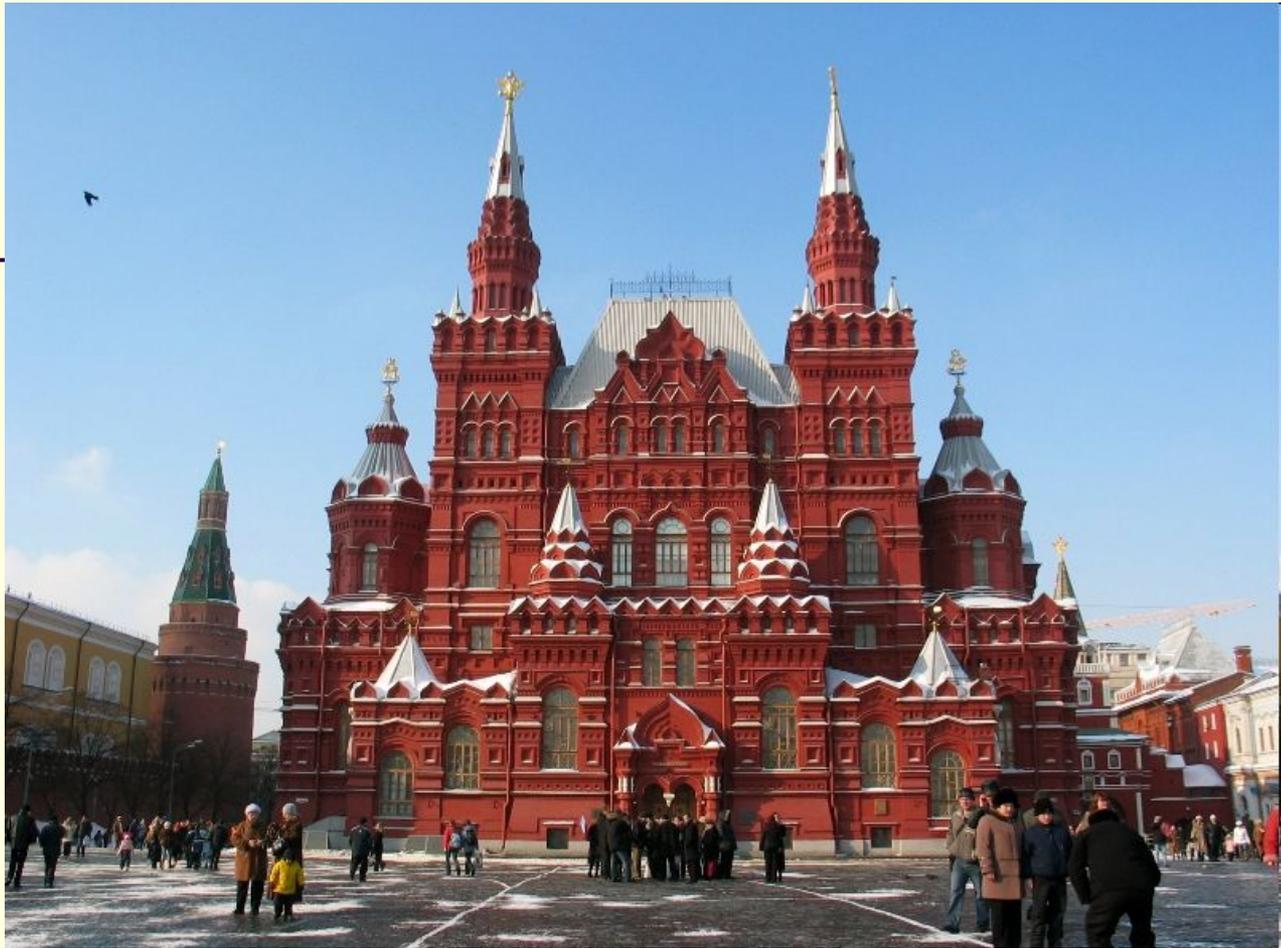
- Картина написана на сюжет "Слова о полку Игореве". Художника отличает поэтическое отношение к русской истории. Отказываясь от конкретно-реального в пользу фольклорно-поэтического, Васнецов сумел выразить заключенную в "Слове" веру в величие русского народа.

- *Культурные веяния пореформенного периода ярко и своеобразно воплотила **архитектура**, где многолетнее господство европейского классицизма ушло в прошлое.*
- *Русские архитекторы не могли не испытать влияния народнических идей, оказавших столь мощное воздействие на всю художественную жизнь России.*
- *Поиски национальной самобытности привели к господству архитектурной **эkleктики** — смешению мотивов европейского и древнерусского зодчества.*

- Одной из разновидностей **эklekтики** был так называемый **«псевдорусский стиль»** — направление, имитирующее архитектурные элементы деревенских изб с резными украшениями и древнерусское узорочье.
- Например, церковь, построенная в подмосковном имении Абрамцево в 1882 г.).

Церковь в подмосковном имении Абрамцево

Исторический музей

- Со временем псевдорусский стиль стали признавать началом возрождения национальных архитектурных традиций.
- Во многих городах появились сооружения, украшенные, по выражению одного из современников, «мраморными полотенцами и кирпичными вышивками», повторяющими древнерусское узорочье.
- Например, здания Исторического музея (архитекторы А.А. Семенов и В.О. Шервуд)

- Храм Вознесения «на крови», возведенный в 1882 г. в Петербурге (архитектор А.А. Порланд).

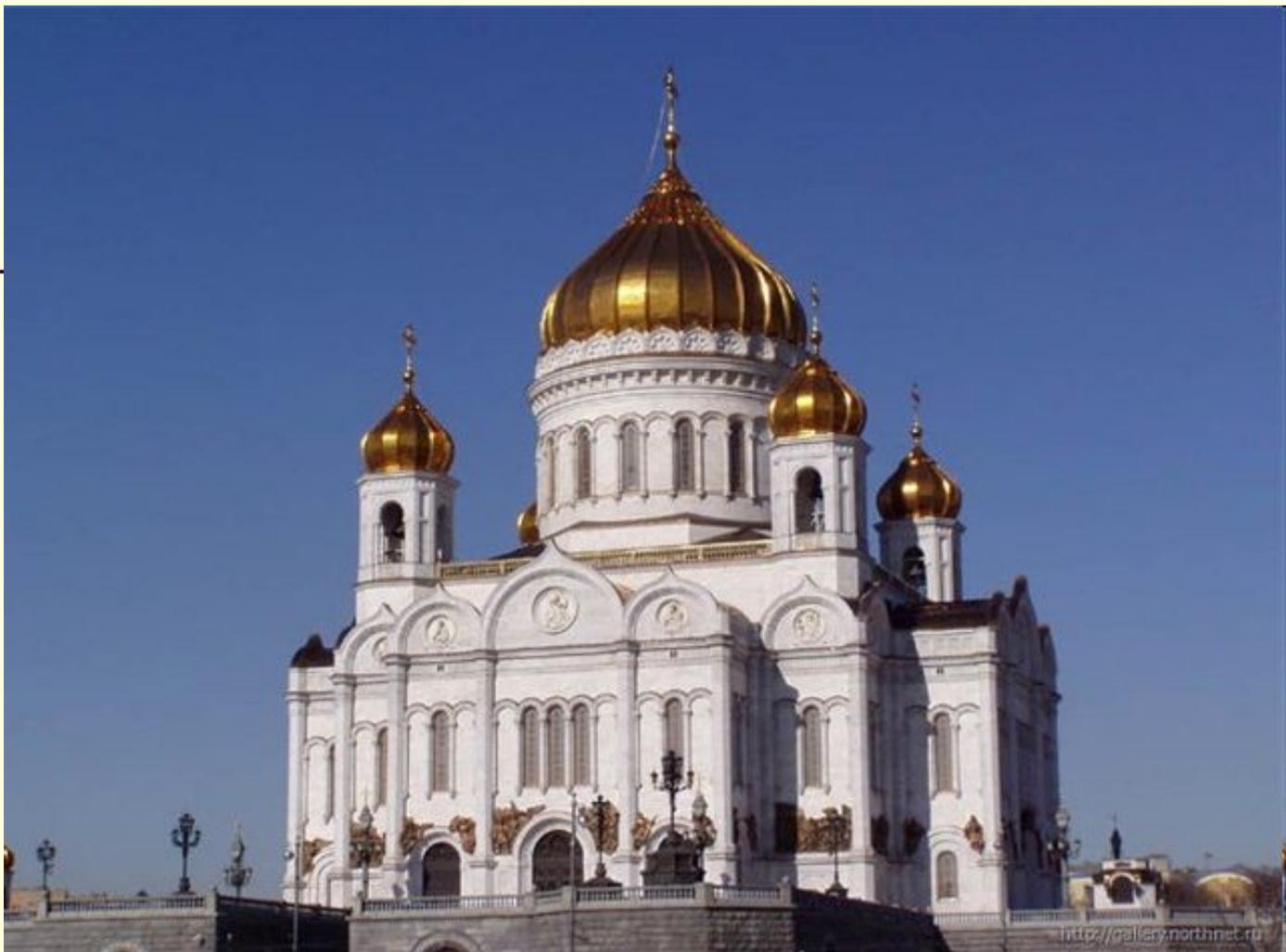

Храм Вознесения «на крови»

Храм Христа Спасителя в Москве

- Выдающееся архитектурное творение в русле новой национальной традиции — храм Христа Спасителя в Москве, ставший в центре духовной жизни не только старой столицы, но и всей России.

Храм Христа Спасителя в Москве

- Строили собор всем миром на добровольные пожертвования. Автор проекта Константин Андреевич **Тон** (1794—1881) придал сооружению облик традиционной для русской культуры пятикупольной соборной церкви, прекрасной в своем грандиозном величии.

Храм Христа Спасителя в Москве

- Храм Христа Спасителя простоял недолго. В 1931 г. он был взорван и разобран. На месте уничтоженной святыни планировали возвести огромный Дворец Советов.
- 7 января 1995 г., в праздник Рождества Христова, состоялась церемония закладки нового собора Христа Спасителя. Сегодня он гордо парит над Москвой, вселяя надежду на возрождение традиционных духовных ценностей России.

-
- *Изменение облика русской архитектуры пореформенной эпохи неизбежно сказалось на развитии искусства **скульптуры**.*
  - *Во второй половине века практически прекратилось финансирование строительства крупных дворцовых и общественных комплексов, сочетающих зодчество и ваяние. Но обрело право голоса направление, связанное с увековечением великих событий в истории России и памяти ее выдающихся сынов.*