

РУССКИЙ БИДЕРМЕЙЕР

*“Приватный взгляд”
в русской живописи
1820-1850-х годов*

Августейшее семейство как "частные
персоны"

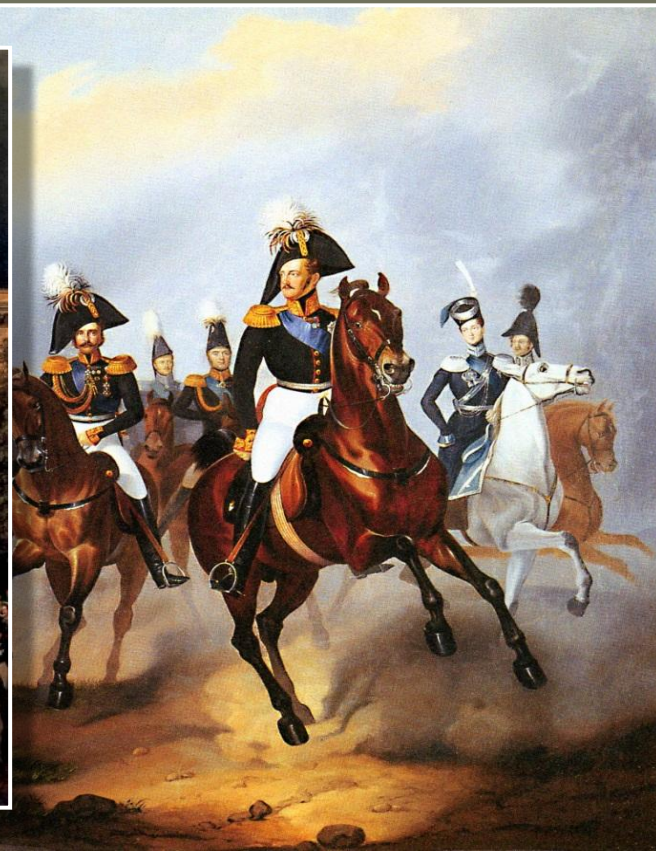
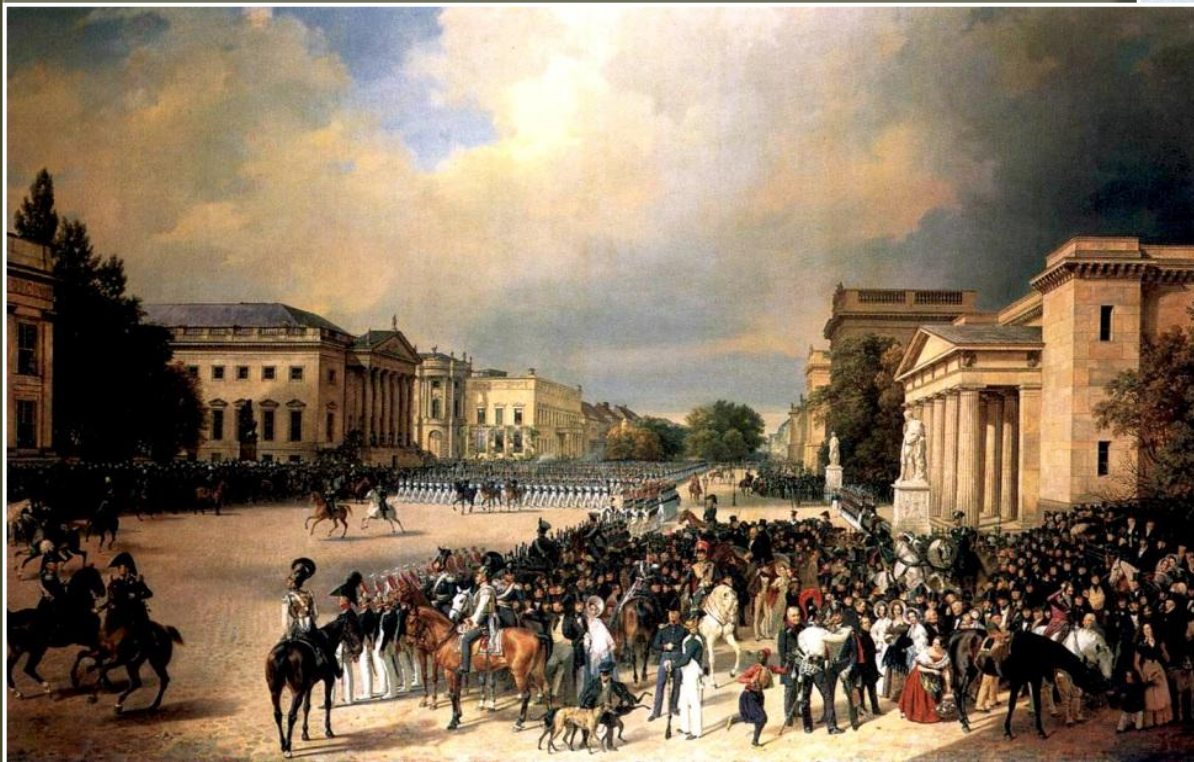

Г.Ф. фон Кюгельхен (1772-1820)
Император Павел I с семьей
в Павловском парке
1800

Генрих-Антон Дахлинг (1773-1850)
Король Пруссии
Фридрих-Вильгельм III с семьей
Акварель; 1806

“Совершенно модный живописец”: Франц Крюгер

Франц Крюгер (1797-1857)
Парад перед Оперным театром в Берлине
1830

Император Николай I со свитой

1835

“Образцовый портрет государя”

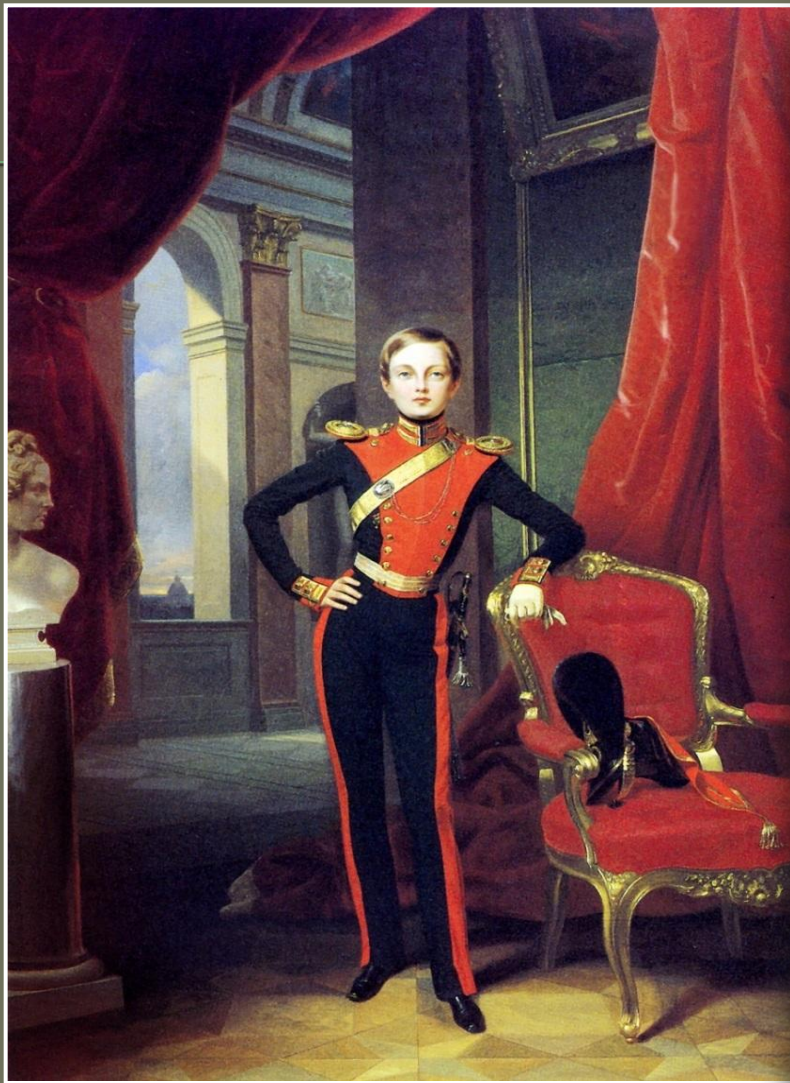

Франц Крюгер (1797-1857)
Портрет императора Николая I
1850

В.Д. Сверчков (1806-1873)
Портрет императора Николая I в форме
Лейб-гвардии Конного полка. 1856

“Парадно-домашние” портреты высокородных детей

Франц Крюгер (1797-1857)
Великий князь Михаил Николаевич
1847

Франц Ксавьер Винтерхальтер (1805-1873)
Альберт-Эдуард, принц Уэльский
1847

Мотив: “солдаты в городской среде”

Карл Кольман (1796-1846)
Восстание на
Сенатской площади
14 декабря 1825 года
1826

Франц Крюгер (1797-1857)
↖ Солдаты русской гвардии в Царском селе. 1853
← Солдаты русской гвардии перед
Зимним дворцом. 1853

“Визит августейшего покровителя”

П.А. Федотов (1815-1852) Посещение великим князем Михаилом Павловичем лагеря лейб-гвардии Финляндского полка. 1837-38

Мотив: “солдаты в пейзажной среде”

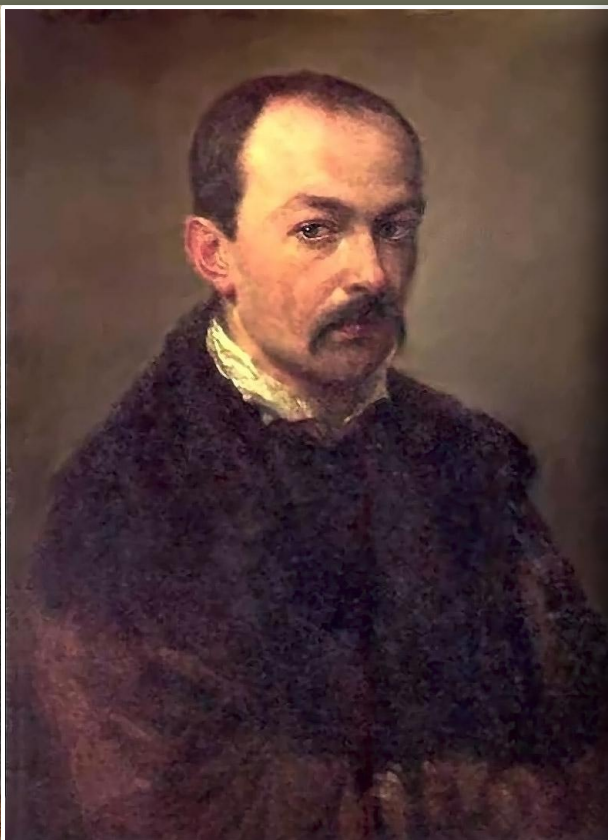
Франц Крюгер (1797-1857)
Русская гвардия в Петергофе
1853

П.А. Федотов (1815-1852)
↙ Отдых на походе (бивуак
лейб-гвардии Павловского полка)

← Бивуак лейб-гвардии гренадерского
полка (установка офицерской палатки)
1841-42

Семья офицера-художника

Павел Андреевич Федотов (1815-1852)

↑ Портрет отца, Андрея Илларионовича 1837 Автопортрет 1848 Портрет матери, Наталии Алексеевны ↑ 1837

“Частная прогулка русского офицера”

↑ Е.И. Ботман (18?-1891)
Император Николай I
на прогулке
в Царском Селе.
1849

↑ П.А. Федотов (1815-1852)
Прогулка (автопортрет с семьей)
1837

С.Л. Левицкий (1819-1989)
Император Александр II
в шинели. Фотография,
1860-е гг.

Сатирическая/ нравоучительная графика

↑ П.А. Федотов (1815-1852)
*Первое утро обманутого
молодого. 1840-е гг.*

↘ П.А. Федотов (1815-1852)
*Кончина Фидельки
— Следствие кончины Фидельки
844*

“Интерьер с развлекательной историей”

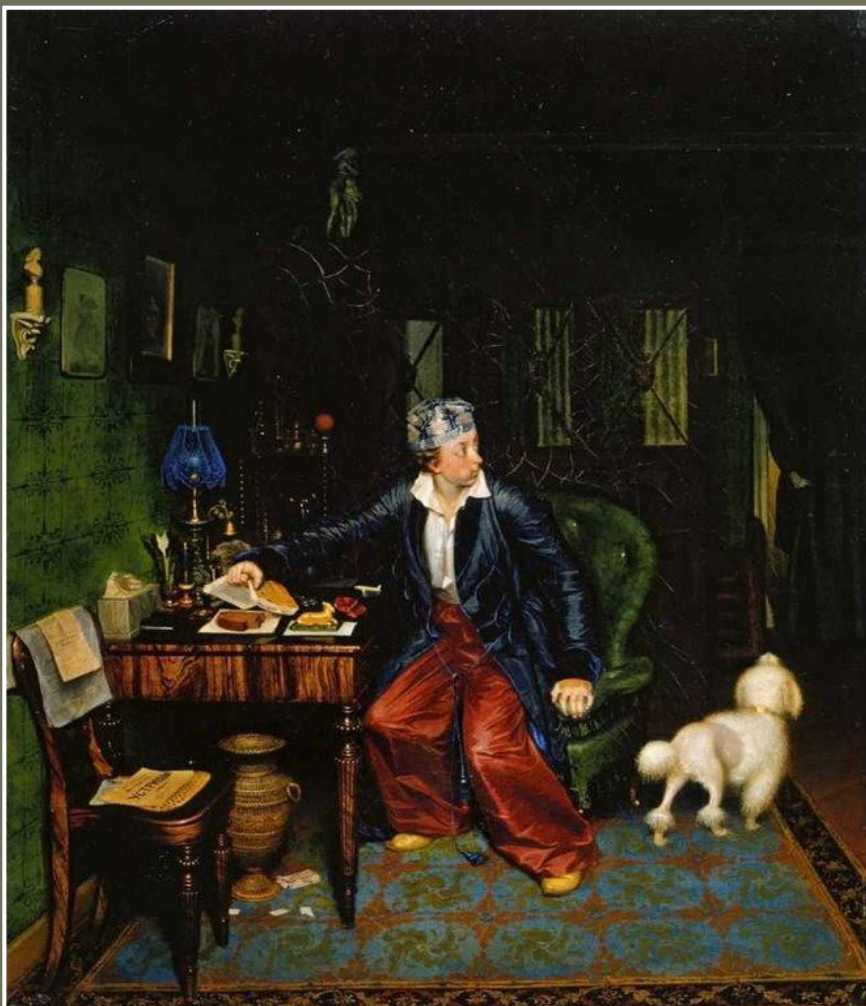

П.А. Федотов (1815-1852)
Свежий кавалер (утро чиновника,
получившего первый крестик)
1846

Мартин Дролинг (1752-1817)
Кухонный интерьер
1815

“Интерьер с нравоучительной историей”

П.А. Федотов (1815-1852)
Завтрак аристократа
(не в пору гость). 1848-49

Георг Фридрих Керстинг (1785-1847)
Молодой человек, читающий
при свете лампы. 1814

Картина с “поэтическим объяснением”

Сватовство майора
1848 (вариант ГТГ)

“И вот извольте посмотреть,
Как в другой горнице
Грозит ястреб горлице,
– Как майор толстый, бравый,
Карман дырявый,

П.А. Федотов (1815-1852)
Сватовство майора
1848-49 (вариант ГРМ)

Крутит свой ус:
“Я, дескать, до денежек доберусь!”

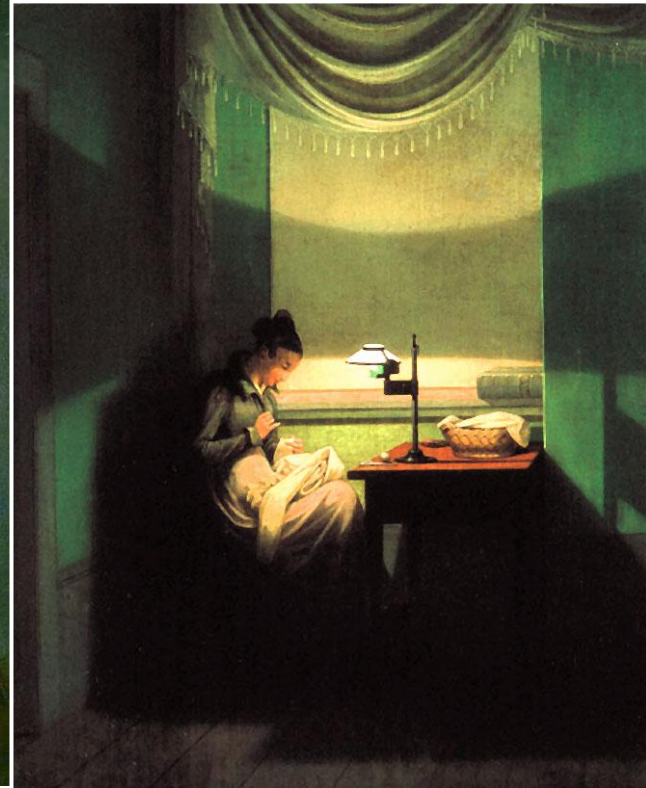
П.А. Федотов “Поправка
обстоятельств, или Женитьба
майора (объяснение картины)” 1849

Интерьер с женской фигурой (“офицерская вдова”)

Вдовушка
1850

П.А. Федотов (1815-1852)
Вдовушка (вариант)
1851-52

Георг Фридрих Керстинг (1785-1847)
Молодая женщина, шьющая
при свете лампы. 1823

“Приватный портрет” (офицер)

П.А. Федотов (1815-1852)
Портрет поручика П.П. Ждановича
1846

Вольдемар Мореншильд (1823-1908)
Автопортрет
1850

“Приватный портрет” (молодая дама)

П.А. Федотов (1815-1852)
Портрет Н.П. Жданович за фортепьяно
1849

Фердинанд Георг Вальдмюллер
(1793-1865)
Портрет молодой женщины в кресле
1857

“Квази-салонный” дамский портрет

П.А. Федотов (1815-1852)
Портрет М.И. Крыловой
1850-51

Жан-Огюст Доменик Энгр (1780-1867)
Баронесса Бетти де Ротшильд
1848

“Тщета и суета повседневной жизни”

П.А. Федотов (1815-1852)
Игроки
1851-52

Иоганн Эрдман Хюммель (1769-1852)
Игра в шахматы
1818-19

“Таинственная изнанка повседневной жизни”

П.А. Федотов (1815-1852)
Рисунок для картины “Игроки”
1851-52

Анн-Луи Жироде-Триазон (1767-1824)
Призрак Гектора является Энею
Иллюстрация к “Энеиде” Вергилия
Рисунок, 1800-е гг.

“... Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно”

Н.В. Гоголь (1809-1852) “Нос” (1835)

“Романтический ужас повседневного бытия”

П.А. Федотов (1815-1852)
Анкор, еще анкор
1851-52

Генри Фюзели
(Фюссли; 1741-1825)
Ночной кошмар (2)
1790

“Всё план за планом в голове...
Но жребий рушит эти планы...”

О, не одна нам жизнь, а две
И суждены, и даны”

(П.А. Федотов, 1852)

Типичный бидермейеровский жанр: “в комнатах”

Ф.П. Толстой (1783-1873)
Девушка за шитьем (в комнатах)
1820-е гг.

Мартин Дролинг (1752-1817)
Сцена в интерьере столовой
1816

Окно:

**романтическая “граница
между двумя мирами”**

— Ф.П. Толстой (1783-1873)
У окна. Лунная ночь
1822

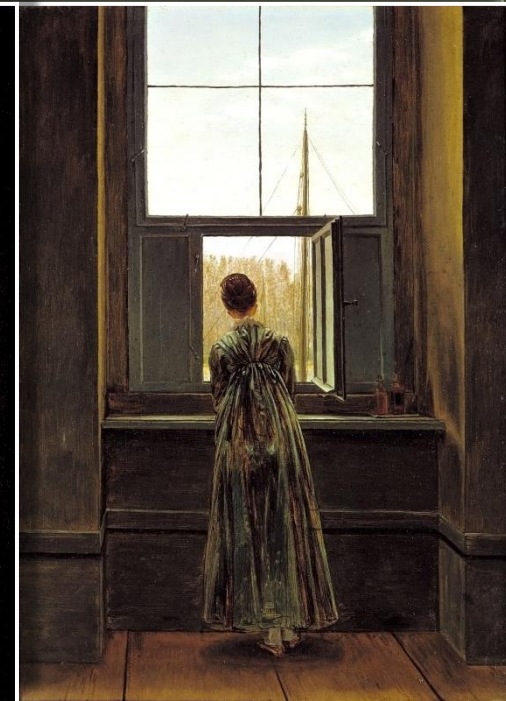
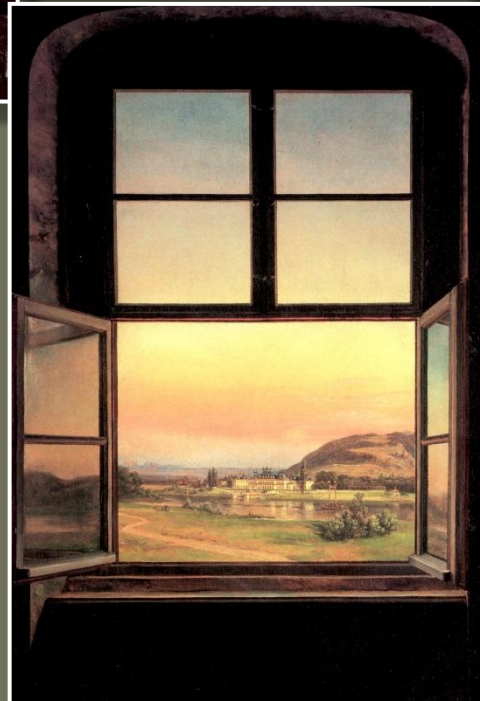
Йохан Кристиан Даль
(1788-1857)
*Вид замка Пильниц через
окно. 1823 ↓*

Каспар Давид Фридрих
(1774-1840)
Женщина у окна
1822 ↓

“В романтическом искусстве перед нами, следовательно, два мира. С одной стороны, духовное царство, завершенное в себе, душа, внутри себя примиренная... С другой стороны, перед нами царство внешнего как такового, освобожденного от прочного единства с духом; внешнее становится теперь целиком эмпирической действительностью, образ которой не затрагивает души”

Г.Ф.В. Гегель (1770-1831)
“Лекции по эстетике” (1828-29)

Тихая жизнь “малого мира”

Ф.П. Толстой (1783-1873)
↑ Букет цветов, бабочка и птица
1820
Ветка малины. 1820 →

↑ Карл Густав
Карус
(1789-1869)
Цветок
вьюнка.
1840-е гг.

След мотива “Vanitas” в натюрморте

И.Т. Хруцкий (1810-1885)
Натюрморт с корзиной
фруктов
1830-е гг.

Хармен Стенвийк (1612-1656)
Натюрморт Vanitas; ок. 1640 →

Бартоломеус Брейн Старший
(1493-1555)
Натюрморт Vanitas; ок. 1550 →

“Художник, преданный своей профессии”

Филипп Отто Рунге (1777-1810)
Автопортрет
1805

А.Г. Венецианов (1780-1847)
Автопортрет
1811

Ари Шеффер (1795-1858)
Автопортрет
1820-е гг.

“Затеи сельской остроты”

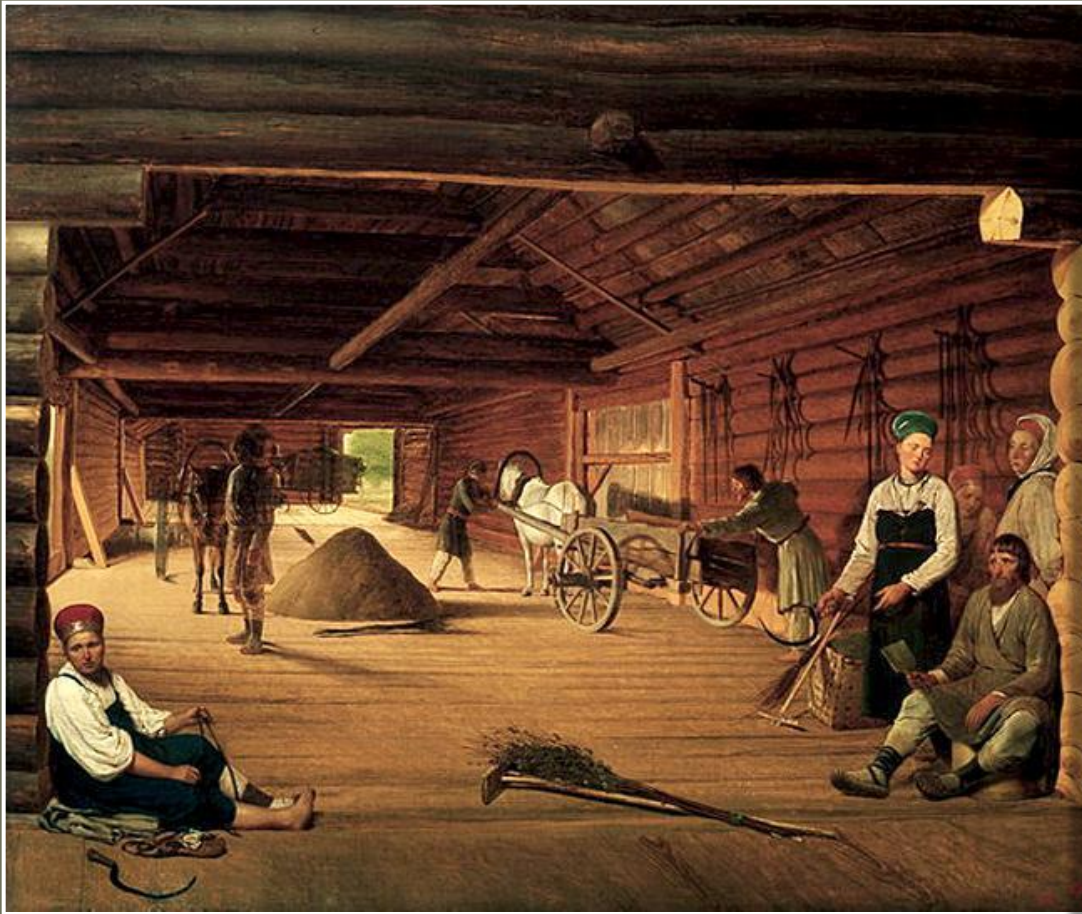

А.Г. Венецианов (1780-1847)
Утро помещицы
1823

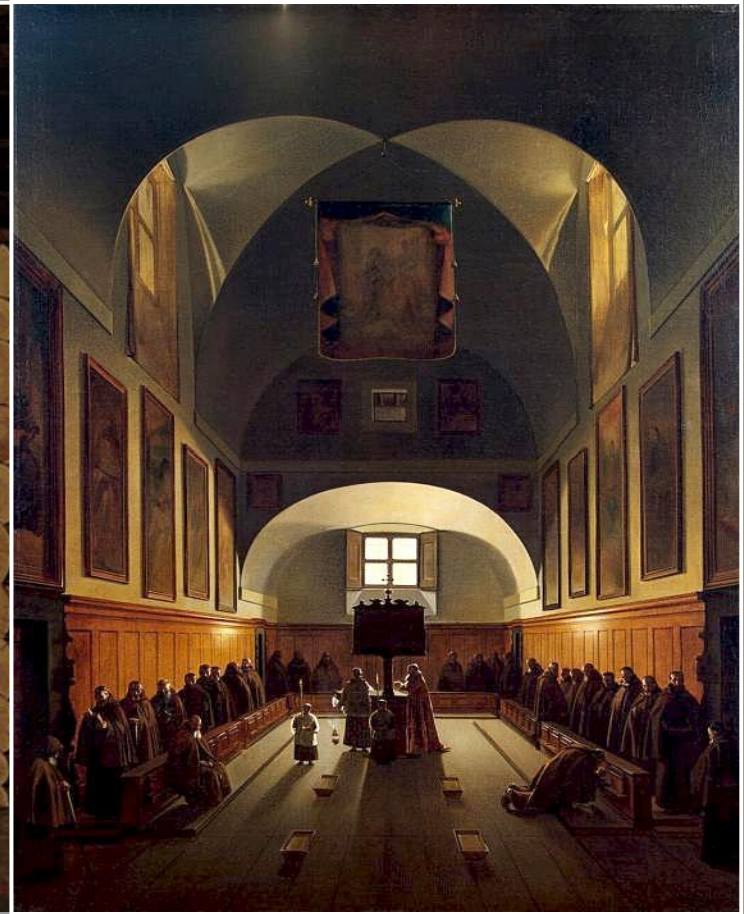

Георг Фридрих Керстинг (1785-1847)
Утренний туалет
(молодая женщина у зеркала)
1826-27

Интерьер с сильным перспективным эффектом

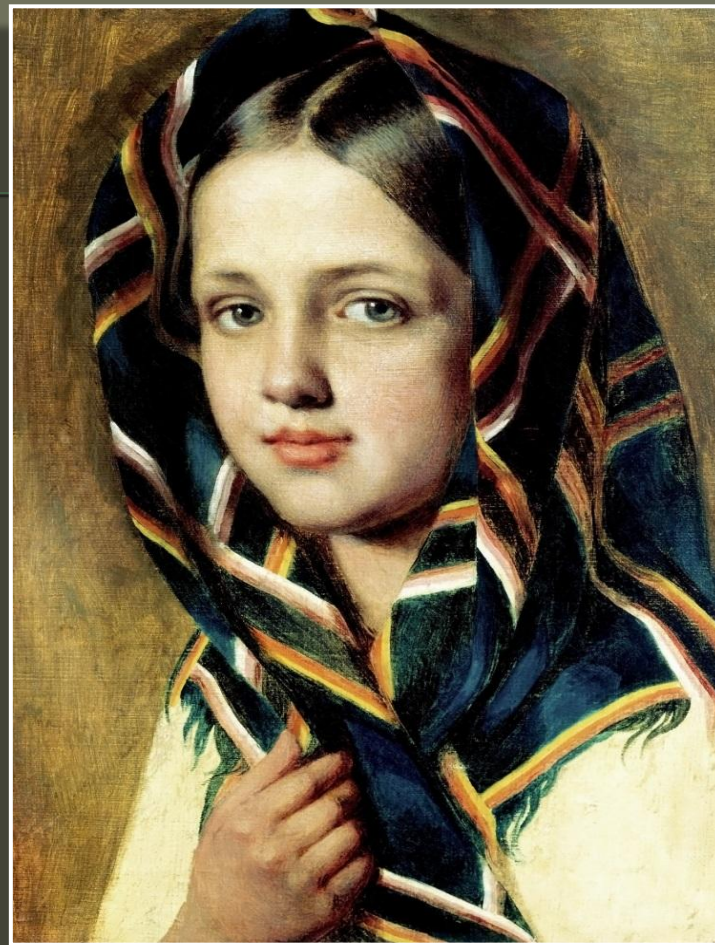

А.Г. Венецианов (1780-1847)
Гумно
1820-22 гг.

Франсуа-Морис Гране (1775-1849)
Внутренний вид капуцинского
монастыря в Риме
1818

“Русский национальный тип красоты” у А.Г. Венецианова

Жнецы ↑
1820-е гг.

“Но, Боже истины и красоты! Что Давидовы и ваятельские формы русской народности! Эта цветущая чистота — кровь с молоком, чудно сохраненная с самого детства от всякой порчи и вреда! Эта полнота богатырской силы и удали, быстрой смысленности ... это благонравие, страх Божий, переносчивость, беззлобность под попечительным управлением...”

С.А. Бурачок (1800-1877) “Маяк современного просвещения...” (1841)

**“Русская народная,
национальная эстетика”**

↑ А.Г. Венецианов (1780-1847)
Спящий пастушок
1823-26

Анн-Луи Жироде-Триазон (1767-1824) ↑
Дионис
1813

“...Русские изящные художества должны быть посвящены исключительно олицетворению, водворению, увековечению стихий русской народности; у нас должен образоваться, очиститься и укорениться ими свой русский эстетической вкус, и состояние искусства, сообразное с нашим вкусом ”

С.А. Бурачок (1800-1877) “Маяк современного просвещения...” (1841)

“Русская народность = кровь с молоком”

А.Г. Венецианов (1780-1847)
Захарка
1825

Фердинанд Георг Вальдмюллер (1793-1865)
Мальчик-конюх с фонарем
1824

“Положим себе за священный обет изучать и любить свою народность...”

А.Г. Венецианов (1780-1847)
Женщина с ребенком (кормилица)
1830

Карл Тимолеон фон Нефф (1804-1876)
Эстонские девушки в лесу
1842

“Экзотические” народные костюмы

А.Г. Венецианов (1780-1847)
Портрет М.А. Венециановой, жены
художника, в русском костюме
1830-31

Густав Адольф Гиппиус (1792-1856)
Эстонская девушка в убранстве невесты
1852

“Живопись народных сцен”

↑ Сенокос
1820-е гг.

А.Г. Венецианов (1780-1847)
Встреча у колодца ↑
1843

А.М. Колесов (1834-1902) ↑
Крестьянка с ребенком,
напоющая солдата. 1859

“Сельский труд в национальном искусстве”

А.Г. Венецианов (1780-1847)
На пашне. Весна
Конец 1820-х гг.

Юлиус Шнорр фон Карольсфельд (1793-1865)
Вооз встречает Руфь в поле
1828

“... Да разве и самое тело наше не составлено самым вещественным образом из Русского холода и тепла, из Русской земли, из Русского воздуха и воды, из Русской пищи, почвы и климата — разве уж оно вовсе сгубило то неизбежное, естественное влечение, притяжение части к своему целому, по которому каждый так бессознательно тоскует по своей Родине...”

П.А. Марков (даты жизни неизв.) “Повесть о русской народности” (1843)

Обнаженная фигура у А.Г Венецианова

Кудальщицы
1829

А.Г. Венецианов (1780-1847)
Туалет Дианы (балерина)
1846

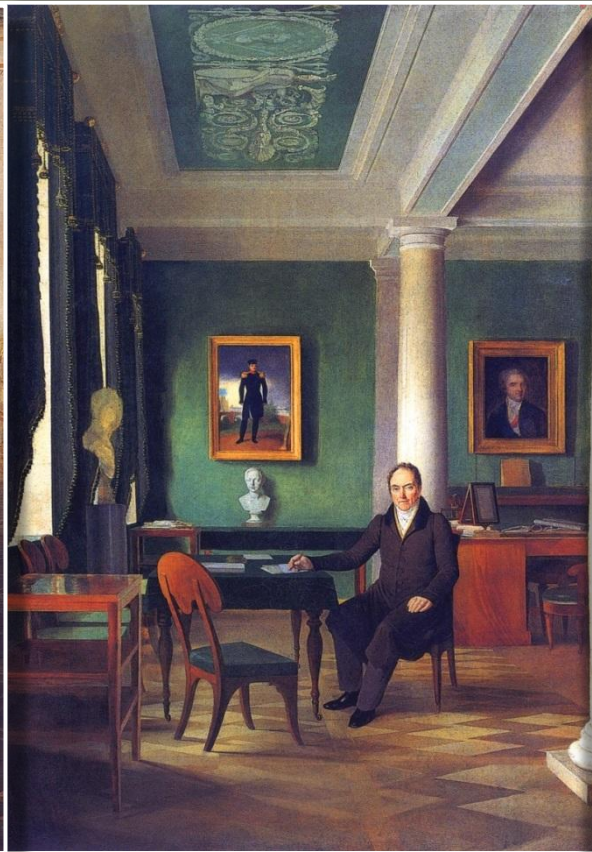

Ж.-О.-Д. Энгр (1780-1867)
Венера Анадиомена
1808-48

“Кабинет характеризует своего хозяина”

К.П. Брюллов (1799-1852)
Портрет князя А.Н. Голицына
1840

А.Г. Венецианов (1780-1847)
Портрет В.П. Кочубея
1831-34

Франц Крюгер (1797-1857)
Король Пруссии
Фридрих-Вильгельм IV
в своем кабинете
1840-е гг.

“Венециановцы” в Зимнем дворце

А.В. Тыранов (1808-1859)
Перспективный вид Эрмитажной
библиотеки
1826

“Тыранов по двухлетнем с половиною ученье у меня ...
написал Библиотеку Эрмитажа, которая прошлого году князем Александр
Николаевичем Голицыным была представлена государю императору,
и мой юный Тыранов получил милостивую награду, перстень...”

А.Г. Венецианов — Президенту Императорской АХ А.Н. Оленину (1827)

А.В. Тыранов (1808-1859)
Внутренний вид Большой церкви
Зимнего дворца
1829

“В комнатах-2”: мастерская художника

А.А. Алексеев (1811-1878)
Мастерская А.Г. Венецианова. 1827

Георг Фридрих Керстинг (1785-1847)
Каспар Давид Фридрих в своей
мастерской
1819

“Сохранилась картина А.А. Алексеева, изображающая мастерскую Венецианова ... На стенах развешаны этюды, здесь же стоят статуи. Одну из них осматривает молодой человек, по-видимому Крылов ... Возле окна сидит Тыранов, делаю этюд с крестьянской девушки. К нему направляется Алексеев с намерением устроиться рядом и приняться за работу”

А.В. Корнилова “Жизненный путь А.Г. Венецианова...” (1980)

“Приватная жизнь”: бидермейеровский жанр (I)

К.А. Зеленцов (1790-1845)
В комнатах (визит)
1830-е гг.

Карл Стефан Беннетт (1800-1878)
Интерьер дома художника в
Стокгольме. 1852

“Приватная жизнь”: бидермейеровский жанр (II)

А.В. Тыранов (1808-1859)
Интерьер в дворянском доме
Начало 1830-х гг.

Франц Людвиг Катель (1778-1856)
Сцена в испанской таверне в Риме
1824

“Комнаты с видом из окна” (продолжение)

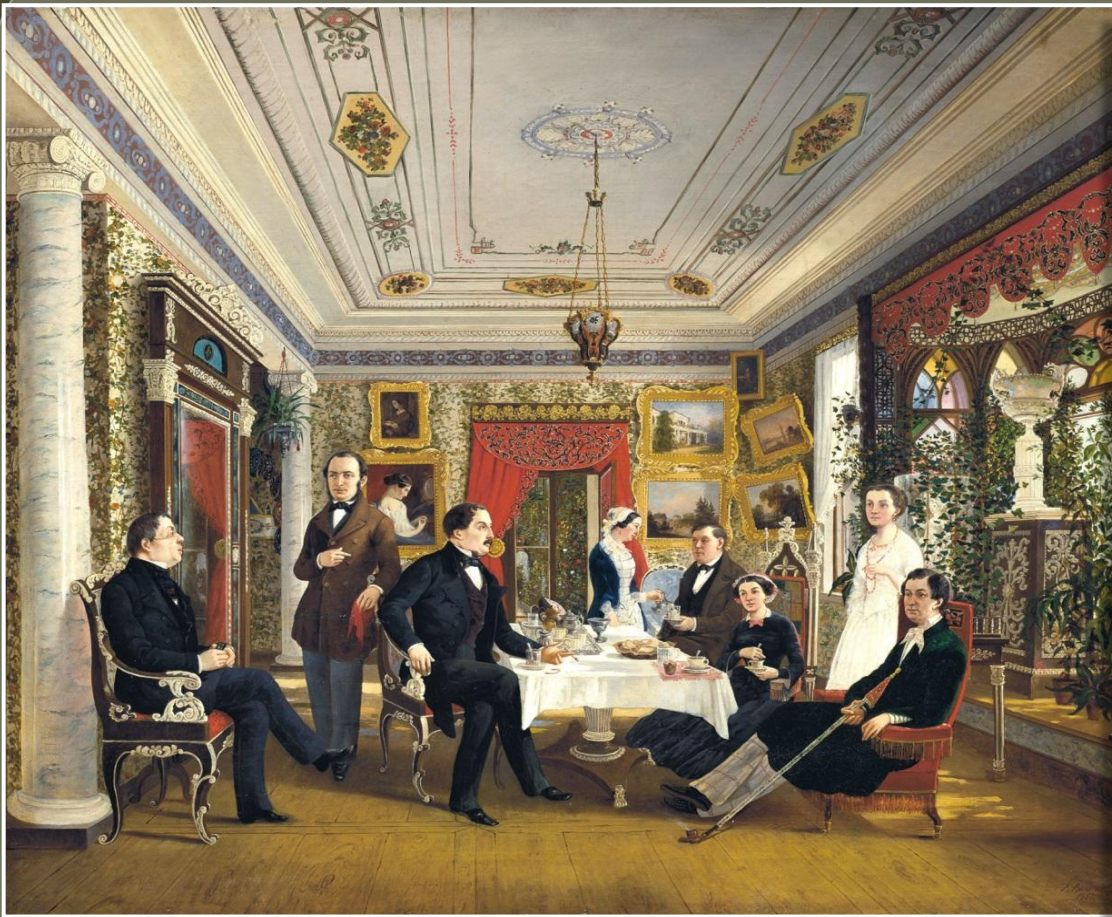

А.Г. Денисов (1811-1834)
Моряки у сапожника
1833

Франц Луис Катель (1778-1856)
Карл Фридрих Шинкель в Неаполе
1824

“Картина домашнего / семейного рая”

А.Я. Волосков (1822-1882)
За чайным столом
1851

“Смеркалось: на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.

Фридрих фон Амерлинг (1803-1887)
Рудольф фон Артабер
с детьми
1850-е гг.

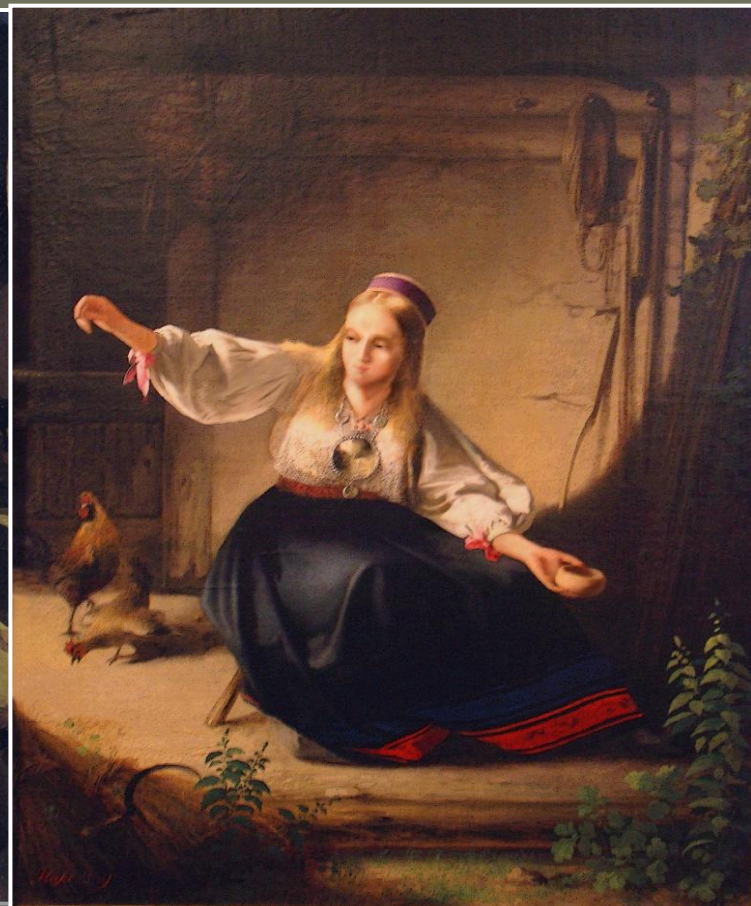
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал ...”

А.С. Пушкин “Евгений Онегин”, глава III (1827)

“Жилище характеризует своего хозяина”

Г.А. Крылов (1805-1841)
Интерьер кухни
1826-27

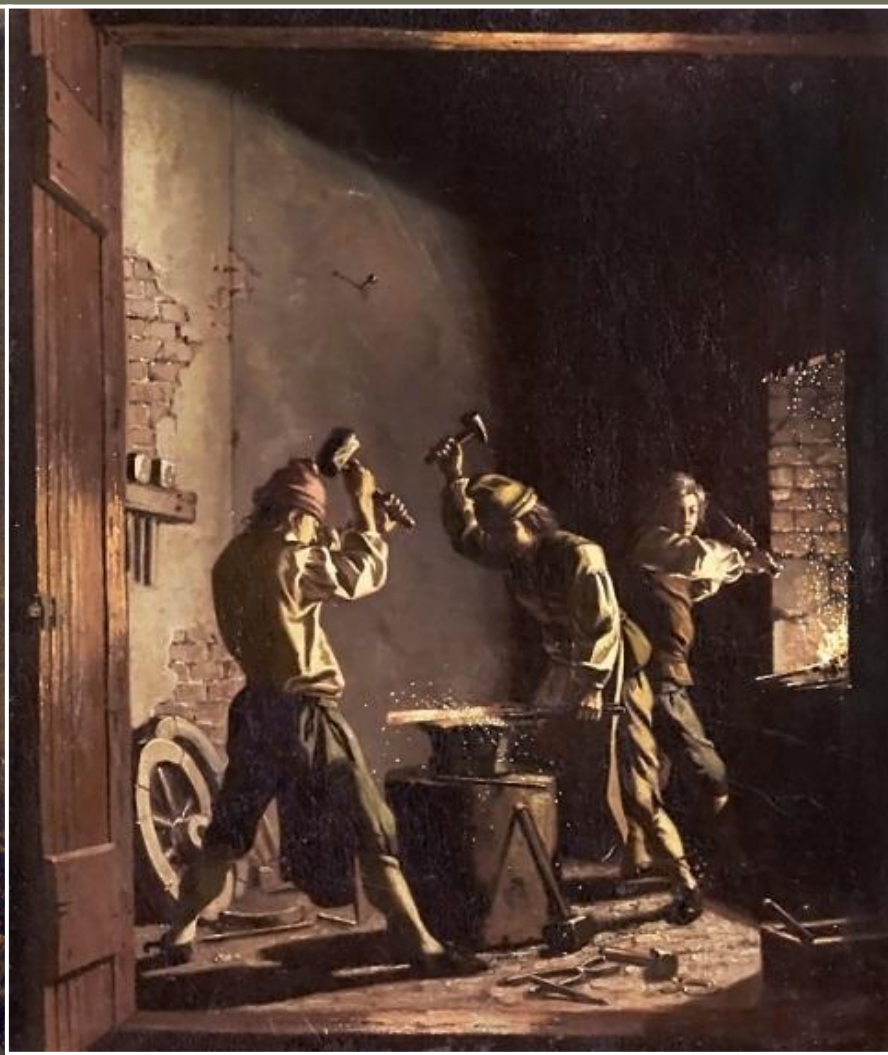

Карл Тимолеон фон Нефф (1804-1878)
Эстонская девушка, кормящая цыплят
1840-е гг.

Жанровый мотив как “метафора трудолюбия”

Л.К. Плахов (1810-1881)
Кузница (кузнец за работой)
1845

Пер Хиллестрем (1733-1816)
Мастерская кузнеца
1781

Мода на готику и средневековье

Орас Верне (1789-1863)
Царскосельская карусель (императорская
семья в средневековых костюмах). 1842

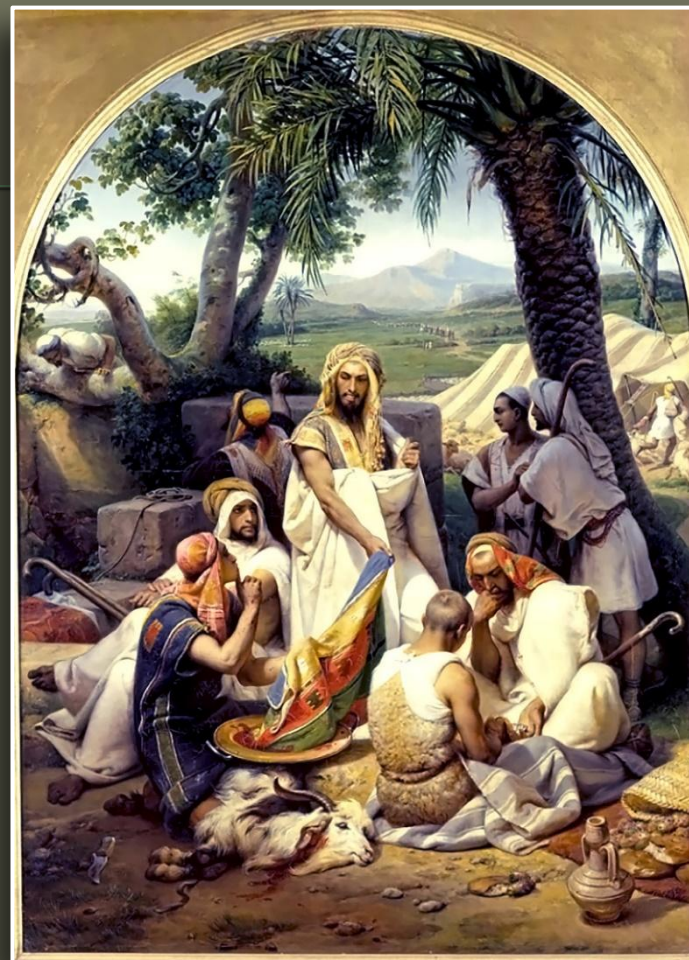

Эдвин Генри Лэндсир (1802-1873)
Королева Виктория и принц Альберт на балу
в средневековых костюмах. 1842

“Русская — она же восточная — экзотика”

Карл Тимолеон фон Нефф (1804-1876)
Портрет крестьянок в костюмах
Рязанской (или Тамбовской) губернии
1838

Орас Верне (1789-1863)
Семья Иосифа
(Северная Африка) 1853

“... К.С. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персиянина”

А.И. Герцен; со слов П.Я. Чаадаева (1794-1856)
 (“Былое и думы”, 1840-47)

“Триада” официальной идеологии

Великий князь Николай Павловичъ въ костюмѣ Алариса, царя Бухарскаго, и великая княгиня Александра Феодоровна въ костюмѣ Лалла-Рукъ.
Изъ весьма рѣдкаго изданія: „Lalla-Roukh. Divertissement exécuté au château royal de Berlin le 27 Janvier 1824, pendant le séjour de L. L. A. A. J. J. Magr, le grand duc Nicolas et Mad. la grande duchesse Alexandra Feodorowna“. Berlin, 1824.

↑ “Лалла-Рук”: фрагмент заключительной процессии

↑ Сувенирный сервиз, выпущенный Берлинской фарфоровой мануфактурой; 1820-е гг.

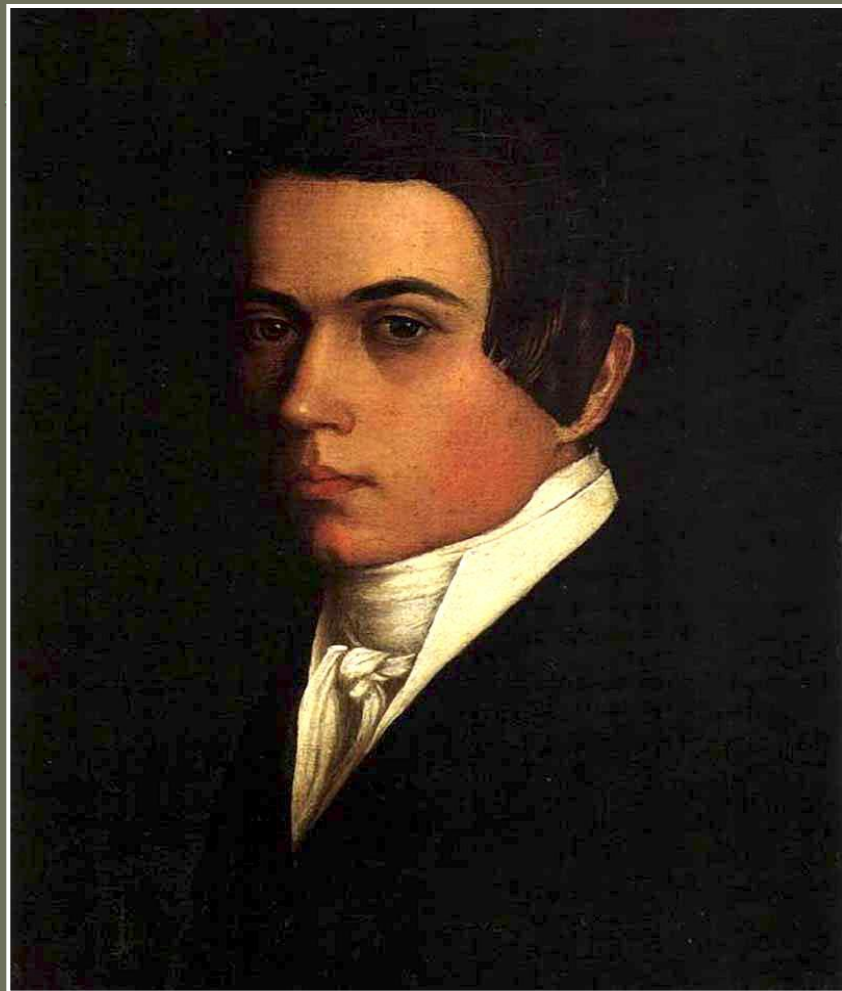
Н.И. Уткин (1780-1863) ↑
Граф С.С. Уваров
Гравюра, 1830-е гг.

↑ Неизвестный художник
Император Николай I и императрица
Александра Фёдоровна в костюмах
царя Алариса и Лаллы-Рук
Немецкая литография, 1827

“... чтобы Россия усиливалась, чтобы она благоденствовала, чтобы она жила — нам осталось три великих государственных начала, а именно: (1.) Национальная религия; (2.) Самодержавие; (3.) Народность”

Граф С.С. Уваров (1786-1855),
министр народного просвещения (1833-1849),
президент Императорской Академии наук (1818-1855)

**Г.В. Сорока — самый талантливый ученик
Венецианова**

Г.В. Сорока (1823-1864)
Автопортрет
1840-е гг.

Антуан-Огюст-Эрнст Эбер (1817-1908)
Автопортрет в возрасте 17 лет
1834

Пейзажи с “ощущением возвышенного”

Г.В. Сорока (1823-1864)
← Рыбаки (озеро Молдино)
После 1845

✓ Вид на плотину в имении
Островки. 1840-е гг.

Каспар Давид Фридрих (1774-1840)
Залив Грейфсвальд с фигурами и
силуэтом лодки. 1834 ↓

Романтические метафоры: “человек и Иное”

Г.В. Сорока (1823-1864)
Вид на озеро Молдино
Ок. 1847

*Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.*

Каспар Давид Фридрих (1774-1840)
Восход луны над морем
Ок. 1822

*Тогда густеет ночь, как хаос на водах,
Беспамятство, как Атлас, давит сушу;
Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах!*

Ф.И. Тютчев (1803-1873) “Видение” (1829)

Романтические “портреты душевного состояния”

Г.В. Сорока (1823-1864)
Портрет Е.Н. Милюковой
Конец 1840-х гг.

Пьер-Нарцисс Герен (1774-1833)
Портрет неизвестной молодой дамы
1820-е гг.

Портрет художника: живопись и дагерротип

Ф.М. Славянский (1819-1876)
Автопортрет за мольбертом
1840-50-е гг.

Жан-Габриэль Эйнар (1775-1863)
Автопортрет с дагерротипом
Дагерротип, ок. 1845

Бытовая сцена: живопись и дагерротип

Ф.М. Славянский (1819-1876)
Семейная сцена на террасе
1851

Антуан Жан Франсуа Клоде (1797-1867)
Семейная сцена
Дагерротип, 1852

Портреты детей художников

В.А. Тропинин (1776-1857)
Портрет сына Арсения
Около 1818

Фридрих Вильгельм Шадов (1752-1817)
Портрет сына Феликса
1830

“Частная жизнь неординарной личности”

В.А. Тропинин (1776-1857)
Портрет К.Г. Равича
1823

В.А. Тропинин (1776-1857)
Портрет А.С. Пушкина
1827

Йозеф Карл Штилер
(1781-1858)
Портрет И.В. фон Гёте
1828

“Портрет — типаж” (I)

В.А. Тропинин (1776-1857)
Кружевница
1823

Фридрих фон Амерлинг (1803-1887)
Девушка с книгой (мечтательница)
1835

“Портрет — типаж” (II)

В.А. Тропинин (1776-1857)
Женщина у окна (казначейша)
1841

Фердинанд Георг Вальдмюллер (1793-1865)
Семейство у окна
1840

“Портрет просвещенного человека”

В.А. Тропинин (1776-1857)
Портрет А.А. Сапожникова
1852

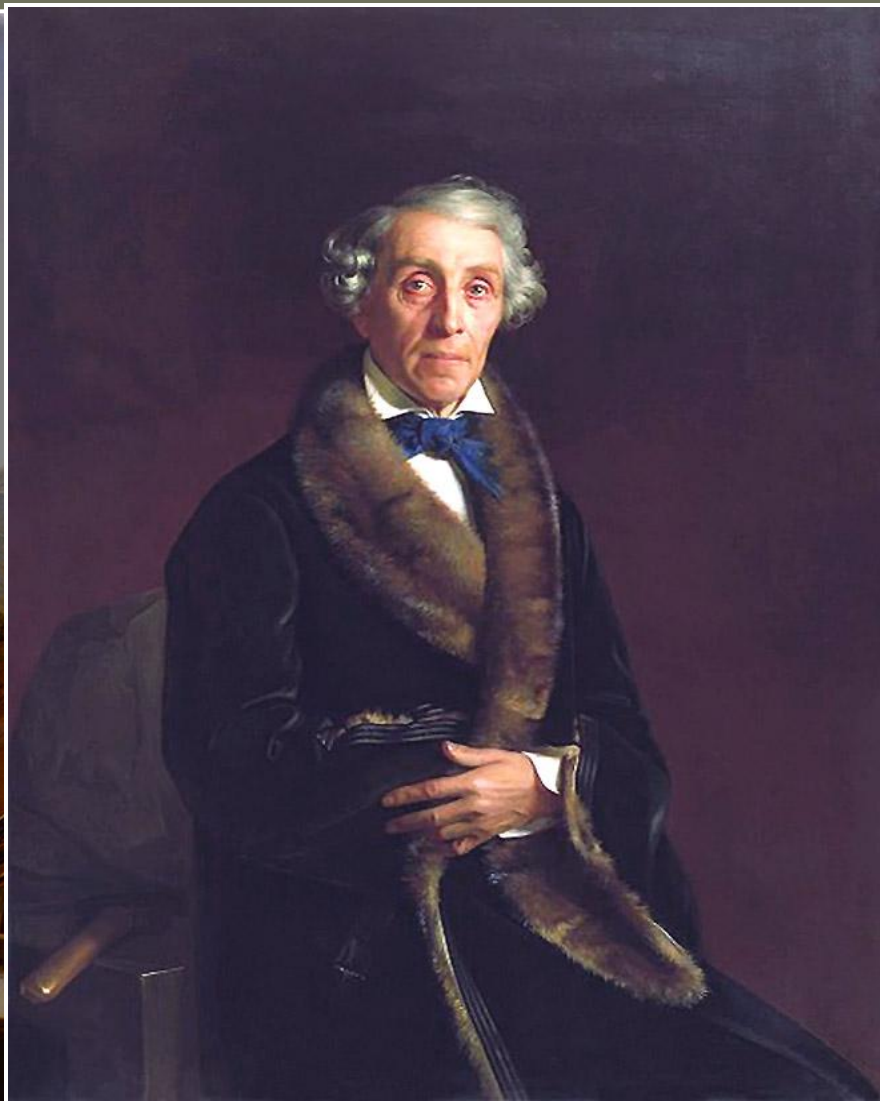

Фердинанд Георг Вальдмюллер (1793-1865)
Автопортрет художника
1835

“Личное и творческое достоинство художника”

В.А. Тропинин (1776-1857)
Автопортрет с видом на Кремль
1844

С.К. Зарянко (1818-1870)
Портрет графа Ф.П. Толстого
1850

Иллюзионистские возможности живописи

С.К. Зарянко (1818-1870)
Портрет княгини А.А. Трубецкой
1856

Фредерико де Мадрасо (1815-1894)
Портрет графини де Вильчес
1853

“Живопись может посрамить дагерротип”

В.А. Голике (1802-1848)
Портрет неизвестного молодого человека
1840-е гг.

Неизвестный фотограф
Портрет молодого дворянина
Дагерротип, 1845