

Художники-пер

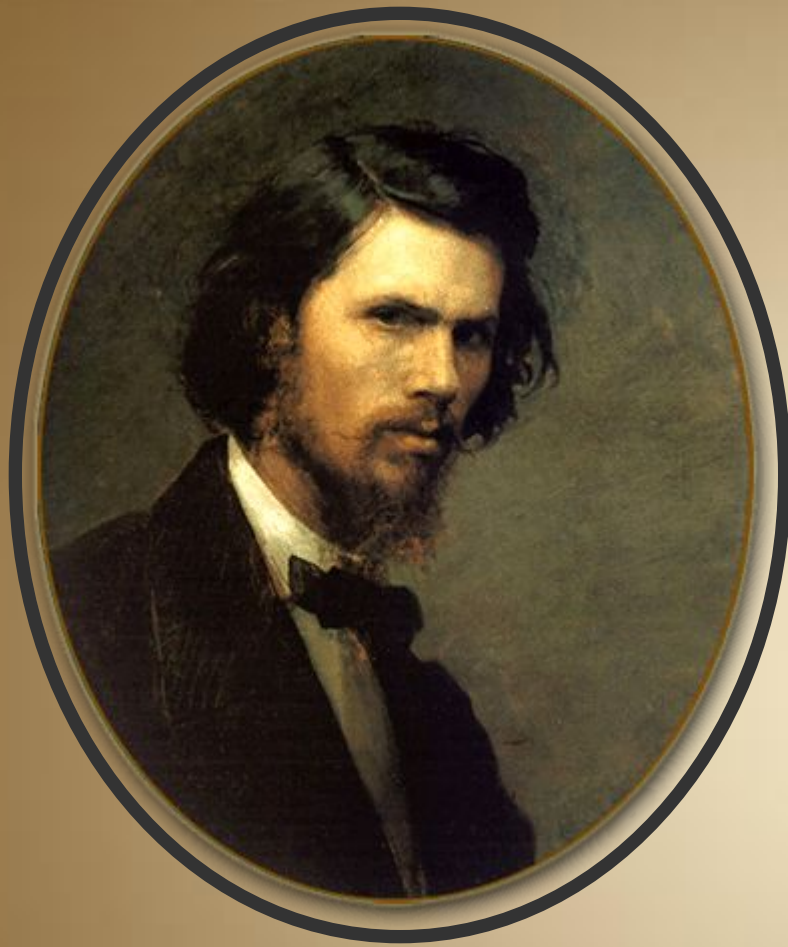

Самобытные таланты - русские художники 19 века в течении многого времени уставшие от академической монополии в изобразительном искусстве, стремились к независимости творческой работы.

Созданию членства объединенных художников способствовала заинтересованность многих художников, реально сблизить искусство с народными массами, тем самым, обеспечить свою независимость от различных учреждений, меценатов и организаций

Крамской Иван

Николаевич родился в небольшом городе Острогожске, Воронежской губернии 27 мая (8 июня) 1837 года, в небогатой семье чиновника.

У молодого Ивана еще с детства проявились признаки тяги к рисованию,

в познании некоторых приемов

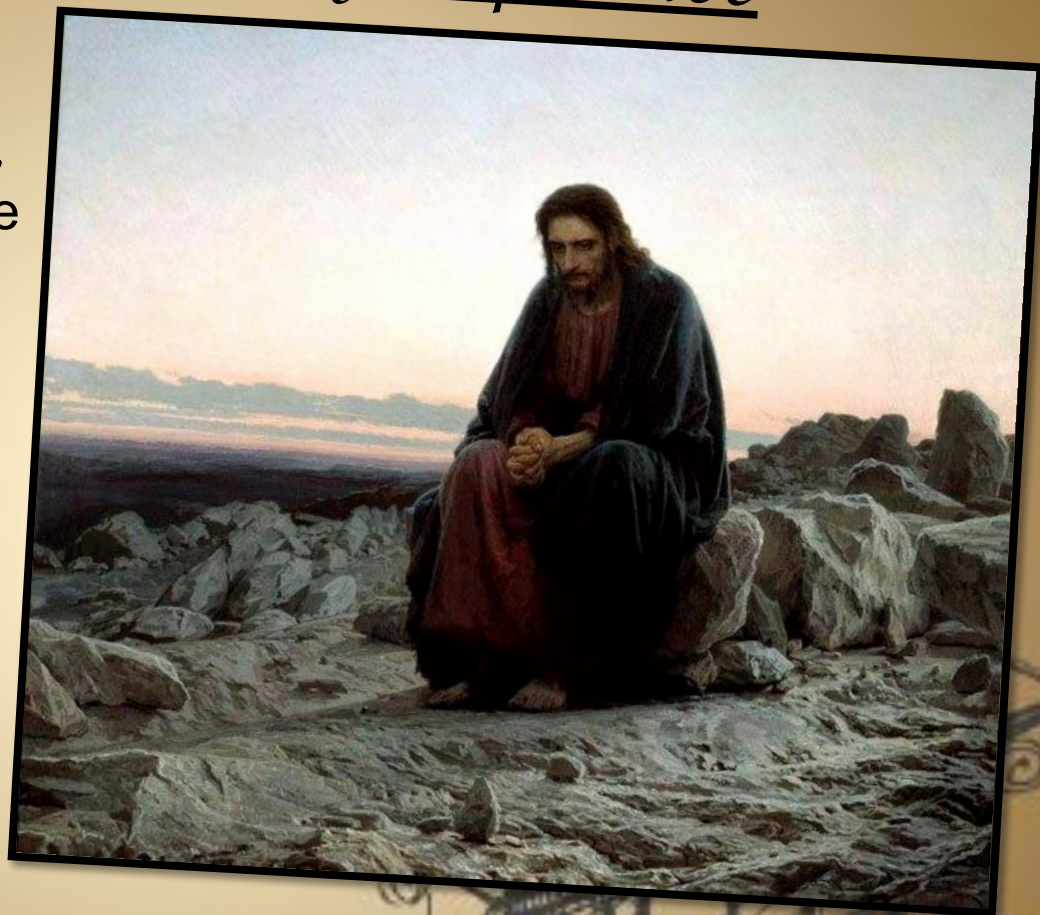
В 1887 году он умер прямо за работой стоя рисования ему помогал подкованный в у мольберта, когда рисовал с натуры этом направлении его сосед, доктора Раухфуса. Портрет так и остался незаконченным, в лице Крамского

изобразительное искусство потеряло очень талантливого и прогрессивного художника, каких было мало

Иисус Христос

В течении долгих десяти лет Крамской вынашивал желание написать картину Христос в пустыне, им было много сделано набросков, но все они, как бы не устраивали его. Такое положение вещей он мучительно переживал, вдруг общество его не правильно поймет его и не так растолкует, Христос для Крамского был засмеют. самым главным нравственным идеалом в его жизни, совершенством мироздания, перед образом которого преклонялся весь человеческий мир.

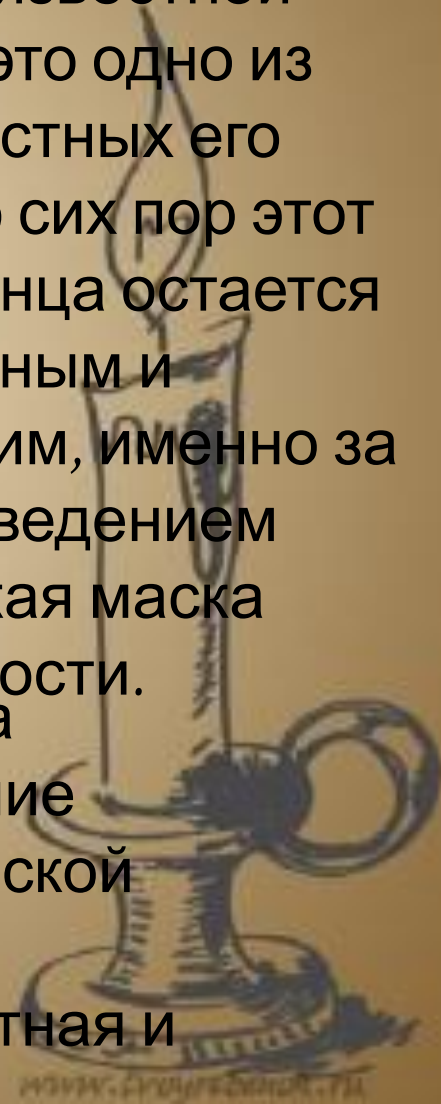

Неизвестная

Портрет неизвестной Крамского это одно из самых известных его полотен, до сих пор этот образ до конца остается неразгаданным и интригующим, именно за этим произведением кроется некая маска таинственности.

Эту работу Крамского часто называют Картина Незнакомка, но не смотря на то, что это название считается не совсем верным, потому как, Крамской озвучил свое произведение, как, Портрет Неизвестной. Не смотря на это, слова неизвестная и незнакомка несколько близки по смыслу.

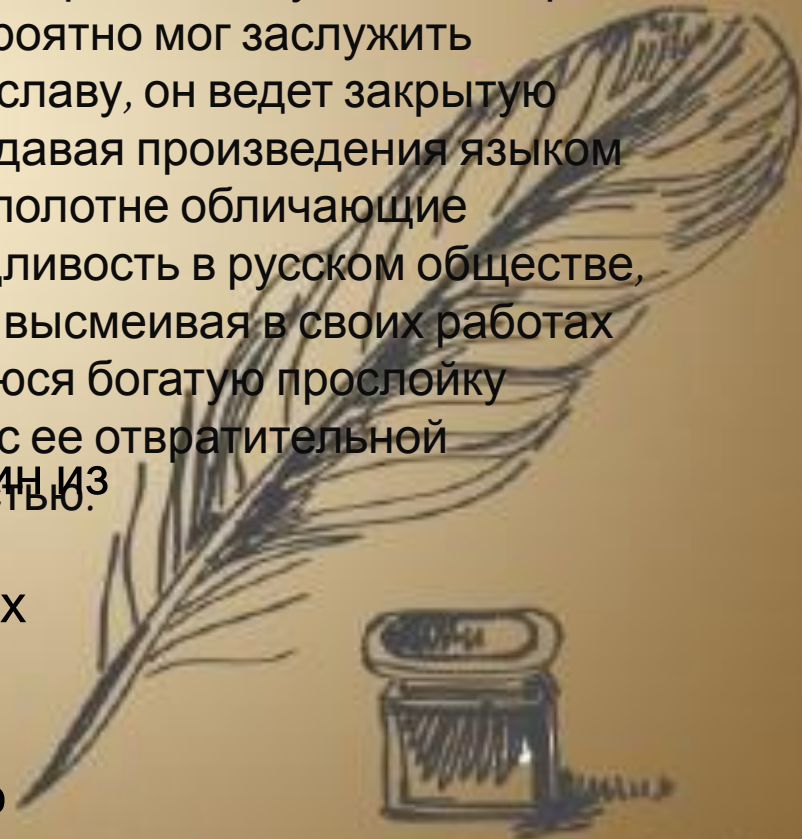

Картины Василия Перова

и его необычное творчество имели огромное влияние для общества того времени, побуждающее к новому осмыслению и пониманию мира, где присутствует справедливость, добро и понимание. Отказываясь от легких тем написания картин, где художник Перов вполне вероятно мог заслужить огромную славу, он ведет закрытую жизнь, создавая произведения языком красок на полотне обличающие несправедливость в русском обществе, как Гоголь высмеивая в своих работах зажавшуюся богатую прослойку общества с ее отвратительной чванливостью.

В русской живописи Василий Перов один из первых художников, кто раскрывает запретную среди многочисленных своих коллег тему правды того времени, заглядывая во все потаенные уголки самобытного образа жизни угнетенного народа.

Картина Чаепитие в

Мытищах была написана в 1862 году.

Пить чай в Мытищах считалось хорошим тоном из необычайно вкусной воды в источниках на территории Мытищ. Сюжетом Чаепитие в Мытищах послужили реальные события, которые Перов часто наблюдал в разных подмосковных окраинах важных и самодовольных монахов за чаепитием, не раз видел художник оборванных калек

попрошайничавших на улицах около усадеб, которых обычно прогоняли служанки. Картина Чаепитие в Мытищах Перова это обличительно жанровая картина, в которой, художник подробно старался описать действительные события того времени, как бы высмеивая сытую и зажравшуюся

Картина Тройка ярко отражает те жуткие времена, когда труд детей считался обыденным явлением. Холод и голод вынуждал этих детей работать за гроши, чтобы прокормить себя и семью. Уставшие от непомерной тяжелой ноши дети тянут большую бочку наполненную водой из реки. Какой то прохожий, увидев детей за такой непосильной работой, решил помочь толкая сзади тяжелую поклажу. Перов написал картину Тройка в сумеречных коричнево-серых тонах, как бы показывая зрителю всю серость и низость того бездушного времени, сравнивая детей с тройкой ных лошадей, труд безжалостно используют сытые люди.

Картина Перова Тройка была задумана художником, чтобы раскрыть людям глаза на реальную действительность, помогающую сострадать и искоренять человеческое бездушие.

Птицелов

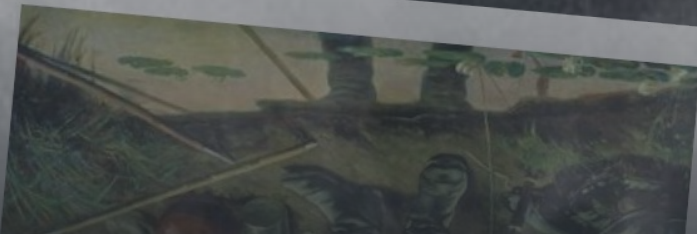
Осенью 1870 года, гуляя по лесу со своим другом, Василий Перов увидел старика, лежащего на земле, который потихоньку свистел в дудочку, заманивая птичку, а рядом с ним мальчишка. На Руси птиц часто ловили в это время, чтобы зимой они услаждали слух своим пением слух, а на

Благовещение пичужек выпускали на свободу. Отставной солдат, служащий лакеем в помещицкой усадьбе, лежит у дерева, а сосредоточенно наблюдающий за птичкой опрятно одетый мальчик, возможно сынок небогатого помещика, сидит рядом. Старик терпеливо ждет, заманивая птицу в силочку, посвистывая в дудочку. Он обещал поймать птаху для ребенка, и мальчик напряженно следит за поведением пичужки, стараясь ничего не упустить из вида, держа наготове клетку.

Охотники на привале

Большое внимание художник уделяет пейзажу, роль которого здесь также несколько иная. Ранее природа была средством создания психологического настроения, теперь Перов стремится передать обаяние природы, воздух, прелесть деревенской жизни. Перов в 1874 году написал еще несколько картин этого жанра: «Голубятник» и «Ботаник», изображающие людей в тесном единении с природой. Эти темы не случайны, они показывали человека вне его будничных интересов. Живая человеческая душа – вот что привлекало великого художника. Василия Григорьевича Перова чаще всего относят к художникам-портретистам.

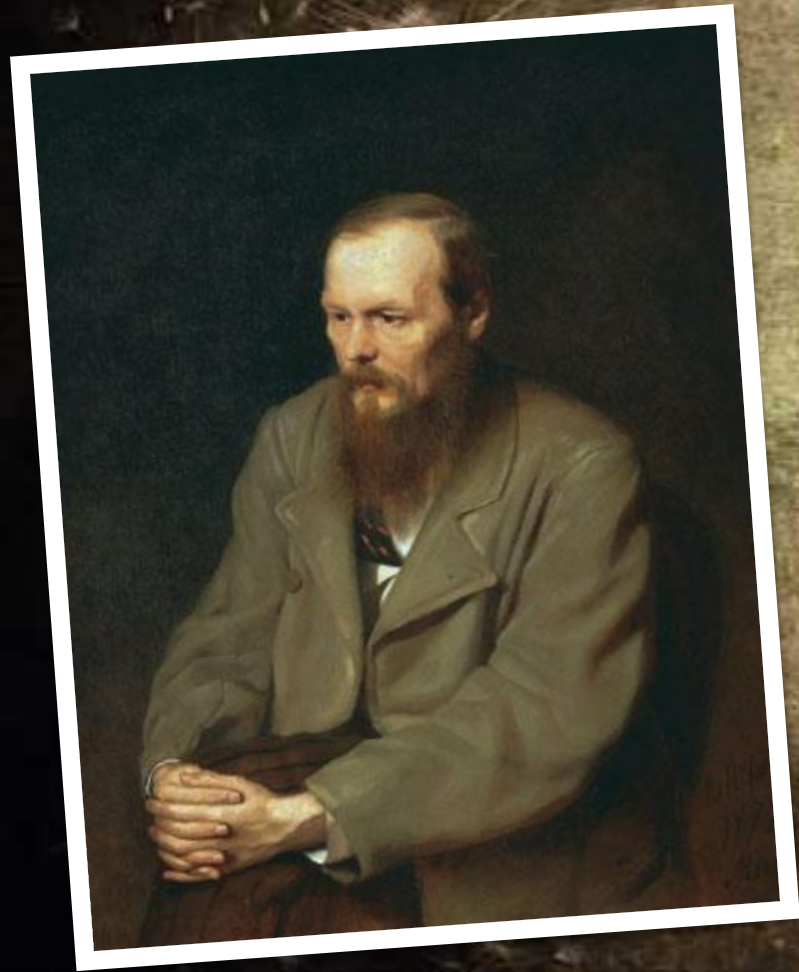

На картине три охотника с добычей, не два и не четыре а три, вообще святая троица на фоне вечернего, несколько унылого пейзажа, в облачном небе еще летают птицы, чувствуется небольшой ветерок, сгущаются тучи.

Сюжет картины Охотники на привале получился прямо анекдотическим, относительно других произведений Перова. Современники по разному отнеслись к работе мастера, Салтыков-Щедрин критиковал художника за неестественно выглядящими лицами охотников, как будто играют актеры а не живые охотники. А Стасов В. В. наоборот восторженно восхищался картиной сравнивая ее с рассказами писателя Тургенева.

Портрет Достоевского

Самый заметный портрет, в котором художник Перов отобразил истинное выражение характера знаменитого писателя Федора Михайловича Достоевского. Портрет написан на темном фоне, писатель позируя мастеру задумчиво смотрит в сторону, держа сцепленные руки на коленях. Портрет Достоевского написан без особого усилия в разнообразии цветовой гаммы, подобные оттенки художник использует во многих других его работах. В данном случае весь упор был взят на психологизм портрета писателя, его одухотворенность и глубокую сосредоточенность, что особенно хорошо удалось подметить

Приезд гувернантки в купеческий дом, 1866 год.

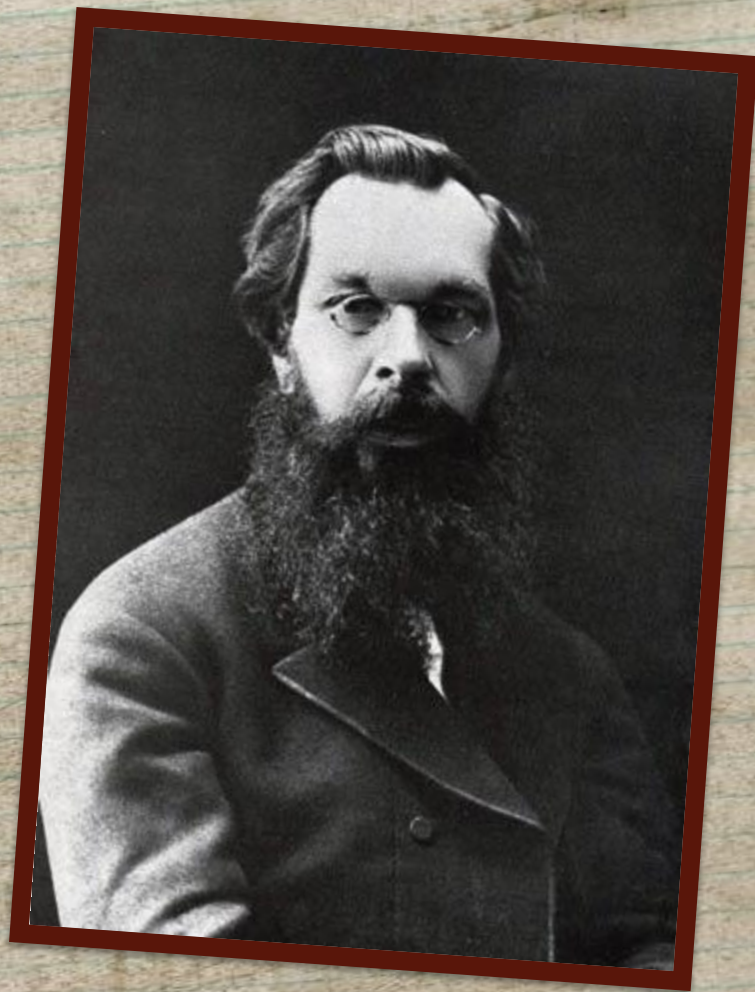
Тематика картины соответствует критическому и высмеивающему стилю работ Василия Перова, который одним из первых заострил внимание на несправедности простых людей его времени, смело отражая правду в своих живописных полотнах. Подобные безнравственные сцены, как в картине Приезд гувернантки в купеческий дом.

Художник часто наблюдал, когда людей покупают и продают, как товар или даже проигрывают в карты. На картине представлена купеческая семья, самодовольно разглядывая девушку гувернантку пришедшую на службу, соответственно не по своей воле в совершенно чужую семью, где отсутствует благородство и понимание и какое либо приличие.

Алексей Саврасов

Алексей Саврасов родился в Москве в семье купца 1830 г. 24 мая. Еще в ранней молодости у Алексея Саврасова заметили тягу к рисованию и живописи, желание его отца было конечно противоположное, так как, сам отец был купцом 3-й гильдии и хотел устроить жизнь сына в коммерческом направлении, который выделив некоторые средства, помогли деньгами для поездки в Украину

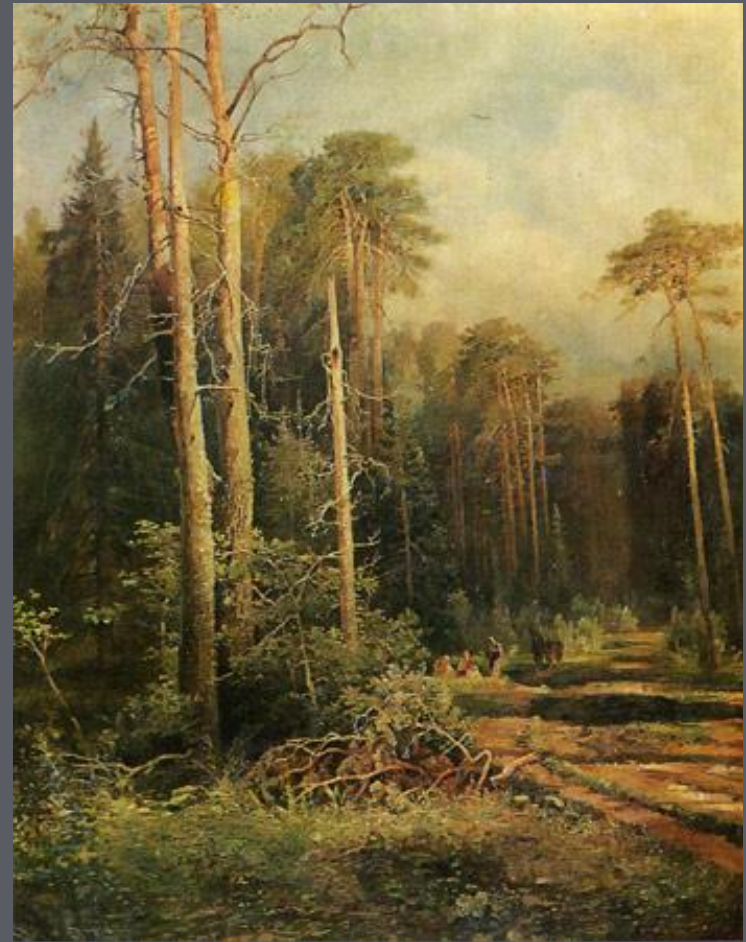

Художник Алексей Саврасов сотворил сие замечательное произведение искусства в 1871 году. Эта дата на тот момент совпадала открытием общества передвижных выставок, где художник принимал активное участие. Он много лет задуман автором как произведение лирического весеннего настроения, в котором обязательно красовалась русская матушка природа, на фоне сельской красивой церквушки, и привычных обветшалых домишек.

Картина Саврасова Дорога в лесу, написана художником в 1871 году. На полотне изображен сосновый лес, по которому пролегает неровная лесная дорога. Картина навеяна романтизмом и неподражаемо Саврасовским пейзажем без жизненных элементов, далее от переднего плана с левой обочины дороги Саврасов изобразил несколько занятых разговором крестьянок, высоко в небе пролетает птица, похожая на ястреб.

Многим художникам, и каждого художника в пейзаже своя дорога, которая всегда уходит куда то в даль и маняще зовет в неведомое и не в познанное.

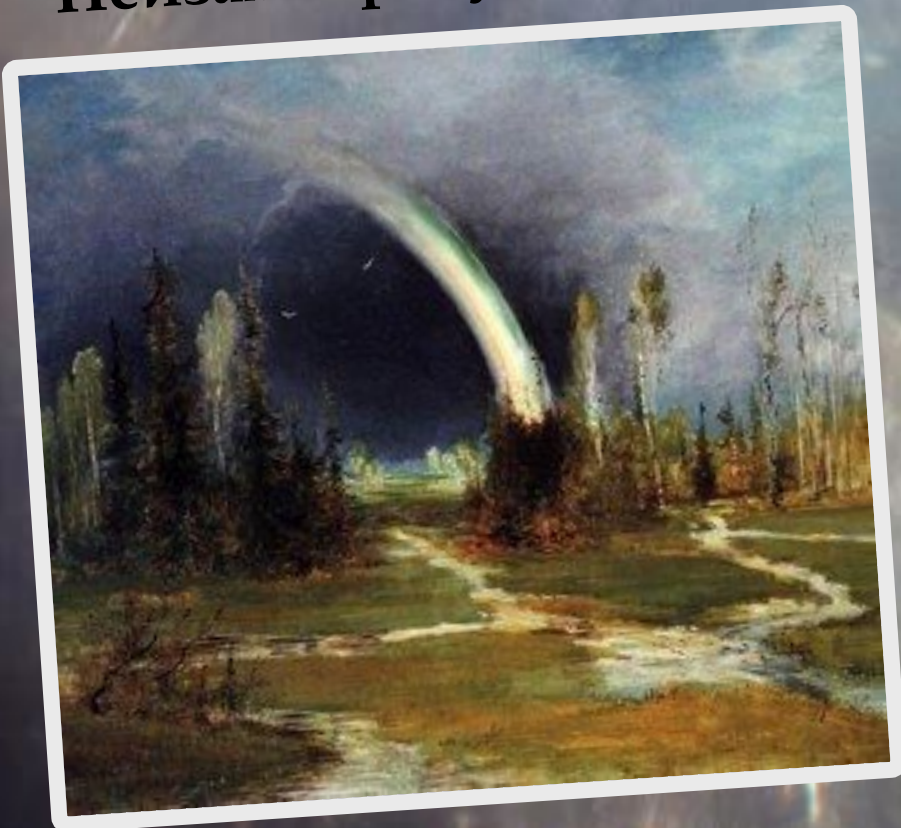

Картина Саврасова **Весенний день**, по своему очарованию трогательная работа с несколько живописно охристыми оттенками 1873 год.

На переднем плане картины представлена большая весенняя лужа с отражающимися в ней части неба и деревьев, за раскрытой изгородью стоят несколько по весеннему обнаженных деревьев с птичьими гнездами с замысловато изогнутыми по Саврасовски ветвями. Сюжет картины наполнен жизнью, возле весенней лужи и на изгороди Саврасов показал разномастных курей, на деревьях возле гнезд на ветвях группами уюстились грачи. Вьется нехотя дымок из печной трубы деревенского домишки. Саврасов любил весну, часто наблюдал подобные мотивы природы и мастерски отражал ее богатство на полотне, а именно его Саврасовским неповторимым акцентом

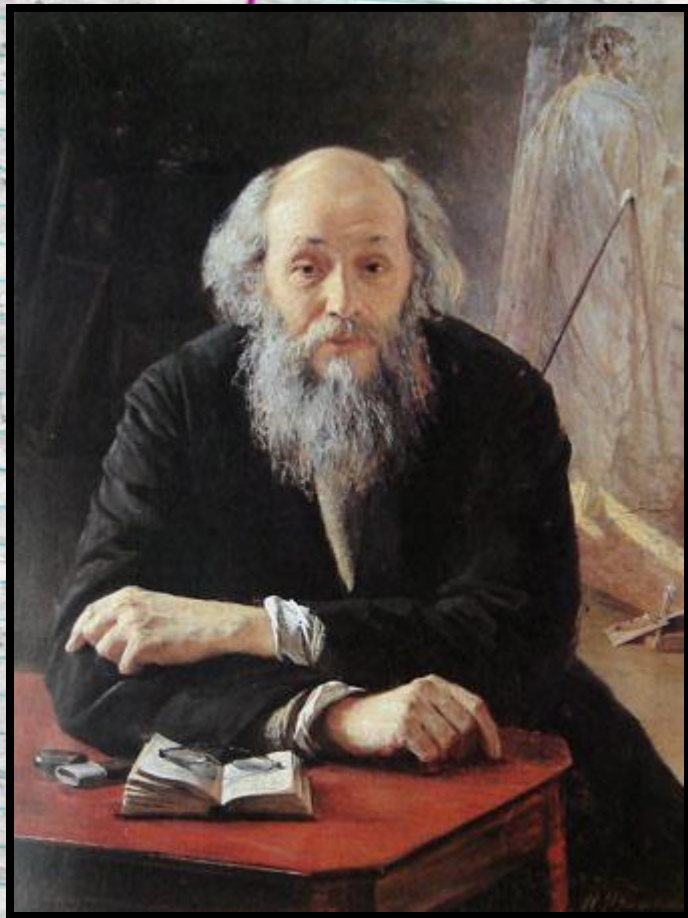
Пейзаж с радугой

В этой работе причуда природы выглядит божественным светом прорвавшим тьму, разорвавшим глухую облачную загородку, чтобы принести в мир надежду на скорое успокоение бури.

Картина была создана, когда личность великого мастера была хорошо известна, а его работы признаны образцом художественного творчества. Но сама атмосфера, настроение этой картине говорят о внутреннем конфликте автора. Нарушение внутреннего равновесия. Картину можно расценивать как творческий "крик"

Николай Ге

Родился 15 февраля 1831 г. в Воронеже.
Семья Ге родом из Франции

Учился в петербургской АХ (1850-57) у П.
В. Басина; работал в Риме и Флоренции
(до 1869).

Уже в 60-х гг. творчество Ге отличалось
новизной трактовки традиционной для
академического искусства евангельской
тематики, драматической
взволнованностью, смелой постановкой
философско-этических проблем.

Картина Николая Ге Что есть истина? -

Христос и Пилат была создана художником в 1890 году.

Христос и Пилат повествует сюжет суда над Иисусом Христом, якобы собиравшимся захватить власть в Иудее.

Перед зрителем картина отображает действие, покидающий дворец прокуратора Пилат, остановившись перед Христом надменно задавая вопрос, на который Иисус соответственно ничего не ответил.

Композиционное решение картины Ге Что есть Истина, пришлось не по вкусу руководству Синода Русской православной церкви, увидевший в работе Ге неправильные световые решения, то есть здесь ярко освещенный солнцем Пилат а Иисуса Ге показал в глубокой тени неказистым и убогим.

Картина «Голгофа», стала одной из последних работ Николая Ге и, по мнению критиков, осталась неоконченной. Автор постарался вложить в своё произведение глубокий нравственный смысл.

В центре картины — Христос и два разбойника. Каждый персонаж картины наделён своими чертами характера. Так, автор ведёт диалог со зрителем, тонко намекая на происходящее и рассказывая о настроении каждого из героев. Сына Божьего одолевает отчаянье, он заламывает себе руки. Его глаза закрыты, а голова невольно откинулась назад.

Из-за спины Иисуса выглядывает преступник со связанными руками. Он приоткрыл рот, а глаза сами собой расширились от ужаса. Справа стоит юноша, в прошлом разбойник, теперь — мученик, который печально отвернулся. Невольно замечаешь, как автор противопоставляет своих персонажей. Все фигуры неподвижны, будто замерли в ожидании неизбежности.

Василий Дмитриевич Поленов

В композициях на евангельские сюжеты стремился к заострению их нравственной проблематики («Христос и грешница», 1886-1887). В своем творческом пути органично соединил верность традициям реализма 19 века с чертами символизма и модерна.

Родился в семье археолога и библиографа Д. В. Поленова. Учился в Академии художеств (1863-71), брал также частные уроки у П. П. Чистякова и И. Н. Крамского.

Как пенсионер Академии художеств, посетил в 1872-76 Италию, Францию и Германию. Участвовал в качестве добровольца в сербо-черногорско-турецкой войне 1876 и как художник-корреспондент — в русско-турецкой войне 1877-1878. Путешествовал по Ближнему Востоку и Греции (1881-1882, 1899 и 1909), Италии (1883-1884, 1894-1895).

Картина Московский дворик

Поленов В. Д. написал в 1878 году.

Данное произведение является одним из самых заметных работ художника, принеся ему успех и популярность среди современников.

В 1877 году Василий Поленов оставив столицу посещает Москву и решает снять жилье для дальнейшей творческой работы. Находясь в поисках для аренды необходимой квартиры, художник обращал внимание на различные объявления писанные на клочках бумаги о сдаче жилья внаем.

Адрес одного из таких объявлений в арбатском переулке устроил художника и он поспешил осмотреть квартиру. Квартира пришлась по вкусу, да и прекрасный Московский вид из окна был очень по нраву Поленову. Неудивительно, после Санкт Петербурга этот умиротворенный сюжет из окна очень воодушевил художника на создание картины.

Бабушкин сад

Произведение «Бабушкин сад» представляет собой тот самый «пей заж настроения» Поленова. Такую особенность заметили многие. В одной из газет рецензенты писали, что такая картина дарит определенное настроение. При этом очевидно, что художник не стремился целенаправленно передать конкретные эмоции. Более того он даже не пользуется социальными мотивировками, к которым нередко прибегали его современники. Поленов был уверен, что искусство должно радовать людей и дарить им ощущение гармонии.

Заросший пруд

Картины Василия Polenova завораживают философским взглядом на жизнь, любовью к миру и российской природе. Учат нас ценить красоту окружающего нас мира.

Полотно поразило своим лиризмом и чувством искренней любви к русской природе, тишиной и умиротворенностью. Картина «Заросший пруд» написана великим русским художником Василием Поленовым в 1879 году и тогда же была продемонстрирована на семнадцатой Передвижной выставке, полюбившись всем ценителям истинного искусства.

Золотая осень

Золотая осень Поленова
выражает зрителю уютно
обжитый уголок
необъятной России, с ее
беспредельно
обворожительным
многообразием, дающее
человеку радость жизни,
созерцательное настроение
и умиротворение.

Часто прогуливаясь по живописным местам близ реки Оки Поленов находил много интересных сюжетов, которые воодушевляли своим видом художника к написанию картин. Осень наверное самое живописное время года и художник решил обязательно отобразить это чудо природы, выразив тем самым свое мироощущение. Подобрал удобный по мнению автора панорамный вид, который хорошо просматривается с высокого берега Оки.

Виктор Васнецов

Творческое направление художника большей частью связано с историческими и сказочными темами, русскими былинами. Васнецов очень искусно использовал свой талант и умения, чтобы наглядно продемонстрировать свое понимание народных сказок, черпал вдохновение из богатых фольклорных образов. Благодаря своему умению точно воплотить задуманное, он вскоре стал узнаваемым. Публика сразу оценила и полюбила его работы.

Ковер – самолет

Идея создания данного полотна была предложена художнику меценатом Саввой Мамонтовым, на то время являвшийся председателем правления железной дороги, только начинающей строиться. Он заказывает для кабинета правления три картины, в числе которых и «Ковер-самолет». 1880 г. По задумке Саввы, сказочное средство передвижения должно было стать символом прогресса, доступности быстрого и проходимого транспорта. Но, этому не было суждено сбыться. Картина Васнецова «Ковер-самолет» - это одна из первых работ автора, в которых обыгрывается сказочная тематика.

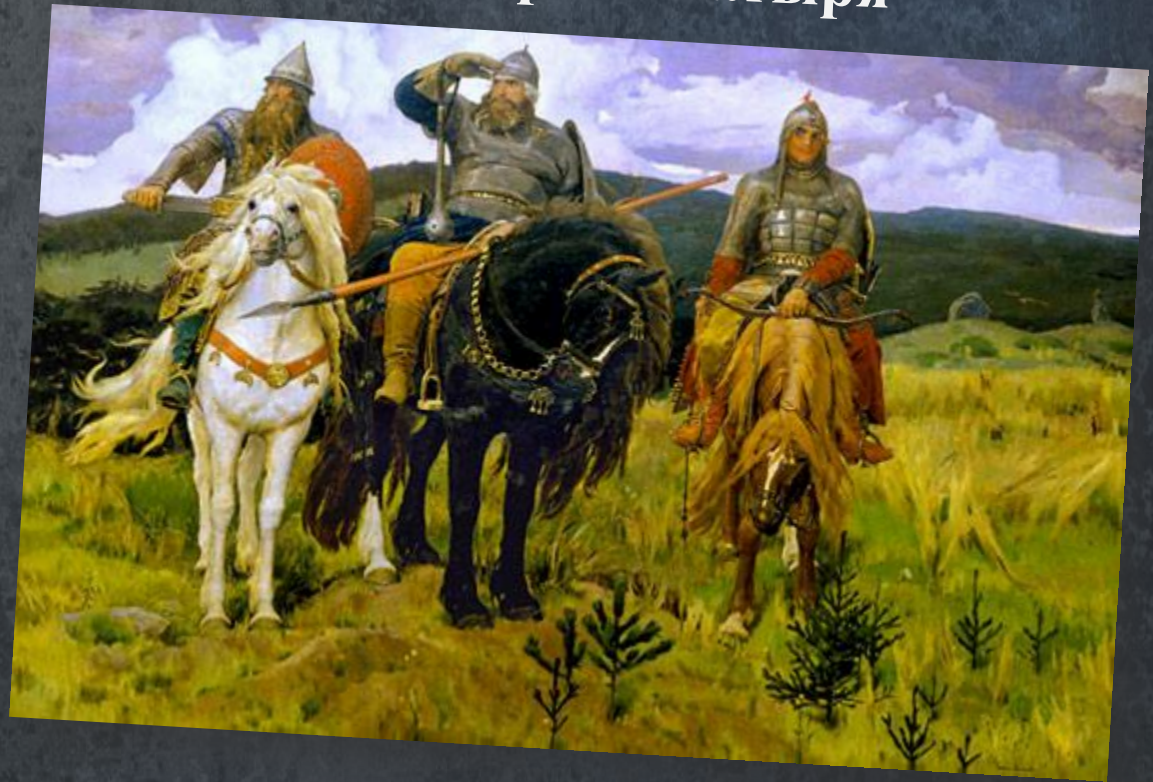
Картина Васнецова Витязь на распутье – положила начало целому ряду работ, посвященных русским былинам. Впервые художник занялся набросками этой картины в начале 1970-х, но со временем они были основательно исправлены и переделаны.

Изначально планировалось, что всадник будет повернут к зрителю лицом. Был даже своеобразный прототип – брат Васнецова, с которого и рисовался витязь. Кроме того, в первых версиях была видна дорога, которую художник со временем решил убрать. По словам живописца, кардинальные изменения были задуманы с одной целью – лучше передать эмоции.

Три Богатыря

Над этим поистине исконно русским живописным шедевром Васнецов трудился около двадцати лет. Три богатыря гордо стоят на холмистой равнине под хмурым пасмурным небом отчизны, в любой момент наши богатыри готовы отразить врага и защищать свою любимую родину - матушку Русь.

Если сегодня эта картина три богатыря состоит из двух слов, то у Васнецова название картины было довольно таки длинным, как и задумывал сам мастер: Богатыри Алеша Попович Илья Муромец и Добрыня Никитич.

Иван царевич на сером волке

Васнецов написал это сказочное произведение в 1889 году в Киеве, когда он работал во Владимирском соборе.

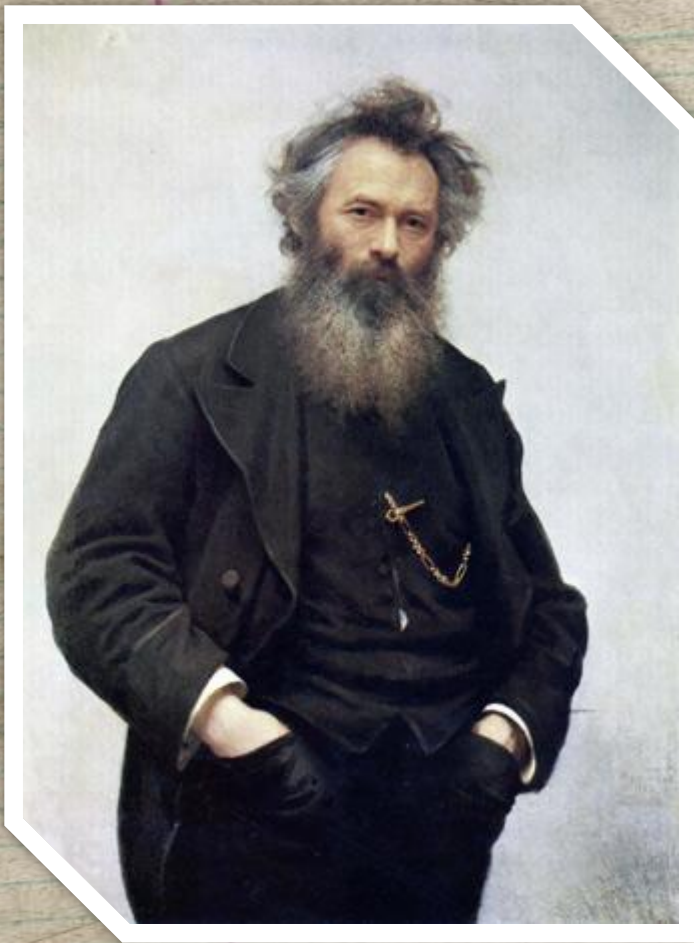
Сюжетом картины является сказочная тема позаимствованная из народных русских сказок, Иван царевич и Прекрасная Елена спасаются от настигающей их погони на сером волке. Что бы раскрыть в картине Иван царевич на сером волке сказочное олицетворение, Васнецов постарался как бы уйти от настоящих реалий, стараясь передать таинственный дух сказки, окрасить в красках мир народной фантазии.

Мысль о написании подобного живописного произведения, в котором бы фигурировал сам царь Иван Грозный, частенько приходило на ум Васнецову начиная с 1878 года. Художник будучи некоторое время занятый заказами по живописному оформлению Владимирского собора в городе Киев, часто скучал по Москве возможно желая о создании картин на свободную историческую тему.

Художник в картине правдиво подметил основные черты характера царя, Великого самодержца Всея Руси той эпохи, от имени которого брала дрожь, появлялся панический страх у значительной части русских бояр и царского окружения.

Иван
Грозный

Художник **Иван Иванович Шишкин** Величайший пейзажист, удивительный мастер написания лесных пейзажей, и по сей день он остается бесспорным лидером в русской пейзажной живописи по созданию невероятного количества полотен с лесными видами. Настоящий знаток растительности леса. Художник Шишкин, как ни кто другой видел в природе леса все потаенные красоты в диких заросших местах куда редко ступала нога человека. Всю эту невиданную доселе красоту художник впервые в русском изобразительном искусстве мастерски смог показать в своих произведениях.

Эта картина известна всем от мала до велика, потому как, само произведение великого.

При первом знакомстве в зале Третьяковки с картиной Утро в сосновом бору, чувствуется неизгладимое впечатление присутствия зрителя, разум человека полностью вливается в атмосферу леса с дивными и могучими великанами соснами, от которых так и разит хвойным ароматом. Хочется глубже дышать этим воздухом, своей свежестью замешанный с утренним лесным туманом покрывающим окрестности леса.

Не смотря на то, что Шишкин редко писал животных в своих произведениях, отдавая предпочтения все таки красотам земной растительности. Он конечно рисовал в некоторых своих работах овечек и коров, но видимо его это несколько напрягало. В данном сюжете медведей написал его коллега Савицкий К. А., который время от времени занимался творчеством вместе с Шишкиным.

Зим

Картина Шишкина Зима была написана в 1890 году. Достаточно одного взгляда на полотно, чтобы почувствовать красоту зимы ее умиротворение, холодное спокойствие и по-своему праздничную и торжественную атмосферу. Шишкину удалось очень рельефно изобразить снег. Рассматривая полотно, можно заметить все холмики и даже мельчайшие ямки. У тонких натур возникнет желание протянуть к картине руку, чтобы потрогать снег.

Все детали на полотне выписаны очень точно и тщательно. Благодаря мастерству и технике художника можно рассмотреть оттенки холодного низкого зимнего неба. При этом кажется, что чувствуешь незабываемый характерный запах зимнего воздуха. Кора деревьев изображена настолько реалистично и живо, что хочется ее потрогать и ощутить шершавость.

На севере диком

Стоит произнести знаменитые строки М. Ю. Лермонтова Всем известного нам писателя: «На севере диком, стоит одна одинешенька...», и перед мысленным взором предстает образ сосны, так гениально написанный кисточками непревзойденного «лесного мастера красок» Иваном Шишкиным. Стихотворение «Сосна» художник выбрал для иллюстрации полного собрания сочинений к 50-летию со дня гибели прекрасного русского поэта, не случайно. У Шишкина в то время было похожее состояние одиночества. Он потерял жену, дочь переехала к мужу в Финляндию, в усадьбу Мери-Хови, затерявшуюся среди леденящих холодом безжизненных скал на берегу финского залива.

Илья Ефимович Репин один из самых заметных основоположников русской живописи 19 века, оставивший для всего человечества богатство живописных и неповторимых образов, правдиво отражающих различные периоды русской истории.

При жизни художника большинство современников всегда восхищались его не простыми жанровыми композициями. Не обошлось и без критиков, коих у Репина по жизни было тоже не мало, критиковали его в основном за правдивые сцены в картинах, не признавая его творчества, но это и не удивительно, Репин, как известно был демократически настроенной личностью, ему многое не нравилось в царской России,

неравенство, унижение людей.

Бурлаки на Волге

К написанию картины Бурлаки на Волге Илью Ефимовича сподвигла его поездка на этюды по Неве, в окрестностях Усть-Ижоры еще в 1869 году. Насладившись красотами природы, художника очень тронула жизнь простых людей, бурлаков тянущих тяжелую барку. Усталые, грязные в оборванных одеждах бурлаки очень контрастировали перед богатой и пышно разодетой публикой стоящей обычно не подалеку на берегу. Вся эта сцена очень поразила живописца, вызывая в душе сочувствие и жалость к этим людям

Крестный ход в Курской губернии

На картине изображено огромное количество народа сопровождающих несение чудотворного образа к святому месту на фоне не совсем ясного, можно сказать пыльного пейзажа со спускающимися холмами, на которых проглядываются пеньки от недавно вырубленных деревьев. Как видно шествующая толпа не однородна, относящаяся к разным слоям населения того времени в котором царило бесправие и неравенство, в самом центре толпы шествует более богатое сословие, по краям к шествию примкнули бедняки жестко оттесняемые от центральной части процессии грозными полицейскими жандармами и крепкими лохматыми мужиками время от времени выкрикивающих на нищих для соблюдения дистанции.

Иван Грозный убивает своего сына

Первоначальное название этой картины было такое: Иван Грозный и сын его Иван.

Сюжетом к этой драматическому произведению великого художника послужили исторически действительный факт 1581 года 16 ноября Иван Грозный убил своего сына. Версий убийства было несколько: одна из них, как всегда это провокация бояр, пожизненно досаждавших Ивану 4-му, спор царевича с царем по поводу освобождения города Пскова от оккупировавших его Поляков и чисто семейно-бытовая сцена убийства.

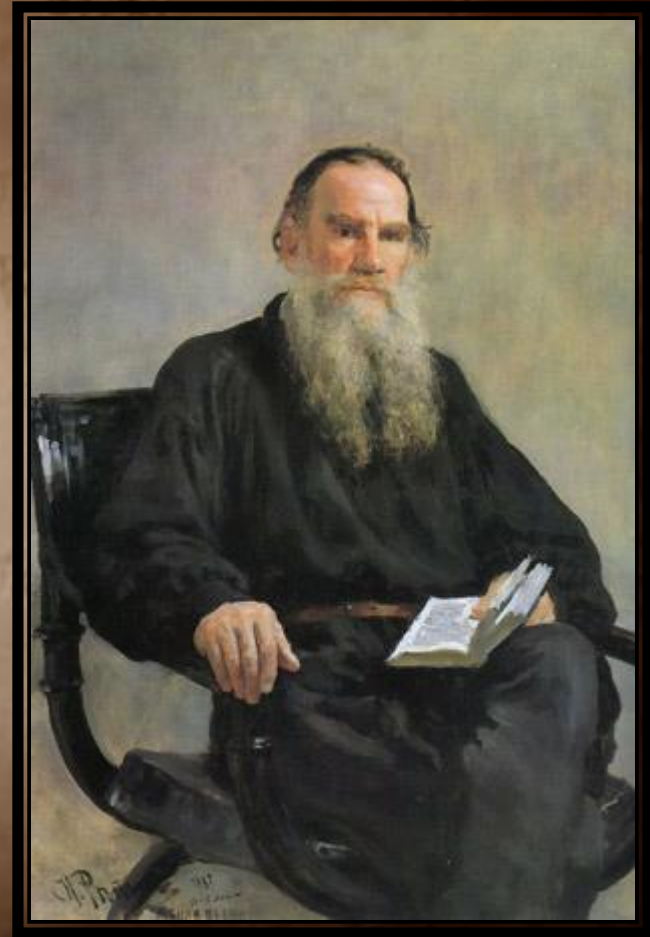
Не ждали

В произведении присутствует содержательно жанровый сюжет с признаками не простых отношений героев. Кульминационный момент, неожиданное возвращение революционера, семья, которого с ног сбилась в поисках и переживаниях. Все застигнуты врасплох, и вот он миг встречи, неустойчивая фигура вернувшегося, старуха мать уже не ожидавшая увидеть сына, возбужденно встала, желая двинуться ему на встречу, отвлеченные от домашних уроков обратили внимание и дети, неожиданно такой встречи жена только повернулась глядя на входящего в гостиную своего мужа и даже ошеломлена прислуга в дверях в ожидании что же будет?

Портрет Толстого Л. Н.

Репин частенько бывал у Льва Толстого, они часто спорили между собой, дискутировали о жизни и художник очень ценил и уважал величайшего русского писателя. В начале художник несколько осторожничал с написанием портрета. Задумка Репина была простая, написать работу просто о Великом, поэтому портрет был написан всего за три сеанса, в портрете нет ничего яркого и лишнего. Репин впоследствии напишет еще не мало портретов Льва Толстого.

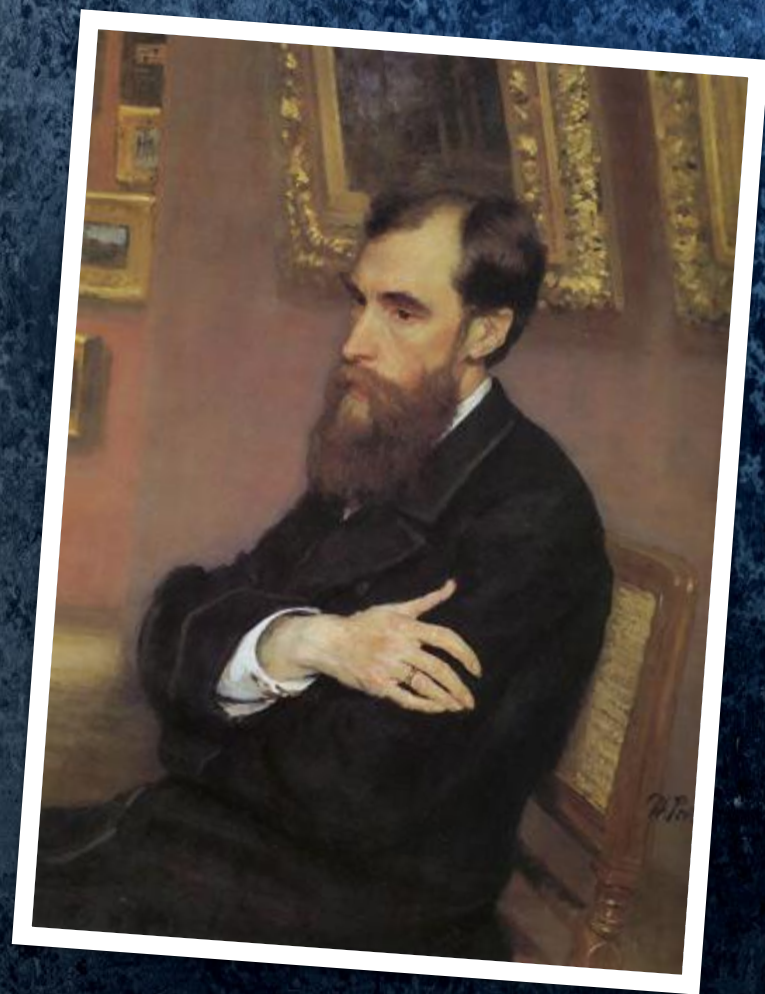
Портрет Мусоргского Модеста Петровича

По сему чувствуется, что Репин работал с портретом легко и не принужденно, правдиво и без особой лести раскрывая характер и глубокий внутренний мир, не скрывая недостатков знаменитого музыканта. Это произведение Репина всколыхнуло общественность, высоко отозвался о творении Репина Стасов, назвав работу художника великим творением русского искусства.

Портрет основателя Третьяковской
галереи Павла Михайловича
Третьякова 1883 г.

Мецената Павла Третьякова любили многие художники за его доброту, отзывчивость, скромность. Не смотря на то, что Репин мог быстро исполнить работу с портретом и он не раз предлагал Павлу Михайловичу по позировать ему, но все как то не соглашался и скромничал не желая показывать свой портрет в своей галерее на все увидение. Но Репин однажды настоял на своем и в 1882 году Третьяков позировал ему, но правда по немногу и к 1883 году портрет был завершен. В портрете нет ничего броского и яркого,

Спасибо за
внимание