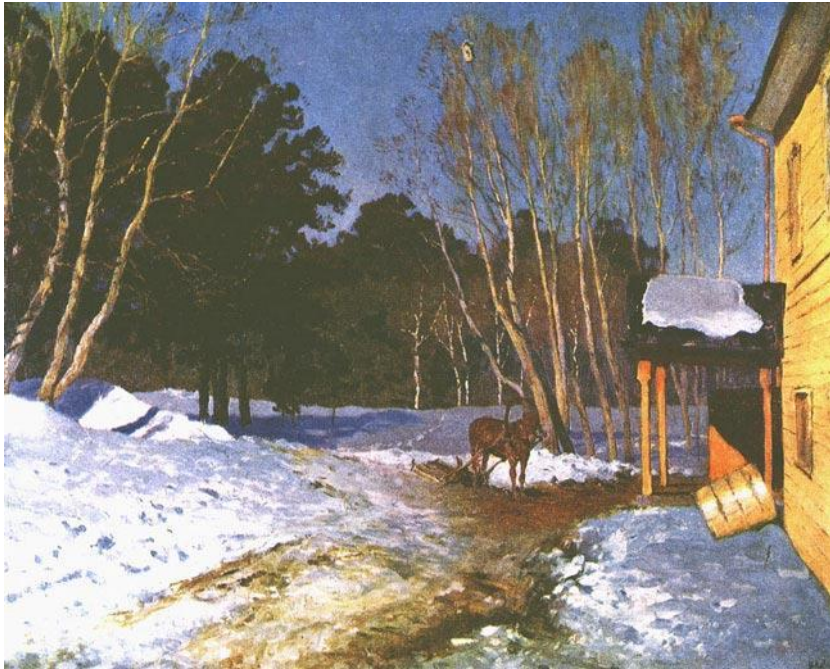
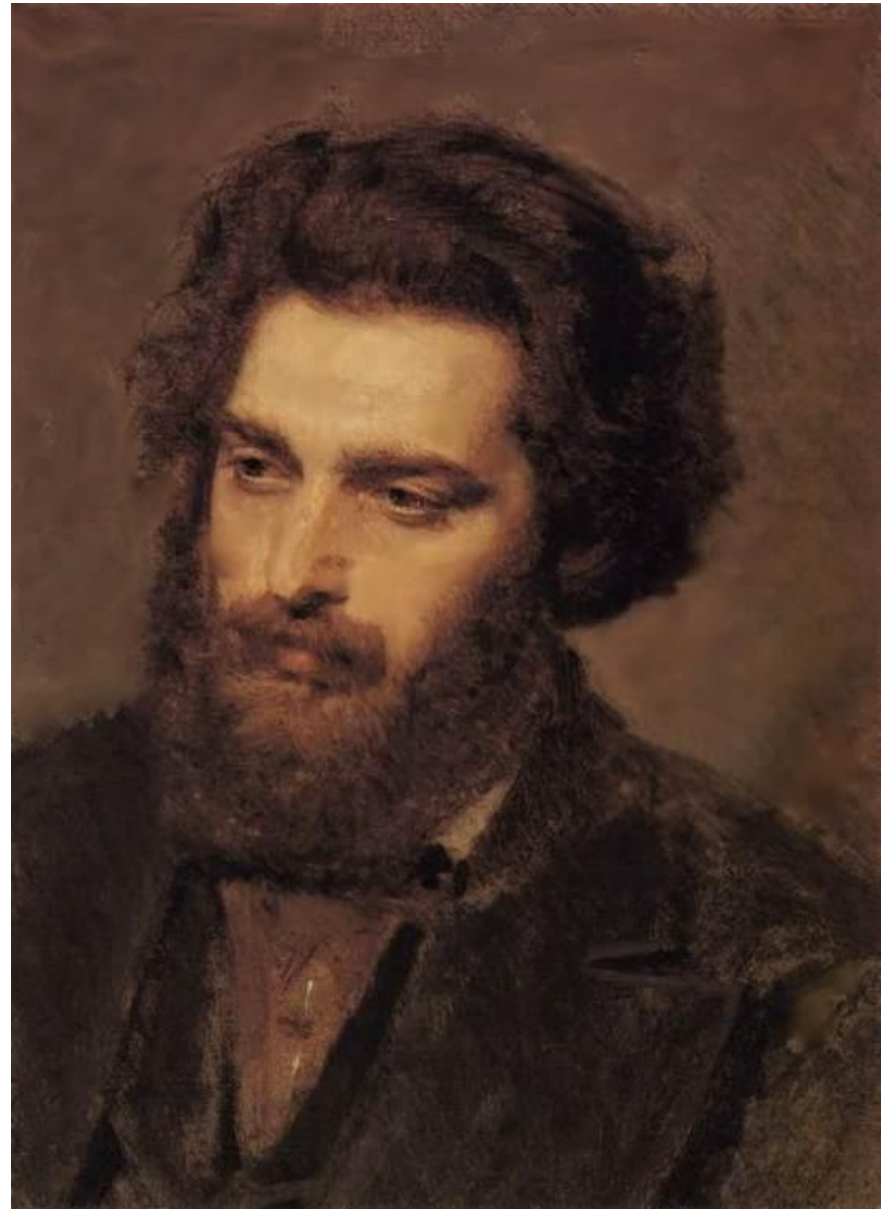


Развитие пейзажного жанра второй половины XIX века. Часть II.



Архип Куинджи 1842 —1910

Слава пришла к Архипу Куинджи не сразу: Айвазовский не брал его в ученики, Академия художеств не принимала даже в вольнослушатели. Однако он стал одним из самых известных художников эпохи, его полотна покупали коллекционеры и члены императорской семьи, а на выставках выстраивались очереди.



Архип Куинджи родился в Мариуполе в семье сапожника. Точный год рождения до сих пор не удалось установить, поскольку в разных документах художника указаны разные даты: от 1840 до 1843 года. Мальчик рано лишился родителей, его воспитывали дядя и тетя по отцовской линии. Куинджи обучался греческой грамматике у учителя-грека, позже посещал занятия в городском училище. Его товарищи вспоминали, что учился Куинджи плохо, но с юных лет любил рисовать. Он рисовал везде: на обрывках бумаги, заборах и стенах.

Семья была бедна, поэтому мальчику с детства приходилось много работать. Он то пас гусей, то служил у подрядчика, то подрабатывал у торговца хлебом. Именно хлеботорговец посоветовал Архипу Куинджи поехать в Крым и поступить в ученики к Ивану Айвазовскому. Юноша дошел в Феодосию пешком и пробыл там все лето. Однако Айвазовский так и не оценил талант ученика — поручал ему лишь красить забор и толочь краски.

В 1865 году Архип Куинджи приехал в Санкт-Петербург поступать в Академию художеств. Однако стать вольнослушателем ему удалось только с третьей попытки, когда он написал полотно «Татарская сакля в Крыму».

В Академии художеств Куинджи познакомился с Ильей Репиным, Иваном Крамским и другими передвижниками. Увлеченный их идеями, в 1870-е годы Куинджи создал мрачноватые полотна «Осенняя распутица», «Забытая деревня», «Чумацкий тракт в Мариуполе». Они стали отражением основных художественных принципов передвижников — без прикрас показывали неприглядную действительность. На выставках картины имели большой успех, после «Осенней распутицы» Куинджи получил звание классного художника.

Архип Куинджи «Осенняя распутица». 1872 г. ГРМ



Архип Куинджи «Забытая деревня» 1874 г. ГТГ



Архип Куинджи «Чумацкий тракт в Мариуполе» 1875 г. ГТГ



Молодой художник Куинджи любил проводить лето на острове Валаам на Ладожском озере. Остров стал для художника источником вдохновения — он посвятил природе Валаама множество этюдов, рисунков и полотен. Среди известных пейзажей — «На острове Валааме» и «Ладожское озеро».

О картине «На острове Валааме» Илья Репин говорил: *«Всем она ужасно нравится, и еще не дальше как сегодня заходил ко мне Крамской — он от нее в восторге».*

Это полотно стало первой работой Куинджи, которую приобрел для своей коллекции Павел Третьяков.

Архип Куинджи «На острове Валааме» 1873 г. ГТГ



Архип Куинджи
«Ладожское озеро»
1873 г. ГРМ



В 1875 году Куинджи приняли в Товарищество передвижников. На ежегодной выставке он представил картину «Степи», а через год — полотно «Украинская ночь». Темный пейзаж со светящимися под луной украинскими хатками приводил публику в восторг. Эта работа стала началом «романтического периода» творчества Куинджи.

Архип Куинджи «Украинская ночь» 1876 г.



В 1878 году на Всемирной выставке в Париже в присутствии четы Куинджи были представлены произведения художника, вызвавшие всеобщее восхищение как публики, так и критики. Все отмечали в его работах отсутствие иностранного влияния. Известный критик и защитник импрессионизма Эмиль Дюранти называл Куинджи *«самым интересным между молодыми русскими живописцами, у которого более, чем у других, чувствуется оригинальная национальность»*. В этом же году художник начал работать над картиной «Вечер на Украине», над которой трудился 23 года.

Архип Куинджи «Вечер на Украине» 1878 г. ГРМ



В 1879 году Куинджи представил публике своеобразную трилогию пейзажей «Север», «Берёзовая роща» и «После дождя» (все — Государственная Третьяковская галерея, Москва). Пейзажи продемонстрировали глубокое изучение художником импрессионизма. И хотя он не применял в своём творчестве классических импрессионистических приёмов, увлечение передачей световоздушной среды различными способами (разделение цветных динамичных и прерывистых мазков, прерывистость и лёгкость в изображении неба, тонкое сочетание различных цветов) было налицо.

**Архип Куинджи
«Север». 1879**

Холст, масло.

132 × 103 см

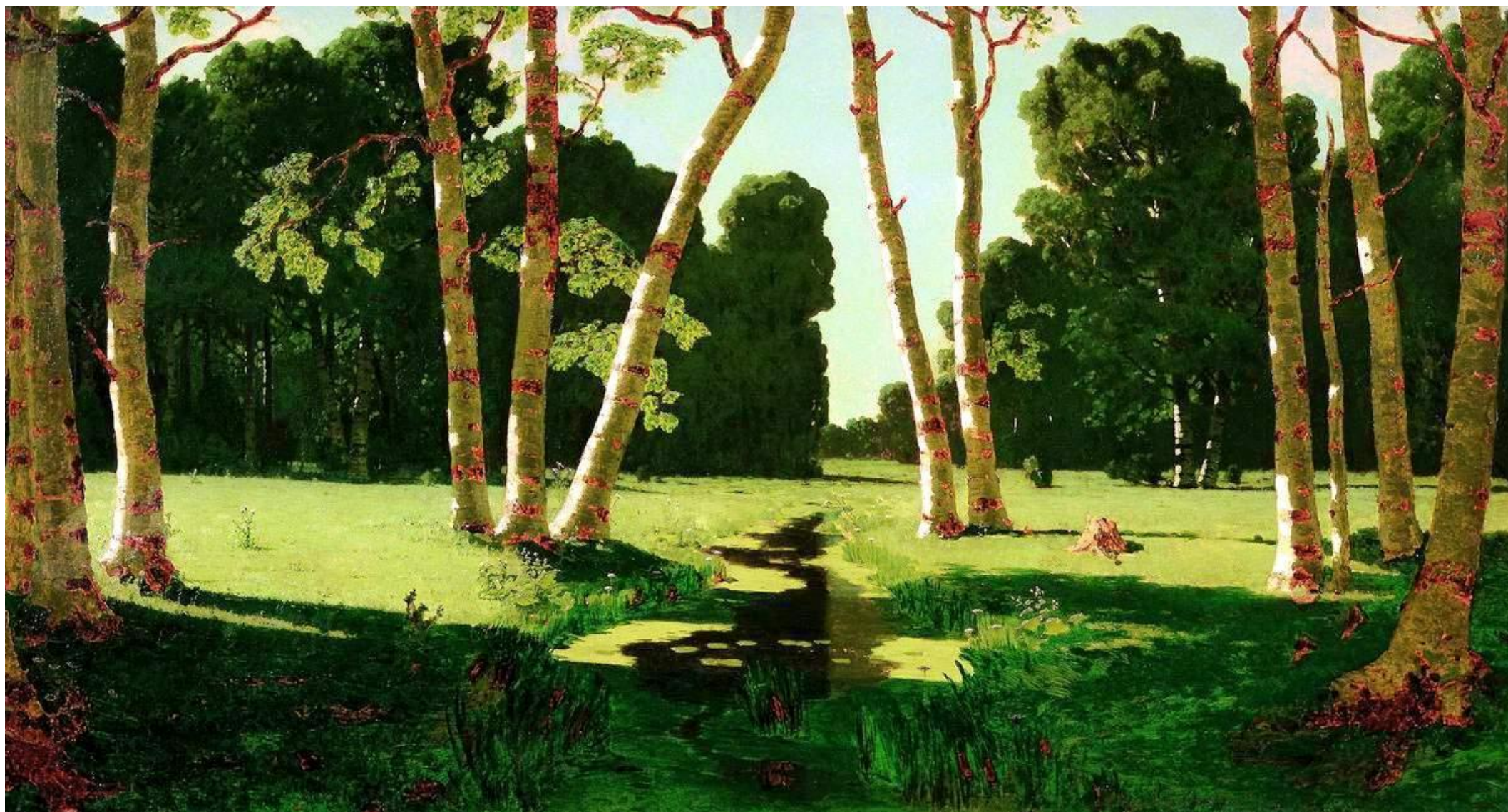
**Государственная
Третьяковская
галерея**



Архип Куинджи «Берёзовая роща» 1879 г.

Холст, масло. 97 × 181 см

Государственная Третьяковская галерея



Архип Куинджи «После дождя». 1879
Холст, масло. 102 × 159 см
Государственная Третьяковская галерея



К концу 1879 года Куинджи окончательно разорвал отношения с передвижниками — поводом стала анонимная статья, в которой художника обвиняли в однообразии. Позже стало известно, что автором публикации был Михаил Клодт, Куинджи потребовал исключения Клодта из Товарищества, а затем объявил о своем выходе из сообщества. Исследователи полагают, что конфликт стал для Куинджи только поводом: он давно мечтал идти собственным творческим путем, а принципы Товарищества очень ограничивали его.

В 1880 году Куинджи устроил в своей мастерской выставку одной картины — «**Лунная ночь на Днепре**». Чтобы эффектно преподнести полотно, художник плотно задрапировал окна в выставочном зале и осветил картину лучом электрического света. Умелый колорист Куинджи сумел придать лунному свету необычайную реалистичность. Чтобы увидеть картину, посетители выстраивались в очередь, некоторые заглядывали за полотно — искали там источник дополнительного света. «Лунную ночь на Днепре» мечтали купить многие коллекционеры, но Куинджи продал картину великому князю Константину Константиновичу, который отправился с ней в кругосветное путешествие.

**Архип Куинджи «Ночь на Днепре» 1882 г.
Холст, масло. 105 × 146 см. ГРМ**



Архип Куинджи «Днепр утром»



Художник выставлял свои работы еще на нескольких выставках, а на пике славы стал затворником. Он продолжал работать, но двадцать лет никому не показывал свои полотна. За эти годы он создал примерно 500 эскизов и полноценных живописных полотен и около 300 графических работ.

**Исаа́к Ильи́ч Левита́н
(1860 —1900) — русский
художник, мастер «пейзажа
настроения».**

Академик ИАХ (1898)

Исаак Левитан не получил законченного художественного образования, однако его картины пополняли коллекцию Павла Третьякова, появлялись в экспозициях передвижников и на Всемирной выставке в Париже. В 38 лет живописец получил звание академика пейзажной живописи и стал преподавать в Училище живописи, ваяния и зодчества, которое когда-то не окончил сам.



В 1873 году тринадцатилетний Исаак Левитан поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Его учителями были художники Перов, Саврасов и Поленов.

Когда художник учился в четвёртом «натурном» классе у Василия Перова. Друг Перова, Алексей Саврасов, обратил внимание на Левитана и взял его к себе в пейзажный класс. В марте 1877 года две работы Левитана, экспонировавшиеся на выставке, были отмечены прессой, а шестнадцатилетний художник получил малую серебряную медаль и 220 рублей «для возможности продолжить занятия».



Исаак Левитан «Мостик. Саввинская слобода», 1884

«Исаак Левитан «Саввинская слобода под Звенигородом», 1884



«Талантливый еврейский мальчик раздражал иных преподавателей. Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа. Это было дело коренных русских художников», — писал Константин Паустовский.

Весной 1885 года, в 24 года, Левитан окончил училище. Звания художника он не получил — ему был выдан диплом учителя чистописания.

**Исаак Левитан «Берёзовая роща». 1885—1889
Бумага на холсте, масло. 28,5 × 50 см. ГТГ**



Левитан вышел из Московского училища живописи и ваяния без диплома. Денег не было. В апреле 1885 года он поселился неподалёку от Бабкина, в глухой деревне Максимовке. По соседству, в Бабкине в имении Киселёвых гостили Чеховы.

Левитан познакомился с А. П. Чеховым, дружба и соперничество с которым продолжались всю жизнь.

В середине 1880-х годов материальное положение художника улучшилось. Однако голодное детство, беспокойная жизнь, напряжённый труд сказались на здоровье — у него резко обострилась болезнь сердца. Поездка в 1886 году в Крым укрепила силы. По возвращении Левитан организовал выставку пятидесяти пейзажей. В конце 1880-х — начале 1890-х годов Левитан возглавлял пейзажный класс в Училище изящных искусств художника-архитектора А. О. Гунста.

В 1887 году художник осуществил свою мечту: он отправился на Волгу, которую так проникновенно изображал его любимый учитель Саврасов. Первая встреча с Волгой не удовлетворила живописца. Стояла холодная, пасмурная погода, и река показалась ему «тоскливой и мертвой».

На следующий год он снова решил ехать на Волгу. Во время путешествия он неожиданно для себя открыл красоты маленького, тихого городка Плёс. Он решил задержаться и пожить там некоторое время. В итоге Левитан провёл в Плесе три чрезвычайно продуктивных летних сезона (1888—1890). Из Плеса Левитан ездил в Кострому, Кинешму, Юрьевец. Около 200 работ, выполненных им за три лета в Плесе, принесли Левитану широкую известность, а Плес стал очень популярен у пейзажистов. Существует мнение, что картина «Над вечным покоем» является «самой русской» из всех, когда-либо написанных на русскую тему картин.

Исаак Левитан «После дождя. Плёс». 1889
Холст, масло. 80 × 125 см. ГТГ



Исаак Левитан «Над вечным покоем». 1894
Холст, масло. 150 × 206 см
Государственная Третьяковская галерея, Москва



В конце 1889 — в начале 1890 года Левитан впервые совершил поездку в Западную Европу, посетил Францию и Италию. Он хотел ближе познакомиться с современной живописью, широко представленной на проходившей в Париже Всемирной выставке. Вероятно, особенно интересовали его ретроспективная экспозиция давно любимых им художников барбизонской школы и произведения импрессионистов. По свидетельству Нестерова, *«там, на Западе, где искусство действительно свободно, он убедился, что путь, намеченный им раньше, верен»*.

В марте 1891 года Исаак Левитан стал членом Товарищества передвижных художественных выставок. Московский меценат Сергей Морозов, увлечённый живописью и друживший с Левитаном, предоставил художнику очень удобную мастерскую в Трёхсвятительском переулке.

Исаак Левитан «У омута». 1892

Холст, масло. 150 × 209 см. ГТГ



В 1892 году Левитан как «лицо иудейского вероисповедания» был вынужден покинуть Москву и некоторое время жил в Тверской и Владимирской губерниях. Затем, благодаря хлопотам друзей, художнику «в виде исключения» позволили вернуться. К этому периоду относится его полотно «Владимирка» (1892), где изображена дорога, по которой гнали в Сибирь каторжан.

Исаак Левитан «Владимирка». 1892
Холст, масло. 79 × 123 см. ГТГ



Исаак Левитан «Вечерний звон». 1892
Холст, масло. 87 × 107,6 см



Исаак Левитан «Март» 1895 г. Холст, масло. 60 × 75 см. ГТГ



«Март» — хрестоматийный пейзаж Исаака Левитана (1860—1900), написанный в 1895 году. Картина является частью собрания Государственной Третьяковской галереи.

Картина была написана Левитаном в марте 1895 года, когда он жил в усадьбе Горка в Тверской губернии. Она экспонировалась на выставках 1896 года, и в том же году была куплена Павлом Третьяковым.

Картина «Март» считается одним из наиболее известных и ярких образцов пейзажного наследия Левитана. Она также служит примером влияния импрессионизма на творчество художника.

Исаак Левитан «Золотая осень». 1895
Холст, масло. 82 × 126 см. ГТГ



«Золотую осень» относят к «мажорной серии» картин Левитана 1895—1897 годов, в которую, кроме неё, включают «Март» (1895), «Свежий ветер. Волга» (1891—1895), «Весна. Большая вода» (1897) и другие полотна. Эта картина «поражает и захватывает наполненностью и красотой своего эмоционального содержания, столь определённо выраженного в цветовом великолепии, в мажорном звучании золотистой красочной гаммы». Она также служит одним из характерных примеров влияния импрессионизма на творчество художника.

Исаак Левитан «Свежий ветер. Волга». 1895
Холст, масло. 72 × 123 см. ГТГ



**Исаак Ильич Левитан
«Весна. Большая вода».**

1897

Холст, масло.

64,2 × 57,5 см

ГТГ



Исаак Левитан «Озеро». 1899—1900
Холст, масло. 149 × 208 см. ГРМ



«Озеро» — картина русского художника Исаака Левитана, над которой он работал в 1899—1900 годах. Находится в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге. Также употребляется другое название картины — «Озеро. Русь».

Картина «Озеро» — последнее крупное произведение Левитана. Художник писал её незадолго до своей смерти, и она осталась неоконченной. Тем не менее это полотно считается главным произведением позднего Левитана, «лебединой песнью» художника. Впервые эта картина, под названием «Солнечный день», была выставлена на посмертной выставке Левитана, проходившей в Санкт-Петербурге и Москве в 1901 году.