

РУССКОЕ ИСКУССТВО XIX века

**РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ
II половины XIX в.**

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Подъем и расцвет русской живописи.

Основной главной задачей живописи является критика социальной действительности того времени.

Под влиянием демократических идей уже в 60-е годы появились картины на актуальные современные сюжеты, будившие мысль, призывавшие зрителя задуматься над русской действительностью и бороться с окружающим злом. Русские художники-демократы продолжили путь, начатый П.А. Федотовым.

Особое развитие в живописи этих лет получили широкое развитие бытовые картины обличительного характера.

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Во II половине XIX в. было организовано «**Товарищество передвижных художественных выставок**». Это объединение основанное в 1870 г. художниками Москвы и Петербурга. Участие в выставке передвижников своими произведениями стало честью для каждого передового художника. В 1871 г. состоялась первая выставка в петербургской Академии Художеств. В нем объединились лучшие художники создавшие свою программу, в корне отличавшуюся от академической.

Главная цель: устройство передвижных выставок в провинциальных городах России.

Основная задача: глубокое отражение современной жизни.

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Живопись по

назначению:

1. Станковая (*картины*);
2. Монументально-декоративная (*плафонная роспись, театрально-декорационная роспись, орнамент, фреска, мозаика*).

Вид живописи:

1. Картина;
2. Декоративная;
3. Иконопись;
4. Театрально-декорационная;
5. Миниатюра.

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Стиль в живописи II половины XIX в.:

1. Реализм

Реализм (от фр. Realisme от лат. Realis – действительный), направление в искусстве, характеризующееся изображением социальных, психологических, экономических и прочих явлений, максимально соответствующим действительности.

В сфере художественной деятельности значение реализма очень сложно и противоречно. Его границы изменчивы и неопределённые; стилистически он многолик и многовариантен. В рамках направления формируются новые жанры — бытовая картинка, пейзаж, натюрморт, портрет в жанре реализма.

Горожанка. Портрет Александры Ивановны Емельяновой. В.и. Суриков, 1902 г. Реализм

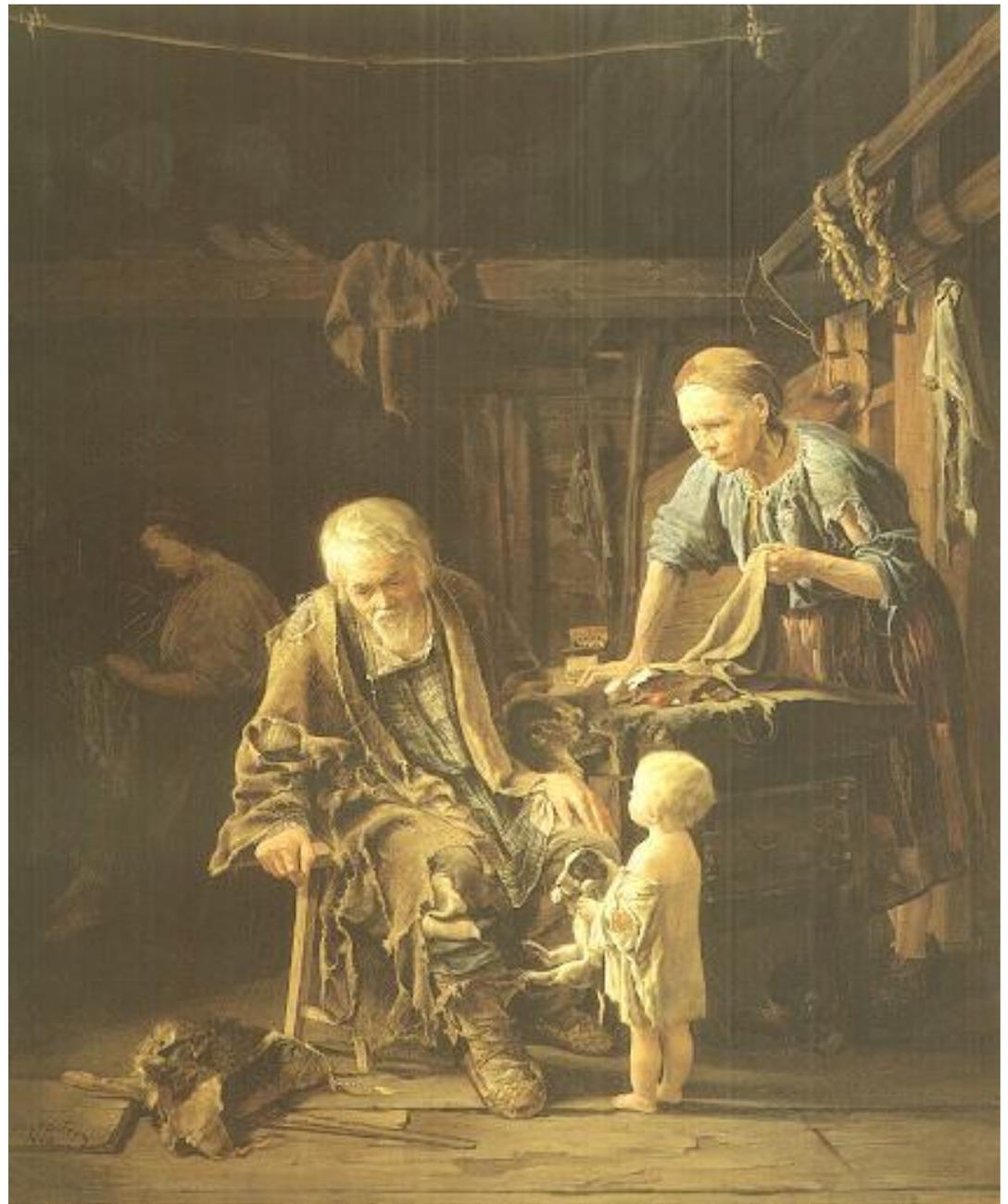

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Жанр живописи:

1. Бытовой;
2. Портрет;
3. Пейзаж;
4. Исторический;
5. Мифологический;
6. Религиозный;
7. Натюрморт
8. Батальный
9. Анималистический.

Светлый праздник нищего. В. И. Якоби.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Василий Григорьевич Перов (1833-1882 гг.)

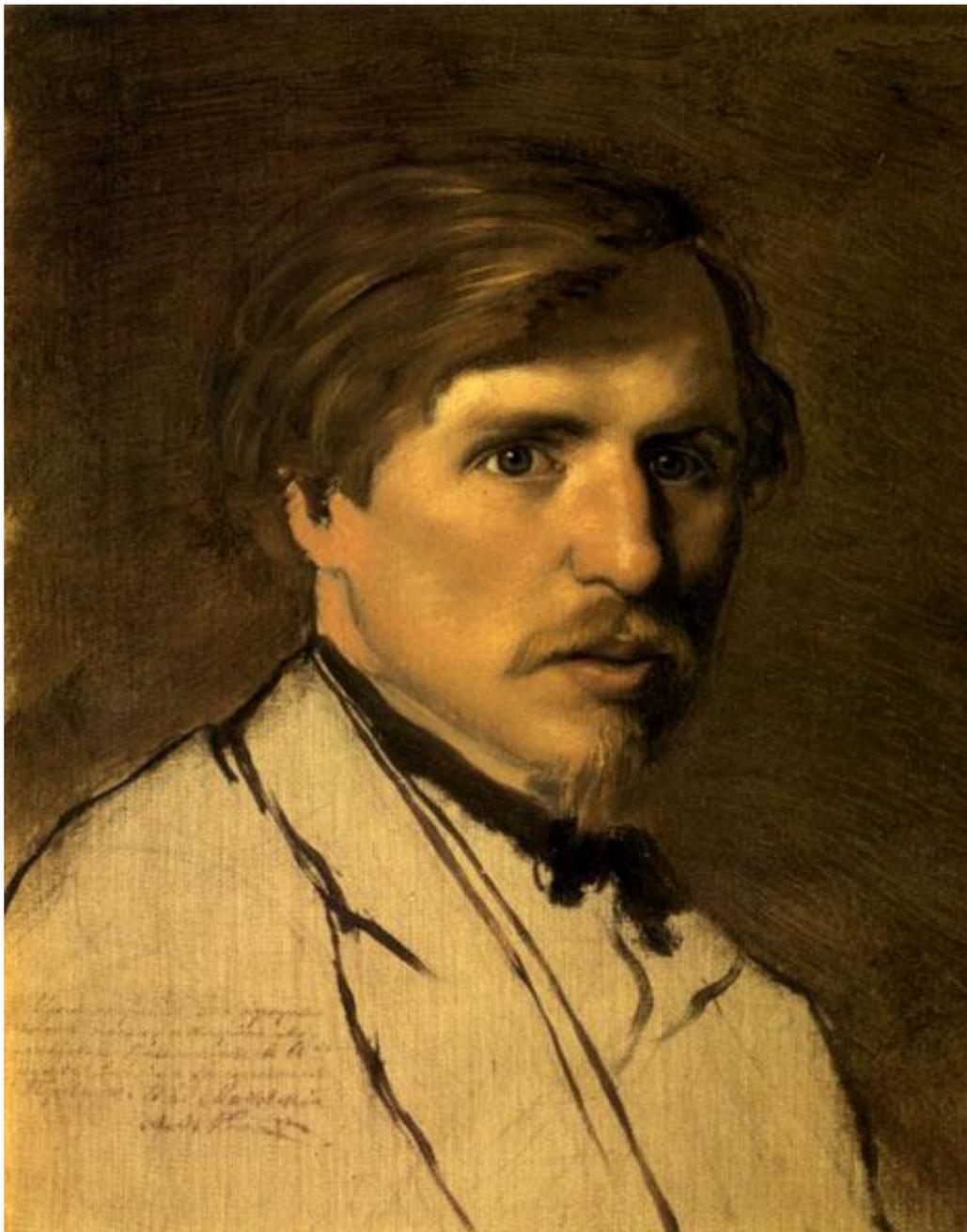
Принимал активное участие в организации Товарищества передвижных художественных выставок.

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм (критический)

Жанр: бытовой, портрет, пейзаж

Произведения: «Крестный ход на Пасху», «Чаепитие в Мытищах», «Монастырская трапеза»- тематика, связанная с обличением духовенства; «Последний кабаk у заставы», «Проводы покойника», «Утопленница», «Приезд гувернантки в купеческий дом», «Охотники на привале», «Суд Пугачева», портрет Ф.М.Достоевского» и др.

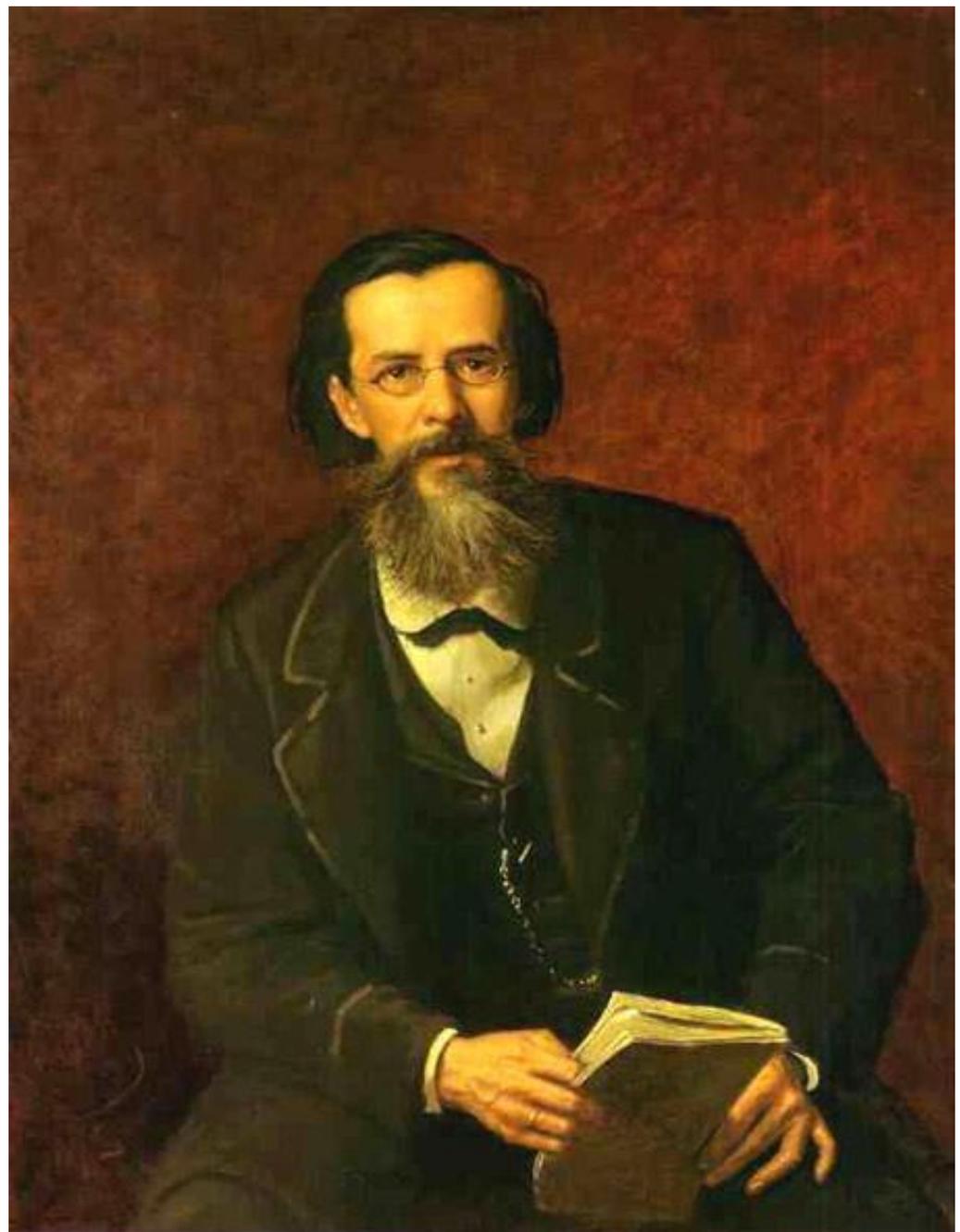
Портрет И.М. Прянишниковой. В.Г. Перов, около 1862 г.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Характерные особенности:

1. Академические приемы (сухость письма, локальность колорита, условность композиции);
2. Серые тона, фигуры выразительны (согнутые спины вторят линии силуэта лошади, дуги, пригорка и т.д.);
3. Цветовая гамма мрачная;
4. Использование низкого горизонта, делая фигуры монументальными.

Портрет А.Н. Майкова. В.Г. Перов, 1872 г.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Сюжетом «Чаепития», так же, как и «Сельского крестного хода», послужили действительные происшествия, которые Перов наблюдал во время путешествия по окрестностям Москвы. Подобное чаепитие происходило у него на глазах, когда он ходил к Троице-Сергиевом лавре. Он видел и самодовольно-равнодушного монаха, и робкого послушника, которых потом изобразил на своей картине. Единственно, что он присочинил – старого воина калеку с оборванным мальчиком, которых прогоняет молодая служанка.

Чаепитие в Мытищах, близ Москвы. В.Г. Перов, 1862 г.
Реализм

«Трапеза» написана в 1865 году. Перов намеренно прибегает к назидательно сатирическим контрастам. Огромный крест с распятым Спасителем и гуляющая, пьяная монастырская братия, которой, кажется, вовсе нет дела до Христа. Объедающиеся монахи и нищенка с голодными детьми, безнадежно тянущая руку за подаянием. А рядом важный сановник с чванливой барыней и угодливо склонившийся перед ними батюшка, рассчитывающий на большие пожертвования в монастырь.

Трапеза. В.Г. Перов, 1876 г.
Реализм

Охотники на привале. В.Г. Перов, 1871 г.
Реализм

Спящие дети. В.Г. Перов, 1870 г.
Реализм

Тройка. Ученики-мастеровые везут воду. В.Г. Перов, 1866 г. Реализм

Перов внес в бытовой жанр новые темы и образы, сосредоточившись на трагических и безысходных сторонах жизни российской бедноты.

Проводы покойника. Перов В.Г., 1865 г.
Реализм

Картина построена как мизансцена одной из пьес А.Н. Островского, любимого драматурга В.Г. Перова. В купеческом доме только что появилось новое лицо — гувернантка. Все обитатели дома бесцеремонно и оценивающе разглядывают ее. Девушка сжалась, не смея поднять глаз, и теревит в руках рекомендательное письмо. Сцена социально и психологически заострена, как и на многих других полотнах Перова. Перед нами завязка будущей жизненной трагедии. Образованная девушка «из благородных», вынужденная самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, попадает в плен «темного царства» жадной и мелочной купеческой семьи. Ей предстоит жить в мире ограниченных и самодовольных людей, несравненно более низких по духу и развитию, чем она.

Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866 г. Реализм

Никита Пустосвят. Спор о вере. В.Г. Перов, 1880—1881 г. Реализм

Купание лошади. В.А. Серов, 1905 г.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Валерий Иванович Якоби
(1834-1902 гг.)

Русский художник, мастер живописи,
представитель искусства
«передвижников».

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм

Жанр: исторический (религиозный)

Произведения: «Привал арестантов»
и др.

Характерные особенности:

Художник передает трагизм, через
сумрачную цветовую гамму.

Осень. Я.В.Иванович, 1872 г. Реализм

Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны. Я.В. Иванович, 1872 г.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

**Илларион Михайлович
Прянишников
(1840-1894 гг.)**

Русский художник-жанрист,
действительный член петербургской
Академии художеств.

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм (критический)

Жанр: бытовой

Произведения: «Шутники», «Порожняки» и
др.

Характерные особенности:

Художник изобразил бедного-старика,
который старался угодить, богатым,
потеряв свое достоинство.

Призывает зрителя к осуждению темного
купеческого мира, к сочувствию
«маленькому» человеку. Образы
выразительные.

Жестокие романсы. И.М. Прянишников, 1881
г. Реализм

Крестный ход. И.М. Прянишков, 1893 г.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Николай Васильевич Неврев
(1830-1904 гг.)

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм (критический)

Жанр: бытовой, портрет

Произведения: «Торг. сцена из крепостного быта»

(два помещика мирно торгуются о цене на крепостную, собравшаяся дворня печально ждет решения судьбы несчастной женщины).

Характерные особенности:

Призывает зрителя вспомнить о жестких противоречиях современной России.

Портрет М.С. Щепкина. Н. В. Неврев, 1862 г.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Отчетливо проявились черты таланта художника: наблюдательность, способность к живым и точным социально-психологическим характеристикам, сочные цвета живописи.

Пётр I в иноземном наряде. Н. В. Неврев,
1903 г. Реализм

Опричники. Н. В. Неврев.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Иван Николаевич Крамской (1837-1887 гг.)

Он был руководителем и душой Товарищества передвижных выставок.

Вид искусства: живопись

Стиль: Реализм

Жанр: портрет, исторический, бытовой, натюрморт,

Произведения: Портрет Л.Н. Толстого - сумел передать ум и мудрость великого писателя, в то же время подчеркнул скромность Ии простоту;

Портрет И.И. Шишкина;

Портрет Ф.А. Васильева (пейзажиста);

«Христос в пустыне»;

«Неизвестная», «Крестьянин с уздечкой»,

«Неутешное горе» и др.

Портрет художника Г. Г. Шишкина. И.И.Крамской,
1873 г. Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Характерные особенности:

1. передает не только внешнее, портретное сходство, но и раскрыть духовный облик изображаемых;
2. лаконизм худ-го языка;
3. немногочисленность деталей;
4. особая тщательность в исполнении головы и рук.

Александр III. И.И. Крамской, 1886 г. Реализм

Христос в пустыне. И.И. Крамской, 1872 г.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Павел Петрович Чистяков (1832-1919 гг.)

Художник-педагог, учитель знаменитых русских художников как В. И. Сурикова, В. М. Васнецова, В. А. Серова, М. А. Врубеля. Чистяков оказал большую помощь в формировании их мастерства.

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм

Жанр: портрет, исторический, бытовой, натюрморт.

Произведения: «Каменотос», «Итальянка-чучара» и др.

Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать грамоту. П.П. Чистяков

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Василий Максимович Максимов (1844-1911 гг.)

Выходец из самой гущи народа- сын крестьянина- Максимов не порывал связей с деревней, и это придало большую жизненность его произведениям.

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм (критический)

Жанр: бытовой

Произведения: «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу», «Семейный раздел», «Все в прошлом» и др.

Характерные особенности:

Обрисовывал быт современной ему русской деревни, противопоставив светлые и темные ее стороны; тема распада патриархальной крестьянской семьи.

Портрет мальчика. В.М. Максимов, 1871 г. Реализм

Мальчик-механик. В.М. Максимов, 1871 г.
Реализм

Приход колдуна на крестьянскую свадьбу. В.М. Максимов, 1875 г. Реализм

Все в прошлом. В.М. Максимов, 1889 г. Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Григорий Григорьевич Мясоедов
(1835-1911 гг.)

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм (критический)

Жанр: бытовой, пейзаж

Произведения: «Земство обедает»,
«Косцы» и др.

Характерные особенности:

Отразил бесправие русского народа после «освобождения» крестьян.

Использовал прием противопоставления (спокойный внешний бытовой сюжет, ярко звучит соц.обличение).

Косцы. Г.Г. Мясоедов.
Реализм

Земство обедает. Г.Г. Мясоедов.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Алексей Иванович Корзухин
(1835-1894 гг.)

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм (критический)

Жанр: бытовой, исторический

Произведения: «Перед исповедью»,
«В монастырской гостинице» и др.

Характерные особенности:

Тонко передал настроение прихожан, у некоторых весьма далекое от религиозных помыслов.

Композиция естественная и цельная: мастерски нашел положение каждой фигуры, наделив их жестами. Рисунок четок и ясен, неяркий свет мягко ложится на все предметы гармония красного и синего цвета.

Бабушка с внучкой. А.И.
Корзухин

Девшник. А.И. Корзухин, 1889 г.
Реализм

Петрушка идет. А.И. Корзухин, 1889 г. Реализм

Разлука. А.И. Корзухин, 1872 г.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

**Константин Аполонович
Савицкий**

(1844-1905 гг.)

Представитель передвижничества,
замечательный мастер жанровой
живописи.

Вид искусства: живопись

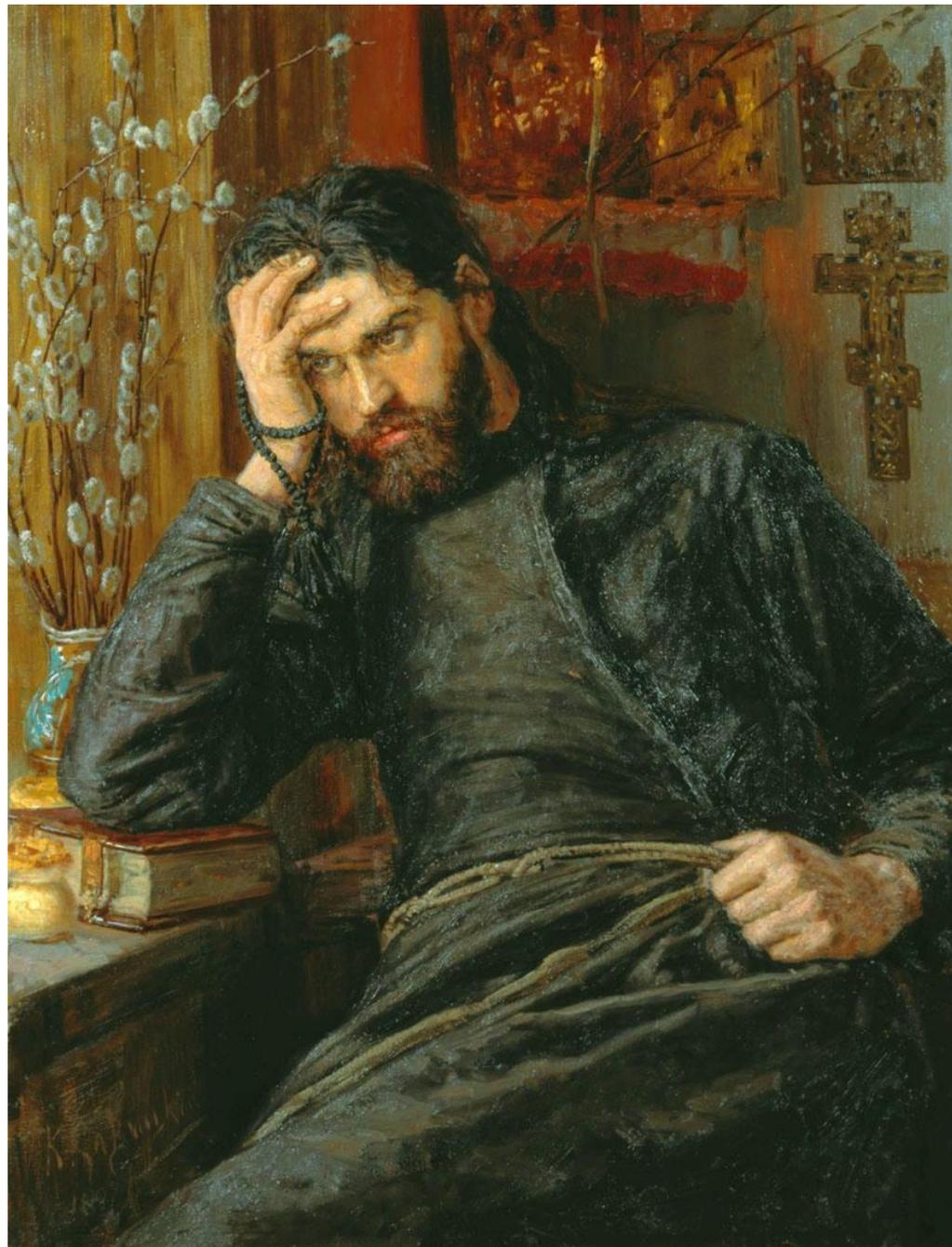
Стиль: реализм (критический)

Жанр: бытовой

Произведения: «Ремонтные работы на
железной дороге», «Спор на меже»,
«Встреча иконы», «Проводы на войну»
«Крючник» и др.

Характерные особенности:

Показал чернорабочих- землекопов и
грузчиков; крестьян.

Инок. К.А.Савицкий, 1897 г.
Реализм

На войну. К.А. Савицкий, 1888 г. Реализм

На войну. К.А. Савицкий, 1888 г. Реализм.
Фрагмент

Встреча иконы. К.А. Савицкий, 1878 г.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Владимир Егорович Маковский
(1846-1920 гг.)

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм

Жанр: бытовой

Произведения: «Посещение бедных»,
«Крах банка», «На бульваре» (1887г.),
«Свиданье»

Характерные особенности:

Картины маленького размера, ясно
раскрывает сюжет и психологию героев.

Проблема «маленького» человека.

Императрица Мария Фёдоровна. В.Е. Маковский,
1912 г. Реализм

В. МАКОВСКИЙ. СОВИРАТЕЛЬ КАРТИН И РИСУНКОВ. 1869 г.

Молодая женщина с зеркалом.
В.Е. Маковский, 1916 г. Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Николай Александрович Ярошенко

(1846-1898 гг.)

Украинский живописец, портретист.

Художник писал пейзажи, собирал материал к картине из жизни уральских рабочих, но болезнь помешала ему осуществить эти творческие замыслы.

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм (критический)

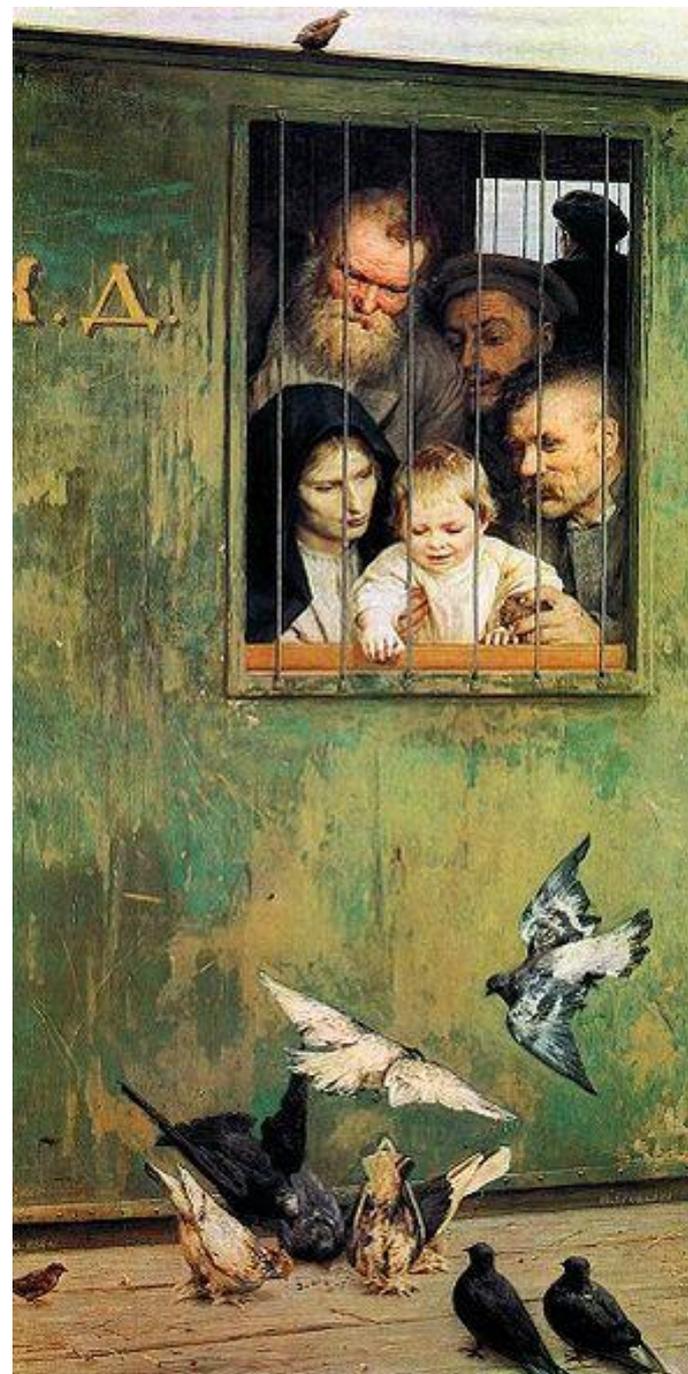
Жанр: бытовой, портрет, пейзаж

Произведения: «Курсистка» (1883г.)- светлый, обаятельный образ передовой русской девушки, стремящейся к знанию, к активной общественной деятельности;

«Кочегар» (1878г.)- «Студент»,

«Заклученный» и др.

Портрет М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.Н. Крамского и т.д.

Всюду жизнь. Н.А. Ярошенко, 1888 г.

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Характерные особенности:

1. простые по композиции: часто одна-две фигуры, кот. выражал сложное идейное содержание.
2. передает социальное положение;
3. в портретах передает глубокий психологизм.

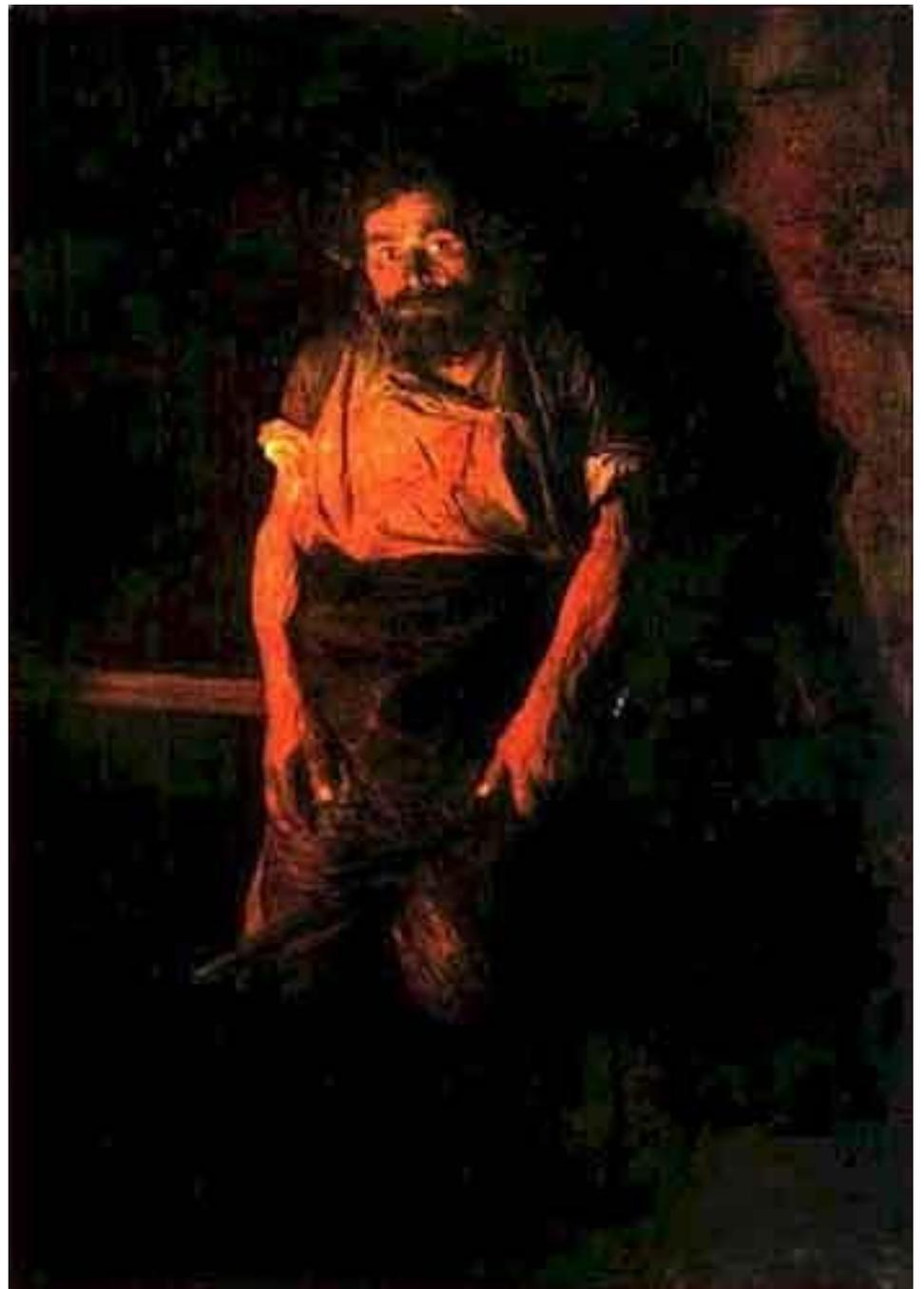
Курсистка. Н.А.
Ярошенко

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

«Кочегар» (1878 г.), худ. Н.А. Ярошенко – показал образ русского пролетария, простота и естественность сочетаются с какой-то значительностью. Игрой света художник подчеркнул выразительно спокойную позу рабочего, его жилистые руки.

Кочегар. Н.А. Ярошенко, 1878
г.

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Илья Ефимович Репин

(1844-1930 гг.)

Русский живописец, портретист, мастер исторических и бытовых сцен.

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм (критический)

Жанр: бытовой, исторический, портрет

Произведения: «Бурлаки на волге» (1873 г.),

«Крестный ход в Курской губернии» (1880-1883 гг.), «Арест пропагандиста», «Не ждали» (1884 г.), «Иван грозный и сын его Иван» (1885 г.), «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878-1891 гг.) и др.

Портрет В.Д. Поленова. И.Е. Репин, 1877 г.
Реализм

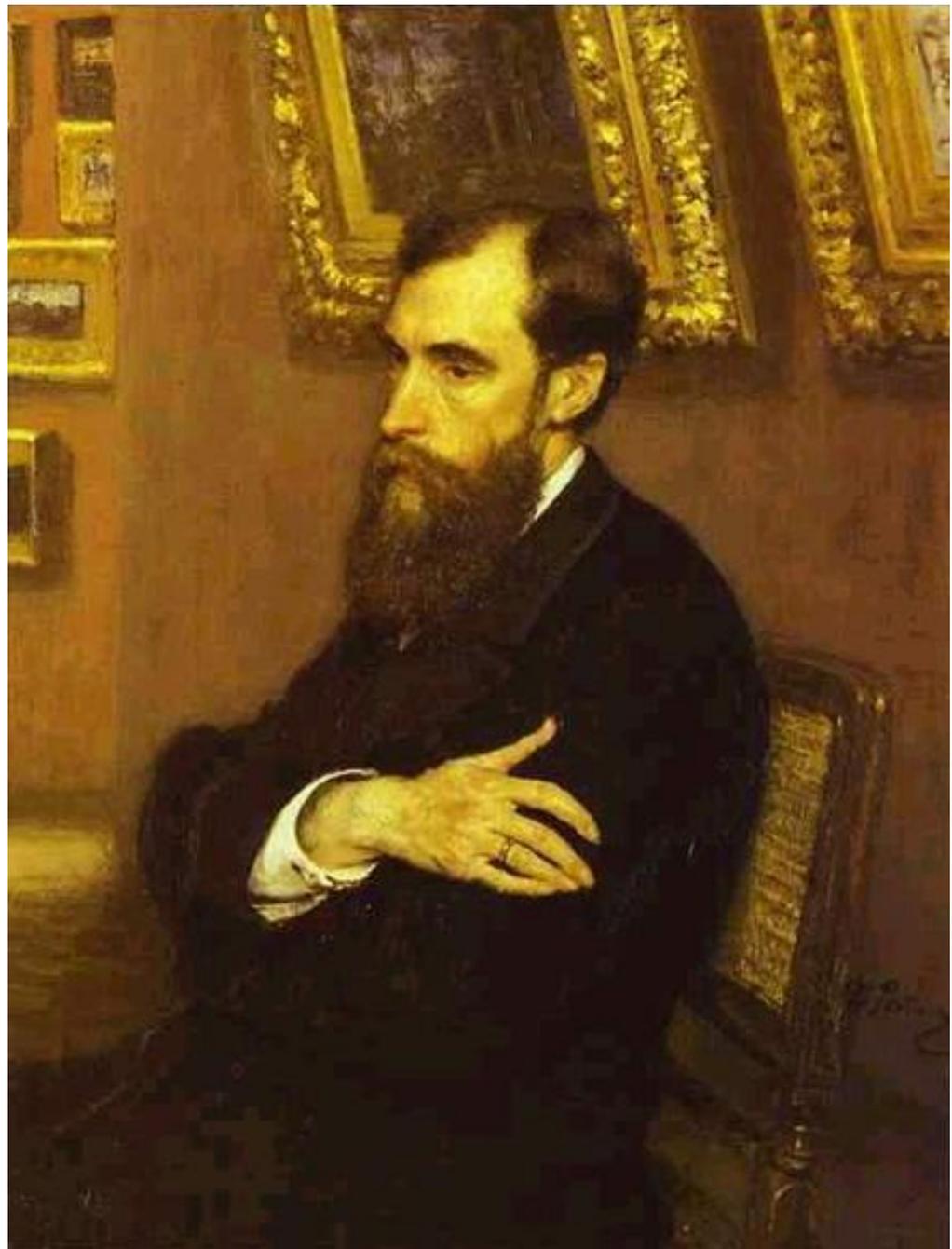
РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Характерные особенности:

1. Яркость, свежесть колорита;
2. Разнообразие худ-х приемов: хаотичные, смелые мазки;
3. Сложная композиция: «Бурлаки на Волге»- бурлацкая артель темным пятном выделяется на фоне солнечного простора, как бы могучая сила, подчеркивая идею: светлая природа и тяжелый подневольный труд;
4. В своих работах передает простой образ русского народа;
5. Передает противопоставление: на передний план выдвигает крестьян, калек, и др. на второй же план-нарядная чистая толпа-публика.

И.Е. Репин. Портрет П.М. Третьякова. 1882—1883
гг. Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

В портретах Репин пишет образы яркие, эмоциональные, выразительные: легкий свободный мазок, живая пластическая структура формы, чистота и звучность цветовых отношений, использование фактуры.

Портрет М.П. Мусоргского и др.

Портрет композитора М. Мусоргского. И.Е. Репин, 1881 г. Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

На основании многочисленных этюдов, написанных во время путешествия по Волге с художником Ф.А. Васильевым, молодой И.Е. Репин создал картину, впечатляющую выразительностью натуры и протестом против тяжелого труда рабочего люда.

Бурлаки на Волге. И.Е. Репин, 1870—1873 гг. Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Выставленная в марте 1873 года картина «Бурлаки на Волге» сразу обратила на себя внимание.

«Никогда еще горькая судьба вьючного людского скота не представляла перед зрителем на холсте в такой страшной массе, в таком громадном пронзительном аккорде. Что за людская мозаика со всех концов России», — писал В.В. Стасов, рупор тогдашней общественности левого толка. Современники увидели в картине силу духа народных масс. О картине заговорили, появилось множество хвалебных статей. Имя Репина стало широко известным.

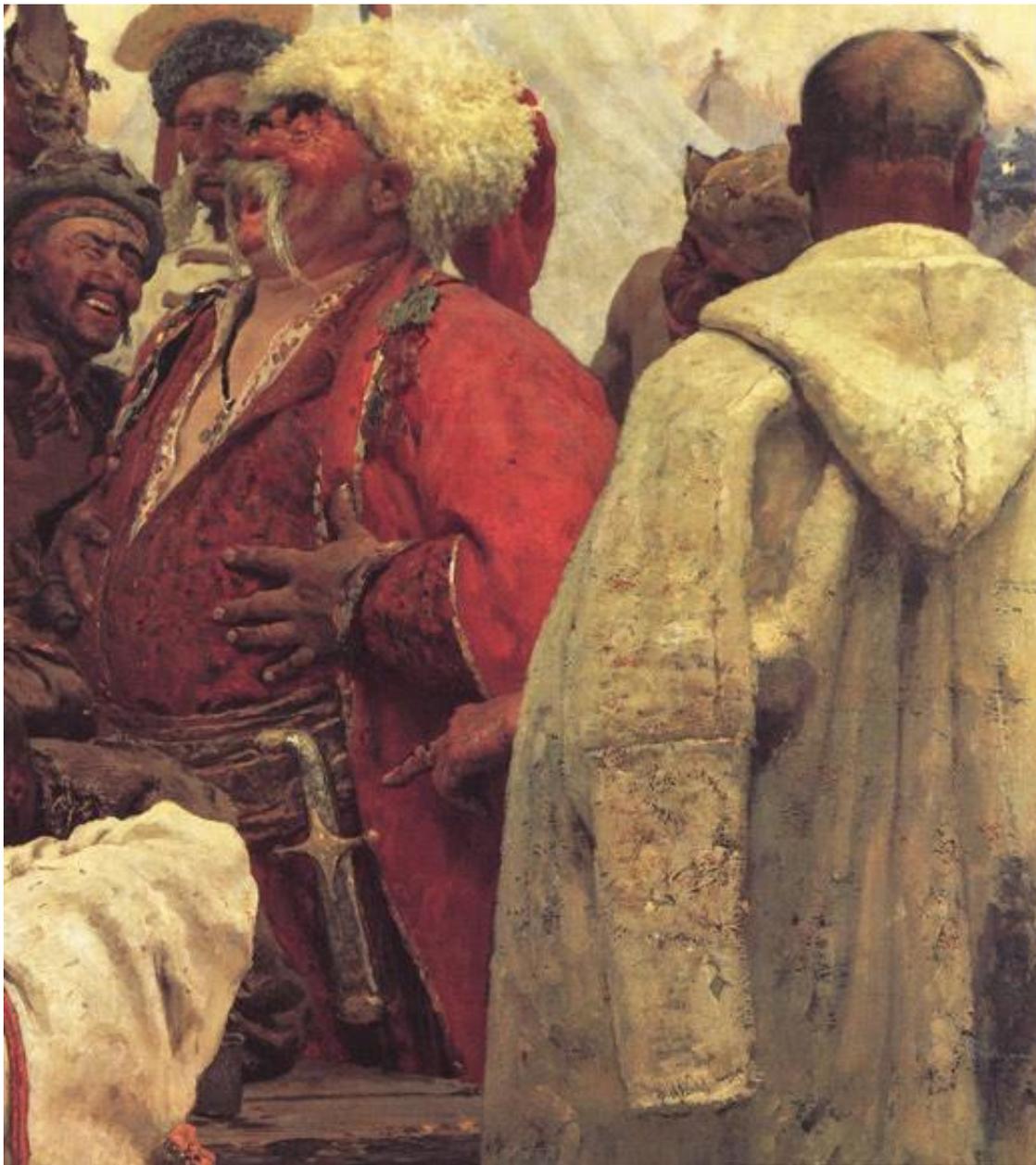
Бурлаки на Волге. И.Е. Репин, 1870—1873 гг. Реализм

Бурлаки на Волге. И.Е. Репин, 1870—1873 гг.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ II половины XIX в.

Картина И.Е. Репина представляет собой своего рода физиологическое исследование на тему «Как люди смеются».

Запорожцы пишут письмо турецкому султану. И.Е. Репин, 1880—1891 гг.
Фрагмент. Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ II половины XIX в.

Величие характеров, любовь к свободе хотел запечатлеть И.Е. Репин в запорожцах, «удальцах» и «даровитейших людях своего времени», как говорил о них художник. В какой-то степени Репин переносил в прошлое то, что хотел видеть в современности, — свои социальные идеалы. И это прекрасное свободное прошлое он изображает поэтически гипертрофированно.

Запорожцы пишут письмо турецкому султану. И.Е. Репин, 1880—1891 гг.
Фрагмент

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Интересно, что пишут запорожцы турецкому султану. В книге «Народная память о казачестве» приводится три образца подобной переписки. Ниже приводится текст одного из ответов казаков султану. «Какой ты в черта рыцарь, что черт с..., а ты и твоё войско пожирает! Ты самого дьявола секретарь, нашего Бога дурень, турецкий стряпчий, вавилонский слесарь, македонский бражник, александрийский котолуп, Малого и Большого Египта свинопас, армянская свинья, казацкий сагайдак, подольский палач, лютеранский ремень лошадиный, московское страшилище, цыганское... чучело. Не будешь иметь ты христианских сыновей, и войска твоего мы не боимся. На земле и на воде драться будем с тобой, вражеский проклятый сын, черт твою мать, некрещенный лоб, м... Так тебе запорожского войска казаки сказали... Числа не знаем, потому что календаря не имеем, месяц на небе, а год в календаре, день у нас такой, как у вас, поцелуй в с... нас да убирайся от нас, потому что лупить будем вас. Запорожского войска кошевой с товариществом. 1619 года, 15 июня».

Запорожцы пишут письмо турецкому султану. И.Е. Репин, 1880—1891 гг. Фрагмент

Запорожцы пишут письмо турецкому султану. И.Е. Репин, 1880—1891 гг.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Выразительно написаны в картине многие типы господ и духовенства — у И. Е. Репина они все отрицательные. Особенно выразительна самодовольная и тупая помещица, несущая чудотворную икону, и местный богач (за спиной барыни) — откупщик или подрядчик, разжившийся на несправедливых деньгах.

Примечательно, что И.Е. Репин неверно изобразил прославленную икону «**Богородицы Курской Коренной**», с которой каждый год в губернии совершался всенародный крестный ход. Однако именно эта конкретная икона является содержательной основой и всенародного торжества, и картинного сюжета. Видимо, сам иконный образ не имел значения для художника, несмотря на то, что он начинал обучаться живописи как иконописец.

Крестный ход в Курской губернии. И.Е. Репин, 1881—1883 гг. Фрагмент.
Реализм

Крестный ход в Курской губернии. И.Е. Репин, 1881—1883 гг. Реализм

Крестный ход в Курской губернии. И.Е. Репин, 1881—1883 гг. Фрагмент

Картина создана по Высочайшему заказу, принятому И.Е. Репиным в апреле 1901 года. Получив разрешение присутствовать на заседаниях Государственного Совета, художник поставил условие, чтобы все члены Совета позировали ему, что было необходимо для создания грандиозного группового портрета. На картине изображен 81 сановник Государственного Совета, во главе с императором Николаем II и членами царствующего дома.

Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения. И.Е. Репин, 1903 г.
реализм

Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения. И.Е. Репин, 1903 г.
Экспонирование картины

Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения. И.Е. Репин, 1903г. Фрагмент. Центральная часть картины

Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения.
И.Е. Репин, 1903 г. Фрагмент. Правая часть картины

Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения. И.Е. Репин, 1903 г. Фрагмент. Левая часть картины

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половина XIX в.

Растущий социальный разлад, волна народофильского террора, жертвой которого пал государь император Александр II, заставляют художника, как и все общество, задуматься над ростом революционного движения в России. В картинах «Под конвоем» (1876), «Отказ от исповеди» (1879—1885), «Не ждали» (1884), «Арест пропагандиста» (1880—1892) нашла свое отражение грозящая стране опасность, но художник, к сожалению, вместо того, чтобы осудить революционеров, относился к ним сочувственно — в духе общих интеллигентских настроений.

Не ждали. И.Е. Репин, 1884 г.
Реализм

Арест пропагандиста. И.Е. Репин, 1880—1889 гг. Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Полное название картины — «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей ее прислуги в 1698 году». И.Е. Репин писал о своем произведении: «Ни одна из моих прежних картин не удовлетворяла меня так, как эта — эту мне удалось решить очень близко к тому, как я ее воображал, даже закончить, насколько я мог».

Царевна Софья. И.Е. Репин, 1879 г.
Реализм

Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. И.Е. Репин, 1885 г.
Реализм

И.Е. Репин в 1871 году блестяще заканчивает Академию художеств конкурсной картиной «Воскрешение дочери Иаира». За эту программную работу Репин получил Большую золотую медаль и право на 6-летнее обучение в Италии и Франции, где он и завершил свое художественное образование. Создавая дипломное полотно, Репин все время оглядывался на академические требования, но шел дальше их.

Воскрешение дочери Иаира. И.Е. Репин, 1871 г. Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Алексей Кондратьевич Саврасов
(1830-1897 гг.)

Мастер национального русского пейзажа.

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм

Жанр: пейзаж

Произведения: «Грачи прилетели» (1871 г.), «Проселок»

Характерные особенности:

Передает скромные уголки русской природы, тонкую поэзию и подлинную красоту.

Грачи прилетели. А.К. Саврасов, 1871 г.
Реализм

Лосиный остров в Сокольниках. А.К. Саврасов, 1869 г.
Реализм

Радуга. А.К. Саврасов 1875 г.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Федор Александрович Васильев
(1850-1873 гг.)

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм

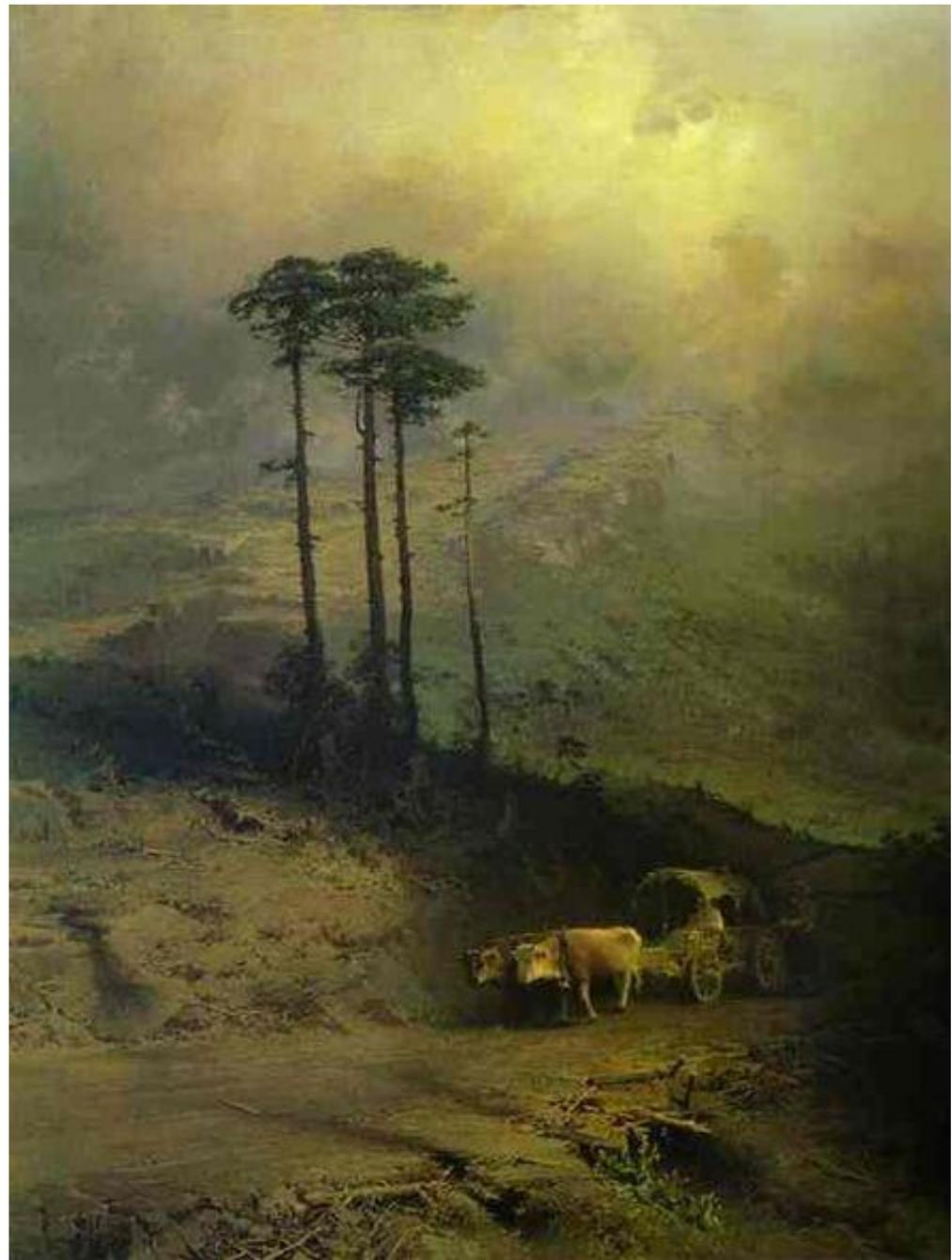
Вид искусства: живопись

Жанр: пейзаж

Произведения: «Мокрый луг» (1872г.), «В Крымских горах» (1873г.) и др.

Характерные особенности:

1. искал в пейзаже возвышенное романтическое начало.
2. композиция сложная, простой мотив: движение вверх;
3. богатые оттенки колорита.

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Иван Иванович Шишкин

(1832-1898 гг.)

Мастер национального русского пейзажа.

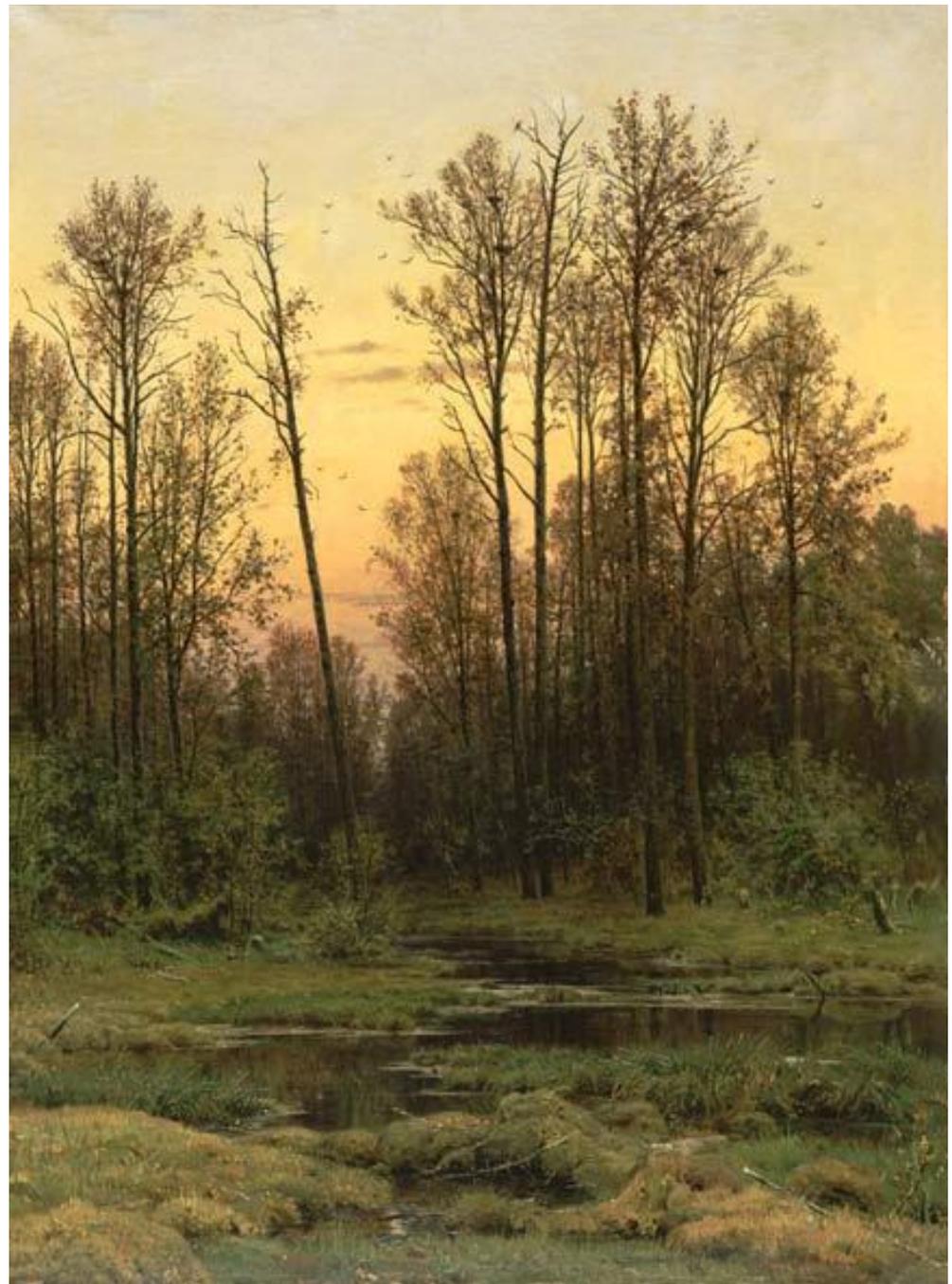
Вид искусства: живопись, графика
(рисунок, офорт)

Стиль: реализм

Жанр: пейзаж

Произведения: «Рожь», «Лесные дали»,
«Крымские орешины» (рисунок), «Утро в
сосновом лесу»,

«В лесу графини Мордвиновой» (этюд-
картина, где художник достиг живописного
мастерства) и т.д.

Лес весной. И.И. Шишкин, 1884 г.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Характерные особенности:

Отчетливая точность в передаче всех деталей.

К 1880-м годам преодолел излишнюю описательность и сухость некоторых своих ранних работах и достиг гармонии обобщенного монументального образа природы при тщательной проработке деталей.

Полдень. В окрестностях Москвы. И.И.
Шишкин, 1869 г. Реализм

В лесу графини Мордвиновой. Петергоф. И.И. Шишкин, 1891 г. Реализм

Утро в сосновом лесу. И.И. Шишкин, 1889 г.
Реализм

Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии. И.И. Шишкин, 1872 г.
Реализм

Корабельная роща. И.И. Шишкин, 1898 г.
Реализм

Рожь. И.И. Шишкин, 1878 г.
Реализм

Дубовая роща. И.И. Шишкин, 1887 г. Киевский музей русского искусства.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Архип Иванович Куинджи

(1842-1910 гг.)

Художник постоянно работал с натуры.

Художник изучал эффектные, иногда трудно уловимые моменты жизни природы.

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм

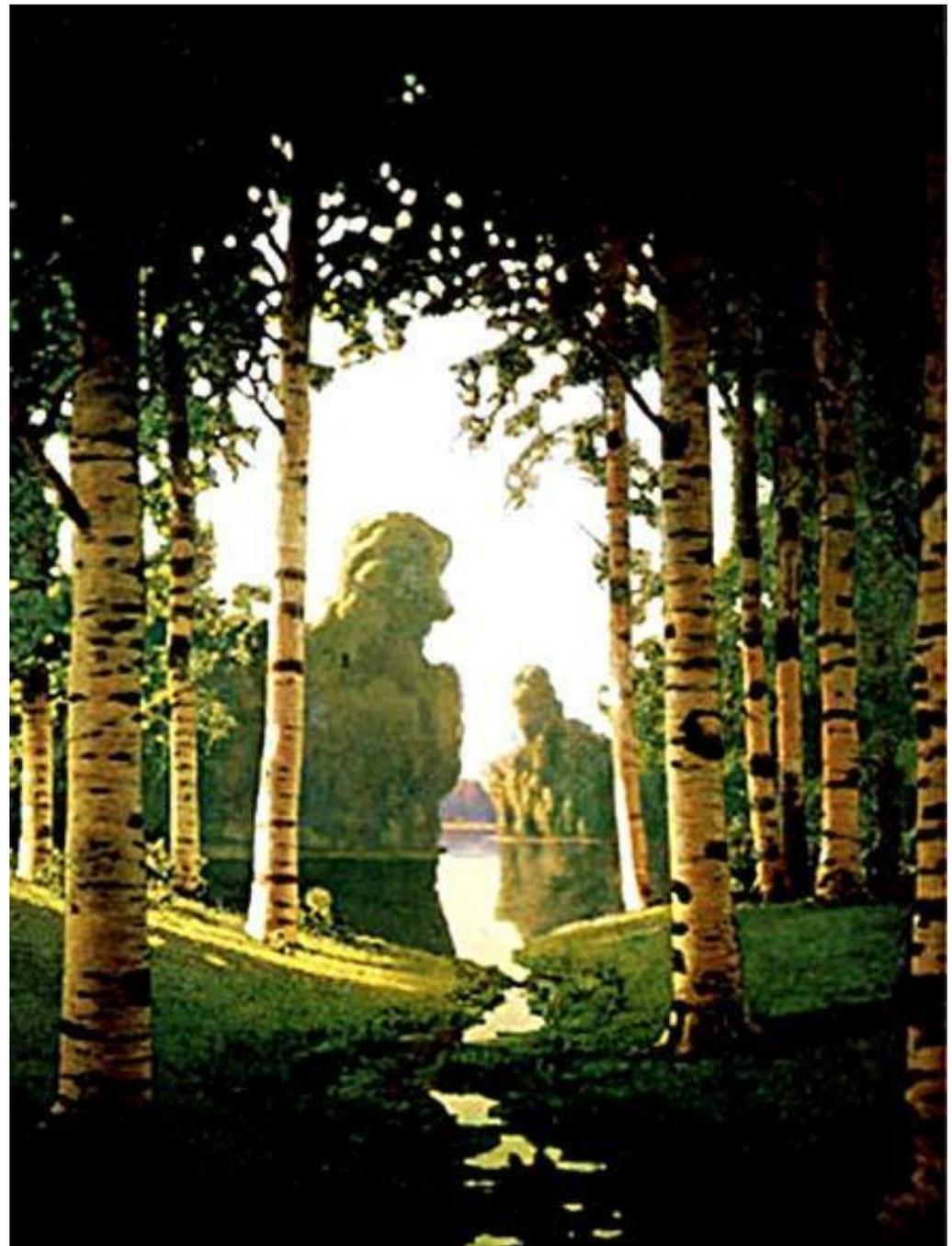
Вид искусства: живопись

Жанр: пейзаж

Произведения: «Ночь на Днепре», «Днепр утром», «Вечер», «Закат» и т.д.

Характерные особенности:

Обобщенный образ природы, присутствует декоративизм.

Березовая роща. А.И. Куинджи, 1901 г.
Реализм

В «Березовой роще» художник добился необычайного декоративного эффекта, создал образ возвышенного, сверкающего, лучезарного мира. Радостно-томительный солнечный день запечатлен в картине в чистых, звучных красках, блеск которых достигнут контрастным сопоставлением цветов. Срезав верхним краем картины кроны берез, Куинджи оставляет в центре отдельные попавшие в поле зрения зеленые ветви. Они рисуются легким узором на фоне более темной зелени дальних деревьев, благодаря чему еще более обостряется ощущение яркого солнечного света. Необычную гармонию придает картине зеленый цвет, проникающий в голубой цвет неба, в белизну березовых стволов, в синеву ручья.

Березовая роща. А.И. Куинджи, 1879г.
Реализм

Эльбрус вечером. А.И. Куинджи, 1898—1908 гг. Курская картинная галерея.
Реализм

Снежные вершины. А.И. Куинджи, 1890—1895 гг. Чувашский художественный музей.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Василий Дмитриевич Поленов

(1844-1927 гг.)

Наилучших результатов достиг в пейзаже. Мастер национального русского пейзажа.

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм

Жанр: пейзаж, бытовой, исторический

Произведения: «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд» и т.д.

Характерные особенности:

Непритязательный образ типичного уголка старой Москвы: поросшие травой задворки, церковь с шатровой колокольней, медленную и спокойную жизнь.

В своих работах, скорее всего, созерцает эту жизнь, чем проникает в неё. Его радуют свежесть красивой ранней зелени, легкое нежное небо, прозрачный воздух ясного летнего дня. Яркий сочный колорит.

Московский дворик. В.Д. Поленов, 1878 г.
Фрагмент. Реализм

Московский дворик. В.Д. Polenov, 1878 г.
Реализм

Бабушкин сад. В.Д. Polenov, 1878 г.
Реализм

Заросший пруд. В.Д. Поленов, 1899 г.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Исаак Ильич Левитан
(1860-1900 гг.)

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм

Жанр: пейзаж настроения.

Произведения: «Март», «Свежий ветер. Волга», «Над вечным покоем», «Владимирка», «Летний вечер» и т.д.

Характерные особенности:

Основа искусства лежит стремление передать в образах природы чувства и настроения человека. Передача лиричности в своих работах: оптимистический («Свежий ветер. Волга»), романтика («Летний вечер»), монументальность («Над вечным покоем») и т.д.

Богатая колористическая гамма, точная композиционный расчет.

Осенний день. Сокольники. И.И. Левитан, 1879 г.
Реализм

Золотая осень. Слободка. И.И. Левитан, 1889 г. Реализм

Озеро. И.И. Левитан, 1899—1900 гг.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Николай Николаевич Ге
(1831-1894 гг.)

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм

Жанр: исторический, бытовой,
религиозный

Произведения: «Тайная вечеря»,
«Петр I допрашивает царевича
Алексея Петровича в Петергофе» и т.
д.

Хар.особенности:

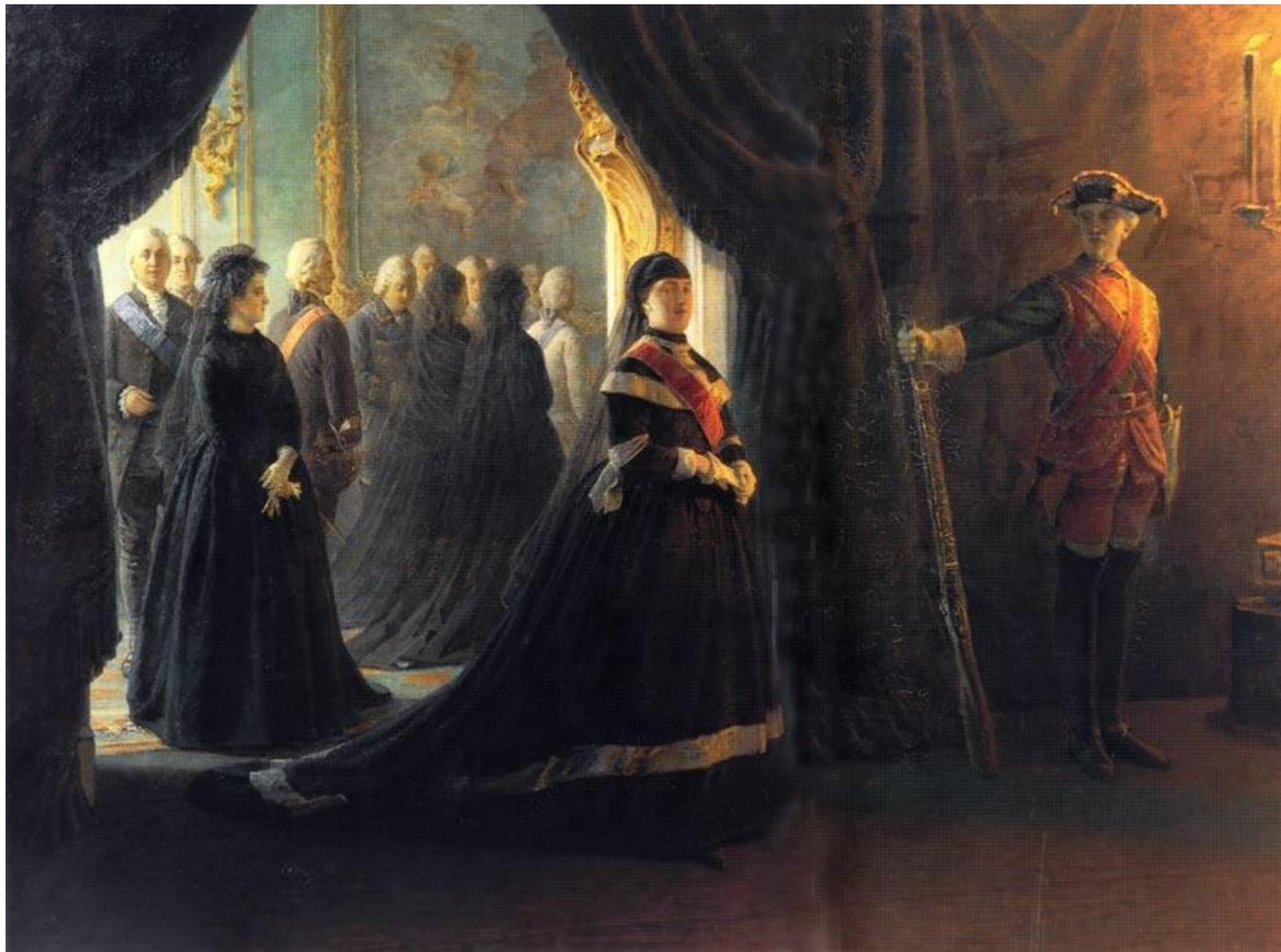
«Тайная вечеря» — была
посвящена религиозной теме.
Художник создал полную драматизма
сцену, погруженного в глубокие думы
Христа.

Голгофа. Н.Н.
Ге

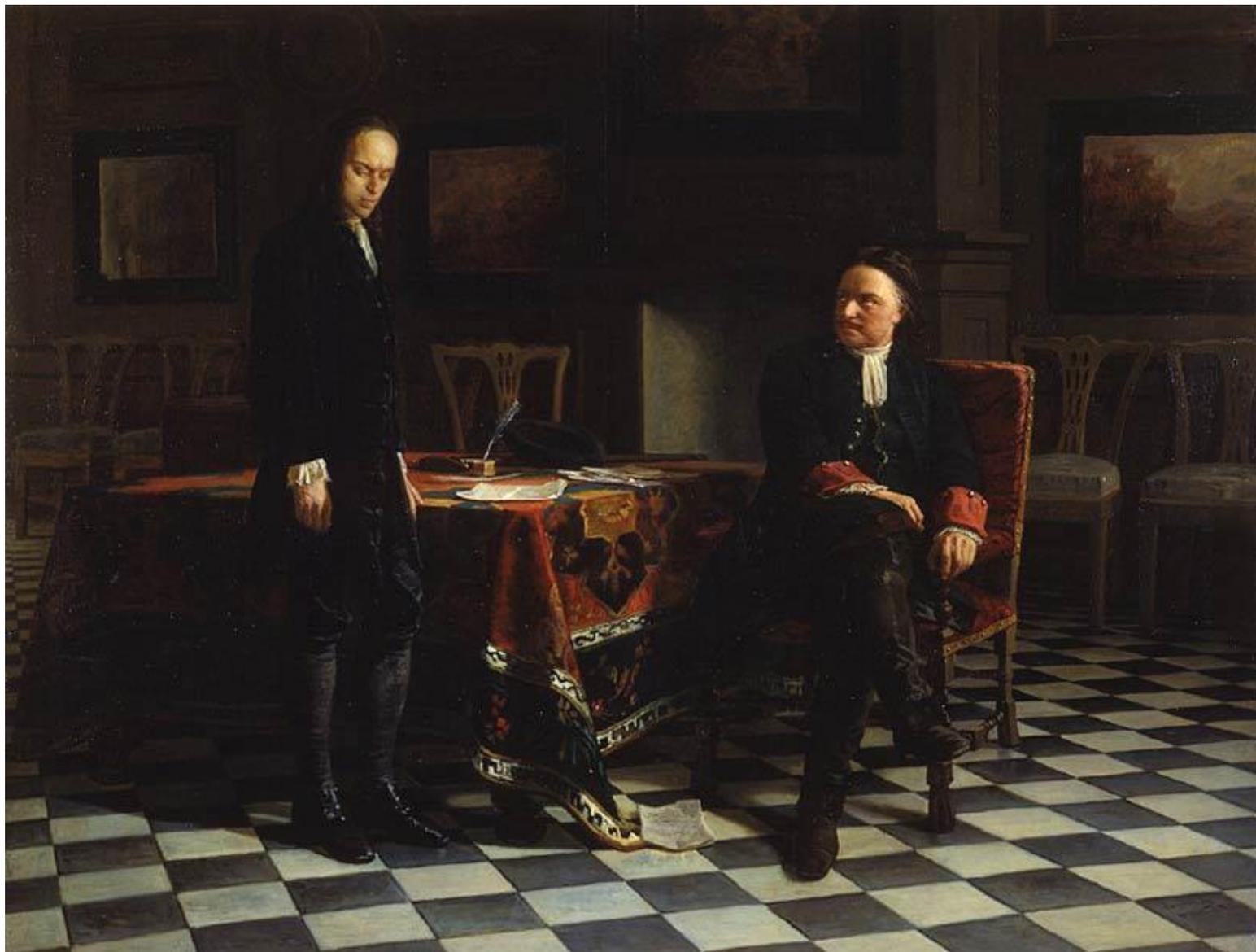

Тайная вечеря. Н.Н.
Ге

Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы. Н.Н. Ге, 1874 г. Реализм, передвижники

В картине «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» Н.Н. Ге выразил обостренный конфликт между двумя личностями, за которыми стояли судьбы России.

Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. Н.Н. Ге, 1871 г. Реализм, передвижники

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Василий Иванович Суриков (1848-1916 гг.)

Суриков родился в г. Красноярске в семье мелкого канцеляриста, происходящего из древнего казачьего рода. Он рос в патриархальной сибирской обстановке. С детских лет он увлекался искусством и рано начал заниматься живописью, выполняя различные работы, в том числе и яркие по краскам иконы.

Отправившись в 1868г. в Петербург, поступил в Академию художеств.

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм

Жанр: исторический, бытовой, пейзаж

Произведения: «Утро стрелецкой казни», «Меньшиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Степан Разин», «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы» и т.д.

Портрет О.В. Суриковой. В.И. Суриков, 1888 г.
Реализм

Меншиков в Березове. В.И. Суриков, 1883 г.
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II ПОЛОВИНЫ XIX В.

В картине раскрыта трагическая и зловещая фигура петровского временщика.

Доверенное лицо и любимец Петра I, светлейший князь Ижорский после смерти своего покровителя забрал всю полноту государственной власти в свои руки. Но вскоре в перипетиях придворных интриг Александр Данилович претерпел страшное крушение. Он был разжалован, огромное его имущество конфисковано, а сам он с семьей отправлен на вечную ссылку в Тобольскую губернию — в Березово. По пути к месту сибирского изгнания, в Казани, умерла его жена. В ссылке умирает и его старшая дочь Мария, некогда обрученная с императором Петром II, внуком Петра I, и он сам, бывший некоронованным властителем России.

Меншиков кажется огромным в низкой и тесной избе. Он погружен в безрадостные раздумья. Словно проносится перед ним его

Меншиков в Березове. Фрагмент. В.И. Суриков, 1883 г.
Реализм

Картина «Боярыня Морозова» посвящена расколу в русской православной церкви, произошедшему в середине XVII столетия.

В монументальном полотне Суриков соединил размах художественного замысла со сложным построением композиции, пленэрными изысканиями, декоративностью и с высочайшим уровнем технического исполнения.

Боярыня Морозова. В.И. Суриков, 1887 г.
Реализм

Против церковных новшеств патриарха Никона выступила сподвижница протопопа Аввакумом — Феодосия Прокопиевна Морозова, урожденная Соковнина. Богатая, знатная и родовитая боярыня выступила истовой сторонницей древнего благочестия. В 1673 г. она была сослана в Боровский монастырь, где и погибла через два года. Образ Морозовой чрезвычайно выразителен. Подвижница за веру господствует над толпой и вместе с тем является неотъемлемой ее частью. Мятежная старообрядка помещена в центр композиции. В крестьянских дровнях, в монашеском облачении она вскидывает закованную в кандалы руку с двуперстным крестным знаменем. Ее неистовый облик задает эмоциональный импульс уличной толпе.

Боярыня Морозова. Фрагмент Ф.П. Морозовой. В.И. Суриков, 1887 г.
Реализм

С правой стороны картины Суриков изобразил людей, сочувствующих Морозовой. Таким же староверческим двуперстием словно благословляет боярыню юродивый, сидящий на снегу в тяжелых веригах и в рубище. Нищенка с сумой упала на колени перед Христовой мученицей. Иконописная красавица в желтом платке склонилась перед ней в поклоне. Стиснув руки, стремительно шагает за санями княгиня Евдокия Урусова — сестра Феодосии Прокопиевны.

Боярыня Морозова. Фрагмент Старообрядцев. В.И. Суриков, 1887 г.
Реализм

Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге. В.И. Суриков, 1870 г. Реализм

В восстании стрельцов Суриков увидел прямую связь с мятежным духом русского народа. Народ стал главным героем картины. «Я не понимаю действия отдельных исторических лиц, — говорил художник, — без народа, без толпы». Суриков был первым художником, показавшим, что основной действующей силой истории являются народные массы.

Утро стрельцовой казни. В.И. Суриков, 1881 г.

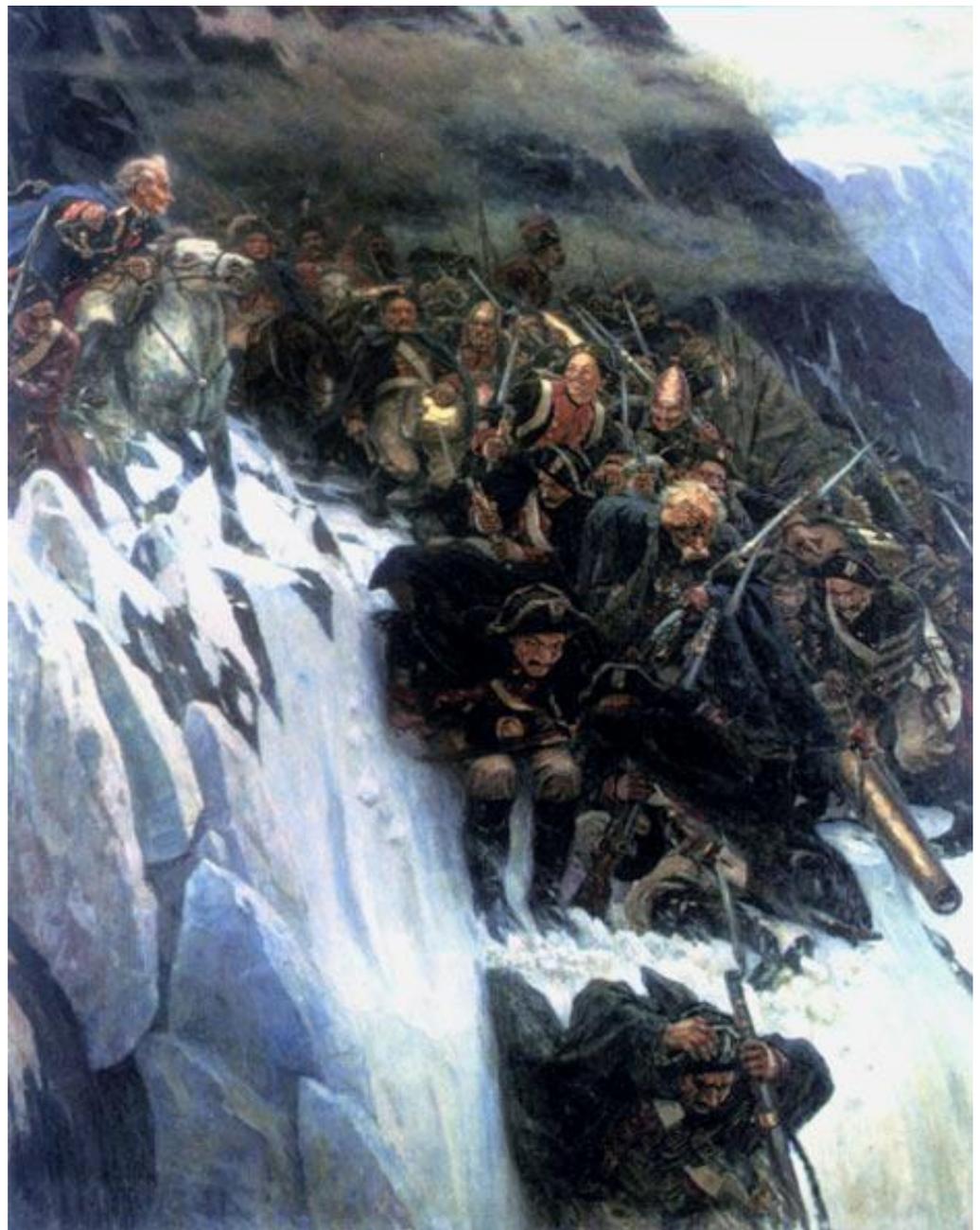
Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

В. И. Суриков с исключительным талантом показал в своих работах героические подвиги народных масс в национальной истории. Художник трактует легендарный альпийский переход прежде всего как народный подвиг.

Сюжет картины не требовал особого углубленного психологизма в трактовке персонажей. Все же они в картине очень разнообразны, и живописцу удалось передать в лицах, позах и жестах спускающихся по обледенелому обрыву солдат различные эмоциональные состояния. Общая композиция картины выразительно передает не только трудность спуска, но неудержимость низвергающейся солдатской лавины.

Переход Суворова через Альпы в 1799 году. В.И. Суриков, 1899 г. Реализм

Народное веселье стало темой суриковской картины «Взятие снежного городка». Сцена зимнего праздника наполнена оптимистическим звучанием. Художник славит смелость и жизнерадостность народа. Сюжет картины — знакомая Сурикову старинная праздничная игра сибирских казаков. К последнему дню масленицы сооружалась снежная крепость, которую предстояло взять в шуточной баталии. На потеху стекались многочисленные участники и зрители. Одни из них старались прорваться к крепости, другие ее защищали, а третьи с интересом смотрели на состязание лихих смельчаков.

Взятие снежного городка. В.И. Суриков, 1891 г. Реализм

На картине изображена битва на Иртыше казацкой дружины под воеводством Ермака с сибирскими татарами. Но Суриков не только показал борьбу этих двух сил, он раскрыл их характер, правдиво и ясно представил суть и значение исторического события. Зритель перед картиной стоит пораженный не только тем, что перед ним кипит страшная битва, но также тем, что воочию перед ним происходит столкновение двух враждебных сторон, совершается событие, predetermined всем ходом русской истории и, в свою очередь, определившее дальнейший ее путь. В «Ермаке» черты народных характеров Суриков возвел до степени эпического величия.

Покорение Сибири Ермаком. В.И. Суриков, 1895 г. Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Виктор Михайлович Васнецов

(1848-1926 гг.)

Родился в Вятке и был сыном священника.

Вид искусства: живопись

Стиль: реализм

Жанр: бытовой (1870 г.), исторический, мифологический

Произведения: «Книжная лавочка», «С квартиру на квартиру», «Военная телеграмма» и др.

«После побоища Игоря Святославовича с половцами», «Аленушка», «Богатыри», «Иван царевич на сером волке» и т.д.

Характерные особенности:

Героем выступает народ (образ доблестных сынов русских, павших смертью храбрых, защищая родную землю).

Иван-Царевич на сером волке. В.М. Васнецов, 1889 г.

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II ПОЛОВИНЫ XIX В.

В его лучших картинах на сказки, художник чувствует стремление передать сказочное в реальных, жизненных образах, например:

«**Аленушка**» — это образ простой деревенской девочки, на фоне тонкого переданного романтического пейзажа. Передает горькую судьбину бедной крестьянской девочки-сиротки.

«**Богатыри**»- передано величие, доблесть, мудрость, патриотизм. Его богатыри не просто былины о трех богатырях , воители, а защитники.

Алёнушка. В.М. Васнецов, 1881
г.

Богатыри. В.М. Васнецов, 1881-1898
г.

Художник задумал «Витязя на распутье» еще в начале 1870-х годов. Картина создавалась по мотивам былины «Илья Муромец и разбойники».

Картина 1882 года отличается монументальностью и продуманным композиционным решением. В произведении реализовалась общая художественная тенденция Васнецова: воплотить с помощью живописных средств сущностные, как их понимал живописец, черты национального характера. Для этого он соединил в поэтизированном образе русского витязя фольклорный вымысел и совершенно реалистические детали, над которыми тщательно работал.

Витязь на распутье. В.М. Васнецов,
1882 г.

Нищие певцы (Богомольцы). В.М. Васнецов, 1873 г. Кировский областной художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Василий Васильевич Верещагин (1842-1904 гг.)

Происходил из мелкопоместной среды. Юношей он окончил Морской корпус, но сменил блестящую карьеру морского офицера на беспокойную профессию художника, поступив в Академию художеств.

Вид искусства: живопись

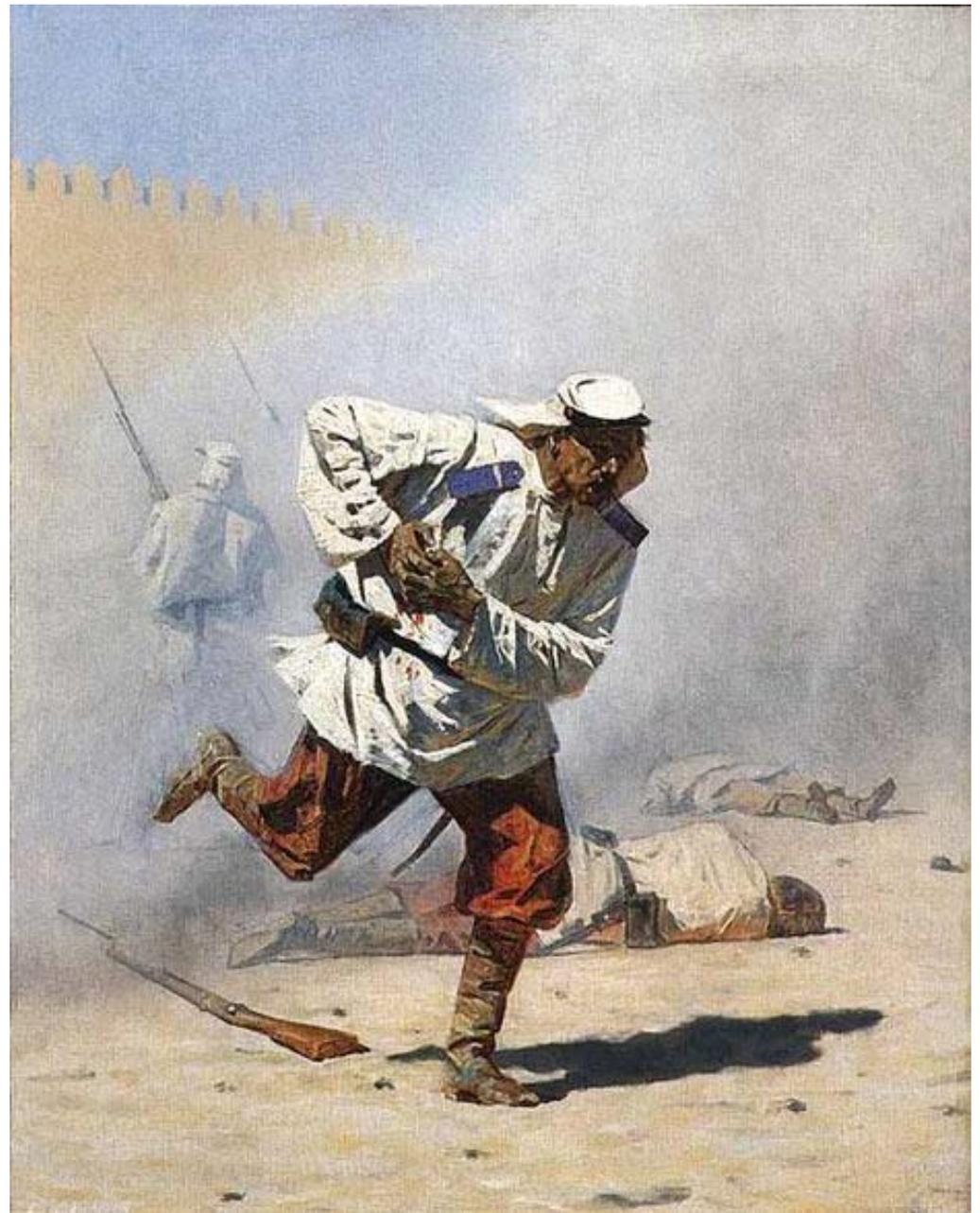
Стиль: реализм

Жанр: бытовой, батальный (1860 г.), портрет

Произведения: «Апофеоз войны», «Смертельно раненный», «Забытый», «Нападают врасплох» и т.д.

Серия портретов: «Рабочий», «Старуха-нищенка» и т.д.

Художник видит перед собой прежде всего не блистательный «театр военных действий», а будничную и кровавую сторону войны.

Смертельно раненный. В.В. Верещагин, 1873 г. Реализм

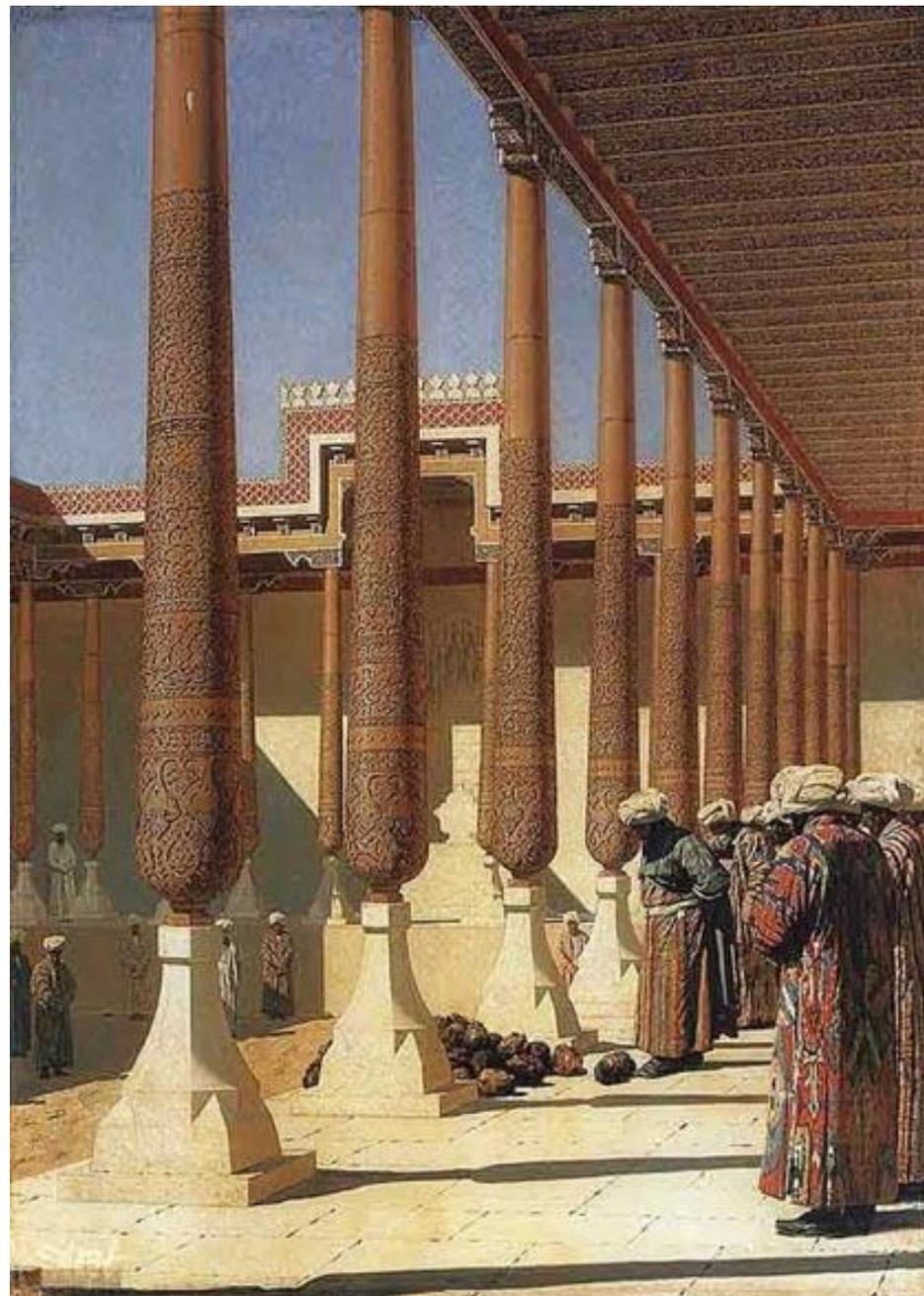
РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Характерные особенности:

В своих работах художник рассказывал зрителю о войне как о величайшем зле капиталистического мира, как об огромной человеческой драме. Художника волновали не кровопролитные зрелища, войны, не эффектные сражения, а великое геройство и великое страдание народа.

- Точная передача деталей (детализация).
- Стремление к гармоничному колориту, но где прослеживается пестрота цвета.

Представляют трофеи. В.В. Верещагин, 1872 г. Реализм

Двери Тимура (Тамерлана). В.В. Верещагин,
1871—1872 гг. Реализм

РУССКАЯ ЖИВОПИСЬ

II половины XIX в.

Художник воплотил в картине «**Апофеоз войны**» свою главную творческую идею — «война есть позор и проклятие человечества». На раме картины В.В. Верещагин оставил надпись: «Посвящается всем великим завоевателям, прошедшим, настоящим и будущим».

На картине изображена выжженная пустыня, в ней мертвые сухие деревья, черное злое воронье. В глубине холста — разрушенный азиатский город. На первом плане курган из человеческих черепов. Такие следы оставлял на своем пути живший в XIV веке завоеватель Тамерлан, прославившийся беспримерной жестокостью.

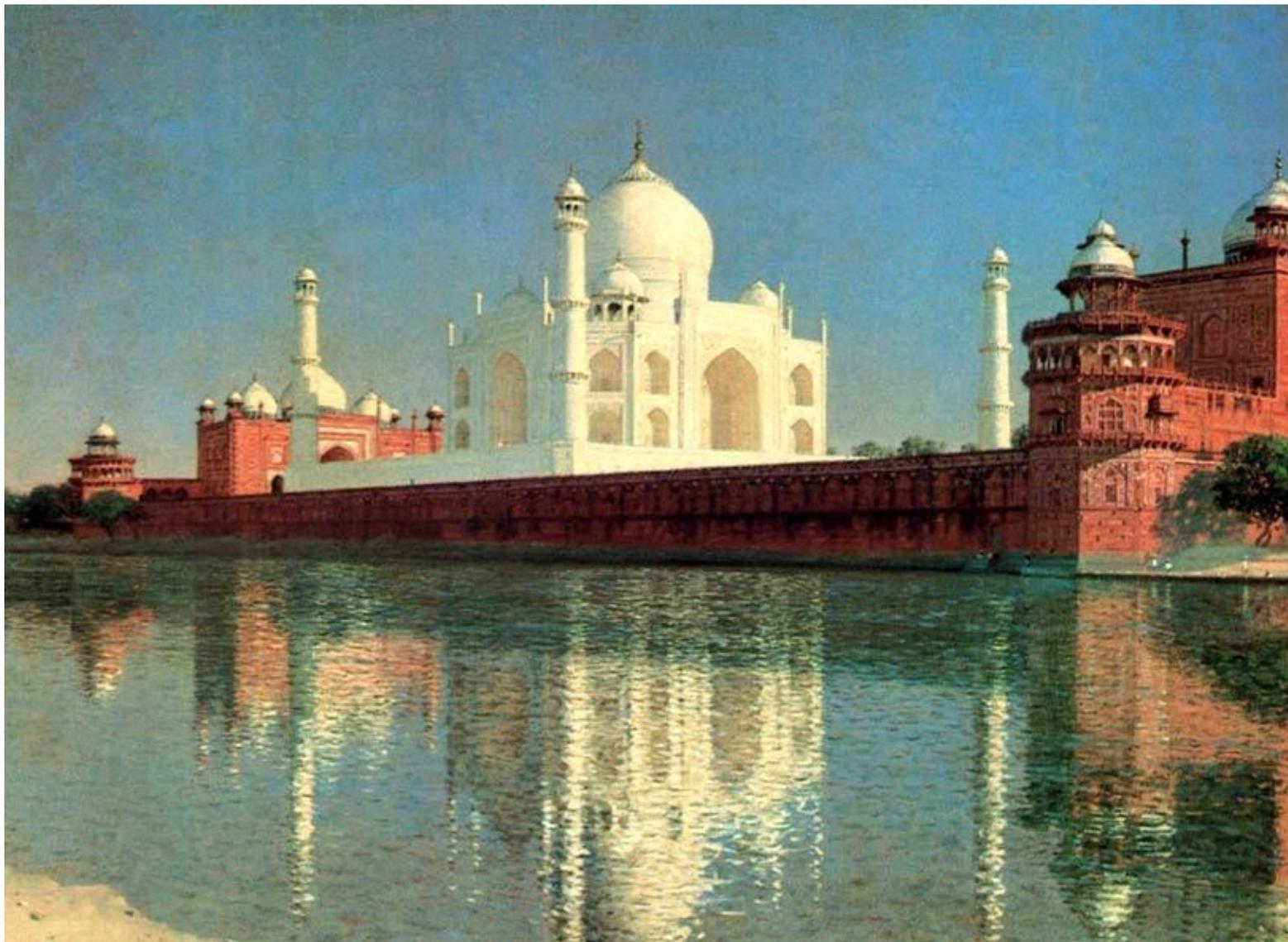

Апофеоз войны. В.В. Верещагин, 1871г. Фрагмент.
Реализм

Апофеоз войны. В.В. Верещагин, 1871 г.
Реализм

«Мавзолей Тадж-Махал» — это лучшая, пожалуй, пейзажная картина В.В. Верещагина, написанная в традициях перспективной «ведуты» (документально точного архитектурного пейзажа). Художник сумел в картине показать тонкую гармонию архитектурных форм.

Мавзолей Тадж-Махал в Агре. В.В. Верещагин, 1874—1876 гг. Реализм

Торжествуют. В.В. Верещагин, 1872 г.
Реализм

Конец Бородинского сражения. В.В. Верещагин, 1899—1900 гг. Реализм