

История России в зеркале изобразительного искусства (*в контексте подготовки к ЕГЭ*)

*Автор лекционного курса
ст. преподаватель кафедры дизайна ОГУ
искусствовед О.О. Живаева*

Искусство XIX века: от романтизма к реализму

Первая треть XIX в.: золотой век «русской культуры»

- Отечественная война 1812 г.
- Восстание декабристов 1825 г.

- подъем национального самосознания;
 - культурный и духовный подъем
 - наука (биология, медицина, география, астрономия),
 - образование (приходские училища, гимназии, лицеи, университеты)
- литература Пушкинской эпохи
- архитектура
- скульптура
- живопись

Художественные стили XIX в.

Ампир (фр. империя) – поздний вариант классицизма, высокий классицизм. В архитектуре, скульптуре при Александре I.

Академизм – направление в живописи, основанное на следовании внешним формам классического искусства. Характерны возвышенная тематика (античный миф, евангельские сюжеты), торжественность, аллегоризм, многофигурность в живописи.

Романтизм – направление в искусстве к. XVIII первой половины XIX в. Утверждает самоценность духовно-творческой жизни, мира чувств и страстей личности. В живописи и литературе при Александре I и Николае I.

Реализм – художественное направление в искусстве, в основе

которого лежит принцип изображения «жизни как она есть»

Императоры и художники XIX - нач. XX вв.

Александр I (1801- 1825)	художники: Боровиковский Вл., Кипренский О., Тропинин Вас., Венецианов Ал. скульптор: Мартос Иван, Орловский Б.
Николай I (1825-1855)	Брюллов К. скульптор Клодт П., Орловский Б.
Александр II (1855-1881) «реформатор»	Передвижники: Крамской И., Перов В., Саврасов, Суриков В., Поленов, Репин И. и др. Скульпторы: Михаил Микешин, Александр Опекушин, Антокольский

Александр III (1881-1894)
«миротворец»

Передвижники, «Мир искусства»: Бенуа
А., Бакст Л.

Николай II (1894-1917)

Врубель М., Серов В., Малевич К.,
«Русские сезоны» С. Дягилева

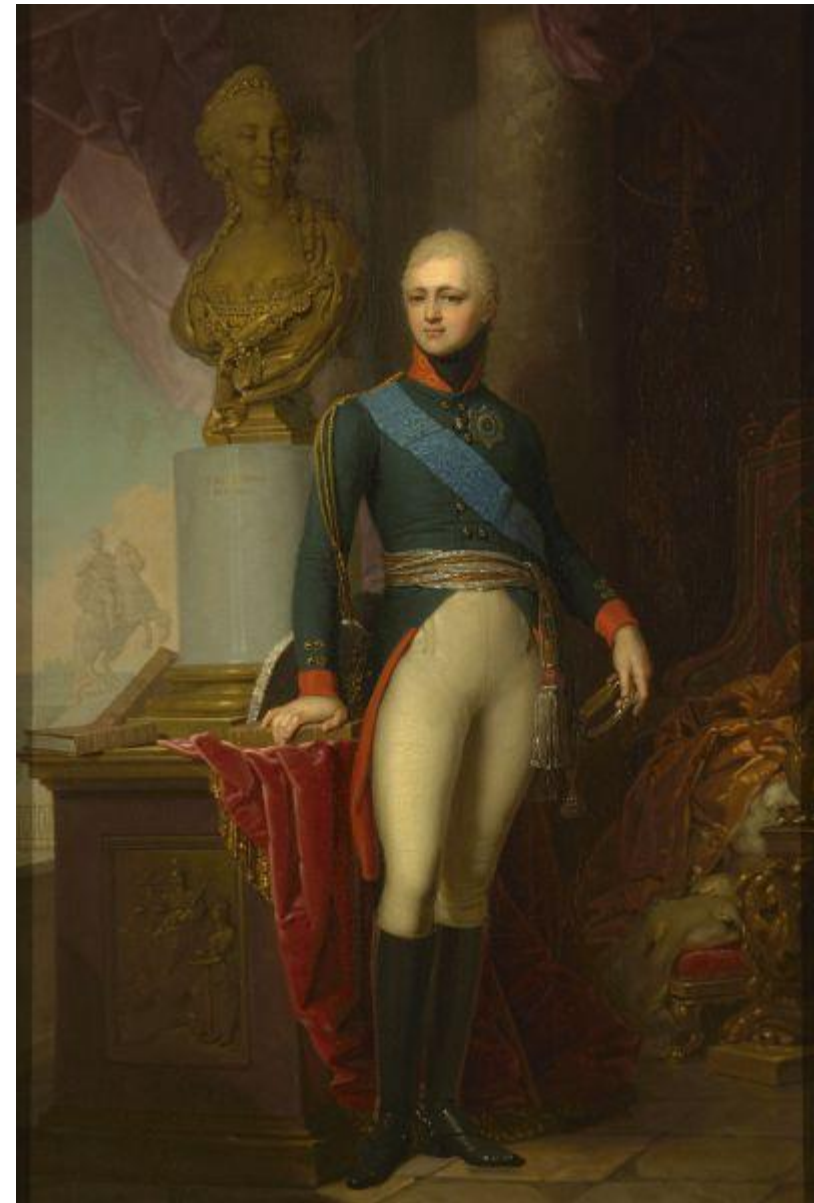
Первая половина 19 в.
Правление Александра I (1801-1825);
Николая I (1825-1855)

Стили:

• ампиризм, академизм,
сентиментализм.

• романтизм: новое идейно-стилевое

• течение в литературе, в музыке, театре,
в живописи.

Парадные портреты Александра I

Вл. Л. Боровиковский
Портрет императора Александра I

Николая I

Франц Крюгер
Портрет императора Николая I

Академизм в живописи

Александр Иванов
Приам испрашивает у Аххилеса
тело Гектора

Александр Иванов
Явление Христа народу, 1836-1857

Лосенко А. Владимир и Рогнеда

Кипренский О.
Князь Дмитрий Донской после Куликовской битвы

Романтические образы пушкинской эпохи

Орест Кипренский (1782-1836) – художник-романтик

Автопортрет, 1828

Первый
художник-портретист
в России

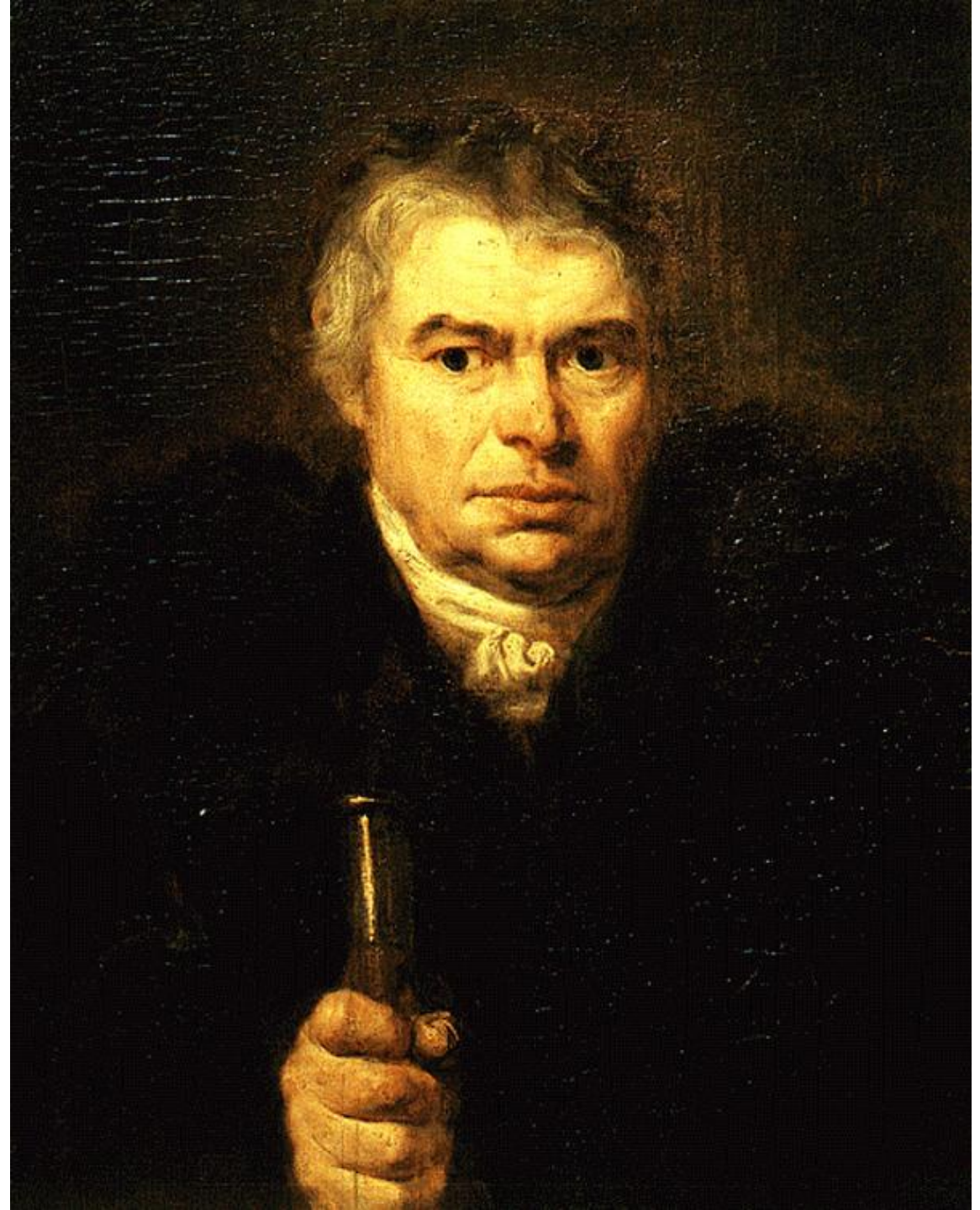
Романтический герой

Портрет В. Жуковского

«Портрет отца»

крепостной Адам Швальбе

«Дум высокое стремленье...»

Портрет лейб-гусарского полковника Евграфа Давыдова

Портрет Петра Оленина

«...Себя как в зеркале я вижу,
и это зеркало мне льстит»

Портрет написан в 1827 г.
по заказу Антона Дельвига,
друга Пушкина по лицею

Бедная Лиза
(по сентиментальной
повести Н. Карамзина)

Мариучча

ВОПРОСЫ

Из перечисленных лиц художником-портретистом был:

- 1) Кипренский О.
- 2) Жуковский В.
- 3) Даргомыжский А.
- 4) Лобаческий Н.

Романтические портреты Василия Тропинина (1776-1857)

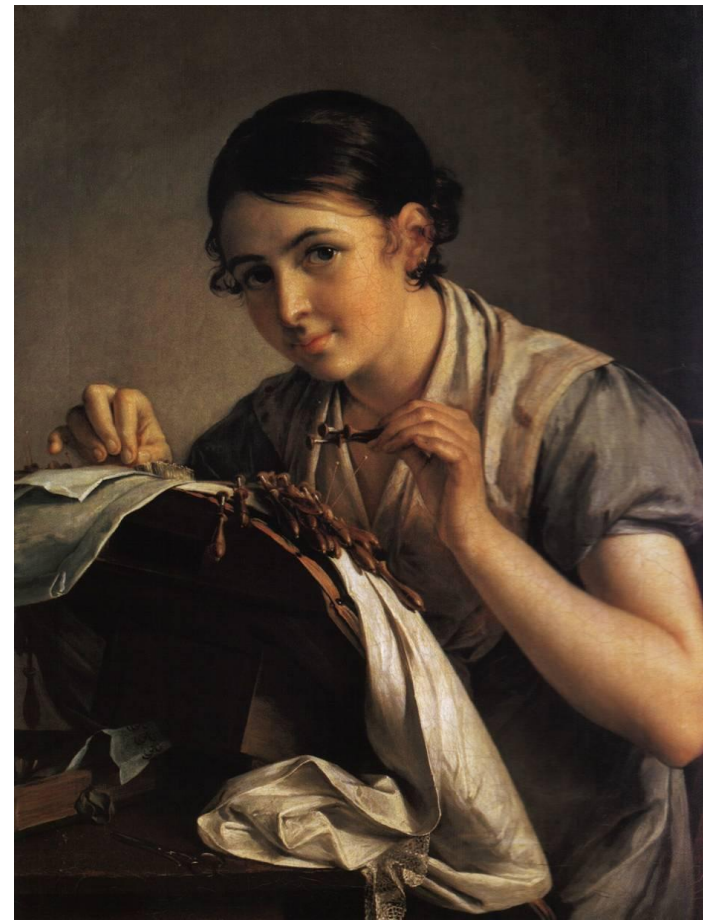
Главный московский портретист
первой половины XIX в.
более 3000 портретов.

Уникальный мастер, заложивший основы
русского реалистического
портрета, получившего развитие во
второй половине XIX в.

Автопортрет

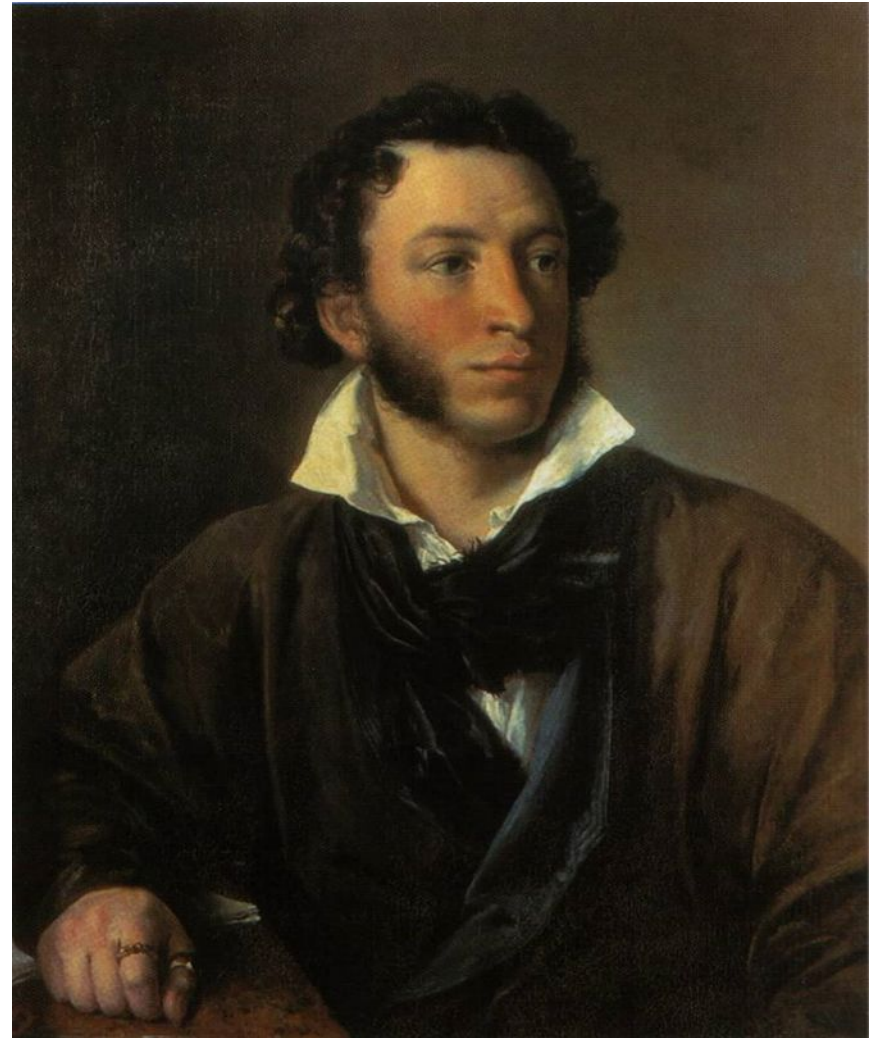
«Золотошвейка»

«Кружевница»

Портрет сына Арсения

Крестьянская тема в живописи первой половины XIX в.

Алексей Венецианов
«Весна»,
«Спящий пастушок»

«Захарка»

«Жнецы»

«Крестьянка с васильками»

«Девушка в платке»

Акварельный светский портрет
Пушкинской эпохи
Художник-акварелист Петр Соколов

Ал. Брюллов
Портрет Н. Гончаровой, 1831

«Великий Карл» Брюллов (1779-1852):
академизм, романтизм, реализм

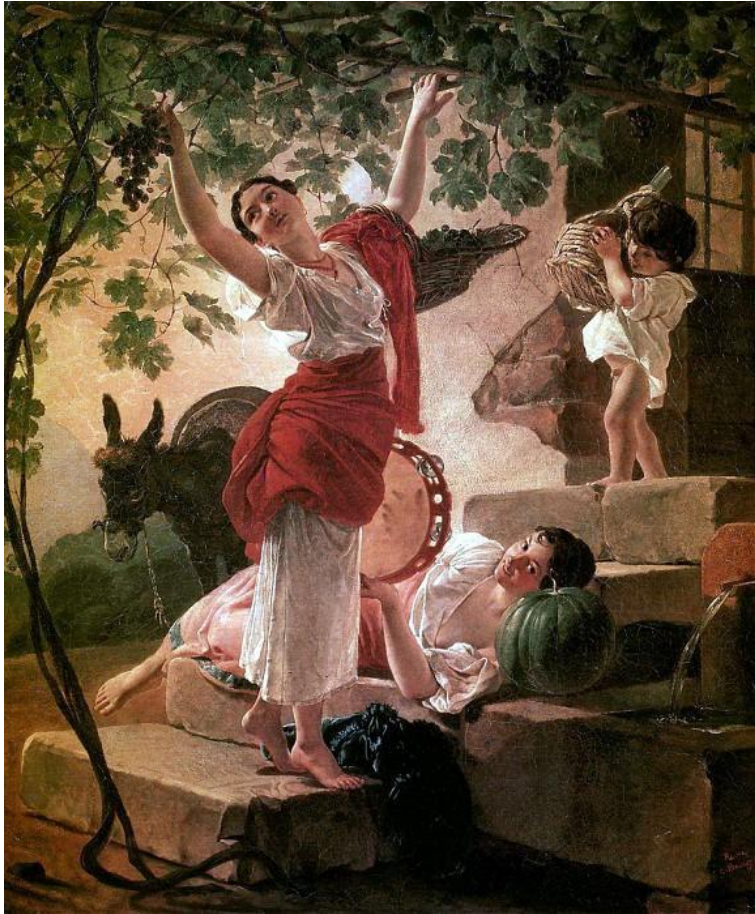
Автопортрет, 1833 г.

Нарцисс, 1819 г.

«Девушка, собирающая виноград»

«Итальянский полдень»

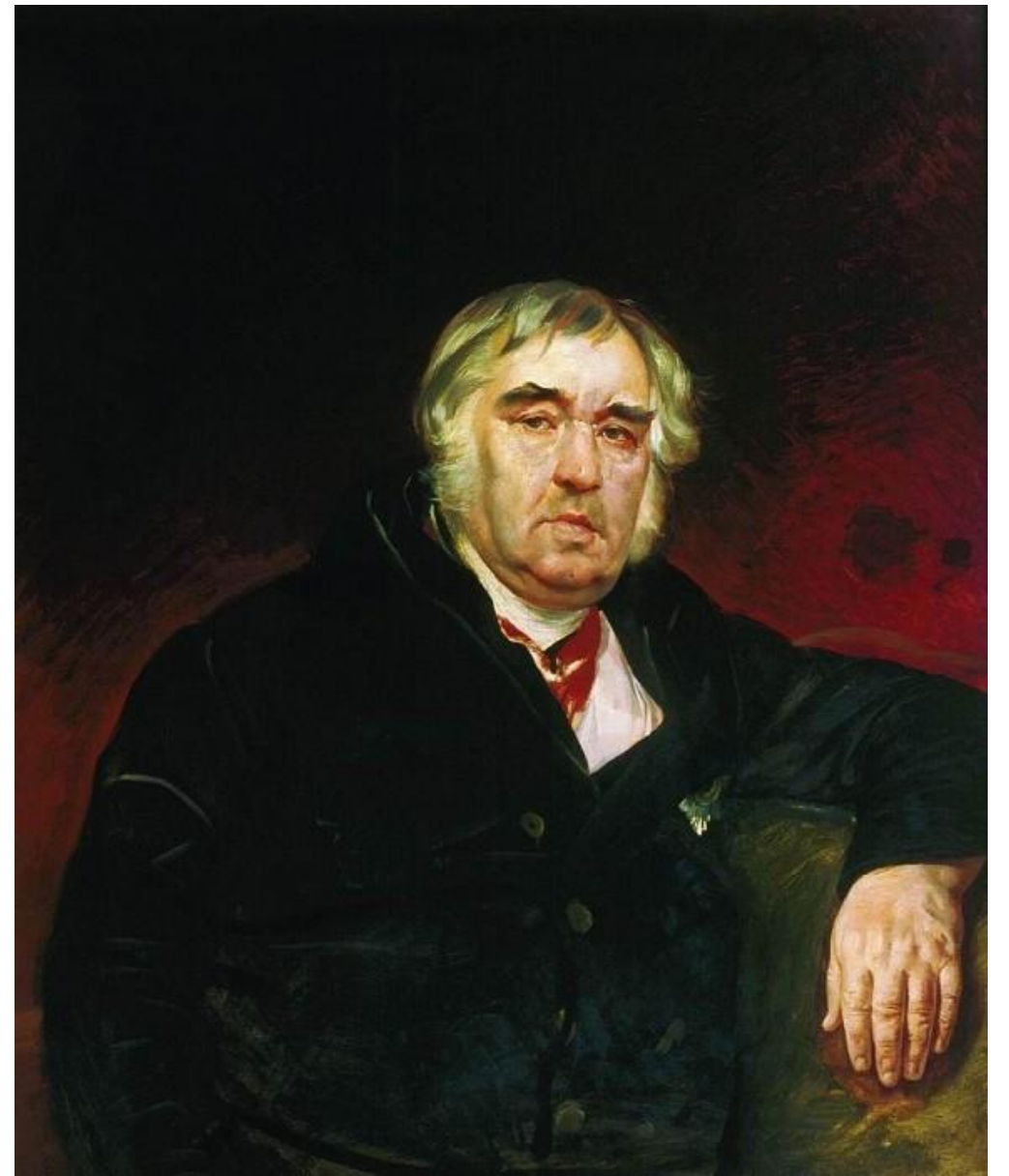

Портрет генерала, графа Василия Перовского,
губернатор Оренбурга (1833-36, 1851-57)

Портрет писателя
Ал. Конст. Толстого

Портрет писателя И. Крылова

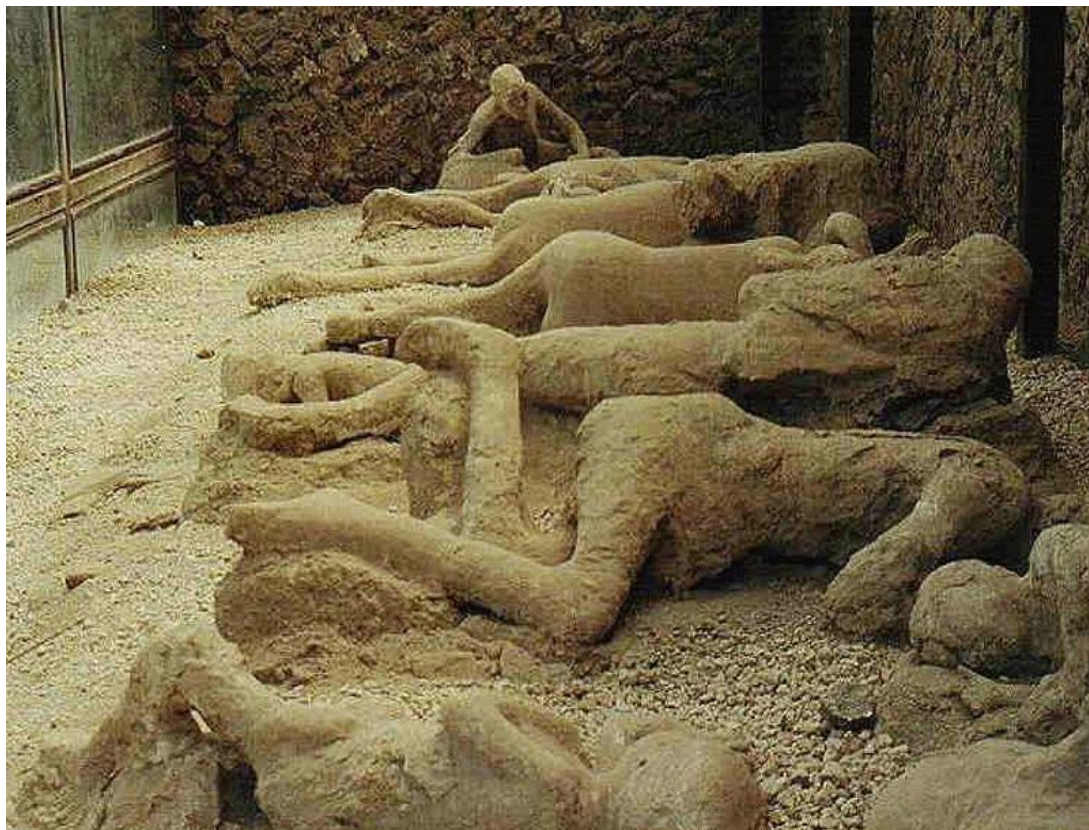

Всадница, 1832 Сестры
Джованина и Амалиция
Пашини

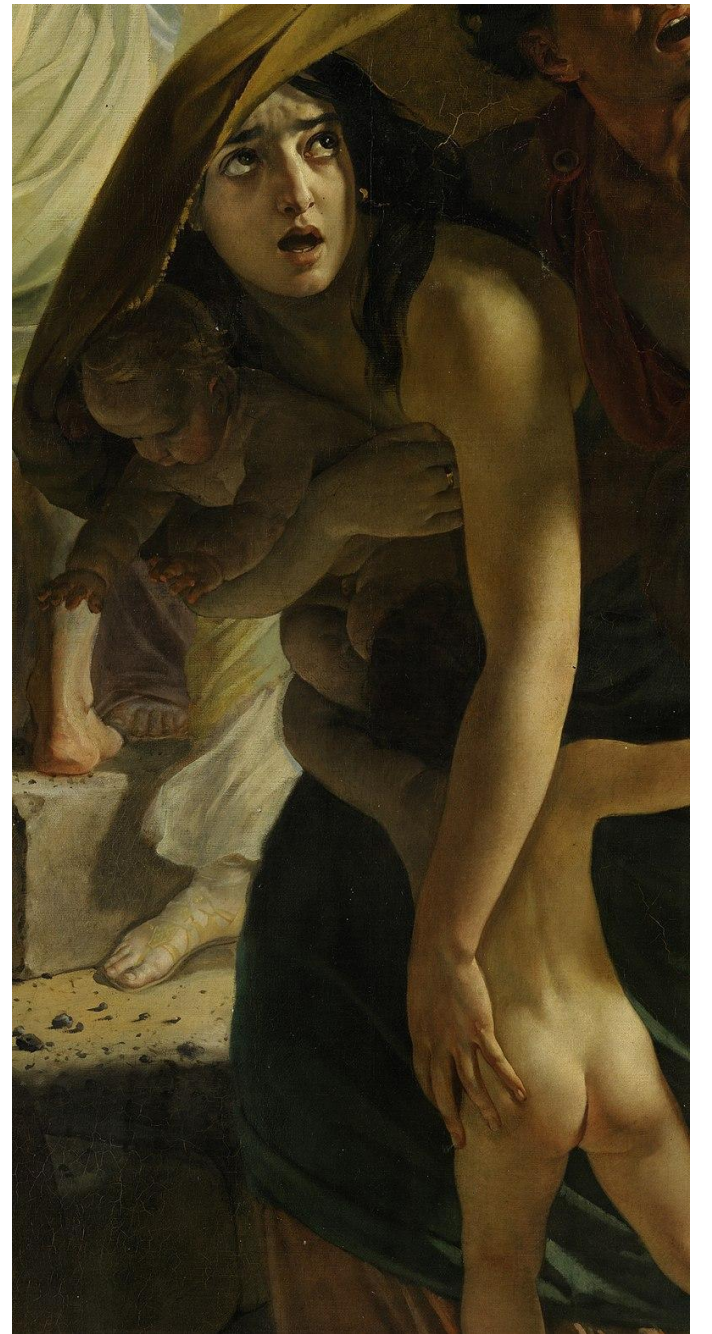
Портрет графини
Юлии Павловны Самойловой, 1842

Раскопки в римском городе Помпеи

В. Тропинин Портрет Карла Брюллова,
1836 г.

Памятник «Тысячелетие России»,
Великий Новгород, 1862 г.

Скульптор Михаил Микешин
В нижнем ярусе –
фигура Карла Брюллова

Бытовой жанр середины XIX в. Реализм
Павел Федотов (1815-1852)

Автопортрет, 1848 г.

«Сватовство майора»,
1848 г.

Последние годы творчества – трагические,
полное одиночество, нищета, болезнь

«Вдовушка»

«Анкор, еще анкор»

Скульптура первой половины 19 в. – монументальная бронзовая

Иван Мартос
Борис Орловский
Петр Клодт

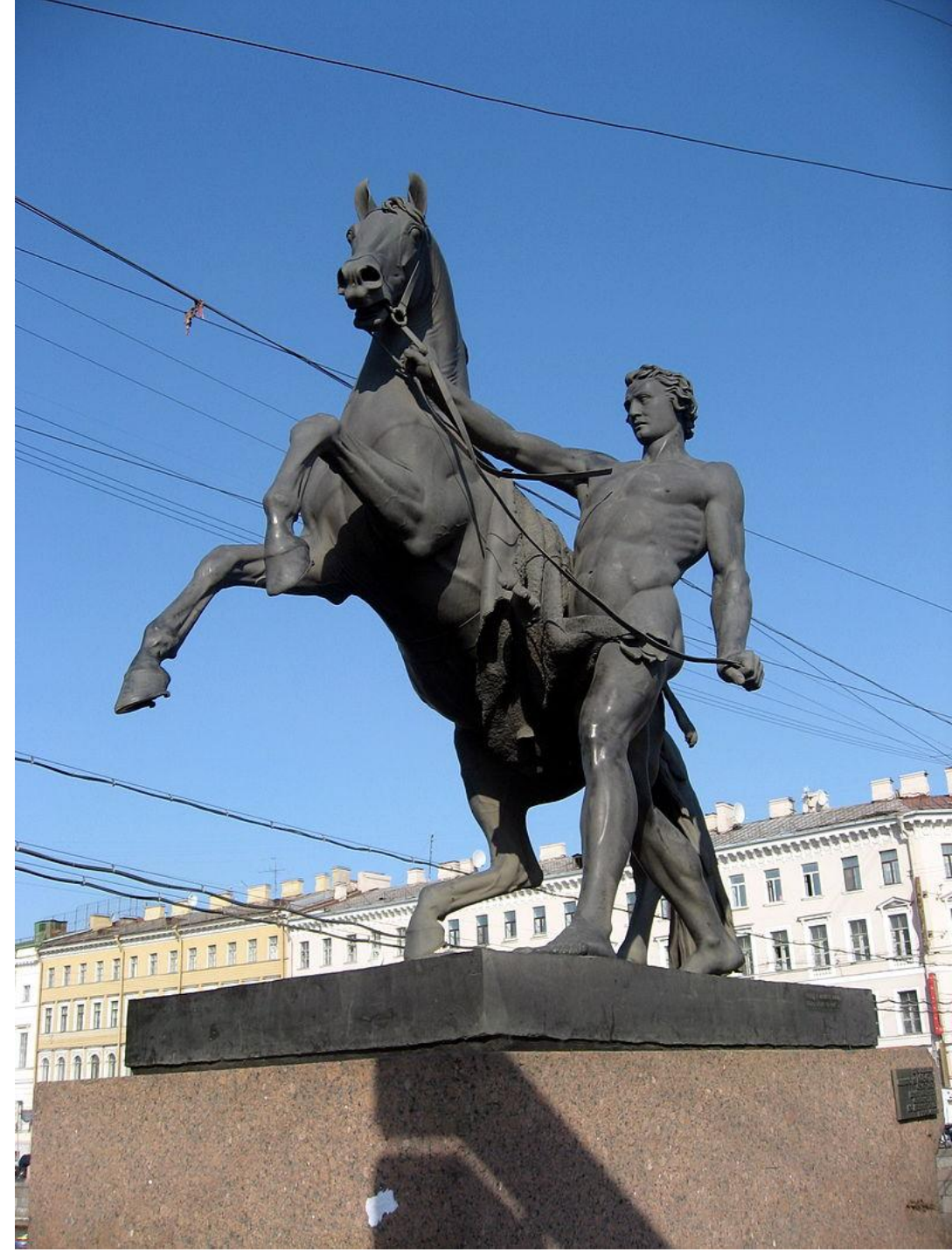
Иван Мартос,
1818 г.
Памятник
Кузьме Минину и
Князю
Дмитрию Пожарскому

Б. Орловский Герои войны 1812 г.:
Михаил Кутузов и Михаил Барклай-де-Толли
(1837 г.)

Петр Клодт

Кони Аничкова моста (1841, 1851)

Клодт Петр,
Памятник Николаю I, 1856-1859

Михаил Микешин

Памятник «Тысячелетие России»
В честь тысячелетнего юбилея
легендарного призвания варягов
на Русь. 1862 г. Великий Новгород

Опекушин Александр Памятник Александру Пушкину

Критический реализм в искусстве 60-х годов

- эпоха реформ – «Манифест об отмене крепостного права Александра II»;
- роль литературы, политическая публицистика;
- кризис системы академического образования, уступки - развитие бытового жанра и историческая картина на сюжеты из русской истории;
- живопись 60-х – новая тематика, люди простого сословия: крестьяне, солдаты, дворники, купцы шли на смену монархам и героям в римских тогах;

Крупнейший московский художник 60-х – Василий Перов (1834-1882)

(Московское училище живописи ваяния и зодчества)

Василий Перов

«Сельский крестный ход на Пасхе», 1861

Пукирев В.
Неравный брак, 1862 г.

К. Флавицкий
Княжна Тараканова, 1864 г.
ГТК

Перов В., «Тройка»

Образы «обездоленных и бесправных»

«Бунт 14» 1863 г.

Основание Артели свободных художников И. Крамским в Петербурге.

Объединение с московскими художниками и создание «Товарищества передвижных художественных выставок».

Реализм – ведущее направление в искусстве второй половины XIX в. ПЕРЕДВИЖНИКИ

Товарищества передвижных художественных выставок (1870 г.) – независимое объединение Петербургских и Московских художников.

Основатели – Мясоедов Гр. (Москва), Крамской И. (С. Петербург)

Цели:

изображать жизнь такой как она есть, демократизация искусства, самостоятельный заработок, интерес к темам русской истории (Суриков В., Репин И.), к образам родной природы (Саврасов, Поленов, Шишкин, Левитан).

ВОПРОС

1. Прочтите отрывок из воспоминаний И.Е. Репина и укажите, как назывались художники, о которых говорится в отрывке.

«Приехал Г.Г. Мясоедов из Москвы ... с предложением петербургским художникам примкнуть к ... Товариществу.

Когда Мясоедов явился с предложением от москвичей – Перова, Прянишникова, Маковского, Саврасова и других – Крамской сразу сделался горячим приверженцем этого дела. Потом лет десять вёл он в Петербурге все дела Товарищества.

В Петербурге примкнули к Товариществу многие выдающиеся русские художники, как, например, Ге, Шишкин, Максимов, Боголюбов и др.».

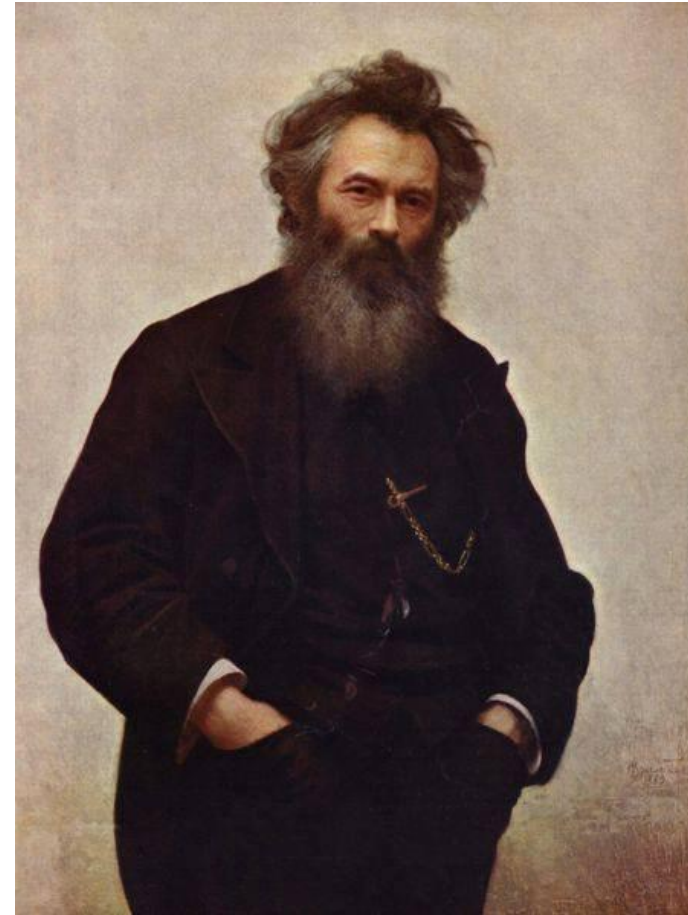
Ответ: Речь идет о художниках-передвижниках.

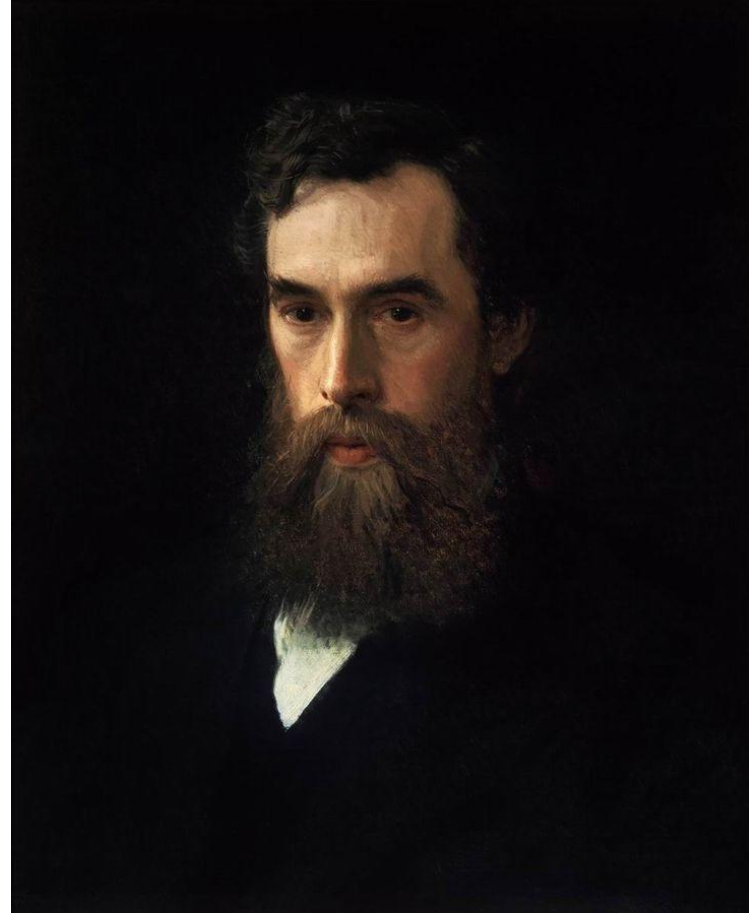
2. Кто из перечисленных художников был одним из основателей Товарищества передвижных художественных выставок? - **Крамской И.**

И. Крамской
Христос в Пустыне
1872, 2 выставка

Портреты современников, заказанные Павлом Третьяковым

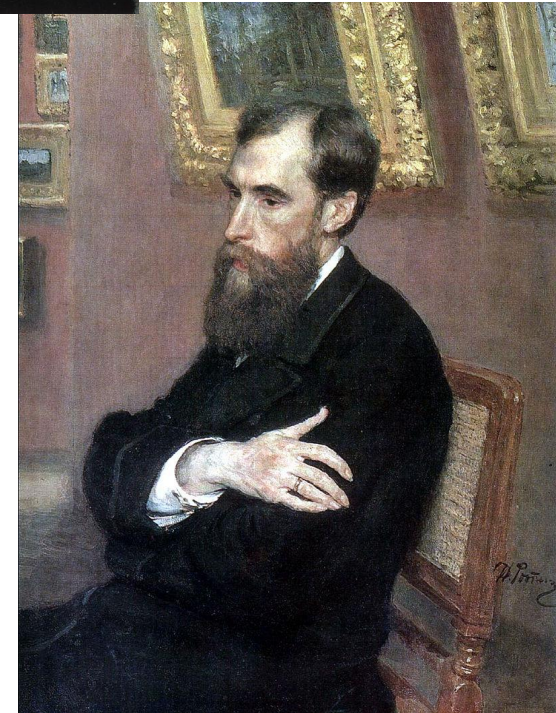
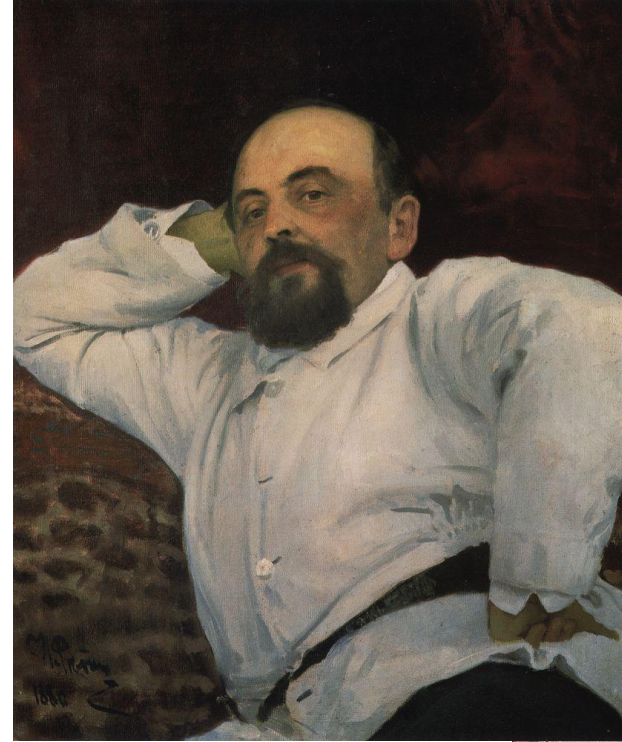
Меценаты русского искусства

Русское купечество

Мамонтов С. И. – финансовая поддержка искусства, театр, усадьба для художников в Абрамцево

Морозов С.Т. - поддержка МХАТ

Третьяков П. – коллекционер русской живописи, основатель галереи в Москве

Основана в 1856 г.

Коллекция П. Третьякова к 1892 г. была передана им в дар г. Москве.

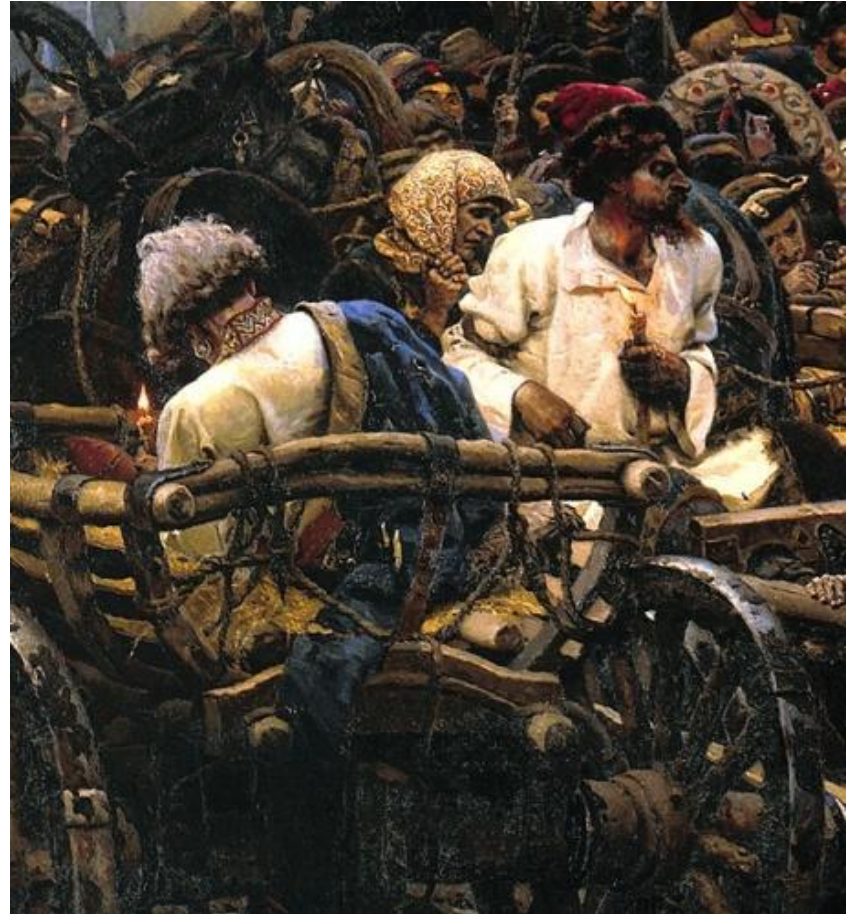
В собрании к этому времени насчитывалось

1287 живописных и 518 графических произведений русской школы,
75 картин и 8 рисунков европейской школы,
15 скульптур и коллекция икон.

Драматические образы русской истории *Василий Суриков*

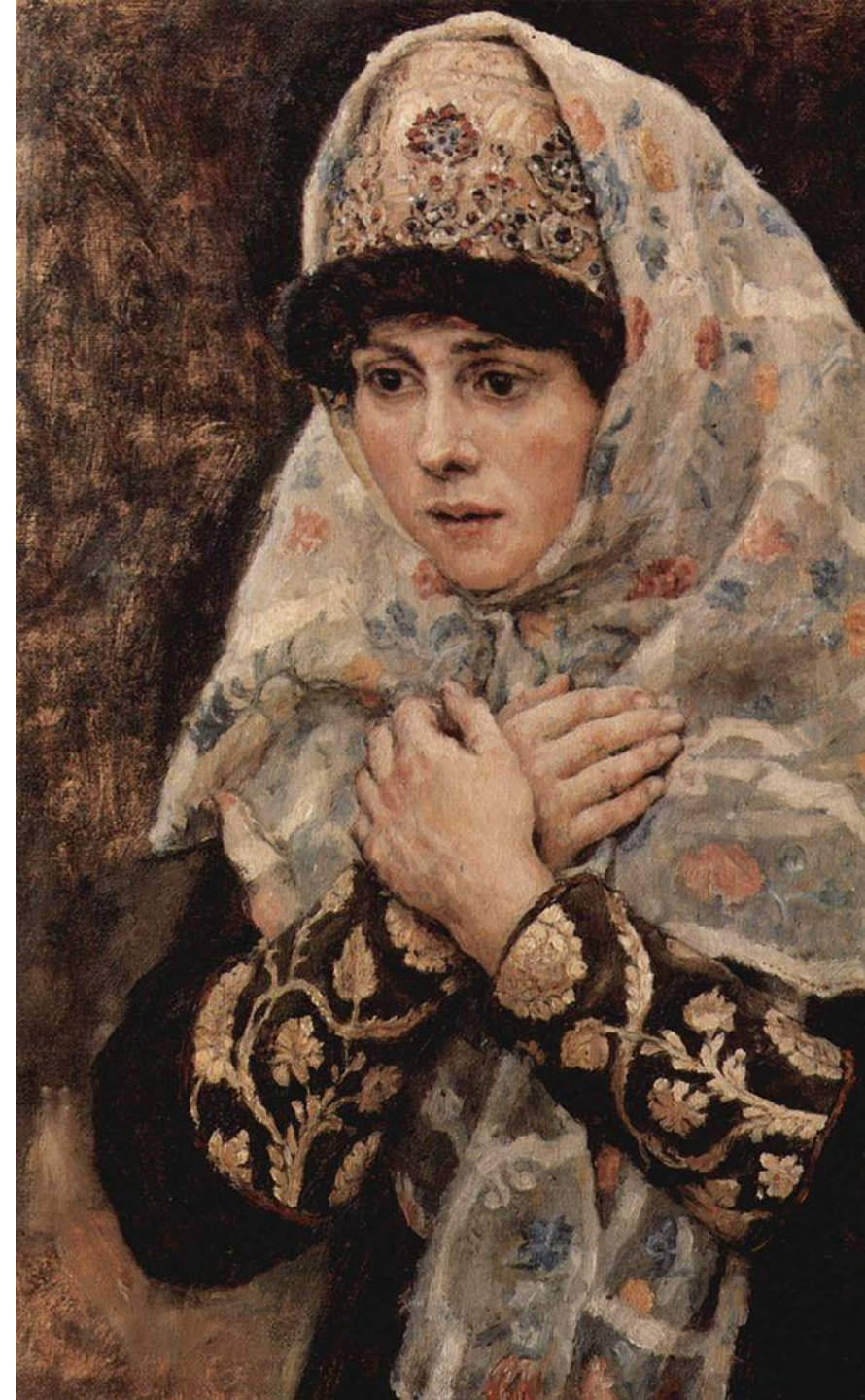

Степьяк Разин

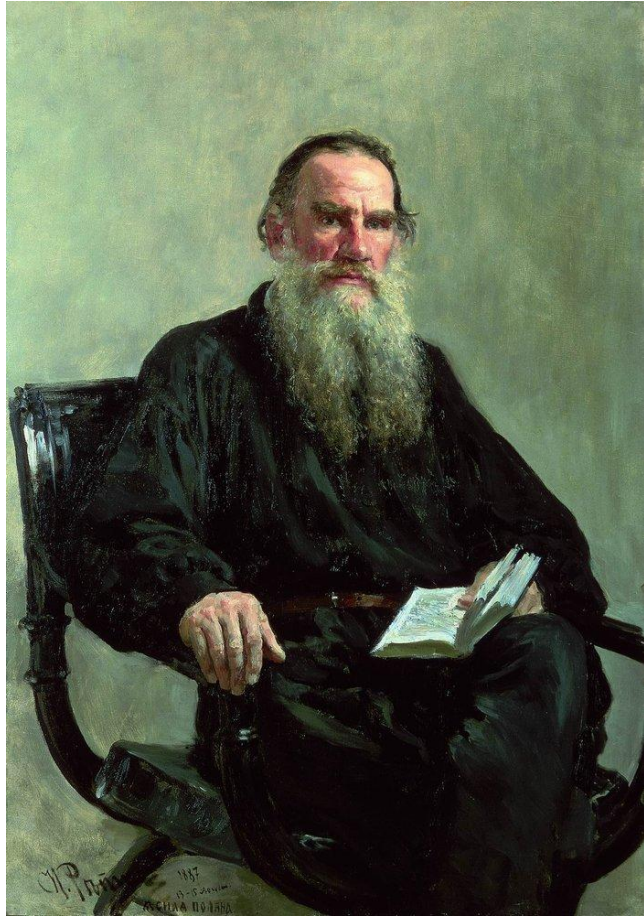

Илья Репин

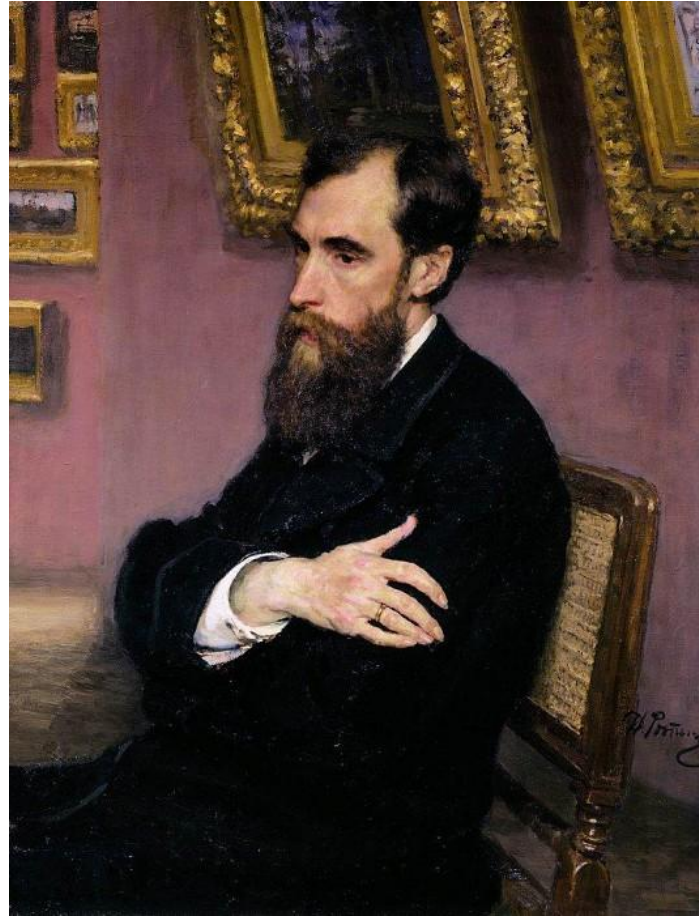

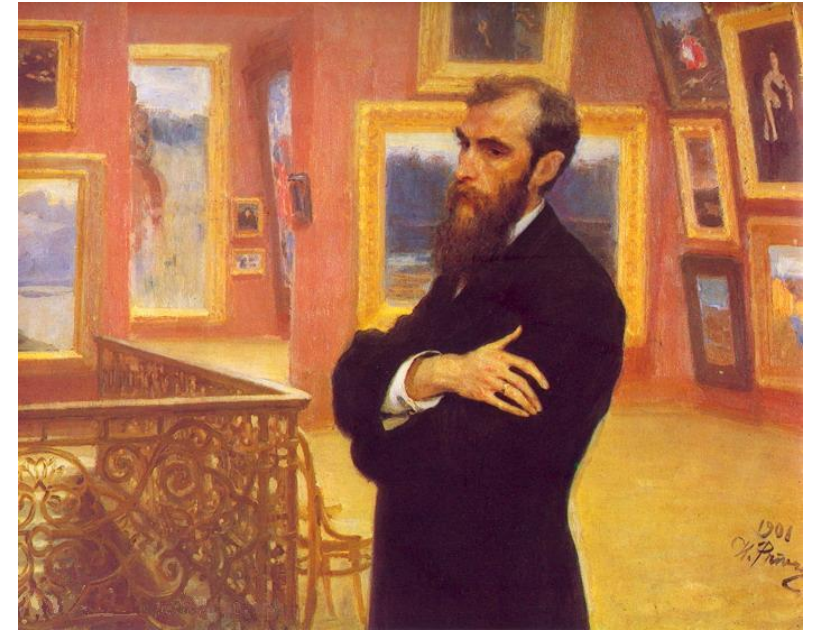

Портрет Л. Н. Толстого 1887 г.

Портрет П. Третьякова, 1883, 1901

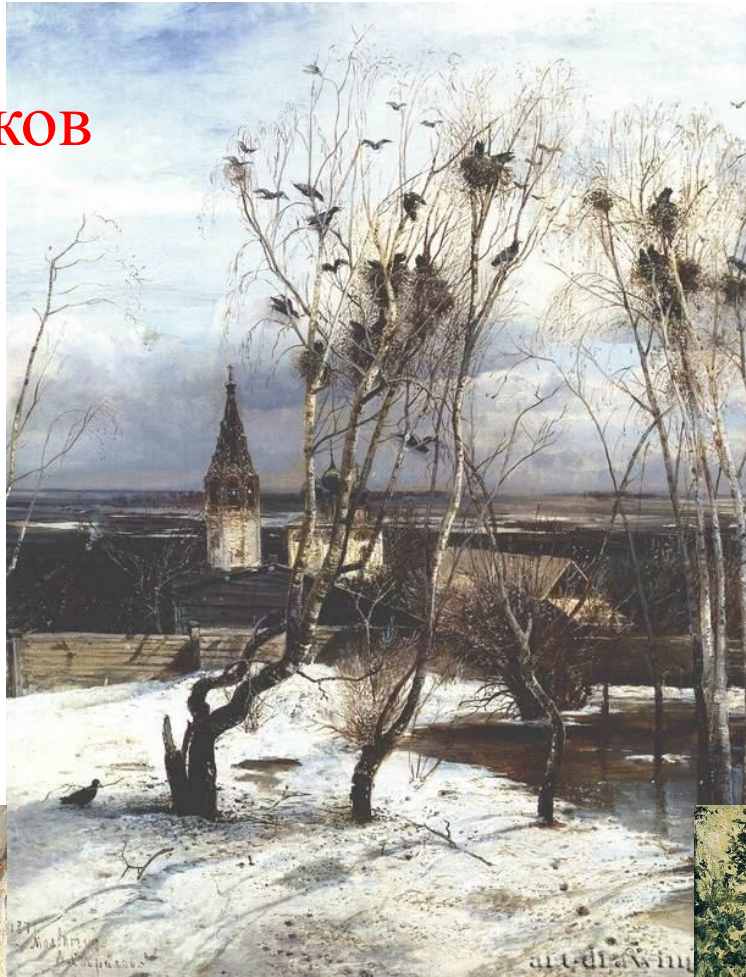

Репин Юбилейное заседание государственного совета, 1903 г.

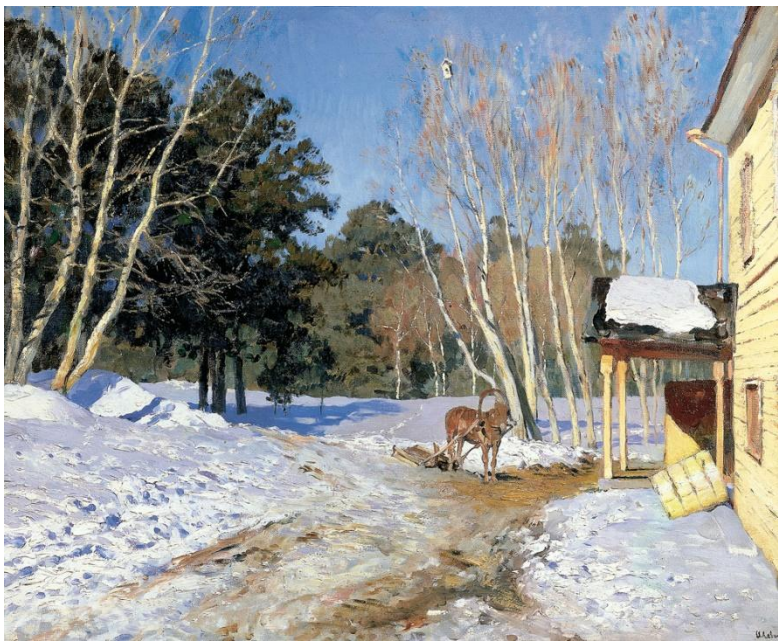

Гр. Мясоедов
«Сожжение
Протопопа
Аввакума», 1897 г

Природа у передвижников

Лирические пейзажи Саврасова, Левитана

Алексей Саврасов

Лирические пейзажи

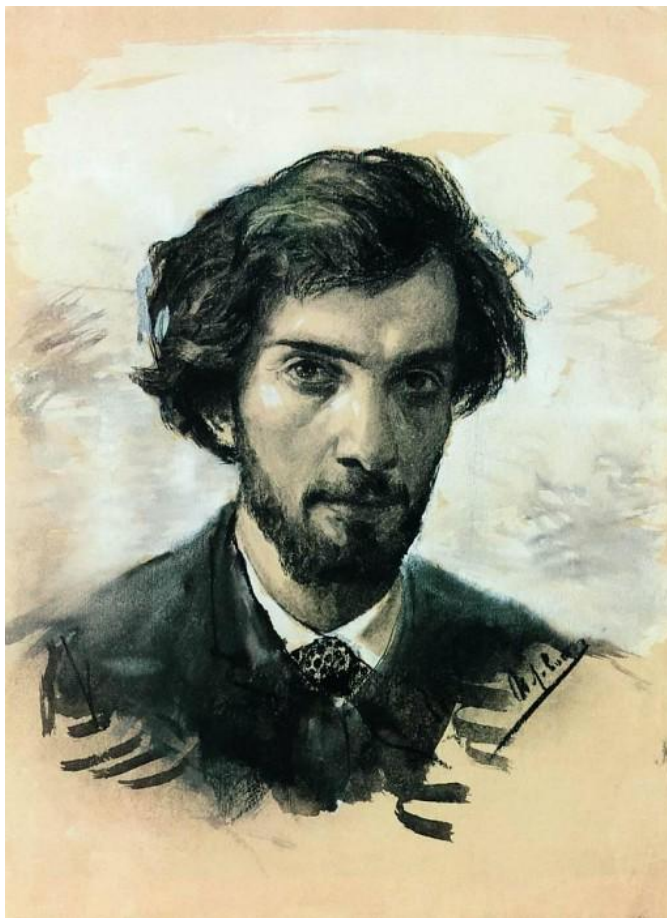

**Поэт русского леса
Иван Шишкин
Эпические пейзажи**

Исак Левитан (1860-1900)

Автопортрет, 1880 е годы

Исторические пейзажи И. Левитана

«Владимирка», 1892 г.

«Постойте, сказал Левитан, - да ведь это Владимирка, та самая Владимирка, по которой когда-то, звякая кандалами, прошло в Сибирь столько несчастного люда».

Первое впечатление было мгновенным и очень сильным. Сюжет так полонил художника, что он работал с полным напряжением сил и окончил этюд "Владимирки" в несколько сеансов.

Философский пейзаж

Что там,
за порогом вечности ?

Быстротечность
и беззащитность.
человеческой жизни.

Созерцание природы
как творения Бога.

**«Над Вечным покоем»,
1894 год**

ВОПРОС

1. Какие из перечисленных ниже художников были передвижниками?

А) Малевич К.

Б) Ге Н.

В) Перов В.

Г) М. Шагал

Д) И. Никитин

Е) **И. Крамской**

2. Какое понятие возникло в связи с процессом демократизации культуры в 1870-х – 1890-х гг.?

1) классицизм

2) романтизм

3) академизм

4) **передвижники**

ВОПРОС

1. Прочтите отрывок из воспоминаний художника М.

В. Нестерова и укажите фамилию деятеля культуры, о котором идет речь.

«<Он> приехал неожиданно... Помню, как сейчас, стук в дверь, мое "войдите". На пороге показалась столь знакомая нам, художникам, фигура<коллекционера>... Он прямо приступил к делу, к осмотру картины... Смотрел "Пустынника" долго, сидя, стоя, опять сидя, подходил, уходил, задавал несложные вопросы, делал замечания, всегда, кстати, умно, со знанием дела... И неожиданно, вставая, спросил, не могу ли я уступить вещь для галереи. – О, Боже мой, могу ли уступить?! – Каждого молодого художника (да и старого) заветной мечтой было попасть в его галерею <в Москве>, а моей – тем более: ведь мой отец давно объявил мне, что все мои медали и звания не убедят его в том, что я "готовый художник", пока моей картины не будет в галерее. А тут – "Могу ли я уступить?"» **О меценате П. Третьякове.**

Интерес к русской старине

Сказка, былина и история в творчестве братьев Васнецовых

Виктор Васнецов
«Три богатыря», 1898 г.

«Иван Царевич на сером волке»,
1889 г.

Исторический архитектурный пейзаж Апполинария Васнецова

«Кремль при Иване Калите,
пер. пол. 14 века»

«Кремль при Дмитрие Донском ок. 1368 г.»

«Кремль при Иване III»

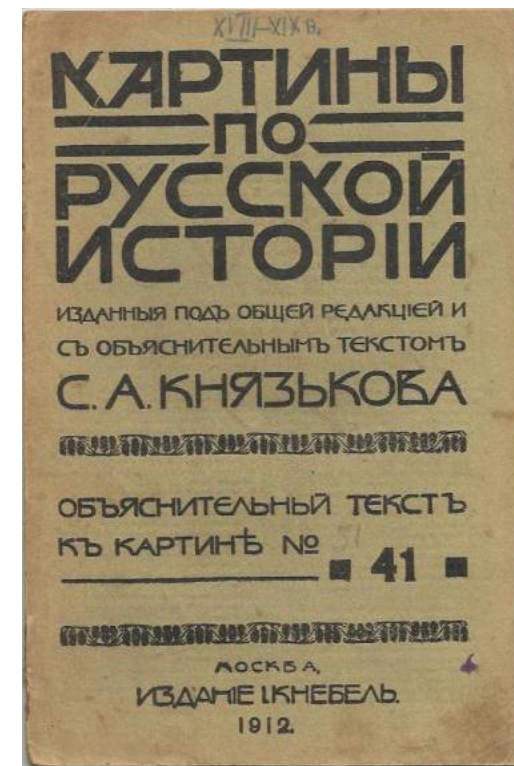

Кремль при Иване Грозном, 1550 е
годы

«Картины по русской истории» —

новый спецпроект нач. XX в. для
улучшения качества преподавания истории
в начале XX в.

Одно из первых наглядных пособий по истории

50 иллюстраций
на значимые события
в русской истории

Художники
серебряного века –
братья Васнецовы, И.
Билибин, В. Серов,
А. Бенуа,
Добужинский и др.
с 1908 по 1913 г.

«Основание Москвы»

«Двор удельного князя»
- усредненная картинка
времен феодальной раздробленности

Искусство рубежа XIX -XX вв. Серебряный век

Поиски новых средств выразительности,
отказ от реализма, условность, стилизация, декоративность.

Стилистика:

модерн в изобразительных видах – архитектуре,
скульптуре, живописи

символизм – в литературе и живописи

футуризм – в литературе и живописи