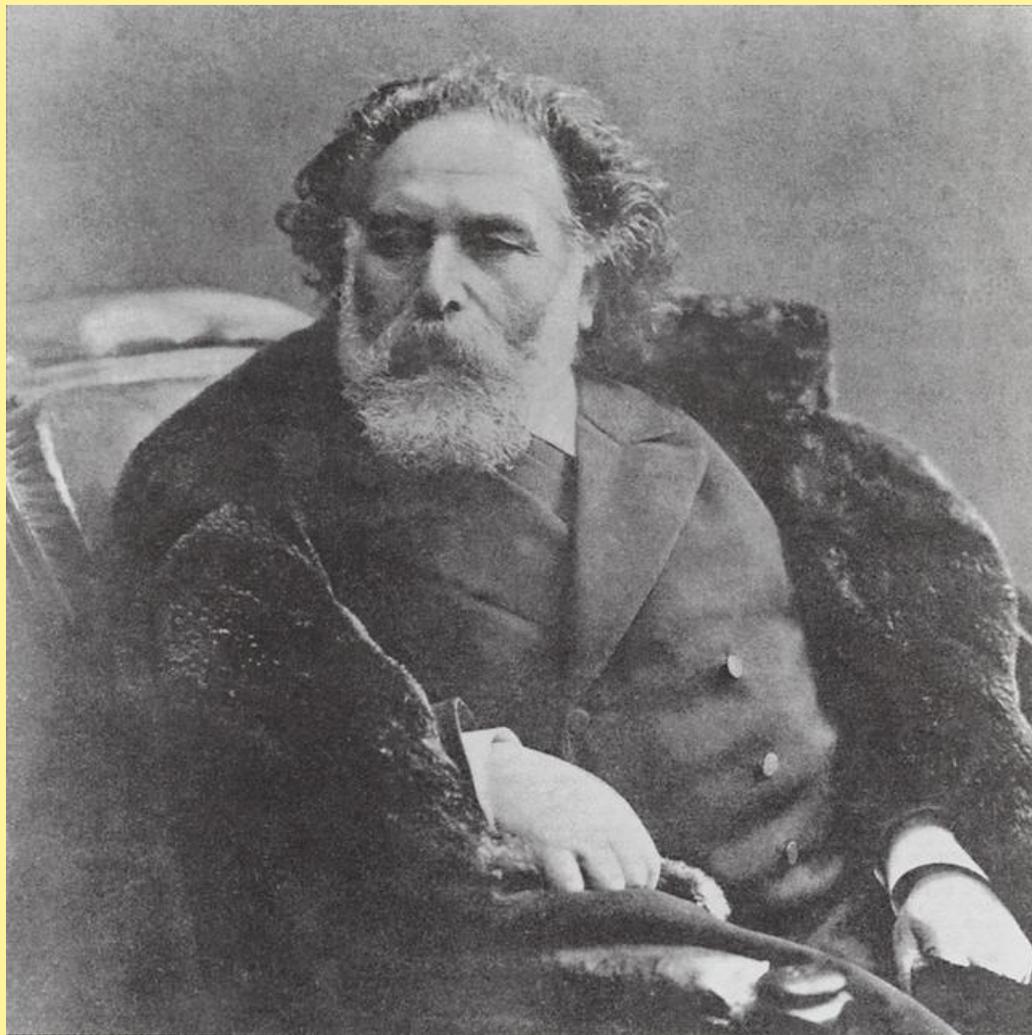
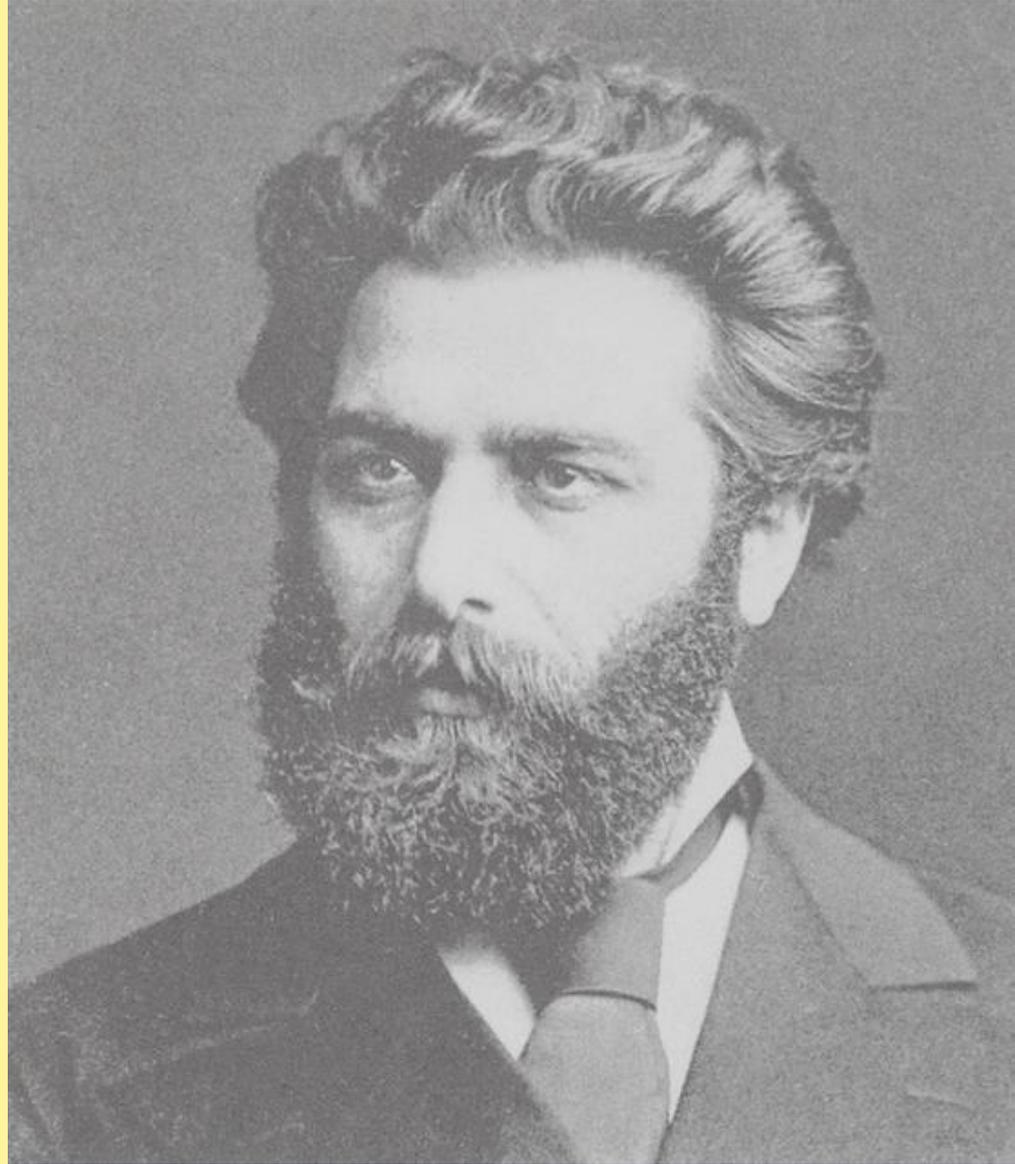

Архип Иванович Куинджи

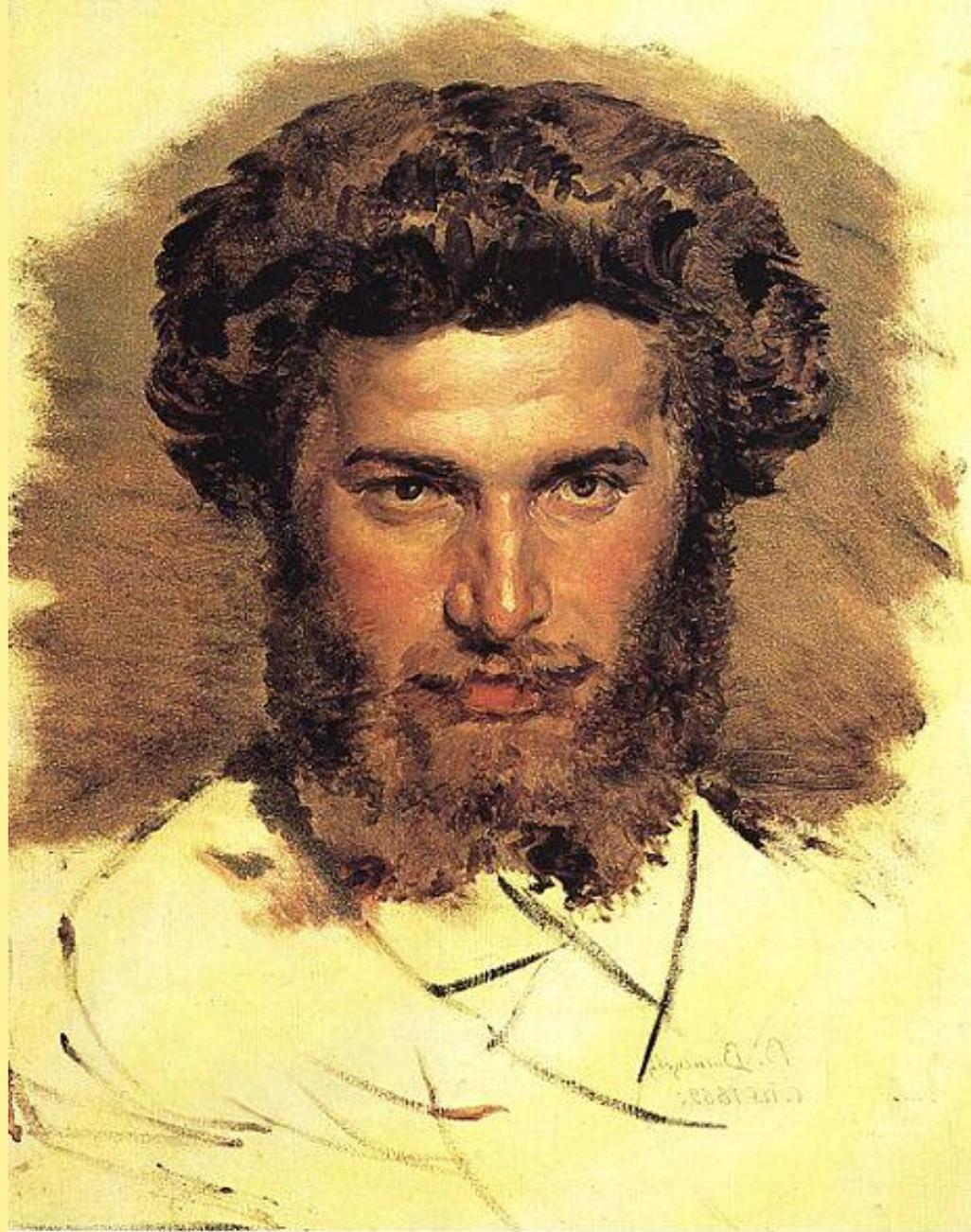
Составила: Константинова Т.А.

Архип Куинджи
(1841-1910) родился в Мариуполе (современная Донецкая область Украины) в квартале Карасу, в семье бедного сапожника-грека. Куинджи по-турецки — «золотых дел мастер». В метрике он значился под фамилией Еменджи, «трудоу человек»

Рано лишился родителей и жил в большой бедности, пас гусей, служил у подрядчика по постройке церкви, потом у хлеботорговца.

С ранних лет Куинджи увлекался живописью, рисовал на любом подходящем материале — на стенах, заборах и обрывках бумаги.

Портрет работы В. М. Васнецова,

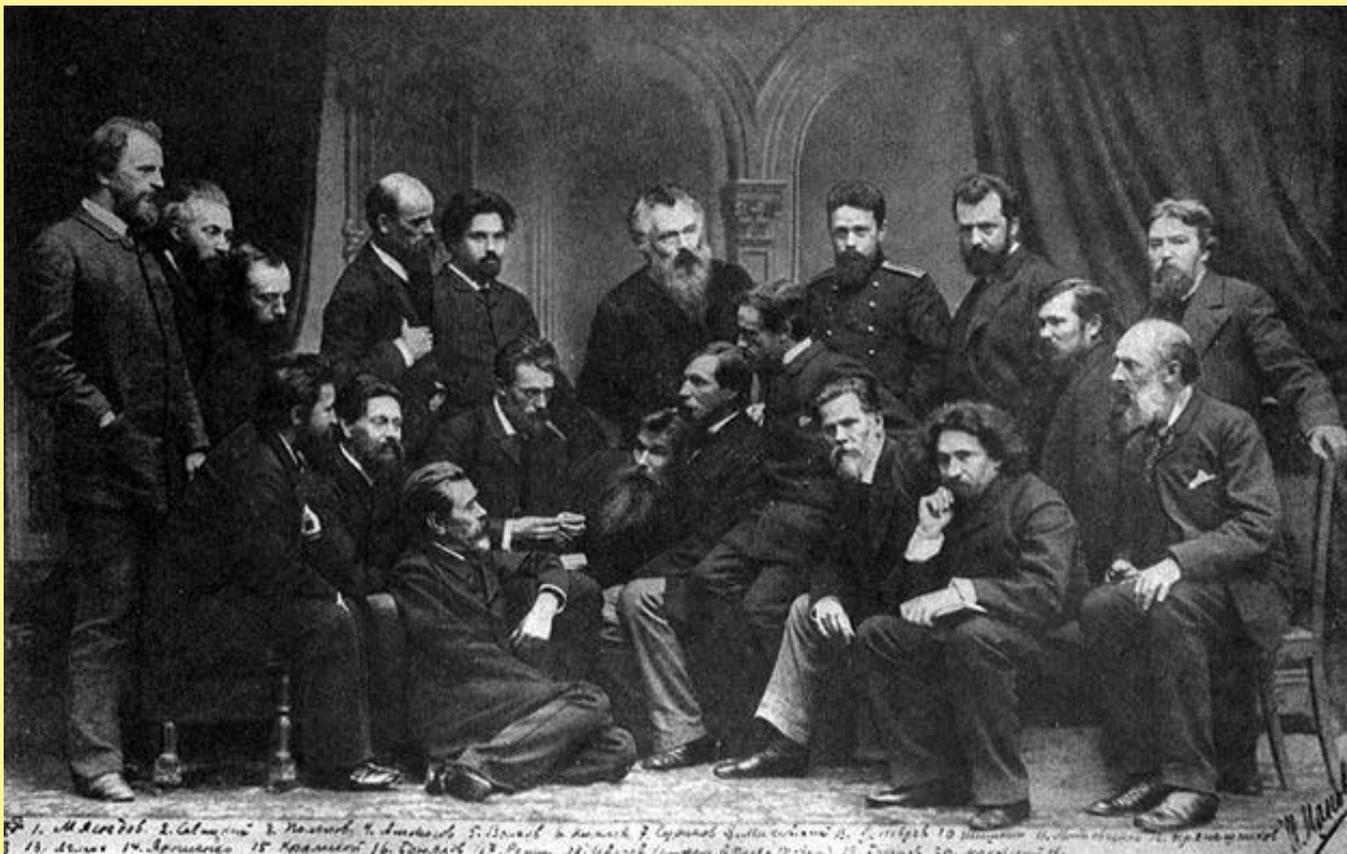
15 сентября 1868 года Совет Академии художеств в Санкт-Петербурге удостоил Куинджи звания свободного художника.

За картину «Осенняя распутица» он в 1872 году получил звание

Осенняя распутица, 1872

В 1877 году Куинджи стал членом Товарищества передвижников

Группа членов Товарищества передвижных художественных выставок (1886 г.).
Сидят (слева направо): С.Н. Аммосов, А.А. Киселёв, Н.В. Неврев, В.Е. Маковский, А. Д. Литовченко, И.М. Прянишников, К.В. Лемох, И.Н. Крамской, И.Е. Репин, Иванов (служащий в правлении товарищества), Н.Е. Маковский. Стоят (слева направо): Г.Г. Мясоедов, К.А. Савицкий, В.Д. Поленов, Е.Е. Волков, В.И. Суриков, И.И. Шишкин, Н. А. Ярошенко, П.А. Брюллов, А.К. Беггров.

Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи

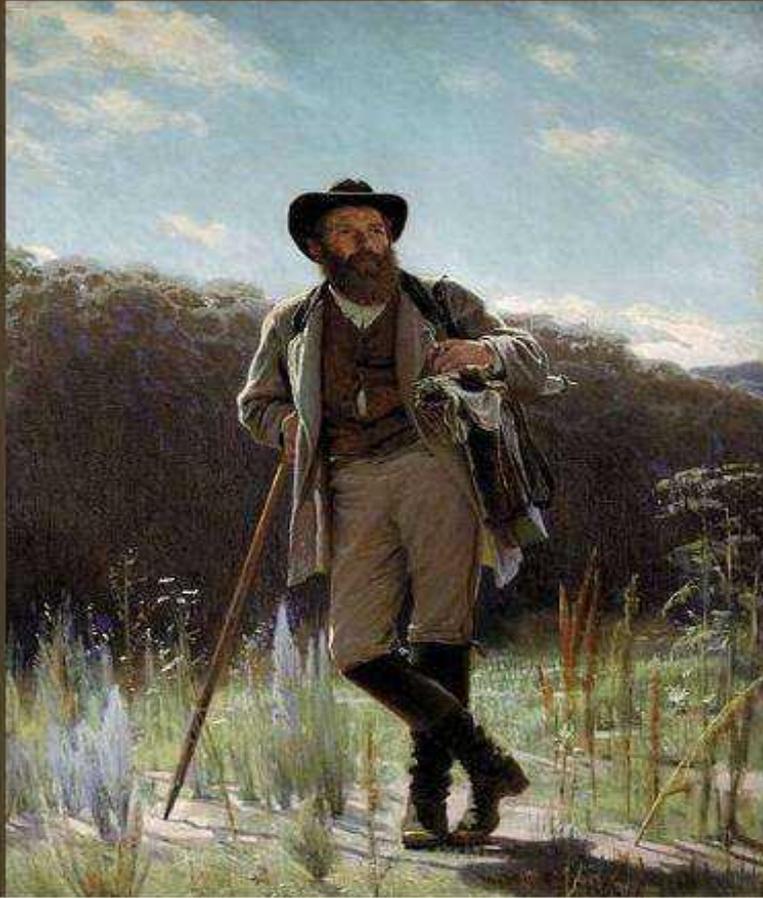
Лунная ночь на Днепре, 1880

Когда в 1876 году Куинджи показал на выставке передвижников свою «Украинскую ночь», газеты писали, что этот пейзаж совершенно убивает все другие находящиеся на выставке пейзажи.

Украинская ночь, 1876

Иван Иванович Шишкин (1832 - 1898)

Русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр.

Секрет воздействия картин Куинджи таился не только в поразительной иллюзии света. «Сами по себе луна и солнце, - писал Крамской, - не предмет для живописи». «Но, - говорил он о произведениях Куинджи, - глядя на такие картины, я могу слезать с души доброе слово»

Днепр утром, 1881

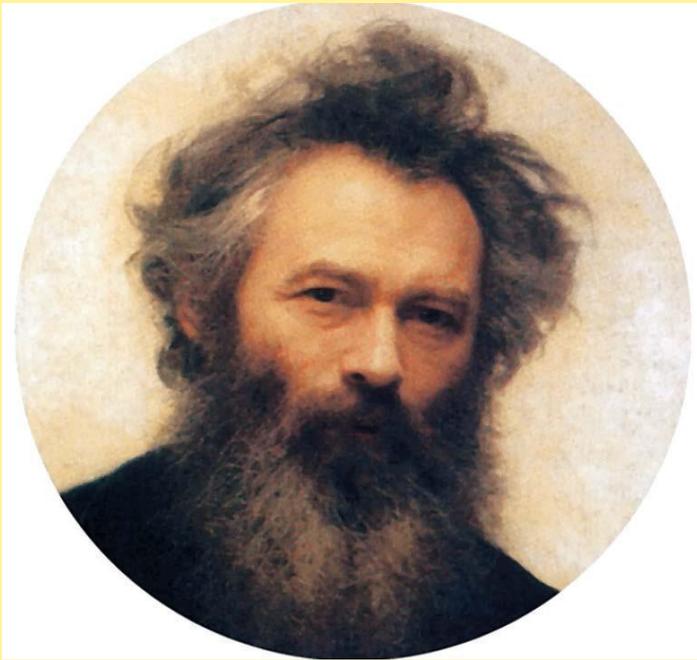
ШИШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ (1832-1898)

Русский живописец и график, передвижник. В эпических образах раскрыл красоту, мощь и богатство русской природы. Мастер литографии и офорта. И. И. Шишкин - не только один из крупнейших, но и едва ли не самый популярный среди русских пейзажистов. В этом с ним может соперничать лишь И. К. Айвазовский. Шишкин знал русскую природу ученым образом (И. Н. Крамской) и любил ее со всей силой своей могучей натуры. Уже сама фигура Шишкина олицетворяла для современников русскую природу. За свои успехи Шишкин получил все возможные награды.

Иван Иванович Шишкин — не только один из крупнейших, но и едва ли не самый популярный среди русских пейзажистов. Уже сама фигура Шишкина олицетворяла для современников русскую природу. Его называли “лесной богатырь-художник”, “царь леса”, “старик-лесовик”, его могли сравнивать со “старой крепкой сосной, мохом поросшей”, но, скорее, он подобен одинокому дубу со своей знаменитой картины, несмотря на множество поклонников, учеников и подражателей.

Изящные искусства ведут ко всему прекрасному, искреннему, благородному — ко всему, что зовется надеждою, советом и утешением... Свойства художника: трезвость, умеренность во всем, любовь к искусству, скромность характера, добросовестность и честность... Посвятить себя живописи — значит отказаться от всяких легкомысленных занятий жизни».

Лесной богатырь-художник», «царь леса» — так называли ^{Иван Шишкин} Ивана Шишкина современники. Он много путешествовал по России, воспевая сегодня известны каждому.

*«Никогда еще в роду Шишкиных не было художника!»
величественную красоту ее природы в своих картинах,
которые*

Краткая биография

Иван Иванович родился в купеческой семье. Отец художника, И. В. Шишкин, был не только предпринимателем, но и инженером, археологом и краеведом, автором "Истории города Елабуги". Закончив Московское училище живописи, ваяния и зодчества в 1856 году, будущий мастер учился в петербургской Академии художеств (1856-60). Как пенсионер Академии жил в 1862-65 в Германии и Швейцарии, посещал мастерскую швейцарского пейзажиста Р. Коллера. Но несравнимо большее воздействие на него оказали эпически величественные пейзажи другого швейцарца, А. Калама. Жил преимущественно в Петербурге. Особое значение для Шишкина имели натурные впечатления, полученные в родных местах (куда он нередко наезжал), а также на о. Валаам и в окрестностях Петербурга и Москвы.

Зрелость

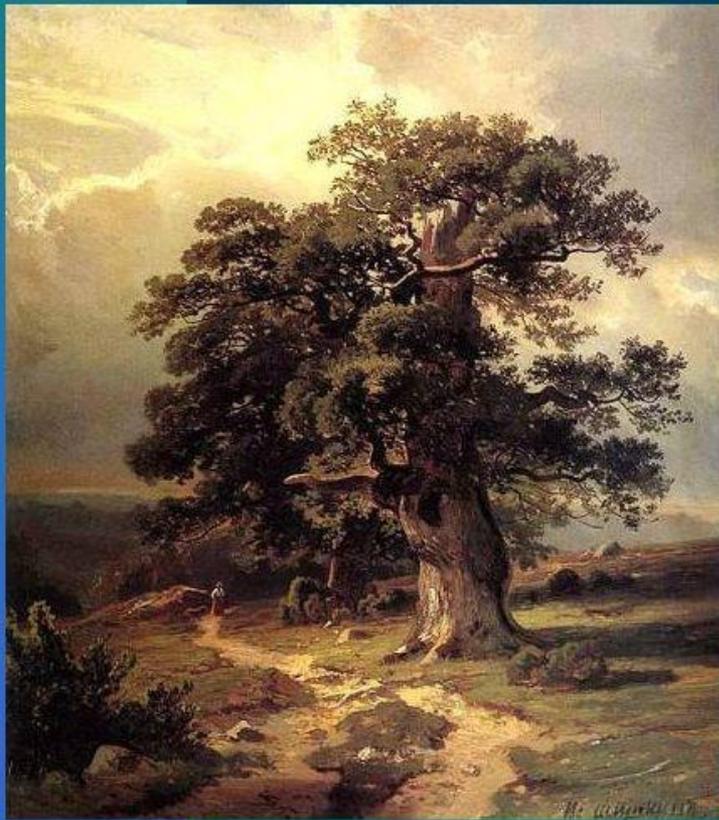
В 1870-е гг. мастер входит в пору безусловной творческой зрелости, о которой свидетельствуют картины «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии» (1872) и "Рожь" (1878; обе Третьяковская галерея). Обычно избегая зыбких, переходных состояний природы, художник фиксирует ее высший летний расцвет, достигая впечатляющего тонального единства именно за счет яркого, полуденного, летнего света, определяющего всю колористическую шкалу. Монументально-романтический образ Природы с большой буквы неизменно присутствует в картинах.

Новые же, реалистические веяния, проступают в том проникновенном внимании, с которым выписываются приметы конкретного куска земли, уголка леса или поля, конкретного дерева. Шишкин замечательный поэт не только почвы, но и дерева, тонко чувствующий характер каждой породы [в наиболее типических своих записях он обычно поминает не просто "лес", но лес из "осокорея, вязов и частью дубов" (дневник 1861 года) или "лес еловый, сосновый, осина, береза, липа" (из письма И. В. Волковскому, 1888)].

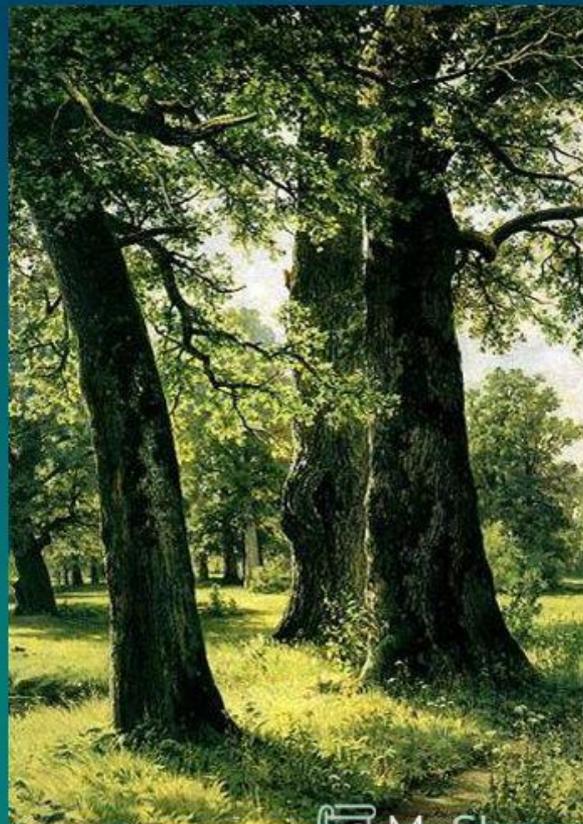
С особой охотой художник пишет породы самые мощные и крепкие типа дубов и сосен в стадии зрелости, старости и, наконец, смерти в буреломе «Среди долины ровныя...» (картина названа по песне А. Ф. Мерзлякова; 1883, Киевский музей русского искусства), "Лесные дали" (1884, Третьяковская галерея) воспринимаются как обобщенные, эпические образы России. Художнику одинаково удаются и далевые виды, и лесные "интерьеры" (Сосны, освещенные солнцем», 1886; «Утро в сосновом лесу», где медведи написаны К. А. Савицким, 1889; обе там же).

Самостоятельную ценность имеют его рисунки и этюды, представляющие собой детализованный дневник природной жизни.

Галерея художника

Дубы. Эюд.

Лесное кладбище.

**«На севере диком
стоит
одинок...»**

**по мотиву
стихотворения
М.Ю.Лермонтова**

Рожь

Дубы

 MyShared

Корабельная роща

Дубки

Зима

Лес вечером

Лесные дали

Дубы в старом Петергофе

 MyShared

MyShared

Сосновый бор. Мачтовый лес в вятской губернии

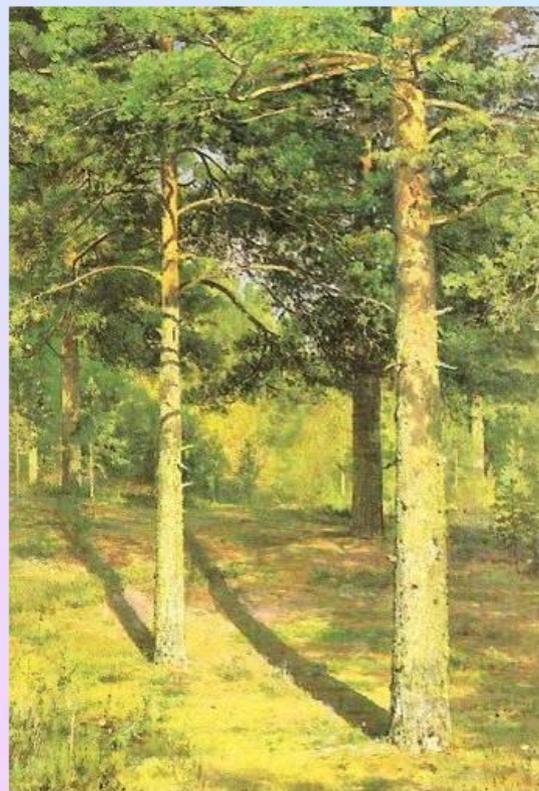
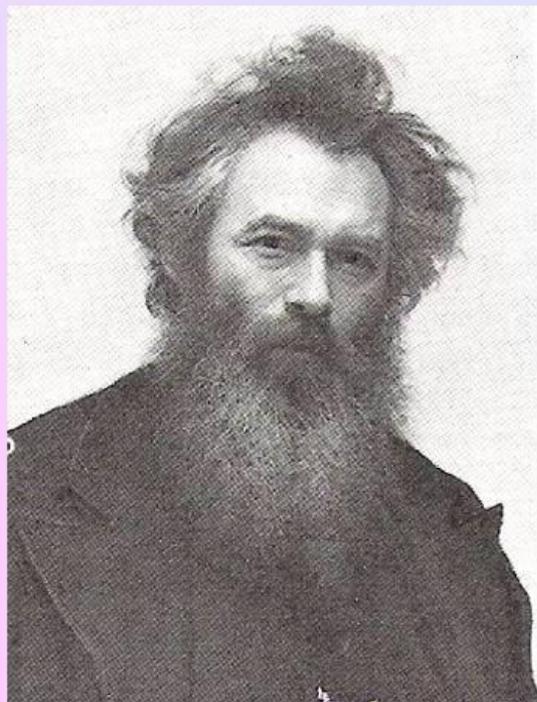
Дубовая роща

«Никогда еще в роду Шишкиных не было художника!»

Иван Шишкин родился в купеческой семье в небольшом городе Елабуге Вятской губернии (на территории современного Татарстана). Отец художника, Иван Васильевич, был весьма уважаемым в городе человеком: несколько лет подряд избирался городским главой, провел в Елабуге деревянный водопровод на собственные средства и даже создал первую книгу об истории города.

Будучи человеком разносторонних увлечений, он мечтал дать сыну хорошее образование и в 12 лет отправил его в Первую казанскую гимназию. Однако молодой Шишкин уже тогда интересовался искусством больше, чем точными науками. В гимназии ему было скучно и, не закончив обучение, он вернулся в родительский дом со словами, что чиновником делаться не хочет. Тогда же начали формироваться его взгляды на искусство и призвание художника, которые он сохранил на

ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН

«Пейзажа сладкого, поэтического талантливый профессор не любит, кисть его одна голая правда... Кисть Шишкина русская, простая, бесхитростная, деревенская...» Ф.С.Рогинская

Мать Шишкина, Дарью Александровну, расстраивала неспособность сына к учебе и домашним делам. Она не одобряла его увлечения рисованием и называла это занятие «пачкотней бумаги». Отец хоть и симпатизировал страсти Ивана к прекрасному, также не разделял его отстраненности от жизненных проблем. Шишкину приходилось прятаться от родных и рисовать при свечах по ночам.

Всерьез о профессии художника Шишкин задумался впервые, когда в Елабугу приехали московские живописцы, чтобы расписать иконостас местной церкви. Они и рассказали ему о Московском училище живописи и ваяния — и тогда Иван Иванович твердо решил следовать за своей мечтой. С трудом, но он уговорил отца позволить ему уехать, и тот отправил художника в Москву, надеясь, что из сына однажды вырастет второй Карл Брюллов

В 1852 году Шишкин поступил в Московское училище живописи и ваяния, где обучался под руководством художника-портретиста Аполлона Мокрицкого. Тогда в своих еще слабых работах он мечтал приблизиться к природе настолько, насколько возможно, и постоянно зарисовывал интересные ему виды и детали пейзажа.

О его рисунках постепенно узнала вся школа.

Сокурсники и даже учителя отмечали, что «Шишкин рисует такие виды, какие еще никто до него не рисовал: просто поле, лес, река, — а у него они выходят так красиво, как и швейцарские виды». К концу обучения стало ясно: у художника был несомненный — и действительно единственный в своем роде — талант.

- В 1865 году Шишкин возвращается в Россию. Шишкин быстро входит в круг интересов отечественной художественной жизни, бывает на четвергах Артели художников. “Громче всех, — вспоминает Репин, — раздавался голос богатыря И. И. Шишкина. Немало нарисовал он пером на этих вечерах превосходных рисунков. Публика, бывало, ахала за его спиной, когда он своими могучими лапами ломового и корявыми от работы пальцами начнет корежить и затирать свой блестящий рисунок, а рисунок точно чудом или волшебством каким от такого грубого обращения автора выходит все изящней и блистательней”.

- Теперь он с наслаждением пишет “русское раздолье с золотой рожью, реками, рощами и русской далью”, которые снились ему в Европе. Один из первых его шедевров можно назвать песней радости — “Полдень. В окрестностях Москвы” (1869). И. Н. Крамской, высоко ценивший искусство Шишкина, писал о достоинствах Шишкина: “Шишкин нас просто изумляет своими познаниями... И когда он перед натурой, то точно в своей стихии, тут он и смел, и не задумывается, как, что и почему... тут он все знает, я думаю, что это единственный у нас человек, который знает природу ученым образом... Шишкин — : это человек-школа”.

Не останавливаясь на достигнутом, в 1856 году Шишкин поступил в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге, где быстро зарекомендовал себя как блестящий студент с выдающимися способностями. Подлинной школой для художника стал Валаам, куда он отправился для летней работы на природе. Он начал обретать собственный стиль и отношение к природе. С вниманием биолога он осматривал и ощупывал стволы деревьев, травы, мхи, мельчайшие листья. Его этюд «Сосна на Валааме» принес автору серебряную медаль и зафиксировал стремление Шишкина передать простую, не романтизированную красоту природы.

ПЕЙЗАЖНАЯ ЖИВОПИСЬ И.И.ШИШКИНА

УТРО В СОСНОВОМ ЛЕСУ. 1889

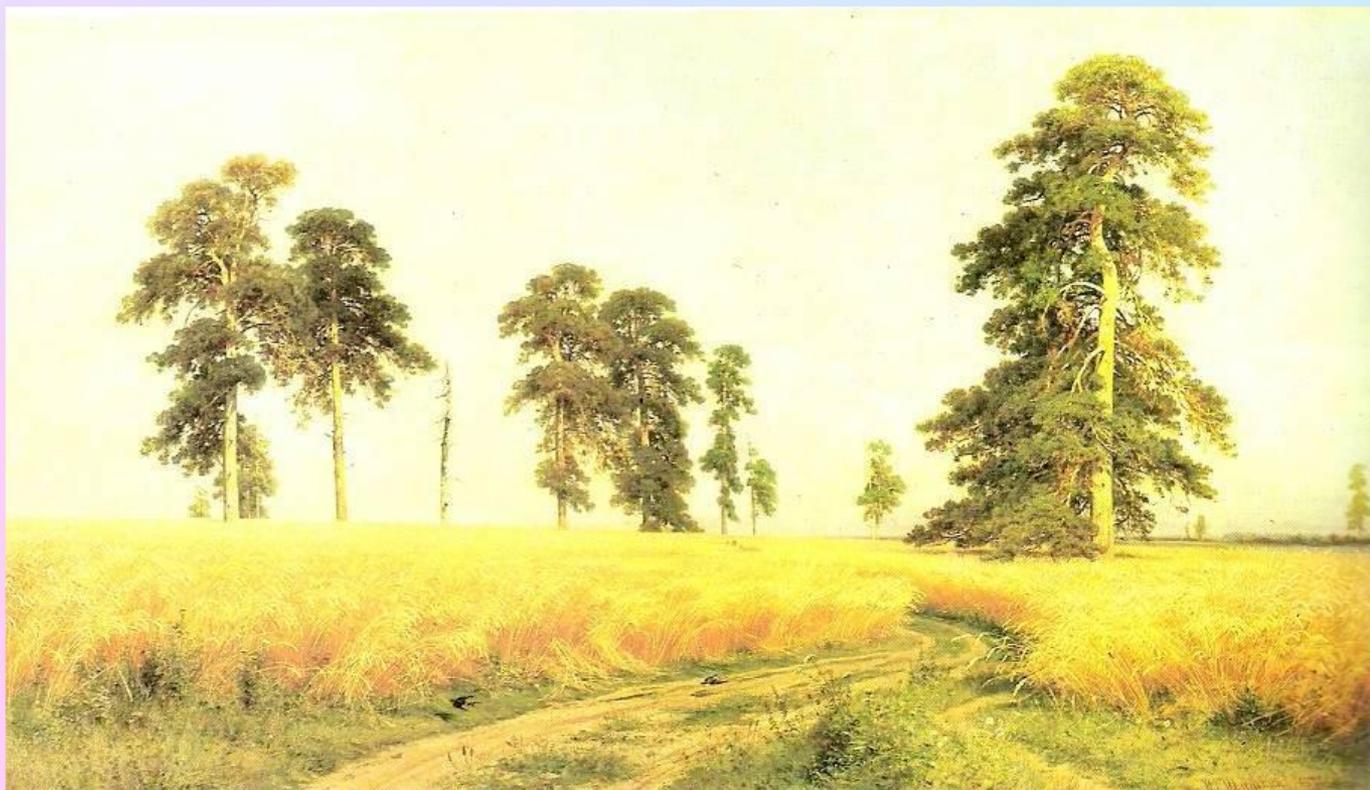
КОРАБЕЛЬНАЯ РОЩА. 1898

«В художественной деятельности, в изучении природы, никогда нельзя поставить точку, нельзя сказать, что выучил это вполне, основательно, и что больше учиться не надо; изученное хорошо только до поры до времени, а после впечатления бледнеют, и, не справляясь постоянно с природой, художник сам не заметит, как уйдет от правды».

Иван Шишкин

ПЕЙЗАЖНАЯ ЖИВОПИСЬ И.И.ШИШКИНА

РОЖЬ. 1878

Картины И.И. Шишкина

И.И.Шишкин
(1832-1898)

Дубы. Вечер
Этюд для
картины
"Дубовая роща"
1887г,
холст,
масло,
42x62 см.

**Государственна
я Третьяковская
галерея,
Москва.**

Шишкин И.И. «Утро в сосновом лесу», 1889

И.И. Шишкин писал эту картину в сотрудничестве со своим другом, художником-передвижником К.А. Савицким, кисти которого принадлежит изображение медведицы с тремя резвящимися медвежатами. Сам Шишкин написал пейзажную часть – глухую лесную чащу с поваленными стволами деревьев.

**ВАСИЛИЙ
ДМИТРИЕВИЧ
ПОЛЕНОВ**
(1844-1927)

Московский дворик

Заросший пруд

Золотая осень

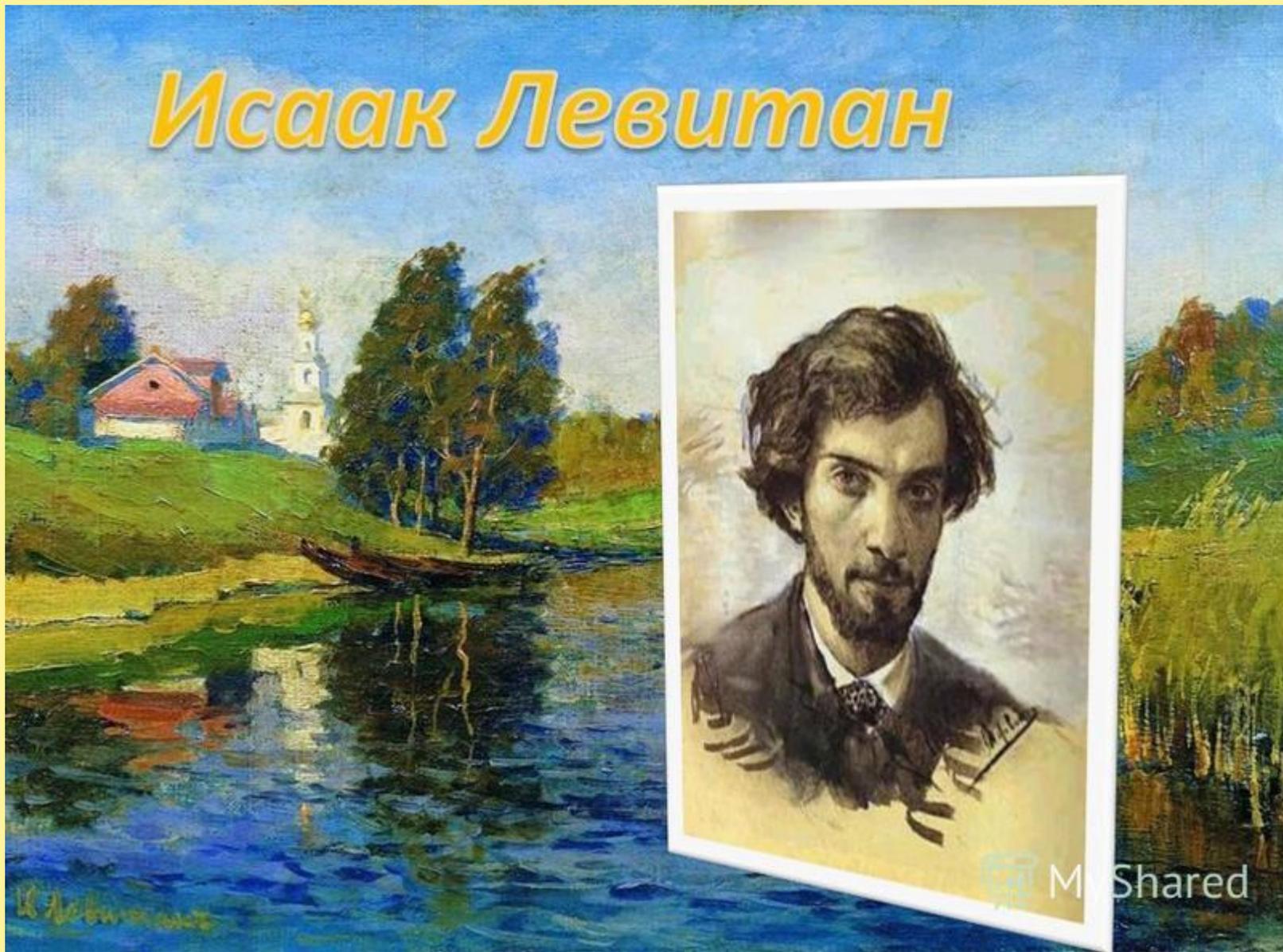
Бабушкин сад

В парке

Исаак Левитан

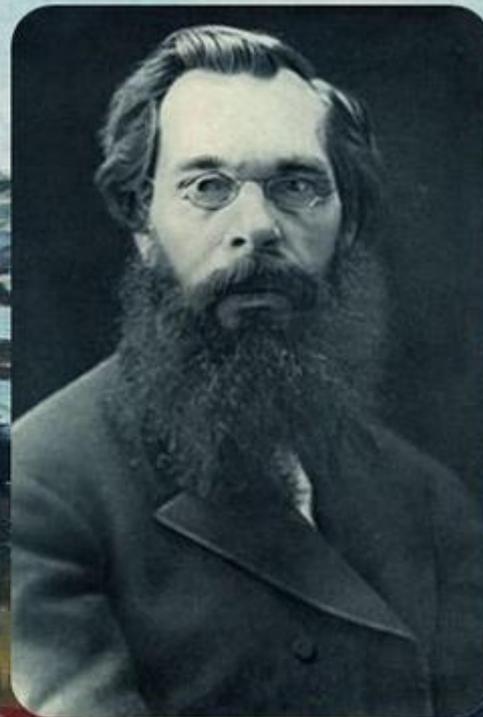
"Левитан - это художник, который так ясно, таким чистым, таким пленительным голосом спел свою песню о русской природе, что противоречивых толкований его творчества мы почти не встречаем в литературе. И трудно даже встретить зрителей, которые, подходя к его произведениям с открытой душой и сердцем, останутся равнодушными, не попадут под обаятельную, удивительную искренность и влюбленность Левитана в русскую природу, не подпадут под обаяние его редчайшей способности передавать все оттенки, все особенности характерных признаков и черт природы средней полосы России."

Иогансон Б.В

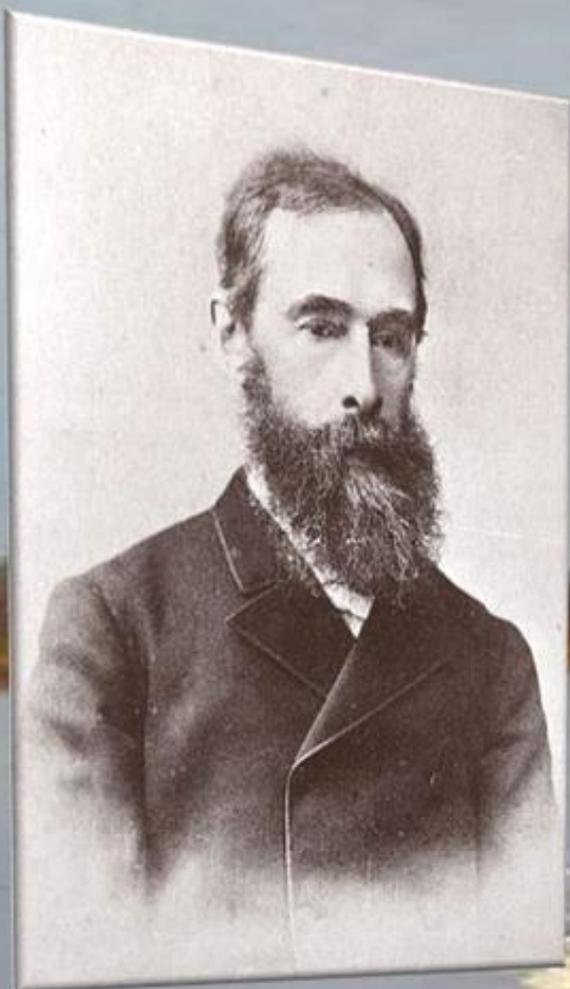
Исаак Ильич Левитан родился в 1860 году. Его отец окончил раввинское училище, но священнослужителем не стал - в разное время он был преподавателем иностранных языков, железнодорожным служащим. Юношеские годы Левитана прошли в тяжелой нужде и лишениях. Рано оставшись без матери и отца, он испытал всю горечь бедности, унижений и даже гонений. Необыкновенное дарование художника было замечено уже во время обучения его в Училище живописи, ваяния и зодчества, куда он поступил в 1873 году.

Он был любимым
учеником Саврасова

И, по словам М.В.Нестерова,
«слыл в школе за талант»

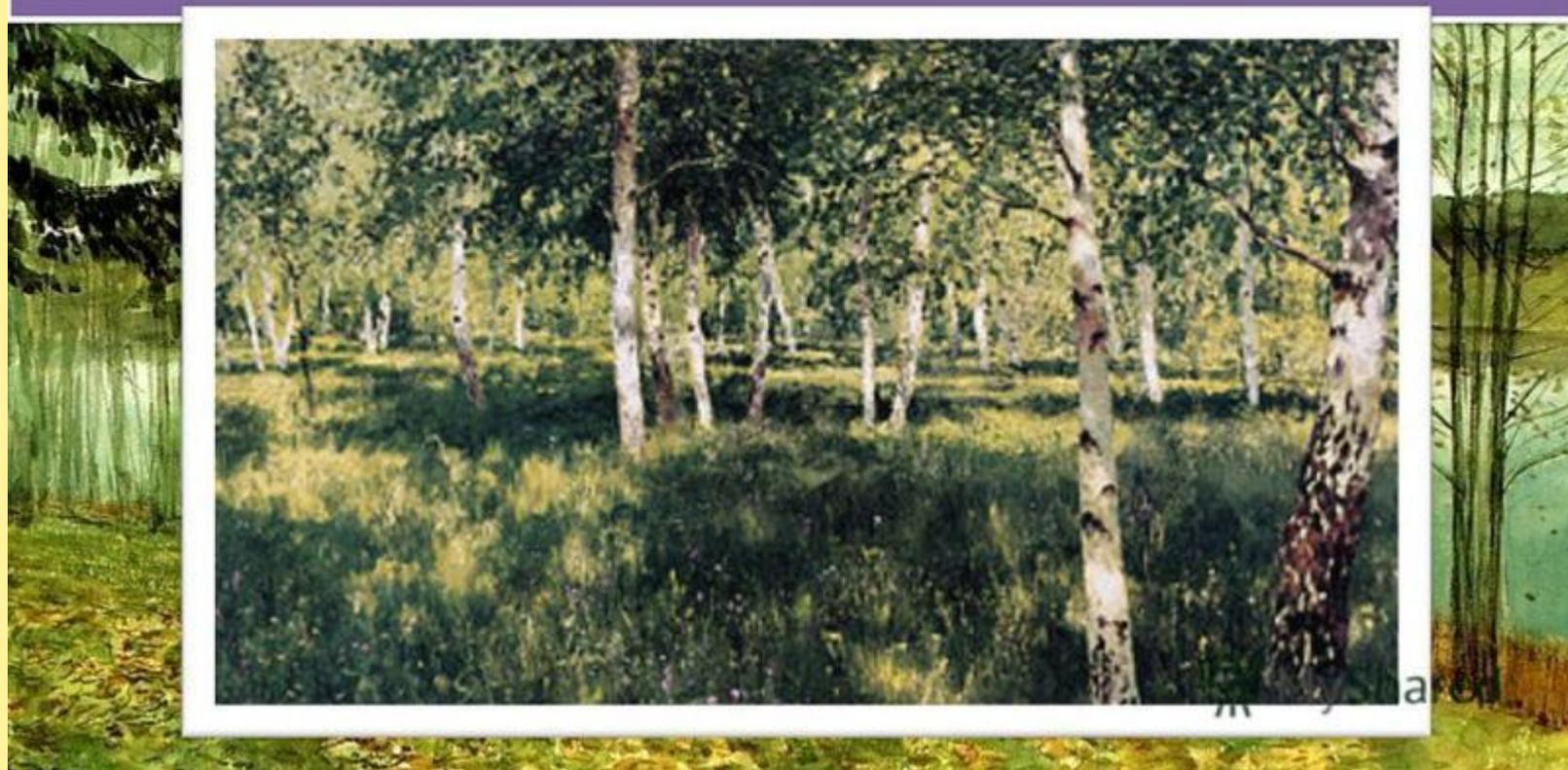

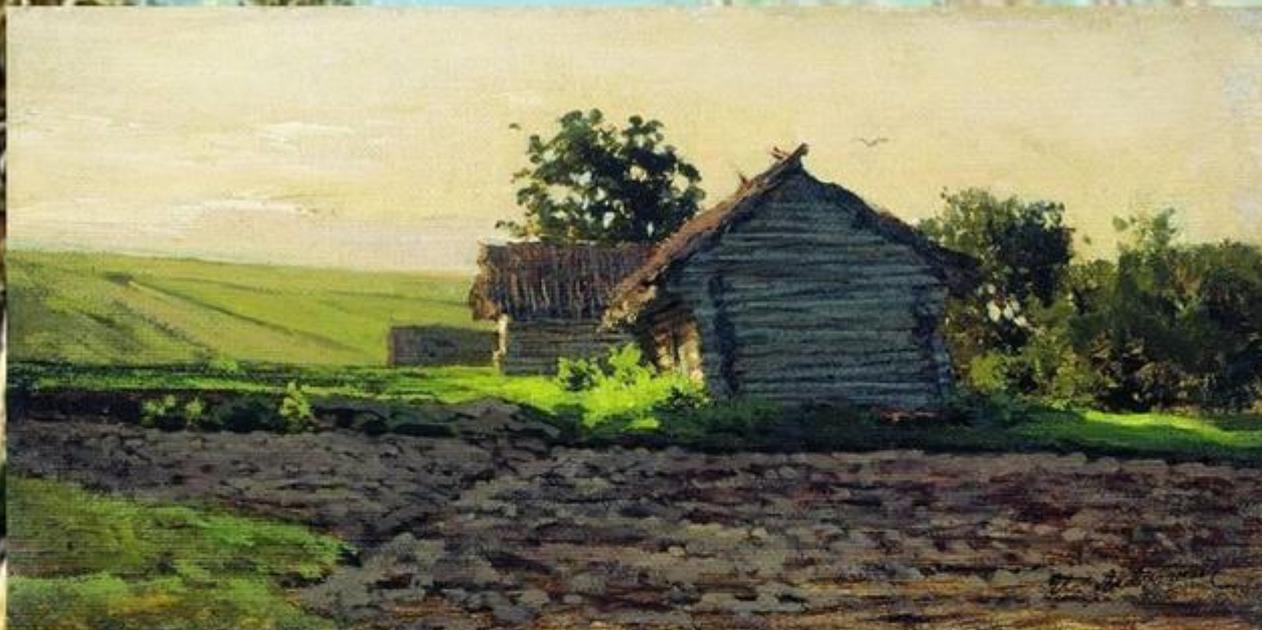
В 1880 году в жизни Левитана произошло знаменательное событие. Одна из первых его картин, «Осенний день. Сокольники» (1879), представленная на ученической выставке училища, была приобретена П.М.Третьяковым в его уже знаменитую к тому времени галерею.

В этой ранней работе проявились те неповторимые черты творчества, которые отличают его от других пейзажистов. Умение выразить через пейзаж состояние человеческой души, не отстраненное, но глубоко личностное проникновенное переживание того или иного состояния или мотива природы были драгоценными качествами его дарования. В картине «Осенний день. Сокольники» художник достигает тонкого соответствия внутреннего строя человека с образом природы. Чувствам смятения, какого-то разлада в душе торопливо идущей женщины оказываются созвучными вид пустынной аллеи с трепещущими на ветру молоденькими кленами и неяркие краски последних дней осени.

Не столько рассказ о жизни природы, сколько естественное впечатление от увиденного и поразившего чуткую к красоте душу художника передано в картине «Березовая роща» (1885-1889). Используя приемы пленэрной и отчасти импрессионистской живописи, художник предлагает зрителю вместе с ним наблюдать за прихотливым движением и вибрацией света, постоянно меняющего цвет предметов, игрой солнечных зайчиков на белых стволах берез и зелени травы и листвы.

Излюбленными местами Левитана для летней работы на этюдах и отдыха в это время были Саввинская слобода под Звенигородом или усадьба Киселевых «Бабкино», на реке Истре, недалеко от Нового Иерусалима, где он провел не одно лето вместе с семьей Чеховых. С А.П.Чеховым он был связан глубокими узами дружбы и взаимной привязанности многие годы.

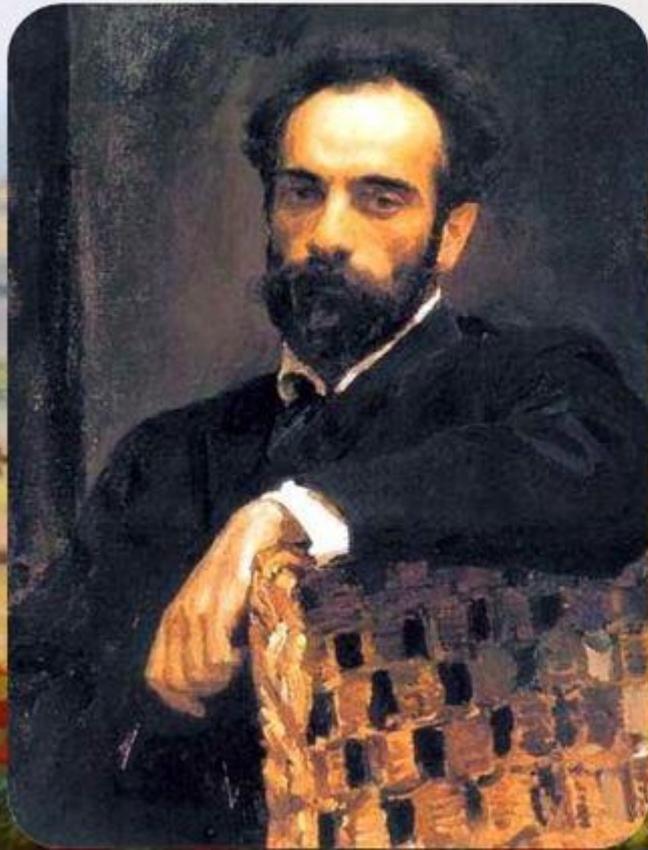
Но поистине раскрыться дарованию Левитана помогли поездки художника на Волгу. Могучая русская река подарила художнику новые мотивы и образы. По этюдам, написанным в небольшом волжском городке Плесе, была создана первая крупная картина Левитана «После дождя. Плес» (1889).

MyShared

Особой мягкостью интонации, поэтичностью отличается одно из самых задушевных произведений художника, «**Вечер. Золотой Плес**» (1889). Изображая как бы с высоты птичьего полета мерно несущую свои воды реку и ее пологие и обрывистые берега, художнику удалось передать то особое состояние тишины и покоя, которые воцаряются в природе в предвечерний час перед заходом солнца. Тончайшими цветовыми переходами мастер добился золотисто-розового свечения воздуха и иллюзии легкой влажности, когда предметы словно тают, теряя четкость очертаний. Чудный дар Левитана запечатлевать трудные для передачи едва уловимые красоты природы и создавать настроение в пейзаже обнаружился здесь в полной мере.

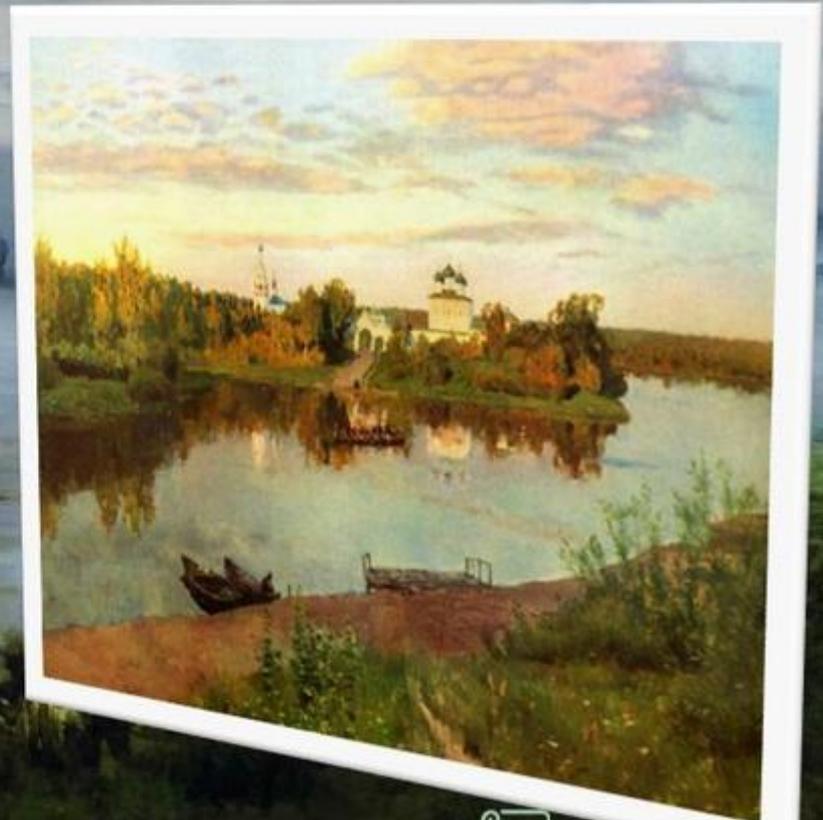

К концу 1880-х годов имя Левитана становится знаменитым. Наступает время расцвета таланта, когда его кисть достигает пределов совершенства и он создает один шедевр за другим. Пейзажные образы 1890-х годов обогащаются более глубокими мыслями и чувствами, в них приоткрывается внутренний мир художника.

Но если в картине
«Тихая обитель»
Левитан изображает
мост между
берегами реки,
служащий
своеобразной
метафорой как мост,
соединяющий мир
обычной
человеческой жизни
и лучезарный берег

То в полотне «Вечерний звон» как будто отсутствует возможность такого соединения. Здесь река в своем плавном, словно круговом движении уходит мимо монастыря вдаль. Никогда еще в образах природы Левитан не достигал такой пронзительности в выражении сугубо личных переживаний и размышлений о жизни.

Грустно-возвышенное настроение этих картин сменяется драматическим в полотне «У омута» (1892). Картина была написана в Тверской губернии в имении Панафидиных «Покровское». Основой сюжета послужило местное предание об утопившейся в омуте девушке, которое в свое время и А.С.Пушкина вдохновило на написание его «Русалки». Для Левитана легенда стала отправной точкой создания исключительного по силе трагического образа. Монументальный характер картины (по своим размерам она самая большая в творчестве художника) с ее темными сгущенными цветовыми аккордами поднимает обычный пейзажный мотив до звучания его как темы человеческой судьбы. Левитан был натурой необыкновенно впечатлительной. Тяжелые страдания в юные годы, по-видимому, оставили свой след в сердце художника, он часто переходил от высокого подъема к депрессии, к приступам тоски. Болезненное душевное состояние дважды приводило художника к попытке самоубийства. В картине «У омута» выразилось что-то сокровенное, глубоко пережитое самим художником.

Способность мыслить средствами пейзажной живописи помогла создать Левитану его знаменитую картину «Владимирка» (1892), которую порой называют «историческим» пейзажем. Однажды, возвращаясь с охоты, художник вышел на старое Владимирское шоссе и вдруг понял, что это та самая дорога, по которой прошли в Сибирь тысячи и тысячи несчастных каторжан. В результате была написана одна из самых популярных у современников Левитана картин, рождающая скорбные думы о многострадальной России и ее народе.

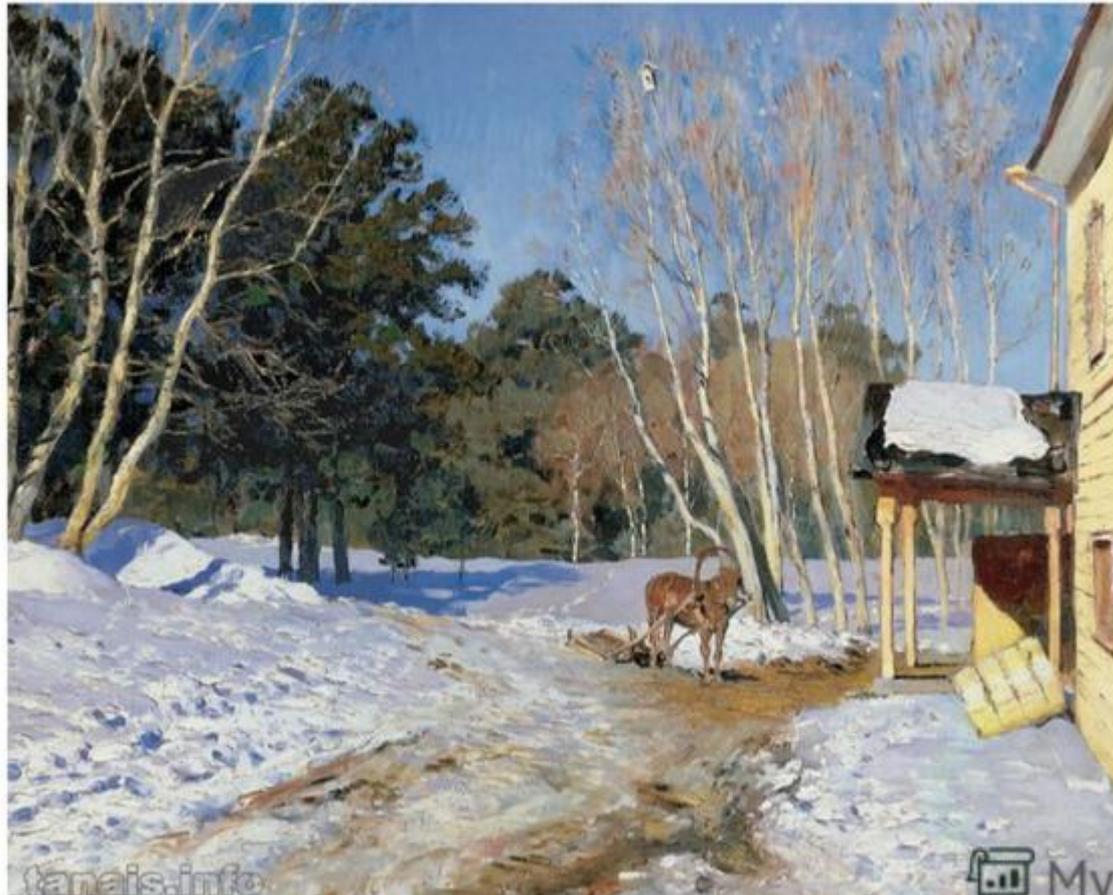
Своего апогея достигает философская мысль Левитана в картине «**Над вечным покоем**» (1894). Грандиозность водной и небесной стихий, безграничность пространства - и здесь же открытый всем ветрам маленький островок земли с заброшенным кладбищем и часовней, в окне которой едва теплится огонек... Все рождает мысли о жизни и смерти, о ничтожности человека и его брэнной судьбе перед лицом извечной величественной природы. Но в картине нет тяжелого безысходного чувства.

«Золотая осень» (1895)

«МАРТ» (1895)

tanais.info

MyShared

PRINT-NOISE.COM.UA

В 1887 году он написал:

«Я никогда еще не любил так природу, не был так чуток к ней, никогда еще так сильно не чувствовала это божественное нечто, разлитое во всем, но что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддается разуму, анализу, а постигается любовью. Без этого чувства не может быть истинный художник. Многие не поймут, назовут, пожалуй, романтическим вздором - пускай! Они благоразумие... Но это мое прозрение для меня источник глубоких страданий. Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну, видеть Бога во всем и не уметь, сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения».