

***ИСКУССТВО ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ 19 В.
ЧАСТЬ 1.***

Домашняя работа

Задание 1.

Выберите любую близкую вам по духу картину у художников, о которых говорилось в лекции. Расскажите, какое впечатление она на вас производит

1. Картина Г.Г.Мясоедова "Страдная пора"

Ксения
Иванова

Крамской. «Христос в пустыне»

Елена Фомцова

Савицкий Константин Аполлонович (1844-1905 гг.)

Встреча иконы (1878 г.)

Наталия Белова

В.Г. Перов. Тройка

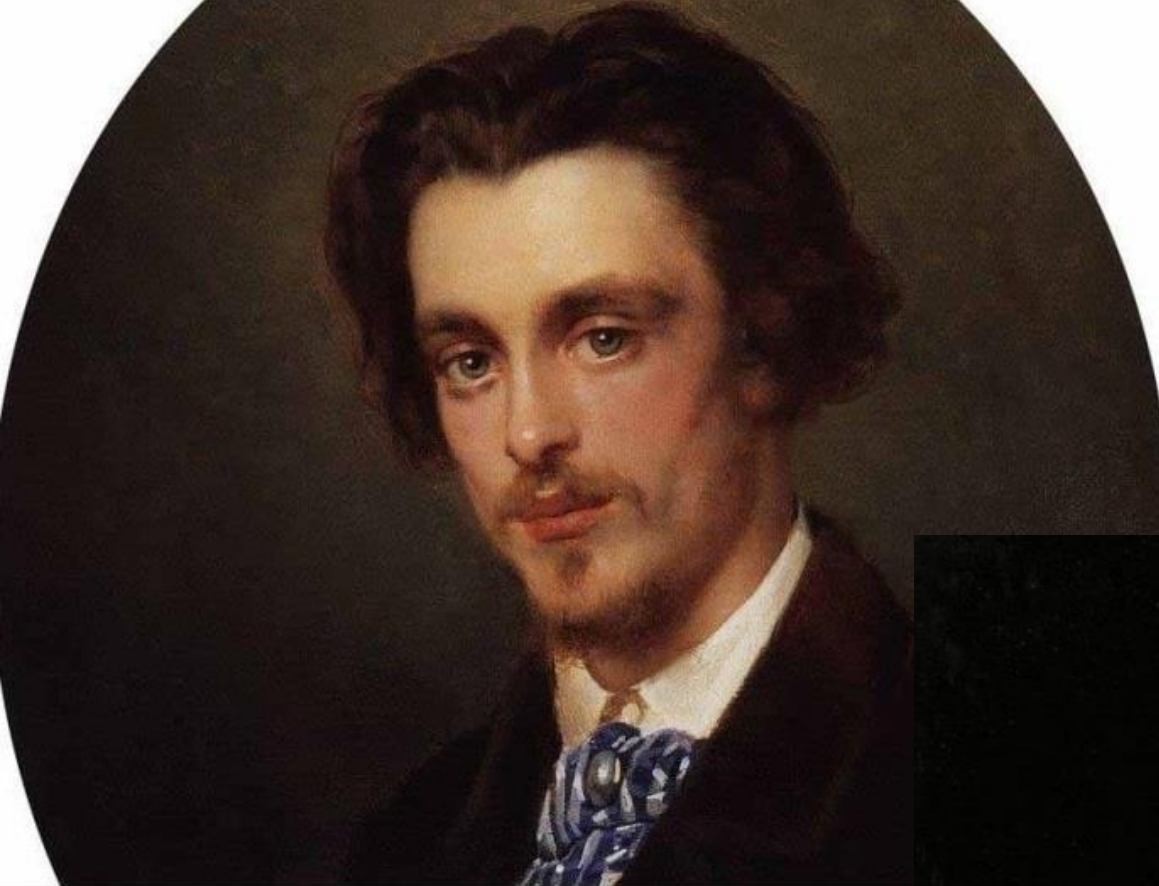

Ольга Качурина

Екатерина
Дворниченко

Княжна Тараканова (1864) К.Д. Флавицкий

Константин Маковский. Портрет В. Е. Маковского, брата художника, 1868

**Владимир
Егорович
Маковский**

Владимир Маковский. Автопортрет, 1905 | Фото: archive.ru

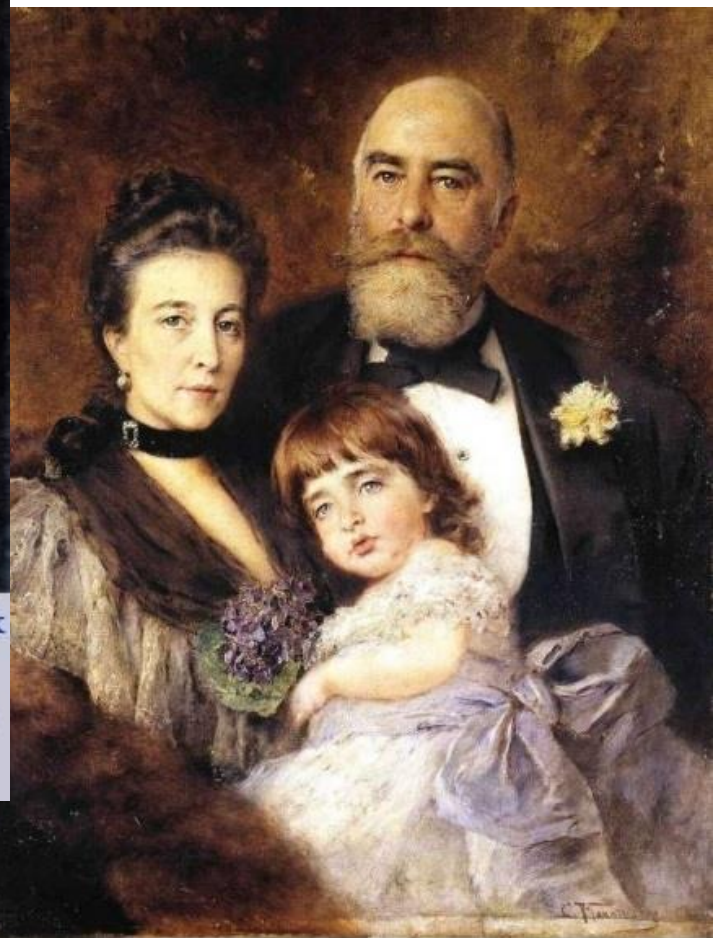
**Константин
Егорович
Маковский**

Загрузить в полном масштабе 667x1000, 137k

Константин Егорович Маковский
Портрет Александра II [1881]

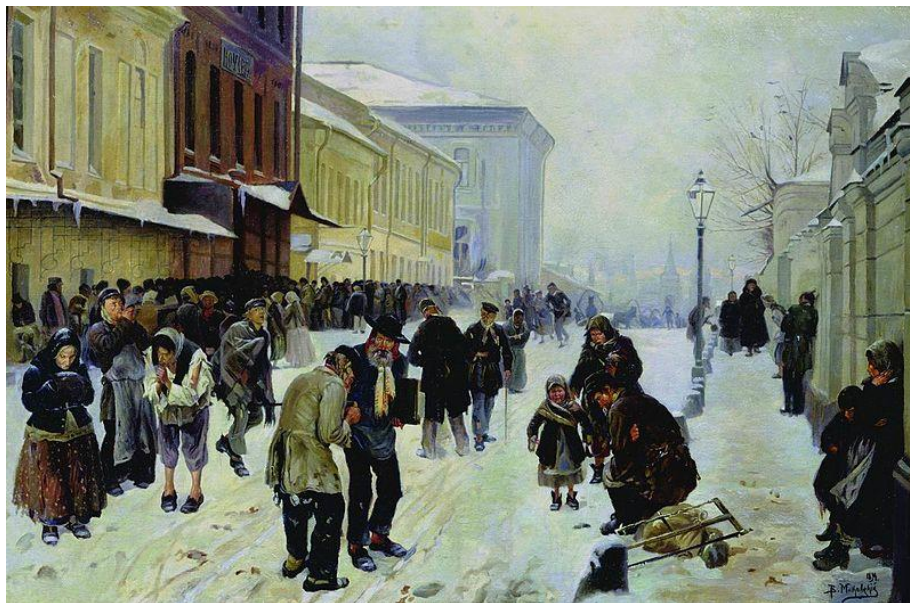

Маковский Константин Егорович. Портрет семьи Волковых

Дети, бегущие от грозы

Владимир Маковский. На бульваре, 1886-1887 | Фото: archive.ru

Ночлежники

Владимир Егорович Маковский

Свидание

Задание 2.

***Расскажите о разнице между
академизмом и реализмом.
Проиллюстрируйте примерами.***

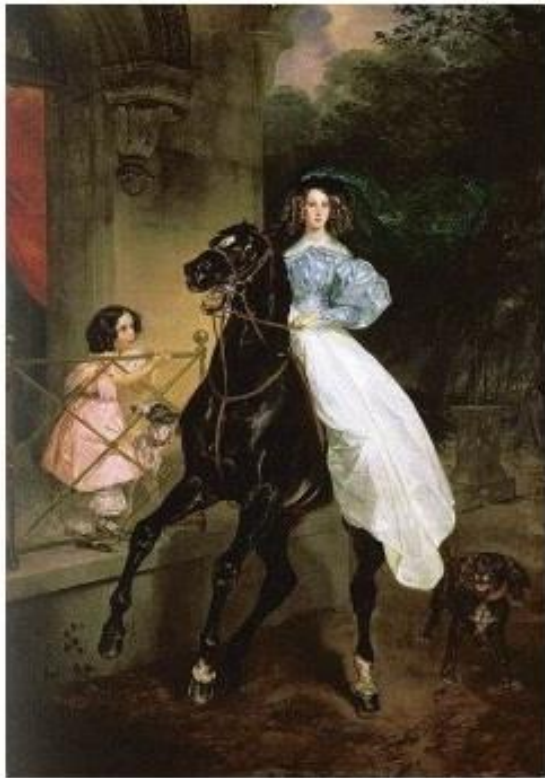
Реализм. Реальная трактовка образов, сюжеты из жизни.

Академизм. Идеальные образы; мифологические, исторические и религиозные сюжеты.

Елена Фомцова

АКАДЕМИЗМ

- отсутствие настоящих эмоций
- слишком выверенные позы моделей
- изображение идеального состояния одежды/прически
- “свет” на героев

Ирина Перевезенцева

Танец среди мечей (1881) Г. Семирадский

Наталия
Белова

Гимн пифагорейцев восходящему солнцу (1869) Бронников Фёдор Андреевич

Наталия
Белова

Княжна Тараканова (1864) К.Д. Флавицкий

К. Савицкий «На войну», 1888 г.

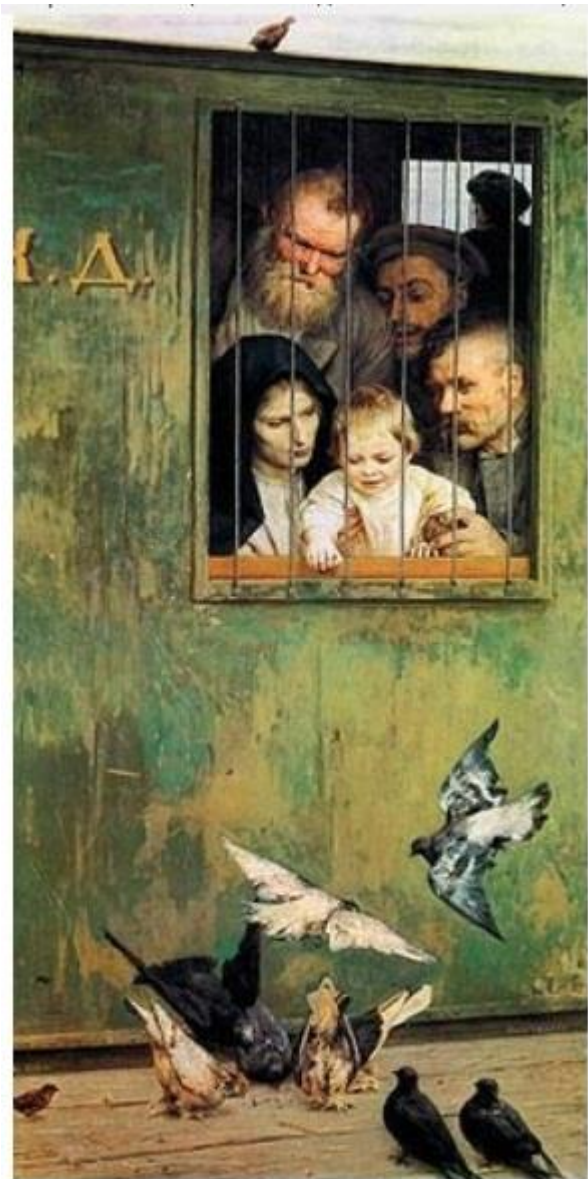
РЕАЛИЗМ

Екатерина
Дворниченко

Наталия Белова

Приход колдуна на крестьянскую свадьбу (1875), В.М. Максимов

Всюду жизнь (1888) Н.А. Ярошенко

В. Перов «Дети-сироты на кладбище», 1864 г.

Наталия Белова

АКАДЕМИЗМ

1. Картина для улады глаз, чисто эстетическое удовольствие, без глубоких переживаний
2. Возвышенная тематика, высокий метафорический стиль. Исторические, мифологические и античные сюжеты
3. Статичность, застылость поз и композиции
4. Идеализация реальности
5. Высокое техническое мастерство, «глянцевая» поверхность полотна. Яркие цвета
6. Многоплановость, многофигурность, но отсутствие индивидуальности персонажей и психологической глубины. Персонажи разбиты на группы

РЕАЛИЗМ

1. Картину можно читать как повесть, картина раскрывает целый сюжет. Устремленность к нравственным исканиям и воспитательному воздействию.
2. Повседневная жизнь простых людей, народа. Острые бытовые картины с социальным смыслом
3. Мгновение жизни в динамике с максимально правдоподобными чертами внешности, мыслями и чувствами.
4. Действительность передается без прикрас
5. Через калорит картины показывается эмоциональное состояние героев. Мало ярких цветов.
6. Хоровая композиция, каждый персонаж индивидуален

Задание 3.

Сделайте небольшую подборку портретов передвижников и художников 18 в. Как вам кажется, есть ли между ними ощутимая разница? Если да, то в чем?

Ирина Перевезенцева

Наталия Белова

Н.А. Ярошенко Кочегар, 1878г.

Портреты художников 18 века

Д.Г. Левицкий. Портрет графини Урсулы Мнишек. 1782.

А.П. Антропов. Портрет М.А. Румянцевой. 1764.

Например, портрет М.А. Румянцевой показывает зрителю ее добрый характер. Акцент расставлен и на дорогом наряде (идеально написанного до мельчайших деталей) и на ее лице. И.П. Аргунов же смещает главный акцент на лицо. Он впервые начал писать модели в привычной для них обстановке (например, Чета Хрипуновых). Он передает не только характер, но и интеллектуальную жизнь моделей.

И.П. Аргунов. Чета Хрипуновых. 1757.

Художники-портретисты 18 века идеализировали своих моделей, но предпосылки к реалистичности были у многих художников второй половины 18 века. Например Д.Г. Левицкий – очень реалистичный художник, который начал изображать человека вне сословий. А.П. Антропов начал передавать характер модели на своих работах.

Ольга Качурина

Портреты передвижников

**В.Г. Перов. Портрет Ф.М.
Достоевского. 1872.**

**И.Н. Крамской. Портрет Л.Н.
Толстого. 1873**

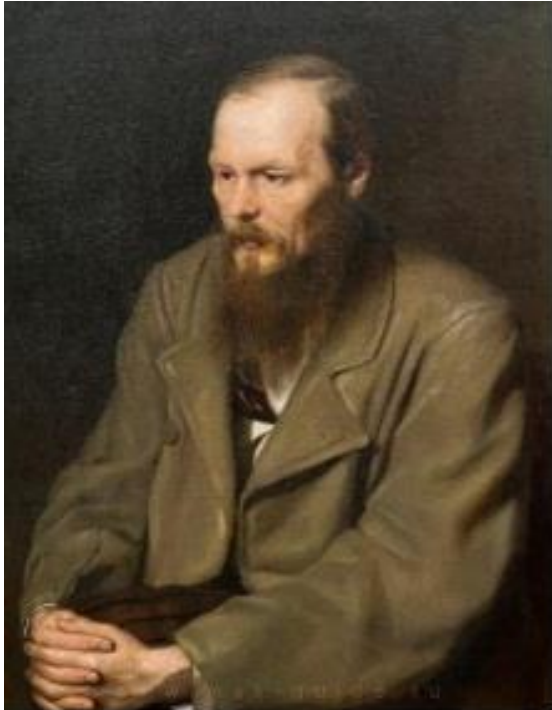
**И.Н. Крамской. Портрет М.Е.
Салтыкова-Щедрина. 1879**

**И.Н. Крамской.
Полесовщик. 1874**

Передвижники – это художники-реалисты. Благодаря демократизации искусства, они смогли писать не только представителей высших сословий, но и представителей интеллигенции и крестьян. Художникам-реалистам было не интересно до мельчайших деталей писать оборки, броши и наряды. Для них было важно изобразить лицо, глаза и руки. И показать таким образом зрителю реального человека со своим характером, чувствами и бедами. Например, И.Н. Крамской в картине «Полесовщик» очень детализировано пишет лицо, а вот одежду героя – широкими и размашистыми мазками. Передвижники максимально реалистично интерпретируют образ. Нет идеализации в отличие от портретов начала 18 века и многих портретов середины и конца 18 века. Итак, на мой взгляд *разница есть. Она заключается в том, кого стали писать художники (крестьян и интеллигенцию) и насколько реалистично они стали передать проблемы народа.*

Ольга Качурина

Екатерина
Дворниченко

XVIII век

- Портрет – это привилегия. Его герои как правило представители высших слоев общества
- Каноничность. Многое от иконописи. Плоскость фигуры
- Изображение не личности, а статуса. Нет ярких психологических характеристик
- Застылость, статичность или театральность позы
- Конкретный человек
- Главный акцент – лицо. Много атрибутов, тщательно выписывается одежда, фактура тканей

Вторая половина XIX века

- Портреты не зависят от социального статуса. Много портретов простых людей
- Изображение как можно ближе к жизни. Без прикрас
- Акцент на конкретном человеке, его внутреннем мире
- Ощущение вовлеченности героя в какой-то внешний по отношению к картине процесс
- Возможен конкретный персонаж, а также собирательный образ
- Важны глаза и руки, нет детализации, минимум атрибутики

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Вопрос 1.
Какого художника 1840-х гг.
можно назвать предтечей
передвижников?

П.А. Федотов Родился в Москве 22 июня (4 июля) 1815 в семье титулярного советника. Учился в Первом московском кадетском корпусе (1826–1833); был направлен в Петербург для службы в Финляндском полку.

Сатирическая/ нравоучительная графика

↑ П.А. Федотов (1815-1852)
Первое утро обманутого
молодого. 1840-е гг.

↗ П.А. Федотов (1815-1852)
Кончина Фидельки
← Следствие кончины Фидельки
1844

Вопрос 2. Что такое сепия?

Сепия (от греческого *sepia* — каракатица)

- 1) Головоногий моллюск (каракатица), в теле которого содержится коричневое красящее вещество.
- 2) Прозрачная коричневая краска для рисунков кистью и пером. Натуральная сепия, употреблявшаяся в Европе с середины XVIII в., была жидкой и приготавливалась из чернильного мешка морского моллюска сепии; в XX в. сепия готовится искусственным способом и разводится водой. Натуральная сепия имеет серовато-коричневый тон и мало меняется под воздействием света и воздуха; искусственная бывает многообразной по цветовым оттенкам. Искусственная сепия менее стойкая, чем натуральная.
- 3) Также сепией называется вид графической техники, использующей оттенки коричневого, получившей распространение в Европе с середины XVIII в. (О. Фрагонар во Франции и другие).
- 4) В фотографии — натуральная сепия иногда применяется для тонирования фотографий в коричневый цвет. Побочным эффектом сепии является превращение металлического серебра в сульфид, который более стоек к выцветанию. Поэтому многие старые чёрно-белые фотографии коричневые: у них просто больше шансов дожить до наших дней. Сейчас фотографии цвета сепии ассоциируются со стариной. Почти во всех цифровых фотоаппаратах и фоторедакторах есть функция имитации таких фотографий.

4) В фотографии — натуральная сепия иногда применяется для тонирования фотографий в коричневый цвет. Побочным эффектом сепии является превращение металлического серебра в сульфид, который более стоек к выцветанию. Поэтому многие старые чёрно-белые фотографии коричневые: у них просто больше шансов дожить до наших дней. Сейчас фотографии цвета сепии ассоциируются со стариной. Почти во всех цифровых фотоаппаратах и фоторедакторах есть функция имитации таких фотографий.

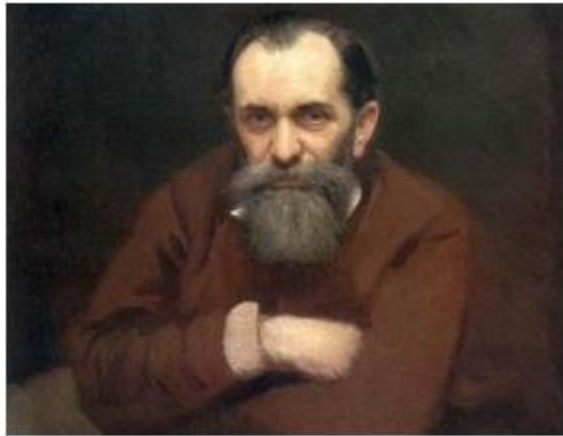

Мягкий материал более темного коричневого оттенка, чем сангина.

Отличается от сангины тем, что может размываться водой. Встречается светлых и тёмных коричневых оттенков, иногда – красновато-фиолетовых. В настоящее время сепия доступна в виде акварели, чернил, карандашей, водорастворимых брусочков. Подобно соусу, сепией можно работать кистью или даже пером.

Вопрос 3. Кто обличал пороки церковных деятелей, написав в начале своего творческого пути сразу три значимых полотна?

**Василий Григорьевич Перов (1834— 1882) Автопортрет. 1870
И.Крамской Портрет ВГ. Перова 1881 г.**

Григорьевич Перов.

адничества православия был художник Василий

Сельский крестный ход на Пасхе
1861 года

Чаепитие в Мытищах близ Москвы,
1862 год

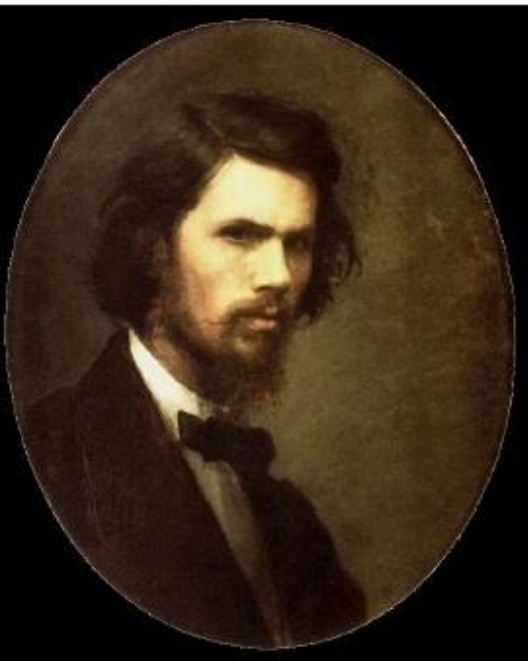
Проповедь на селе
1861 год

Вопрос 4. Что такое «Бунт 14-ти»?

В ноябре 1863 года 14 выпускников Академии художеств отправили в Совет Академии просьбу, в которой просили заменить традиционное конкурсное задание, предоставив молодым художникам свободу в выборе темы. Полученный от Совета отказ обернулся так называемым «бунтом четырнадцати».

Вопрос 5. Кого называют идейным вдохновителем Артели Петербургских художников, а впоследствии – Товарищества передвижных художественных выставок?

Идейным вдохновителем Артели Петербургских художников, в дальнейшем Товарищества передвижных выставок является **Иван Николаевич Крамской** (1837 – 1887).

Осенью 1863 года четырнадцати академистам была предложена «программа» на тему из скандинавских саг «Пир в Валгалле». Молодые художники отказались писать на эту тему и вышли из Академии. Разрыв с Академией возглавил Крамской. Этот решительный шаг угрожал бывшим ученикам политическим недоверием со стороны государства и материальной нуждой и поэтому требовал огромного мужества. Возглавив это движение, Крамской принял на себя ответственность за дальнейшую судьбу русского искусства.

В целях взаимопомощи и материальной поддержки была создана Артель художников, в дальнейшем ставшая базой Товарищества передвижных художественных выставок. Общественный деятель по призванию, Крамской становится одним из активнейших членов этой организации.

Одной из основных целей Товарищества стало развитие искусства демократического не только по форме организации, но и по идейному направлению. В русском передвижничестве демократический реализм как явление мирового искусства достиг высоких вершин. Первая передвижная выставка была открыта 21 ноября 1871 года в здании Академии художеств. Весной 1872 года она была перевезена в Москву, а затем в Киев. В отличие от академических, передвижные выставки «передвигались» из города в город, всюду возбуждая живой интерес к себе. Так началась деятельность этой общественной организации, которая в течение ряда десятилетий объединяла всех передовых художников России.

**Вопрос 6. Какая картина является первым изображением
трудового процесса в русской живописи?**

К.А. Савицкий. Ремонтные работы

Генрих Ипполитович Семира́дский

Вопрос 7.
Кто был самым известным
художником-академистом в этот
период времени?

Г.И.Семирадский

Г.И.Семирадский. Опасный урок

Вопрос 8. Какие сюжеты любили академисты?

Академизм вырос на следовании внешним формам классического искусства. Последователи характеризовали этот стиль как рассуждение над формой искусства древнего античного мира и Возрождения.

Для русского академизма XIX века характерны возвышенная тематика, высокий метафорический стиль, многоплановость, многофигурность и помпезность. Были популярны **библейские сюжеты, русские исторические сюжеты, салонные пейзажи и парадные портреты.** При сюжетной ограниченности тематики картин работы академистов отличались высоким техническим мастерством.

Художники-академисты: Ф.А.Бруни, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, Г.И.Семирадский, К.Д.Флавицкий

Вопрос 9. Кто автор совсем не героического скульптурного изображения царя Иоанна Грозного?

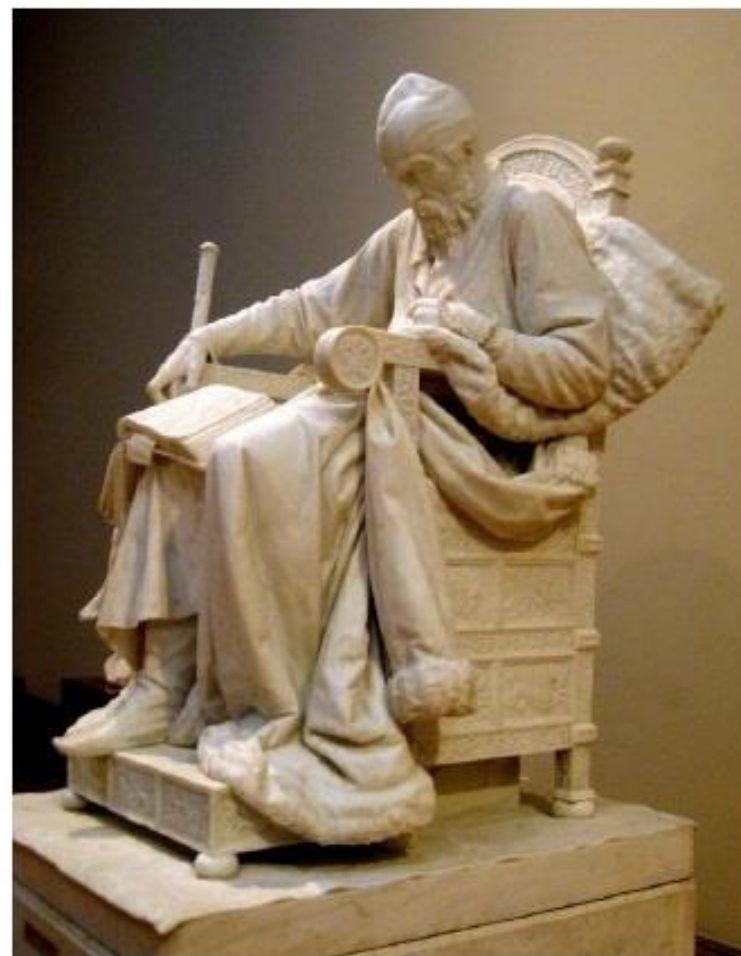

Марк Матвеевич Антокольский (1843-1902) - русский скульптор-реалист.

«Иван Грозный» (1870 год)

"Тут и страх смерти, и раздражение больного человека, избалованного беззаветной властью, и раскаяние, и сознание греха, и застарелая злоба, и желчь, и подозрительность, и жестокость, и вечное искание измены". И.С.Тургенев.

Другие работы скульптора:

"Христос перед судом народа" 1874- 1876гг "Нестор-летописец" 1889гг

"Мефистофель", 1883

«Петр I» 1872г.

"Ермак Тимофеевич" 1883 г.

Вопрос 10. Без какого памятника скульптора А.М.Опекушина сейчас трудно представить Москву?

**Памятник
А.С. Пушкину**

Г. Шредер.
Третий конкурс проектов памятника А. С. Пушкину. Проекты гг. Шредера, Забелло и Опекушина. (Рис. и грав. Ог. Май).

Проекты И. Н. Шредера, П. П. Забелло и А. М. Опекушина, 1875 год

Литература

Общее

1. Минченков Я. Воспоминания о передвижниках. 1964 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/5488192/>)
2. Передвижники. Товарищество передвижных художественных выставок. 2016 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/20224283/> и Лабиринт <http://www.labirint.ru/books/50784/>)
3. Русская жанровая живопись XIX – начала XX века. 1964 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/6144300/>)
4. Сарабьянов Д. Образы века. 1967 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/3872782/>)
5. Товарищество Передвижных Художественных Выставок. Письма и документы. 2 тома. 1987 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/2280594/>)
6. Троицкий Н.А. Россия в XIX веке. Курс лекций. 1997 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/85101/>)

Антокольский

7. Кривдина О.А. Марк Матвеевич Антокольский. От России – для России. 2008 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/18401848/>)
8. Кузнецова Э. В. М.М. Антокольский. Жизнь и творчество. 1989 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/30696844/>)

Крамской

9. Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/2498445/>)
10. Гольдштейн С. И.Н. Крамской. 1965 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/3168829/>)
11. Карташов Н. Крамской. Серия ЖЗЛ. 2016 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/135939022/>)
12. Курочкина Т. Крамской. 1976 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/29153610/>)

Маковский

13. Друженкова Г. Владимир Маковский. 1962 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/18599871/>)

Перов

14. Архангельская А. В.Г. Перов. 1950 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/2608538/>)

15. Леняшин В. Перов. Альбом. 1987 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/135874803/>)

16. Лясковская О.А. В.Г. Перов. Особенности творческого пути художника. 1979 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/2455510/>)

17. Шумова М. Перов. 1989 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/27570614/>)

Савицкий

18. Левенфиш Е. К.А. Савицкий. 1959 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/7249607/>)

Семирадский

19. Зорина Е. Генрих Семирадский. 2012 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/18705235/>)

Федотов

20. Шкловский В.В. Повесть о художнике Федотове. 1965 г. (Озон <http://www.ozon.ru/context/detail/id/4180416/>)

Флавицкий

21. Горина Т. Флавицкий. 1955 г. (Озон
<http://www.ozon.ru/context/detail/id/33321047/>)

Ярошенко

22. Прытков В. Н.А. Ярошенко. 1950 г. (Озон
<http://www.ozon.ru/context/detail/id/31359955/>)
23. Секлюцкий В. Н. Ярошенко. 1963 г. (Озон
<http://www.ozon.ru/context/detail/id/25801295/>)

Видео

1. Библейский сюжет. Антокольский. Христос перед судом народа.
<https://www.youtube.com/watch?v=ysTPQncgPBg>
2. Библейский сюжет. Крамской. Христос в пустыне.
<https://www.youtube.com/watch?v=k7-mXiJDL04>
3. Гении места. Константин Савицкий.
<http://www.culture.ru/movies/2875/-dushoy-predanniy-vam-konstantin-savitskiy-genii-mesta>
4. Дом передвижников. Крамской и «Товарищество».
<https://www.youtube.com/watch?v=yajzyukgf8I>
5. Паола Волкова. Мост над бездной. Ренуар – Ярошенко.
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/32766/episode_id/686197/video_id/686197/
6. Русская культура сквозь века. Передвижники. Лекция.
<https://www.youtube.com/watch?v=65gkbWbe4yQ>
7. Третьяковская галерея. История одного шедевра. Антокольский. Иван Грозный. <https://www.youtube.com/watch?v=wnZ8l2RM5IM>

8. Третьяковская галерея. История одного шедевра. Василий Перов. Портрет Ф.М. Достоевского.
<https://www.youtube.com/watch?v=MJ62gVkjgMQ>
9. Третьяковская галерея. История одного шедевра. Иван Крамской. Незнакомка. https://www.youtube.com/watch?v=j_meGalKJ_w
10. Третьяковская галерея. История одного шедевра. Иван Крамской. Некрасов в период «Последних песен».
https://www.youtube.com/watch?v=ra_re01iNr8
11. Третьяковская галерея. История одного шедевра. Иван Крамской. Христос в пустыне.
<https://www.youtube.com/watch?v=phQ1LWksCZs>
12. Третьяковская галерея. История одного шедевра. Константин Флавицкий. Княжна Тараканова.
<https://www.youtube.com/watch?v=RjMJuSUY-c0>
13. Третьяковская галерея. История одного шедевра. Павел Федотов. Анкор, еще анкор!
https://www.youtube.com/watch?v=lnEFeTH1_QA
14. Третьяковская галерея. История одного шедевра. Павел Федотов. Сватовство майора.
<https://www.youtube.com/watch?v=Slzjdh0z964>

15. Художник Павел Федотов. Русский музей.
<https://www.youtube.com/watch?v=Rw3pN171Kpw>
16. Константин Маковский. <https://www.youtube.com/watch?v=eDVC4fetvnl>
17. Владимир Маковский. <https://www.youtube.com/watch?v=ckzzOgV7t2s>