

9 октября 2019 года, в библиотеке КРИППО прошел День информации.

Мастера русского живописного искусства

Наша цель: познакомить читателей с русскими художниками-юбилярами 2019 года.

Русское живописное искусство XIX века отражено здесь мастерами-юбилярами 2019 года: Поленовым Василием Дмитриевичем – (1 июля 1844-1927), Ивановым Сергеем Васильевичем – (4 июля 1864-1910), Репиным Ильей Ефимовичем – (5 августа 1844-1930), Брюлловым Карлом Павловичем – (12 декабря 1799-1852), Рерихе Николае Константиновиче – (9 октября 1874-1917)

Для наших читателей были представлены:

- Книжно-иллюстративная выставка «Ожерелье русской живописи XIX века»;

- Выставочный стенд с биографиями и портретами художников, цитатами о них;

- Отдельно оформлена иллюстративная выставка «Николай Рерих – Гражданин Мира», составленная из величественных картин горных пейзажей кисти Рериха.

Ожерелье русского живописного искусства XIX века

В XIX веке законодательницей русской живописи являлась Петербургская Академия художеств. Можно сказать, что это учебное заведение в те времена диктовало стиль, тематику живописи, её основные направления. Основанная ещё Петром первым, Академия на тот момент, уже давно перестала быть передовым учебным заведением, каким она была в XVIII веке. В этом «придворном» заведении требовали делать только то, «что положено». Молодые художники рисовали бесконечную череду картин на античные и религиозные сюжеты, выполняли заказы двора. Известен случай, когда император Николай I потребовал от художника: «Повернуть голову собаки в другую сторону!». И это требование пришлось выполнить. «Искусство не свободно!» - именно такой вывод делали многие молодые художники.

Выйдя из стен своей альма-матер многие художники стремились посвятить своё искусство народу, его освободительной борьбе, откликаться на запросы жизни и активно участвовать в жизни общества. В изобразительном искусстве окончательно утвердился реализм — правдивое и всестороннее отражение жизни народа, стремление перестроить эту жизнь

Не смотря на то, что деятели академии внушали своим ученикам идеи о том, что искусство выше жизни, выдвигали лишь библейскую и мифологическую тематику для творчества художников, живопись уже начинала приобщаться к современным стремлениям - раньше всего в Москве. Московское Училище и на десятую долю не пользовалось привилегиями петербургской Академии художеств, зато меньше зависело от ее укоренившихся догм, атмосфера была в нем более живая.

В.Д.Поленов 1844 – 1927 гг - к 175-летию

Благодаря родителям В.Д. Поленов получил прекрасное образование, в качестве пенсионера Академии художеств много путешествовал по Европе вместе с Ильей Репиным, побывал на русско-турецкой войне в качестве придворного художника в ставке цесаревича Александра. После возвращения в Москву Поленов начал преподавать в училище живописи, где его учениками были Исаак Левитан и Константин Коровин.

Художник очень любил природу, поэтому, как только представилась возможность, приобрел небольшое имение в селе Бёхово Тульской губернии. Там он много и продуктивно работал, охотно приглашал к себе сельских детей, проводил для них познавательные занятия и представления, развивал

художественный вкус. По замыслу Поленова, усадьба должна была стать «гнездом художников», а со временем превратиться в первый провинциальный общедоступный музей. 18 июля 1927 года Василий Дмитриевич ушел из жизни и был похоронен на сельском кладбище, на крутом берегу Оки, где так часто любил рисовать свои этюды.

В историю изобразительного искусства Поленов вошел как один из выдающихся мастеров лирического пейзажа. Живописные окские виды отражены на многих его картинах, самая известная из которых — «Золотая осень», созданная художником в 1893 году, через три года после основания музея в его усадьбе. Сейчас эта работа — часть музейной коллекции «Поленово», она висит на стене пейзажной комнаты в Большом доме.

Во все времена усадьба была полна гостей. Сюда приезжали Левитан, Репин, Коровин, Васнецов, как сосед наведывался в гости Чехов. В тридцатые годы XX века в «баньке» жил великий русский композитор Сергей Прокофьев. В «Поленово» он написал музыку к балету «Ромео и Джульетта».

В разное время здесь гостили поэты Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина, член Российской академии художеств Борис Мессерер, певец Леонид Собинов, балерина Галина Уланова, художники содружества Кукрыниксы.

В 1975 году под крышей «баньки» родился один из любимых мультяшных персонажей — домовенок Кузя. Его придумали супруги Валентин Берестов и Татьяна Александрова.

Работавший в разных жанрах художник запомнился публике, солнечной, радостной простотой своих картин. Возле работ Поленова в Третьяковской галерее всегда скопление народа. Небо светлое, высокое, омывающее купола церквей и деревянные крыши дворовых построек, блики, и во всем этом она, Россия-матушка.

Вот несколько работ художника:

В.Д. Поленов «Золотая Осень».

В.Д.Поленов «Заросший пруд»

В.Д.Поленов «Христос и грешница»

С.В.Иванов 1864-1910 гг - к 155-летию

Э. Браз. «Портрет художника
Сергея Васильевича Иванова».

С. В. Иванов: Художник живописец, график, гравёр, скульптор, архитектор. Один из основателей Союза русских художников. Автор жанровых картин, посвященных трагической судьбе русских крестьян-переселенцев и узников царских тюрем.

Художественное образование С. В. Иванов получил в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где учился у И. М. Прянишникова, и в Петербургской Академии Художеств (1882-84).

Сергей Иванов принадлежит ко второму поколению художников-передвижников, существенно обновивших изобразительный язык представителей старшего поколения.

Лаконично-заостренная трактовка образов намечается в творчестве художника с 1890-х гг., в картинах на исторические темы: "Смута" (1897), "Приезд иностранцев в Москву XVII столетия" (1901), "Царь. XVI

век" (1902), ""Едут!" Карательный отряд" (1905-09). В них художник по-новому взглянул на историческое прошлое родины, изображая не героические моменты событий, а сцены быта из древнерусской жизни. Некоторые образы написаны с оттенком иронии, гротеска.

Большое место в композициях отводилось ретроспективному пейзажу. Жизнь народа и черты национального характера, их связь с грядущими судьбами России - такова смысловая основа исторических картин живописца.

С 1895 работал над произведениями на исторические темы, с большой достоверностью воссоздающими бытовые сцены прошлого ("Приезд иностранцев в Москву XVII столетия", 1901, "Царь. XVI век", 1902). Поиски Ивановым новых композиционных и цветовых решений (неожиданные композиционные ракурсы, декоративная звучность плоскостных цветовых пятен и др.) обогатили возможности жанровой и исторической живописи.

Именно в поисках обновления живописного языка С. Иванов участвовал в создании Союза русских художников. С 1900 г. в искусстве С. Иванова все отчетливее проявляются черты импрессионизма. Трепетная изменчивость потоков света выделяет главные объекты композиций. Лаконичными выразительными средствами художник пытается достичь наиболее емкой передачи замысла.

Принимал участие в революционных событиях 1905 и одним из первых обратился к теме революционной борьбы русского крестьянства и пролетариата.

В 1905 г. появляется его картина "Расстрел", поразившая современников пронзительно отчаянным звучанием протеста. На опустевшей после казни площади остались лежать лицом в землю расстрелянные; вдали высятся мрачные силуэты домов и чуть намечены фигуры уходящих жандармов. Такой сжатости повествования и силы выразительности в передаче мотива из современной истории не достигал никто из предшественников живописца.

До конца жизни художник оставался реалистом. Серьезно изучая живую натуру, он свободно, поэтически переосмыслил ее, привнося в нее свое понимание красоты национального быта. Творчество С. Иванова отражает характерные поиски искусства конца XIX - начала XX в.

С. В. Иванов. «Приезд иностранцев. XVII век», 1901

С. В. Иванов. «Семья. В гости», 1907

С.В. Иванов. «Приезд Воеводы».

С. В. Иванов. «Царь и народ».

И.Е.Репин 1844 – 1930 гг - к 175-летию

Творческое наследие Репина просто грандиозно: предположительно от 1000-3000 картин. Его вещи рассеяны по многим частным коллекциям. Наиболее значительные произведения находятся в Третьяковской галерее и Русском музее.

Популярность Репина в народе с годами не ослабевает. Его искусство было одухотворено идеей служения интересам народа, поэтому оно дорого, близко и понятно людям.

Картины Ильи Ефимовича Репина это целые миры, пережившие их создателя и живущие своей самостоятельной жизнью, в сердцах и умах миллионов.

Репин и мистика.

Известно, что из-за постоянных переутомлений у знаменитого живописца начала болеть, а потом и вовсе отказала правая рука.

На время Репин перестал творить и впал в депрессию. Согласно мистической версии, рука художника перестала действовать после того, как он написал

Картину «Иоанн Грозный и его сын Иван» в 1885 году. Мистики связывают эти два факта из биографии художника с тем, что написанная им картина была проклята. Мол, Репин отразил в картине несуществующее историческое событие, и из-за этого был проклят. Однако позже Илья Ефимович научился писать картины левой рукой.

Деньгам знал счет. Несмотря на то, что он был вполне обеспеченным человеком, художник не позволял себе никаких значительных трат. Так, узнав, что по утрам билеты в петербургских трамваях стоят пятачок, а не гривенник, старался приезжать в столицу спозаранок. Когда его дочь Вера нуждалась в услугах массажиста, Репин предложил: «Ты возьми на один сеанс массажистку, заметь ее приемы и делай сама себе массаж!» При этом художник был завален заказами, и все знаменитости хотели, чтобы их портрет писал «сам Репин»

Как Маяковский Репина рисовал.

В 1915 году стихи Маяковского произвели большое впечатление на живописца Илью Репина. — Я напишу ваш портрет! — сказал великий художник, для любого это была большая честь. — А я — ваш! — ответил Маяковский и быстро тут же, в мастерской, сделал с Репина несколько карикатур, которые вызвали большое одобрение Художника, а один из рисунков особенно привлек внимание Ильи Ефимовича.

Картина «Приплыли» - написана не Репиным!

Уже никто, наверное, не сможет вспомнить, когда в обиход вошла крылатая фраза – «Картина Репина «Приплыли», тем самым спутав все факты в истории. На самом деле картина, которую все имеют в виду, была написана в 1870-х годах и в действительности носит название «Монахи не туда заехали». Написал её Соловьёв Л.Г. На картине изображены монахи, случайно приплывшие на лодке по реке к месту купания деревенских женщин, большей частью обнаженных. По одной из версий, причиной путаницы в авторстве является соседство картин Соловьёва с двумя подлинниками картин Репина в Сумском художественном музее.

Репин + Айвазовский = Пушкин.

«Прощание Пушкина с морем» (1887) — эта картина была создана Репиным в сотрудничестве с И. К. Айвазовским. Считается, что Айвазовский знал свою слабость в портрете, и сам пригласил Репина написать Пушкина в совместной картине. Позднее Репин так отозвался о совместной работе: «Дивное море написал Айвазовский. И я удостоился наmaleвать там фигурку». Картина была написана в год 50-летия со дня гибели Пушкина, она хранится во Всероссийском музее А.С.Пушкина в Санкт-Петербурге.

Богатство в простоте. Несмотря на богатство и известность, Репин, при жизни ставший классиком русского искусства, всегда тянулся к простоте. Круглый год художник спал на балконе, из-за необычной формы носившем название «Аэроплан».

Регулярно Илья Ефимович устраивал праздники, на которые приглашал местных жителей. Самый шумный из них состоялся в «Пенатах» 19 февраля 1911 года. В торжественной обстановке художник отметил 50-летие отмены крепостного права. По средам двери дома художника открывались для всех желающих. Для своих гостей Репин устраивал вегетарианские обеды. На них неоднократно бывали Горький и Шаляпин, а также живший по соседству Корней Чуковский.

Репин И. Е. «Крестный ход в Курской губернии».

Репин И.Е. «Приезд царей Иоанна и Петра Алексеевичей на Семеновский потешный двор».

Репин И.Е. Арест пропагандиста, 1880-1882.

Репин И.Е. «Бурлаки на Волге».

К.П.Брюллов 1799 – 1852 гг - к 220-летию

Карл Брюллов – выдающийся русский исторический живописец, портретист, пейзажист, автор монументальных росписей. При жизни его называли "Великим Карлом", он был гордостью и славой российской Академии художеств, удостоившей его в годы учебы такими академическими наградами как большие золотые медали за картины, ордена Анны III степени. Член Миланской и Пармской академий, Академии Святого Луки в Риме, профессор Петербургской и Флорентийской академий художеств, почетный вольный сообщник Парижской академии искусств. Для публики он воплощал миф о гении, блестящем, капризном, самоуверенном и недостижимом в своем мастерстве, образованности, светских знакомствах,

любовных похождениях и кутежах.

Родился 23 декабря 1799 г. Отец П.И. Брюлло. В девять лет Брюллов стал учеником Академии художеств, где уже занимались его старшие братья. Слава пришла к нему ещё в Академии – всех изумляла его способность превращать обыкновенные этюды в законченные, совершенные картины.

Знаменитый художник рос слабым и тщедушным ребенком, семь лет практически не вставал с постели и был истощен золотухой настолько, что «стал предметом отвращения для своих родителей».

Мальчик очень любил рисовать, казалось, карандаш стал продолжением его руки. В 10 лет Карла приняли в Петербургскую академию художеств. И окончил её с целой кипой золотых наград.

В 1819 г., подрабатывая рисованием портретов на заказ, Карл заслужил пенсионерскую поездку в Италию на четыре года, для себя и брата.

Перед отъездом с Высочайшего повеления братья изменили фамилию предков, добавив букву «въ» – теперь они стали Брюлловы.

С легкой душой уезжал Карл из дома летом 1822 г., но он тогда не мог знать, что вернется в Россию только через 13 лет и не увидит больше ни родителей, ни младших братьев.

В музеях Италии юный художник изучает живопись прошлых веков и впитывает впечатления от увиденного. Приступы жестокой лихорадки и нервное напряжение валили его с ног, но кипучая и неутомимая натура не знала меры ни в чем.

Активная светская жизнь, многочисленные новые знакомства не помешали Брюллову за годы, проведенные в Италии, создать огромное количество разнообразных произведений, в том числе жанровых сцен из итальянской жизни.

«Последний день Помпеи».

В 1827, художник впервые посетил развалины Помпеи и Геркуланума, потрясенный увиденным Брюллов не раз возвращался в разрушенный город, перед его мысленным взором вставала картина, на которой слепая стихия не просто отнимала человеческие жизни, но и обнажала души. Картина стала пиком творческих достижений живописца, толпы зрителей в Риме, Милане, Париже (золотая медаль 1834 г.) и Петербурге были заворожены грандиозностью замысла и исполнения.

Выкуп Т.Г. Шевченко. Брюллов лично ходатайствовал об освобождении из крепостничества Тараса Шевченко, будущего великого украинского поэта. С этой целью Брюллов по просьбе Жуковского написал его портрет для императорской фамилии, который разыграли в придворной лотерее. После выкупа Шевченко стал одним из любимых учеников Брюллова. Ещё после первой встречи Брюллова с Шевченко художник отозвался нём: «Мне его лицо нравится. Не холопское оно»!

Иногда не заканчивал картины. Некоторые картины Брюллова по неизвестным причинам заканчивали его ученики. К числу таких работ относится портрет И.А.

Крылова: он был написан за один прием. Художник усадил Крылова в кресло, набросал на холст контур, сделал подмалевок: написал голову, одежду, фон. Лишь на месте руки остался не покрашенный холст. Когда художник попросил баснописца прийти еще раз для окончания работы, тот, поднимая воротник шинели, лукаво улыбнулся: «А ведь вы, любезный Карл Павлович, портрет этот, приди я или не приди, никогда не окончите». И оказался прав. По неизвестной причине этот портрет не был закончен. Рука великого баснописца была написана (и довольно неумело) учеником Брюллова Ф.А.

Горецким с гипсового слепка руки покойного Крылова.

К. Брюллов. «Последний день Помпеи».

К. Брюллов. «Итомская долина перед грозой».

К. Брюллов. «Бахчисарайский фонтан» (1838-1849).

К. Брюллов. «Итальянский полдень»

К. Брюллов. «Итальянское утро»

К. Брюллов. «Всадница».

К. Брюллов. «Портрет графини Самойловой»

Н.К.Рерих - Гражданин Мира

1874 –1947 гг - к 145-летию

«Величайший интуитивист» А.М.Горький

«Николай Константинович Рерих был подвижником культуры всемирного масштаба. Он поднял над планетой Знамя Мира, Знамя Культуры, тем самым указав человечеству восходящий путь совершенствования».

Д.С.Лихачев.

«Творчество семьи Рерихов, представляет собою крупнейшее явление в истории мировой культуры. Н.К.Рерих был ученым, был философом, был замечательным художником, перед картинами которого замирает дух человека. Человек забывает мелочи повседневной жизни и начинает думать о вечном.

Творчество Николая Константиновича нужно человеку любой национальности, любого вероисповедания. Каждый, кто ищет духовности бытия, всегда стремится к Рериху, старается глубже проникнуть в его мысли, старается следовать его призывам». **В.В. Струминский.**

Явление срока

В феврале 1927 года в Монголии Николай Константинович Рерих пишет картину под названием «Явление Срока», где изображена голова воина в шлеме, парящая в облаках. Лицо воина имеет удивительную схожесть с чертами вождя мирового пролетариата – Владимира Ленина. Но что интересно: прототипом картины явилось другое полотно Рериха, написанное в Европе в 1920 году – на нем голова будто вырастает из земли, так же с лицом Ленина, но глаза этого воина-Ленина закрыты, он будто спящий, и называется она – «Сон Востока».

В 1920 году Николай Рерих не принимал революции и считал, что явление большевизма – это всего лишь сон, не более. И только после того, как Николай Константинович соотнес приход ленинизма в Россию с приходом Будды Майтрейи — грядущим Учителем человечества – глаза воина-Ленина на картине «Явление Срока» распахнулись. Вождь мирового пролетариата устремляет свой с прищуром взгляд в будущее. Рерих принял революционные идеи.

Театр души

Николай Константинович Рерих всегда интересовался театром. Мало кто знает, но из-под пера великого художника вышло, по меньшей мере, две-три пьесы.

Одна из них – «Милосердие» – сохранилась до наших дней. Исследователи Рериха, в том числе и Дмитрий Попов, куратор выставки «Свет Шамбалы», считает, что некоторые картины карельского периода являются иллюстрациями к пьесам, над которыми работал Николай Рерих. Это подтверждает характерная театральность некоторых полотен того периода.

Госпожа Кэмпбелл

У Рерихов была верная соратница и последовательница – американская гражданка Кэтрин Кэмпбелл, меценат. Она долгие годы позировала младшему сыну Николаю Константиновичу – Святославу, тоже художнику, была настоящим другом семьи, а Елену Ивановну Рерих считала своей духовной матерью.

Именно ей мы должны быть благодарны за возвращение уникальной коллекции полотен Рериха на родину. Еще до революции, путешествуя по старым городам России, Рерих создал более 90 этюдов «архитектурной серии», объединенных темой Древней Руси.

Во время экспонирования полотен в Америке в начале XX столетия, вся коллекция была незаконно распродана с аукциона. И только благодаря госпоже Кэтрин Кэмпбелл на родину Рерихов вернулись 42 уникальных этюда, – справедливость восторжествовала.

Голос судьбы

В силу разного социального происхождения, изначально отношения между Еленой Ивановной и Николаем Константиновичем были сложные: она из дворянского рода, внучатая племянница Кутузова и родственница Мусоргского, отец известный архитектор – Шапошников, отстроивший пол-Петербурга.

А Рерих — кто? Для семьи Шапошниковых брак Николая Константиновича и Елены Ивановны был невозможным. Но в какой-то момент Елена Ивановна услышала голос, который ей сказал: «Выходи замуж за Рериха».

А она, будучи человеком тонким и, в определенной мере, мистическим, знаки воспринимала, как действительность. Двум влюбленным суждено было быть вместе.

Две подписи одного таланта

Елена Ивановна стала для Николая Константиновича не просто верной спутницей, любимой женой, но и идейной вдохновительницей. Многие полотна Рерих пишет по её снам, видениям и мыслям.

Именно такого Рериха, накануне первой мировой войны, писатель Максим Горький назовёт «великим интуитивистом современности». В своих автобиографических очерках Николай Рерих писал, что по большому счету, под его картинами надо бы ставить две подписи.

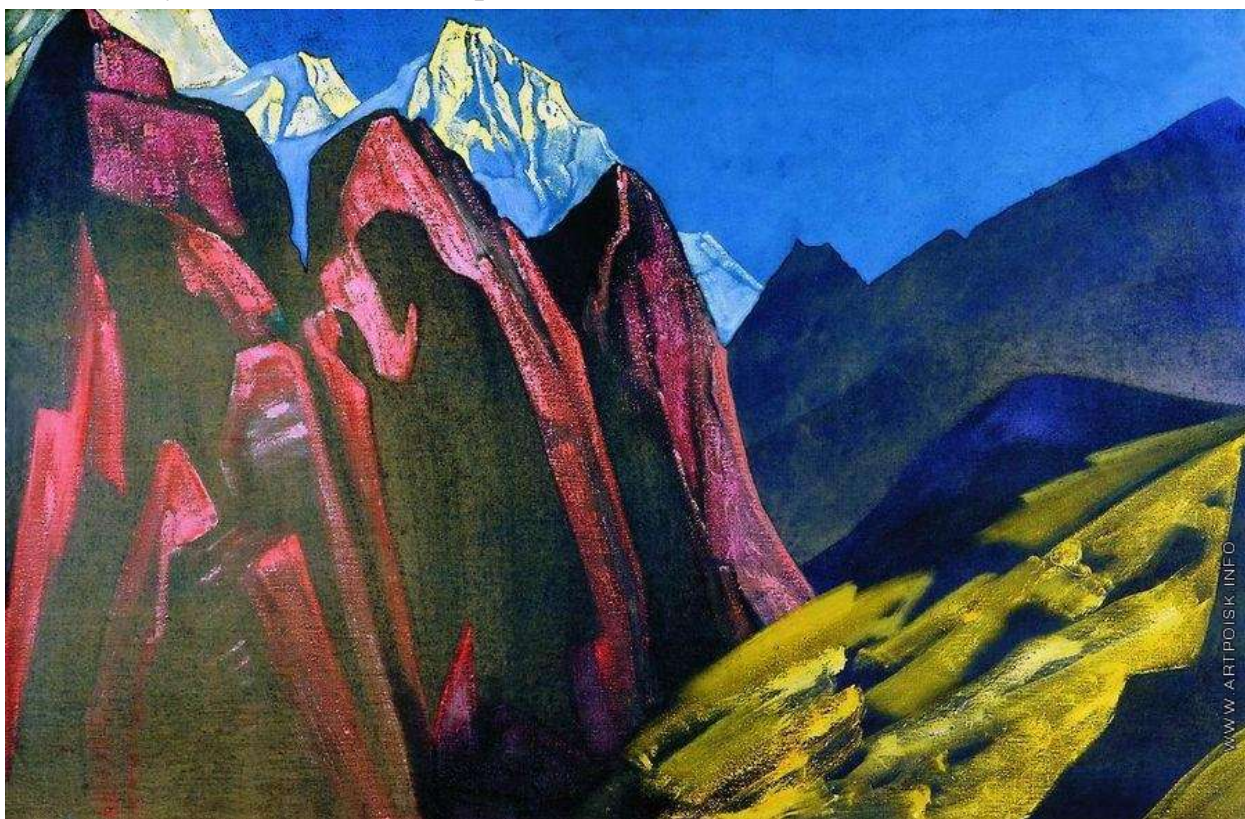
Сын своего отца

Юрий Николаевич Рерих, старший сын Николая, выдающийся ученый-востоковед, тоже прекрасно рисовал. Во время проживания в Финляндии, начиная с 1917 года, мольберты Николая Константиновича и сыновей, Юрия и Святослава, стояли рядом. Так, лет 10-15 тому назад в аукционном доме Сотби'с в Лондоне случился громкий конфуз – картины кисти Юрия Николаевича были проданы как работы Николая Константиновича. Настолько изысканными оказались работы старшего сына Рериха!

Метод везения сработал «автоматически»

Не секрет, что Святослав и Николай Рерихи практиковали для рисования метод «автоматического письма», основанный на фиксации подсознательных образов в состоянии медитации. «Открытие» этих рисунков было практически случайным: работая в архиве Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, Дмитрий Николаевич Попов, сотрудник Государственного музея Востока, буквально в первой попавшейся ему коробке обнаружил уникальную графику Николая Константиновича и Святослава.

«Автоматические рисунки», известные только в фотографиях, долгие годы были практически погребены в архивах Музея в Нью-Йорке, и только благодаря везению Дмитрия Попова, они стали достоянием художественного мира.

**Считает ум. Душа горит.
Как сложен мир, как много тем!
И лишь Искусство говорит
откуда, кто мы и зачем.**