ЖИВОПИСЬ конца 19 –начала 20 века

Новое поколение русских живописцев сформировалось в самом начале 90-х гг 19 века. Это были молодые представители московской живописной школы. Они претендовали на роль реформаторов живописи и выступили оппонентами художникам-передвижникам.

МИХАИЛ НЕСТЕРОВ

(1862—1942)

Михаил Васильевич Нестеров ро­дился в Уфе в купеческой семье; по­лучил образование в Московском училище живописи, ваяния и зодче­ства и в Петербургской академии художеств.

Ранние произведения Нестерова, считавшего себя учеником В. Г. Перо­ва и В. Е. Маковского, выполнены на исторические сюжеты в реалистиче­ской манере передвижников. Но вскоре в его творчестве наступил резкий перелом. Нестеров отрывался от старших передвижников медленно, но последовательно. Он написал картины «Христова невеста»(1887) «За приворотным зельем»(1889),жанр которых определить весьма трудно. Его нельзя назвать бытовым; не является он и историческим. Последнее произведение художник сам называл « оперой-картиной.» В этих двух работах Нестеров обращается к старым легендам, к разного рода литературным источникам, в которых вырисовывается идеал молодой женщины, трагическая судьба которой делает еще более выразительной ее красоту. Отныне художник стремился передать тоску по утра­ченному, несбыточному, воплотить тему мятущейся души, готовой скрыться от мирских треволнений за стенами монастыря, и, наконец, тему уединения, душевного покоя, рас­крыть которую мастеру помогал лирический русский пейзаж. Сам Нестеров называл направление, в ко­тором работал, «опоэтизированным реализмом». Уходя в мир чувств, он искал свой идеал в глубоко и искрен­не верующих людях прошлого.

«Видение отроку Варфоломею» (1889—1890 гг.) — центральное про­изведение Нестерова. В его основу лёг эпизод из жития преподобного Сергия Радонежского — одного из самых почитаемых святых на Руси, основателя Троице-Сергиевой лав­ры. Мальчик-пастушок Варфоломей (будущий Сергий) потерял жеребят в лесу. Отправившись на поиски, он забрёл в пустынное место и встре­тил незнакомого старца-священни­ка. Тот дал отроку кусочек просфо­ры и вместе с ним — тягу к учению и просветлению. Идеал иночества был в то время популярен в народе и в среде интеллигенции, которая в традиционном монашестве искала спасительные черты русского национального своеобразия. Кроме этой нравственной идеи, которая нашла отклик в русском образованном обществе, Нестеров как бы предложил прекрасный пример непосредственного восприятия русской природы, с которой слито бытие человека. «Видение отроку Варфоломею» - это большой холст, в котором присутствуют черты непосредственного восприятия, и элемент трансформации природы Художник условное сочетает с натурным, реальным. Это черты нового стиля – стиля модерн. Композиция приобретает устойчивый характер. Горизонт поднят высоко. Весь пейзаж словно стелется по поверхности холста. В композиции господствуют спокойные плавные ритмы пейзаж как бы составлен из разных компонентов: перелесок со старой церквушкой на краю, зеленое капустное поле, холм, поросший редким лесом , извивающаяся речка, березка, рябинка, дорога. Кажется, что Нестеров «учел» все детали, чтобы сделать пейзаж наиболее типично национальным. Эта многокомпонентность ландшафта делает его в какой-то мере нереальным, необитаемым. Фигуры старца и мальчика Варфоломея изображены на первом плане перед пейзажем, а не в нем. Трудно представить себе человеческие фигуры в глубине этого, скорее всего вымышленного пространства. Нестеров распространяет на пейзаж те чувства, которыми живут его герои.

В стилистике картины отчётливо проступают признаки националь­ного варианта модерна. Местом действия служит реальный средне­русский пейзаж в окрестностях Аб­рамцева. Через природу художник пытался донести настроение созер­цательности и умиротворения, просветленности, тишины. Все эти качества воплощены художником не только с помощью умелого соединения мотивов, найденных в природе Абрамцева, но и сочетанием близких друг другу оранжевых, серых, зеленых тонов, мягкой трактовкой пространства, которая не размывает краски, а сохраняет прозрачность далей, что создает ощущение особой сказочности, чудесности момента Это полотно открывало так на­зываемый «Сергиевский цикл», в который ещё вошли «Юность пре­подобного Сергия» (1892—1897 гг.), «Труды Сергия Радонежского» (1896—1897 гг.), «Преподобный Сер­гий Радонежский» (1899 г.).

Одновременно мастер запечат­лел образы монахов и пустынни­ков, старцев-отшельников, мечтате­лей и печальных девушек. Все они предстают на фоне неброских рус­ских пейзажей. Природа на карти­нах Нестерова всегда тиха и спо­койна. Здесь никогда не бушуют бури, не льют дожди, не грохочет гром и ветер не качает деревьев. Голубизна неба безмятежно чиста, прозрачна. Одинокие скиты, глав­ки деревянных церквей на фоне неба — всё это поддерживает ощущение прочной связи прошлого с настоящим. В работах «Под благо­вест» (1895 г.), «Великий постриг» (1898 г.) и других художник не опи­сывает конкретных событий. Это — события православной духовной жизни.

Программными произведения­ми мастера стали «Святая Русь» (1905 г.) и «На Руси» («Душа народа», 1916 г.). На первой картине худож­ник представил Христа в окружении русских святых и народа, на фоне русской природы. Полотно «На Руси» изображает крестный ход. Здесь Нестеров создаёт обобщён­ный образ русского народа, показы­вая все сословия и типы, не только современные, но и исторические. На картине запечатлены и реаль­ные персонажи — Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский и др. Художника всегда притягивал портретный жанр. Правда, в начале творческого пути он писал портре­ты лишь как этюды к будущим кар­тинам. К 1905—1906 гг. относится собственно портретный цикл Несте­рова, куда вошли портреты жены, дочери, княгини Н. Г. Яшвиль, худож­ника Яна Станиславского.

Второй портретный цикл Несте­ров посвятил философии и религии. В 1917 г. мастер написал портрет выдающихся русских религиозных мыслителей — П. А. Флоренского и С. Н. Булгакова, прогуливающихся у Троице-Сергиевой лавры. Эта кар­тина, в которой Святая Русь как бы соединилась с реальной Россией, получила название «Философы». После революции художник на­ходился в растерянности перед шквалом событий, унёсшим при­вычный жизненный уклад. Вплоть до 1922 г. он не создал сколько-ни­будь значительных произведений, это было время молчания. Не желая участвовать в реализации ленин­ского плана монументальной пропа­ганды, Нестеров уехал из Москвы, и его мастерская оказалась разгром­ленной. Но всё же в советские годы он стал автором замечательной га­лереи портретов известных мос­ковских учёных, художников. Своими картинами Нестеров, как и церковными росписями, Нестеров значительно отделялся от главных тенденций московской школы.

Михаил Нестеров.

Видение отроку Варфоломею. 1889—1890 гг. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

*Просфора — освящён­ный хлеб, употребляемый во время причащения.

Михаил Нестеров.

Под благовест. 1895 г.

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

Михаил Нестеров.

Философы (Портрет П. А. Флоренского и С. Н. Булгакова). 1917 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Михаил Нестеров. Портрет И. П. Павлова. 1935 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Московская школа до начала ХХ века предпочитала непосредственно-живописные формы освоения мира и была далека от сложной философской проблематики. Наиболее последовательно эту основную московскую тенденцию выразил Константин Алексеевич Коровин (1861—1939)

Константина Алексеевича Корови­на часто называют «русским им­прессионистом». Действительно, из всех русских художников рубежа XIX—XX вв. он наиболее полно ус­воил некоторые принципы этого направления — радостное воспри­ятие жизни, стремление к передаче мимолётных ощущений, тонкой иг­ры света и цвета.

Коровин, коренной москвич, по­лучил образование в Московском училище живописи, ваяния и зодче­ства. Во времена его учёбы (1875— 1886 гг.) ведущими преподавателями были художники-передвижники — В. Г. Перов, А. К. Саврасов.

Однако молодому художнику оказался чужд главный принцип русского реализма — повышенное внимание к сюжету, содержанию произведения в ущерб чисто живописным поискам. Для Коровина вопрос «как писать?» всегда был важнее проблемы «что писать?». Лю­бой мотив заслуживал внимания, если заключал в себе хоть искру кра­соты. Это подтверждает ранняя ра­бота «Портрет хористки» (1883 г.), во многом близкая исканиям им­прессионизма. Некрасивая, но при­влекающая внимание, героиня о чём-то грезит. Мастер пытается пе­редать её странное обаяние при по­мощи игры света на лице, платье, шляпке, зелёной листве, обобщённо «набросанной» на втором плане.

Константин Коровин.

Портрет хористки. 1883 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Константин Коровин.

У балкона. Испанки Леонора и Ампара.

1888—1889 гг.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Поездка по Испании, Италии и Франции (1888— 1889 гг.) принесла живописцу немало новых впе­чатлений. Молодые женщины стоят в комнате у балкона и сквозь приоткрытые жалюзи наблю­дают за происходящим на улице. В картине нет ярких цветовых пятен. Предметы интерьера — ковры, скатерть на столе, ваза, занавески — напи­саны приглушёнными красками. Эта сдержанная, изысканная палитра составляет главное досто­инство работы.

Константин Коровин.

Париж. Бульвар Капуцинок. 1906 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Константин Коровин.

Зимой. Фрагмент. 1894 г.

Государственная Третьяковская галерея, Москва.

Стремлением решать прежде всего живописные задачи проникнуты портреты и жанровые сцены Коро­вина 80-х гг.

Большое место в творчестве Ко­ровина занимал пейзаж. Художник писал и парижские бульвары («Па­риж. Бульвар Капуцинок», 1906 г.), и эффектные морские виды, и сред­нерусскую природу. Картина «Зи­мой» (1894 г.) изображает скром­ный, неприметный уголок России. Но она притягивает внимание зри­теля своей сложной, хотя и лишён­ной внешних эффектов цветовой гаммой, тончайшими переходами тонов, разнообразием приёмов на­ложения красок.

Совсем иной становится палитра мастера в натюрмортах. Он пишет густыми сочными красками, крупны­ми контрастными мазками («Рыбы, вино и фрукты», 1916 г.).

Коровин много работал для теат­ра, оформлял драматические, опер­ные и балетные спектакли. Так, в 1909 г. художник выполнил эскизы декораций и костюмов для поста­новки оперы Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок», осуществ­лённой в Большом театре.

В русском искусстве конца XIX в. были ещё очень сильны реалистические традиции передвижников, для которых точная картина дейст­вительности и её социальная оцен­ка были намного важнее живопис­ной формы и техники. Поэтому творчество Коровина получило признание далеко не сразу. Он же оказался одним из первых, кто бле­стяще продемонстрировал русской публике, что красота живописи, пе­редающей ощущение полноты бы­тия, и есть самое глубокое содержа­ние любой картины.

Константин Коровин. Рыбы, вино и фрукты. 1916 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва.

.