

УДК 75.03

Становление уникального художественного языка русской живописи

Му Кэ

Аспирант,

Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова,
109004, Российская Федерация, Москва, переулок Товарищеский, 30;

e-mail: Ke.mu@yahoo.com

Аннотация

Предметом анализа в статье является художественный язык русской живописи, его уникальные характеристики, а также особенности становления русского академического искусства. Внимание акцентируется на специфике жанров и стилей русской живописи, начиная с XIX века. **Цель** исследования заключается в доказательстве того, что создание объединений известных русских художников способствовало развитию их творческих интересов, свободе выбора тем и поиске подлинных свойств истинного искусства.

Методологию исследования составили сравнительно-исторический метод, посредством которого детально рассмотрено развитие творчества художников, их роль в становлении уникального художественного языка русской живописи, и комплекс методов эмпирического уровня, а именно, изучение биографий художников, специфики их полотен. Методологическая база статьи сформирована на совокупности актуальных трудов по теории и истории, психологии и социологии искусства, истории русской живописи XIX–XX веков.

Результаты. Акцентированы новые формы искусства русских живописцев обозначенного периода. Расширен взгляд на развитие уникальных стилей и техник таких художников, как И. Крамской, В. Перов, А. Саврасов, Н. Ге, В. Поленов, В. Васнецов, Ф. Васильев, И. Шишкин, А. Куинджи, И. Левитан, В. Серов, В. Суриков, И. Репин, В. Верещагин.

Заключение. Констатируется, что одновременно с известными мастерами творили художники со схожей творческой манерой, работы которых также представляют большой интерес для истории искусства. Это доказывает, что уникальный художественный язык русской живописи существует и ставит отечественное изобразительное искусство на уровень мировой художественной культуры.

Для цитирования в научных исследованиях

Му Кэ. Становление уникального художественного языка русской живописи // Культура и цивилизация. 2017. Том 7. № 3А. С. 310-317.

Ключевые слова

Изобразительное искусство, русская живопись, академия искусств, ассоциация художников, выставки, передвижники, художественный язык.

Введение

Русская культура в целом и изобразительное искусство в частности долгое время развивались под сильным европейским влиянием, но сохранили сильные национальные интонации. Творения русских художников, удивительно разнообразные по художественному языку, охватывают все жанры и стили живописи.

Русские живописцы XIX века с течением времени уставали от академических монополий в искусстве, стремились к независимости и свободному творчеству [Сарабьянов, 1989, 116]. В любом случае, создание объединенного членства известных русских художников способствовало интересам (в том числе экономическим) многих из них. Так, например, в 1863 году 14 выпускников-художников во главе с Иваном Крамским отказались выполнить выпускную картину по предлагаемой Академией мифологической тематике «Праздник в Валгалле», потребовав свободного выбора темы. Однако в Академии категорически отказались, после чего многие живописцы покинули учебное заведение.

Искусство жанровой живописи в свете новых задач искусства

Общество известных русских художников пыталось показать в своих работах истинное искусство, которое, как они полагали, должно цениться намного выше, чем мифологическое. Художники широко пропагандировали изящное искусство, целью которого было социальное и эстетическое воспитание масс [Стернин, 1988, 49]. Так, сюжеты многих произведений представителей Союза русских художников в стиле жанровой живописи взяты из реальной жизни.

Русские художники на первой выставке художников-передвижников убедительностью заявили о появлении нового художественного движения, постепенно развивавшегося с 1860-х годов. На этой выставке были представлены картины многих известных русских живописцев всех популярных жанров: портрет, пейзаж и исторические полотна.

В судьбе художников описываемого периода огромную роль сыграл П.М. Третьяков (1832-1898). Этот русский филантроп собрал огромное количество картин, большая часть из которых была им куплена у соотечественников. Позже его собрание картин достигло уровня музейной коллекции [Ненарокова, 2011, 63] и со временем были передано музею в Москве. Теперь это всемирно известная Третьяковская галерея, где представлены шедевры русская живопись, рисунки и графика и пр.

Художественный язык русских живописцев XIX–начала XX веков

Известным художником, повлиявшим на формирование уникального художественного языка живописи, одним из основных реформистов русского искусства стал Иван Крамской (1837-1887). Иван Крамской своей анти-академической деятельностью, который способствовал благому развитию молодых художников [Яковлева, 1990, 48]. Основу его творчества составил портретный жанр. Им написаны знаменитые портреты Льва Толстого, Михаила Салтыкова-Щедрина, Софьи Николаевны Крамской и многие другие.

Картины Василия Перова вошли золотой фонд мирового реалистического искусства: «Проповедь в селе», «Приезд станового на следствие», «Чай в Мытищах», «Тройка», «Последний кабак у заставы», «Приезд гувернантки в купеческий дом». Любимой всеми охотниками и наиболее обсуждаемой ими остается картина художника «Охотники на привале» [Овчинников, 2001, 676-682]. Заслуживают внимания и портреты известных современных писателей, принадлежащие кисти В. Перова: портрет Достоевского, Тургенева и Островского. Этот художник, лучше других показал в своих произведениях дух свободы и творческий выбор мастера.

Хорошим пейзажистом, мастером лирического русского пейзажа является Алексей Саврасов (1830-1897). Художника привлекал русский пейзаж, он вдохновлялся необычайной лирикой, тайной бытия [Мальцев, 1989, 51]. Прославлена картина художника «Грачи прилетели». Другие его не менее популярные картины – это полотна «Повеяло весной», «Ранняя весна», «Зимний пейзаж», «Дворик. Зима», «Пейзаж с церковью», «Швейцарский пейзаж с лошадьми», «Дорога в лесу», «У ворот монастыря», «Новодевичий монастырь» и другие. Творчеством Саврасова в русском изобразительном искусстве была возрождена лирика, акцентированная на безграничной любви к родине. После этого художника лирический пейзаж обрел большую популярность в русском изобразительном искусстве.

Николай Ге (1831-1894) – один из руководителей и организаторов независимой ассоциации художников. Его увлекала мировая и отечественная национальная история. Славу художника составили картины «В Гефсиманском саду», «Тайная вечеря», «Выход Христа с учениками с Тайной вечери», «Голгофа», «Распятие», «Совесь. Иуда», «Суд царя Соломона», «Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы», «Лейла и Хаджи Абрек» и другие работы.

Значительно в русской пейзажной живописи наследие Василия Поленова (1844-1927), работы которого выделяются трогательным эмоциональным восприятием цветового богатства и яркости красок. Этому художнику был присущим постоянный поиск красоты, побуждение к хорошему настроению и отдыху. Наиболее знамениты его работы «Московский дворик», «Заросший пруд», «Золотая осень», «Бабушкин сад», «Русская деревня», «Мечты» и другие.

Оригинальным художником был и Виктор Васнецов (1848-1926) – портретист, пейзажный мастер и театральный художник. В составе ассоциации художников с 1878 года. Некоторое время мастер работал в театре, создавая декорации и костюмы к спектаклям и сказкам, оказав тем самым огромное влияние на развитие театрально-декоративного искусства

в России. Один из первых замечательных русских живописцев, чье творчество направлено на русский фольклор. В. Васнецов создал множество полотен на тему русской истории, национальных легенд и преданий [Сарабьянов, 1989, 27]. В известных произведениях художник стремился передать эпический характер культуры Руси, проникнутый глубоко поэтичным национальным восприятием древнего времени [Яковлева, 1990, 14]. Творческая манера В. Васнецова сыграла огромную роль в развитии русской национальной живописи и формировании ее оригинального художественного языка.

Отметим также талант молодого художника Федора Васильева (1850-1873), прожившего короткую жизнь. Любимый мотив пейзажных картин художника – проселочные дороги, овраги, выбоины, полуразрушенные, превращенные в землю крестьянские хижинки. Ф. Васильеву в пейзажах мрачных состояний русской природы удалось, однако, показать и ее истинную красоту, заставляя современников восхищаться неповторимостью и самобытностью природы, которую можно увидеть в деревне [Виннер, 1962, 23-26].

Уникален художник Иван Шишкин (1832-1898), со всей любовью к природе леса с его живописными оттенками стволов деревьев, яркими, озаренными солнцем и легкостью полянами. Широко известные картины Шишкина «Утро в сосновом лесу», «Хвойный лес», «Зима», «В парке», «В роще», «Облака», «Золотая осень», «Сосновый бор», «Осенний пейзаж», «Рожь», «Сосны, освещенные солнцем», «Березовая роща», «Часовня в лесу», «Две женские фигуры» и многие другие работы. Этот мастер работал с деталями, богатыми контрастами световых оттенков. В своих полотнах воплощал самые тонкие знания родной природы, накопленные во время долгой творческой жизни [Манин, 2008, 57]. Многочисленные картины И. Шишкина получили огромную популярность не только среди современников, эти картины известны и сегодня большому кругу поклонников его произведений. Никто до Шишкина с такой ошеломительной откровенностью не сказал зрителю о любви к русской природе. Полотна И.И. Шишкина стали классикой национальной русской пейзажной живописи и снискали любовь публики.

Художник Архип Куинджи (1841-1910) нашел уникальный, независимый способ работы в ландшафтном искусстве [Мельникова, 2010, 17]. В своих картинах «После дождя», «На острове Валааме», «Березовая роща», «Днепр утром», «Снежные вершины», «Море. Крым», «Радуга» и других художник показал российскую природу по-особому – в ее открытых просторах, необычном искрящемся цвете и контрасте чистых красок.

Великим мастером тихих русских пейзажей является Исаак Левитан (1860-1900), который также любил изображать красоты природы. Левитан умел передать яркие оттенки российской погоды даже в межсезонье. Шедеврами художника стали картины «Дорога. Солнечный день», «Долина реки», «Туман над водой», «Волга после дождя», «Июньский день», «Разлив. Весна», «Заросший пруд», «Деревенька», «Дождливый вечер», «Часовня в Плесе», «В парке», «Избы», «Крымский пейзаж», «Осенний пейзаж». Картины И. Левитана требуют от реципиента тщательной задумчивости: невозможно смотреть на полотна, не постигнув весь замысел живописца, который оставил нам свою уникальную пейзажную живопись.

Полотна кисти известного художника Ильи Репина (1844-1930) отличаются универсальностью направлений в изобразительном искусстве. Репин написал ряд монументальных жанровых картин, получивших огромную популярность у современников, чем произвел сильное впечатление на публику [Федоров-Давыдов, 1989, 31]. Путешествуя по Волге, он нарисовал много этюдов, которые впоследствии использовались в известной картине «Бурлаки на Волге». После этой работы художник снискал потрясающая популярность. В то же время И. Репин написал ряд работ на историческую тематику: «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», «Казачи на Черном море», «Борис Годунов у Ивана Грозного», «Запорожский полковник» и другие. Портреты, созданные И. Репиным, характеризуют изображенного персонажа психологически правдоподобно. Илья Репин оставил значительный след в истории русской живописи, сформировав собственный стиль.

Василий Суриков (1848-1916) – великий русский мастер, хорошо знакомый с русским укладом жизни и обычаями прошлого. Во многих своих работах Суриков изображал трагические фрагменты русской истории. Из числа таких картин выделяется замечательная историческая работа «Боярыня Морозова». Среди работ художника также прослеживается и трагическая забава, и праздничная суэта. Уникальность суриковских картин в значительной степени живописности и верном соответствии русской жизни.

Валентин Серов (1865-1911) известен благодаря работе «Девочка с персиками» – картине, окруженной чувством духовности и нежности ребенка. Также известны полотна «Дети», «Зимой», «Осенний вечер», «Летом», «Зима в Абрамцево. Церковь». Мастерство художника развивалось в нескольких направлениях, но более всего ему был близок жанр портрета.

Василий Верещагин (1842-1904) в отличие от большинства своих соотечественников, которые пришли из народа и были отрезаны от «общества», по своему происхождению, образованию и социальному положению принадлежал этому «обществу». Вот почему его искусство было более сознательным, а его проповедь была более смелой, более концентрированной и устойчивой. Примечательно, что В. Верещагин – русский художник, большей популярности добившийся за пределами своей страны. Он рассматривал русские темы с точки зрения человека западной культуры, фактически с точки зрения гражданина мира. В его картинах нет следа упрямой тенденции, характерной для многих его современников, отделиться от остального мира. Этот художник был типичным русским дворянином, человеком широких взглядов, открытого интеллекта, врожденного благородства намерений и абсолютно чуждым мелкому и узкому патриотизму.

Но эта аристократичная черта характера Верещагина теряет свое значение, как только мы обратимся к изучению его произведений. И это очень характерно именно для русского художника [Володарский, 2000, 19]. В. Верещагин был «европейцем» во всех своих проектах, однако сформировать правильные взгляды на искусство он не мог, замкнувшись лишь в интересах людей своего круга, которые, как правило, смотрели на искусство с некоторым

презрением и недоумением. Не менее сложно было ему в общении со своими товарищами-художниками, полностью поглощенных социальными проблемами и абсолютно безразличных к вопросам чисто эстетическим. Правда, В. Верещагин имел счастье еще молодым человеком приехать в Европу. И хотя в силу скудной подготовки его поездка оказалась мало полезной и многие европейские мастера остались совершенно непонятны художнику, все же сам он не испытывал недостатка ни в жизненной энергии, ни в силе. Возможно в этом заключается причина безотрадного впечатления, которое производит творчество Верещагина. Тем не менее В. Верещагин займет почетное место в истории русского искусства. Его картины и сегодня не утратили значения, что свидетельствует о скрытой в них великой силе и художественном потенциале. Они плохо раскрашены и по-детски нарисованы, но их хорошо продуманная композиция показывает В. Верещагина как талантливую «режиссера», что чисто в живописном отношении имеет определенное значение. В свое время Верещагин был пионером в искусстве, и многие его цветовые открытия сохранили свою ценность до наших дней. Например, его индийские эскизы действительно наполнены огнем и сиянием, а ряд изображений костюмов герою буквально ослепляют.

Заключение

Оплотом русского интерпретационного реализма являются творчество В. Перова, В. Верещагина и И. Репина. Но наряду с этими мастерами творили многие художники с похожими тенденциями, работы которых представляют большой интерес для истории искусства и прежде всего для истории русской культуры. Все они – И. Крамской, А. Саврасов, В. Суриков, Ф. Васильев, В. Поленов, И. Шишкин, Н. Ге, В. Васнецов, А. Куинджи, И. Левитан – своим творчеством доказали, что уникальный художественный язык русской живописи существует и его культурный «код» полноценно вписывает отечественное изобразительное искусство в мировую художественную культуру.

Библиография

1. Овчинников В.В. (ред.) Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова: в 3 т. Т. 3: XVIII-XIX вв. М.: Олма-Пресс, 2001. 800 с.
2. Виннер А. Техника живописи Ф. Васильева // Художник. 1962. № 6. С. 23-26.
3. Володарский В. Василий Верещагин. М.: Белый город, 2000. 64 с.
4. Манин В. Иван Шишкин. М.: Белый город, 2008. 400 с.
5. Мальцева Ф. Алексей Кондратьевич Саврасов. Л.: Художник РСФСР, 1989. 192 с.
6. Мельникова Л. Куинджи // Великие художники (альбомы мировой живописи): в 80 т. Киев: Комсомольская правда в Украине, 2010. Т. 5. 48 с.
7. Ненарокова И. Павел Третьяков и его галерея. М.: Арт-Родник, 2011. 256 с.

8. Пастон Э.В. Виктор Васнецов. М.: Белый город, 2001. 63 с.
9. Сарабьянов Д. История русского искусства второй половины XIX в. М., 1989. 474 с.
10. Стернин Г. Художественная жизнь России 1900-1910-х годов. М.: Искусство, 1988. 288 с.
11. Федоров-Давыдов А. Илья Ефимович Репин. М.: Искусство, 1989. 216 с.
12. Шилова Е. Виктор Васнецов: альбом. – М.: Арт-Родник, 2004. 72 с.
13. Яковлева Н.А. Иван Николаевич Крамской. 1837-1887. Л.: Художник РСФСР, 1990. 112 с.

The formation of a unique artistic language of Russian painting

Ke Mu

Postgraduate,

Moscow State Academic Art Institute named after V.I. Surikov of Russian Academy of Arts,
109004, 30 Tovarishcheskii lane, Moscow, Russian Federation;
e-mail: Ke.mu@yahoo.com

Abstract

Objective. The subject of analysis in the article is the artistic language of Russian painting, its unique characteristics, as well as the peculiarities of the formation of Russian academic art. Attention is focused on the specifics of genres and styles of Russian painting, since the XIX century. The aim of the study is to prove that the creation of associations of famous Russian artists contributed to the development of their creative interests, freedom of choice of topics and the search for genuine properties of true art.

Methods. The methodology of the study consists of a comparative-historical method, through which the development of artists' creativity, their role in the formation of the unique artistic language of Russian painting is considered, and a set of empirical methods, in particular the study of the biographies of artists, the specifics of their canvases. The methodological basis of the paper is formed on the totality of relevant works on theory and history, the psychology and sociology of art, the history of Russian painting of the XIX-XX centuries.

Results. New forms of art of Russian painters of the designated period are accentuated. The view on the development of unique styles and techniques of such artists as I. Kramskoy, V. Perov, A. Savrasov, N. Ge, V. Polenov, V. Vasnetsov, F. Vasiliev, I. Shishkin, A. Kuindzhi, I. Levitan, V. Serov, V. Surikov, I. Repin, V. Vereshchagin is broadened.

Conclusion. It is stated that simultaneously with the famous masters artists with a similar creative manner created as well, whose works are also of great interest for the history of art. This proves that the unique artistic language of Russian painting exists and puts the national fine art on the level of the world artistic culture.

For citation

Mu Ke (2017) Stanovlenie unikal'nogo khudozhestvennogo yazyka russkoi zhivopisi [The formation of a unique artistic language of Russian painting]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 7 (3A), pp. 310-317.

Keywords

Fine arts, Russian painting, Academy of Arts, association of artists, exhibitions, Peredvizhniki (Wanderers), artistic language.

References

1. Fedorov-Davydov A. (1989) *Ilya Efimovich Repin* [Ilya Efimovich Repin]. Moscow: Iskusstvo Publ.
2. Mal'tseva F. (1989) *Aleksei Kondrat'evich Savrasov* [Alexey Kondratievich Savrasov]. Leningrad: Khudozhnik RSFSR Publ.
3. Manin V. (2008) *Ivan Shishkin* [Ivan Shishkin]. Moscow: Belyi gorod Publ.
4. Mel'nikova L. (2010) Kuindzhi [Kuinji]. *Velikie khudozhniki (al'bomy mirovoi zhivopisi): v 80 t.* [Great artists (albums of world painting): in 80 vol. V. 5]. Kyiv: Komsomol'skaya pravda v Ukraine Publ.
5. Nenarokomova I. (2011) *Pavel Tret'yakov i ego galereya* [Pavel Tretyakov and his gallery]. Moscow: Art-Rodnik Publ.
6. Ovchinnikov V.V. (ed.) (2001) *Zhizn' zamechatel'nykh lyudei. Biograficheskaya biblioteka F. Pavlenkova: v 3 t. T. 3: XVIII-XIX vv.* [The life of remarkable people. Biographical library of F. Pavlenkov: in 3 volumes. V. 3: XVIII-XIX centuries]. Moscow: Olma-Press Publ.
7. Paston E.V. (2001) *Viktor Vasnetsov* [Victor Vasnetsov]. Moscow: Belyi gorod Publ.
8. Sarab'yanov D. (1989) *Istoriya russkogo iskusstva vtoroi poloviny XIX v.* [The history of Russian art of the second half of the XIX century]. Moscow: Izd-vo Iskusstvo Publ.
9. Shilova E. (2004) *Viktor Vasnetsov: al'bom* [Victor Vasnetsov: album]. Moscow: Art-Rodnik Publ.
10. Sternin G. (1988) *Khudozhestvennaya zhizn' Rossii 1900-1910-kh godov* [The artistic life of Russia in the 1900s-1910s]. Moscow: Iskusstvo Publ.
11. Vinner A. (1962) Tekhnika zhivopisi F. Vasil'eva [Technique of painting of F. Vasiliev]. *Khudozhnik* [Artist], 6, pp. 23-26.
12. Volodarskii V. (2000) *Vasilii Vereshchagin* [Vasily Vereshchagin]. Moscow: Belyi gorod Publ.
13. Yakovleva N.A. (1990) *Ivan Nikolaevich Kramskoi. 1837-1887* [Ivan Nikolayevich Kramskoy. 1837-1887]. Leningrad: Khudozhnik RSFSR Publ.