СУХОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА

БИОГРАФИИ И РЕПРОДУКЦИИ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ХУДОЖНИКОВ ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВ ДЛЯ ДХШ И ДШИ

2025 г.

Аннотация

Сборник биографий и репродукций русских и зарубежных художников по Истории искусств для дхш и дши отделений ИЗО представляет собой профессионально составленный учебно-методический комплекс, разработанный специально для обучающихся детских художественных школ и школ искусств.
Материал включает тщательно отобранные произведения мирового искусства различных эпох и направлений, позволяющие сформировать у обучающихся целостное представление об историческом развитии изобразительного искусства.
Методическая ценность издания заключается в возможности использования репродукций как наглядного пособия при изучении основных художественных стилей, направлений и техник.

Материал может использоваться как на занятиях под руководством преподавателя, так и для самостоятельной работы обучающихся.
Целевая аудитория сборника — обучающиеся ДХШ и ДШИ, преподаватели художественных дисциплин, а также все, кто интересуется историей искусства и стремится расширить свои знания в этой области.
Данное издание станет незаменимым помощником в образовательном процессе и послужит надежным фундаментом для формирования профессиональных компетенций будущих художников.

Составитель: Сухова Оксана Александровна
заведующая отделением ИЗО
преподаватель высшей категории
МАУ ДО "ДШИ" Тоцкого района

Оформление выполнено Кунщыной Евгенией Андреевной

Содержание

Аннотация 2

1. Айвазовский И. К. 5
   1.1. "Девятый вал" 7
   1.2. Репродукция картины "Девятый вал" 10

2. Брюллов К. П. 11
   2.1. "Последний день Помпеи" 13
   2.2. Репродукция картины "Последний день Помпеи" 19

3. Васнецов В. М. 20
   3.1. "Алёнушка" 23
   3.2. Репродукция картины "Алёнушка" 28

4. Врубель М. А. 29
   4.1. "Демон сидящий" 31
   4.2. Репродукция картины "Демон сидящий" 34

5. Караваджо М. М. 35
   5.1. "Юноша с лютней" 38
   5.2. Репродукция картины "Юноша с лютней" 41

6. Кустодиев Б. М. 42
   6.1. "Купчиха за чаем" 44
   6.2. Репродукция картины "Купчиха за чаем" 48

7. Левитан И. И. 49
   7.1. "Март" 51
   7.2. Репродукция картины "Март" 53

8. Леонардо Да Винчи 54
   8.1. "Мона Лиза" 56
   8.2. Репродукция картины "Мона Лиза" 59

9. Пукирев В. В. 60
9.1. "Неравный брак" 62
9.2. Репродукция картины "Неравный брак" 65

10. Рафаэль С. 66
10.1. "Сикстинская мадонна" 69
10.2. Репродукция картины "Сиктинская мадонна" 73

11. Рембрандт Харменс Ван Рейн 74
11.1. "Возвращение блудного сына" 77
11.2. Репродукция картины "Возвращение блудного сына" ... 82

12. Репин И. Е. 83
12.1. "Не ждали" 86
12.2. Репродукция картины "Не ждали" 90

13. Саврасов А. К. 91
13.1. "Грачи прилетели" 93
13.2. Репродукция картины "Грачи прилетели" 97

14. Серов В. А. 98
14.1. "Девочка с персиками" 100
14.2. Репродукция картины "Девочка с персиками" 104

15. Суриков В. И. 105
15.1. "Утро стрелецкой казни" 107
15.2. Репродукция картины "Утро стрелецкой казни" 114

Список использованной литературы и источников 115

ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ АЙВАЗОВСКИЙ (1817–1900 ГГ.)

И.К. Айвазовский пример точнейшего "попадания" в собственную судьбу. Ему везло во всём - в творчестве, вызывавшим неизменное восхищение, в научных изысканиях, в дружбе, в учениках, в общественной деятельности. И.К. Айвазовский - всемирно известный русский художник-маринист, баталист, коллекционер и меценат.

Родился в Феодосии в семье армянского купца. С детства проявлял талант к рисованию, учился в симферопольской гимназии, а затем в Петербургской Академии художеств.

Ему повезло с учителями - класс в котором он занимался, возглавлял известный пейзажист М. Воробьёв. Вскоре Айвазовский обратил на себя внимание Карла Брюллова.

Его "Последний день Помпеи" произвел огромное впечатление на молодого Айвазовского - где-то здесь нужно искать истоки его романтизма.

Общительный, остроумный, красивый, Айвазовский быстро сходился с людьми - среди его знакомых мы найдем Пушкина, Крылова, Жуковского и многих других.

Его академические успехи были несомненны. Первые награды были связаны с морскими этюдами. В 1838 году Айвазовский, удостоенный Большой золотой медали, был направлен на два года в Крым для самостоятельной работы.

Трижды художник ходил в плавание - в чем родилась его батальная живопись и началась дружба с будущими знаменитыми адмиралами.

В 1845 году начинает строить дом с мастерской в Феодосии и женится на Ю.Я. Гревс, дочери петербургского врача. В этом браке родилось четверо дочерей. Между тем семья вскоре дала трещину. Жена Айвазовского быстро заскучала в провинциальном захолустье и, прожив с художником одиннадцать лет, уехала от него. Впрочем, на склоне лет и семейное счастье улыбнулось художнику. Он женится на А.Н. Саркизовой, она была почти на 40 лет моложе Айвазовского.

С расцветом реалистической школы в русской живописи творческие позиции Айвазовского несколько пошатнулись. Но всякий раз, когда начинали слишком громко говорить о том, что Айвазовский устарел, художник показывал новую картину, делавшие эти толки совершшенно неуместными. Так было с его шедеврами "Черное море" (1881г.), "Среди волн" (1998г.). Персональные выставки, приносившие художнику немалый доход, следовали одна за другой, по их общему числу (более 120 выставок).

Он - абсолютный рекордсмен не только в отечественной, но и в мировой живописи.

Закат его был светел.

Умер Айвазовский у себя дома - 19 апреля 1900 года. Похоронили его рядом с древним армянский храмом.

Его работы находятся во многих музеях мира.

«ДЕВЯТЫЙ ВАЛ»

«Девятый вал» - картина Ивана Айвазовского, написанная в 1850 году. На полотне изображено море после сильного ночного шторма и люди, потерпевшие кораблекрушение. (рис.1)

ВОЛНА

Гребень девятого вала грозно поднимается над людьми, пытающимися спастись на обломкахкорабля. По древним морским поверьям, в идущих одна за другой во время шторма волнах самой мощной и страшной становится каждая девятая - отсюда и название картины.

Айвазовскому эффектность нередко была важнее правдоподобия. Художник и искусствовед Александр Лозовой в книге «Ошибки великих мастеров. Закат реализма» упрекал мариниста в незнании того, что волны такой формы, с завернутым гребнем, образуются только у берега, а не в открытом море.

ВОДА

Волнующаяся вода блестит, отражая солнечные лучи. Автор, стремительно нанося мазки (а Айвазовский написал - Девятый вал - за одиннадцать дней, не изменив своему правилу импровизационной «скорописи»), словно любуется своим созданием - зритель, ощущая это, еще меньше верит в «трагизм-представленного сюжета.

ЛЮДИ

Люди, выжившие после штормовой ночи, отчаянно борются со стихией. И хотя девятый вал нависает над ними, грозя им гибелью.

СОЛНЦЕ

Как и в большинстве «штормовых» образов Айвазовского, здесь присутствует солнце — оно упрямо разрывает завесу туч и водяной пыли, обещая ясный день и спасительное умиротворение стихии. И красок тут Айвазовский - романтик опять же не жалеет.

Момент наивысшей опасности (согласно поверью, девятая волна самая страшная) совпадает с восходом солнца, разгоняющего мрак.

КОЛОРИТ

Один из принципов романтизма - выражение эмоций посредством цвета - строго выдерживается Айвазовским. Картина написана самыми яркими красками палитры, включая в себя разнообразные оттенки зеленого и синего (вода), желтого, розового и лилового (небо).

РИС.1

КАРЛ ПАВЛОВИЧ БРЮЛЛОВ (1799–1852)

Карл Брюллов родился 12 декабря 1799 г. в Санкт-Петербурге в семье потомственных художников. Сын академика орнаментальной скульптуры. Именно отец стал его первым учителем. Род Брюлловых имел французские корни. Павел Иванович Брюллов определил всех пятерых сыновей своих в Академию художеств, где сам когда-то преподавал резьбу по дереву и декоративное искусство.

К. Брюллов обучался в академии с 1809 по 1821 гг., заметно выделяясь на фоне других учеников. Уже в студенческие годы о нём шла слава как об удивительном виртуозе, академические рисунки которого демонстрировали во время уроков как образцы классического стиля. Не удивительно, что выпускная работа Брюллова удостоилась большой золотой медалью.

Общество поощрения художников предложило Карлу и его старшему брату Александру полный пансион для дальнейшего обучения в Италии. Италия поразила братьев богатством своего наследия. Особое внимание на молодых людей произвели работы Рафаэля, Тициона и Караваджо. В Италии К.Брюллов с головой погрузился в изучение старинных мастеров. Он создавал полотна по классическим канонам, но одновременно рисовал жанровые сценки и солнечные пейзажи. В 1827 году картина «Итальянка, собирающая виноград» и «Итальянский полдень» вполне передают восхищение живописца перед страной, в которой он задержался на целых 13 лет. Вершиной итальянского этапа в биографии Брюллова стал знаменитый холст «Последний день Помпеи», законченный в 1833 году.

Эпичное полотно размерами 4,5 и 6,5 метров произвело фурор в Риме, Милане, Париже и Санкт-Петербурге. Художник купался в лучах европейской славы. В январе 1836 года он вернулся на родину, временно поселившись в Москве. В июне 1836 года Брюллов отбыл в Санкт-Петербург и сразу по приезде удостоился личной аудиенции императора. Он стал профессором Академии художеств, невероятно модным портретистом. В 1843-1847 гг. Брюллов принимал активное участие в оформлении Казанского и Исакиевского соборов в Санкт-Петербурге.

По настоянию врачей в апреле 1849 года художник вновь покинул Россию: для поправки здоровья ему прописали южный климат.

Долгие годы К.Брюллов поддерживал близкие отношения с графиней Ю.П. Самойловой. Они познакомились в Италии, постепенно возникли чувства. Юлия Петровна стала натурщицей и любовницей живописца. Связь с перерывами тянулась до 1845 года, пока своевольная графиня не вышла замуж.

Брюллов неожиданно для многих женился на Эмилии Тимм, дочери рижского бургомистра. Хрупкая 18-летняя веселая пианистка с тонким лицом и легкими движениями быстро очаровала 40-летнего мэтра. Уже через считанные недели брак распался, дав богатую почву для слухов о каждом из супругов, один отвратительнее другого. В конце жизни Брюллов страдал от боли в сердце. Его Петербургский лечащий врач, которому он целиком доверял, давал художнику не более пяти лет жизни при любых раскладах. Поэтому по приезде в Италию Брюллов более наслаждался любимыми видами, чем заботился о своем лечении. Смерть наступила внезапно.

11 июня 1852 года Карл Павлович отдыхал на минеральных водах в Манциано. Он чувствовал себя прекрасно, и после хорошего обеда курил сигару, когда последовал резкий приступ удушья. Через 3 часа великого живописца не стало. При содействии российских дипломатов тело перевезли в Рим. После церемонии прощания останки предали земле на римском кладбище, где покоятся до сих пор.

«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ»

«Последний день Помпеи» — крупноформатная картина русского художника Карла Брюллова (1799–1852), работа над которой была завершена в 1833 году. (рис.2)

Наглядное представление бессилия человека перед разбушевавшейся стихией. Великий город, в котором кипела жизнь, внезапно перестал существовать на свете, оказавшись погребенным под слоем пепла. Центральный персонаж на картине отсутствует, но несколько эпизодов словно образуют треугольник.

ЖЕНЩИНА С РЕБЕНКОМ, УПАВШИЕ С КОЛЕСНИЦЫ

На переднем плане картины на земле распластано тело молодой и красивой женщины с темными волосами. Это единственный образ покойника на полотне. У этой девушки: нежная белая кожа, тонкие черты лица, роскошные черные волосы. Все эти признаки указывают на аристократическое происхождение погибшей горожанки. Ее одежда также говорит о принадлежности к состоятельному сословию.

Женщина упала с колесницы и погибла от удара о камни. Рядом с ней на земле сидит светловолосый малыш, который, прижимаясь к телу умершей матери, плачет от испуга, глядя огромными детскими глазами, полными страха и боли, и не зная, что будет с ним далее. Образ мальчика – словно символ старого мира, который рухнул, а на его месте зародилась новая жизнь, новая эпоха.

ПЛИНИЙ С МАТЕРЬЮ

В правом нижнем углу переднего плана сразу привлекают внимание две фигуры: темноволосый молодой человек склонился над сидящей на земле в изнеможении пожилой женщиной.

Этот юноша — древнеримский историк Плиний — один из немногих спасшихся после той страшной природной катастрофы. Впоследствии он описывал все, что увидел и пережил в этот ужасный день. Женщина в красно-синем одеянии — его мать. Обессилев, она села прямо на камни. Сын склонился над ней. Левой рукой он приобнимает ее за плечи, а правой — прижимает к груди ладонь матери. Выражение лица женщины, представленной в профиль к зрителю, изможденное. У нее нет сил бежать подальше от страшного места и даже просто двигаться, ища спасения.

Она словно хочет оттолкнуть сына, убеждая его бросить ее и попытаться спасти себя от неминуемой гибели. Но юноша и не думает оставлять ее. Он намерен заставить мать все же подняться на ноги и из последних сил попытаться уйти, чтобы сохранить жизнь.

СЫНОВЬЯ, НЕСУЩИЕ ОТЦА

Чуть впереди от Плиния и его матери располагаются фигуры двух молодых людей, которые подняли и несут старика. Он, вероятно, ранен и идти сам не в состоянии. Поэтому сыновья подняли его себе на плечи и несут, пытаясь успеть уйти подальше от этого ужасного места. Молодой мужчина справа, одетый в красный хитон с переброшенным через руку синим плащом, несомненно, старший из сыновей. Он, очевидно, воин. На это указывает атлетическое сложение, а также военный шлем на голове. Второй сын — совсем еще отрок. Его глаза, наполненные страхом, устремлены вверх, он наверняка понимает, что им едва ли удастся спастись.

МАТЬ С ДВУМЯ ДОЧЕРЬМИ

В нижнем углу слева автор представил три женских образа: мать и двух юных девушек. Они сидят на камнях, тесно прижавшись друг к другу. Мать обнимает обеих дочерей. Все три женщины в ужасе смотрят вверх, вероятно, уже осознав, что шансов на спасение у них практически нет.

НОВОБРАЧНЫЕ

Справа, возле самой стены, непосредственно за фигурами Плиния и его матери видна молодая пара. Они, похоже, едва поженились. Об этом говорит венок из белых цветов на голове девушки. Оба они юны и красивы. Девушка потеряла сознание и бессильно повисла на руках своего жениха. А он, придерживая ее, кажется, уже тоже понял, что едва ли высшие силы сулят им долгую и счастливую жизнь.

ГОРОЖАНИН, УКРЫВАЮЩИЙ СЕМЬЮ ПЛАЩОМ

Почти в середине картины изображена супружеская пара с двумя детьми. Один из них уткнулся лицом в одежду матери, второго она прижимает к груди. На лице женщины — страх и отчаяние. Мужчина прикрыл плащом жену и малышей. Он тоже с ужасом взирает на пламенное зарево и рушащееся здание. Отец, кажется, отдал бы все, чтобы спасти своих детей и жену.

ЖРЕЦ И ХРИСТИАНСКИЙ СВЯЩЕННИК

Брюллов изобразил среди прочих персонажей двух религиозных служителей: христианского священника и языческого жреца. Оба образа очень символичны. Жрец в белом одеянии держит в руках драгоценные сосуды в надежде спастись и присвоить их. В его взгляде, как и у прочих персонажей, виден страх. Но даже несмотря на весь ужас происходящего, он пытается обогатиться.

Христианский священник, скромно и просто одетый, держит в руке кадило. На груди его виден крест. Лицо спокойное и умиротворенное. На нем нет страха. Он уповает на милость Божью. Его не интересуют драгоценности.

ГРУППА НА СТУПЕНЯХ ГРОБНИЦЫ СКАВР

Люди, стоящие на ступеньках, также охвачены ужасом. Молодая женщина смотрит на зрителей в страхе и отчаянии. Рядом с ней молодой мужчина, который держит на голове ящик с красками. По этой детали можно заключить, что этот молодой человек — художник. Он решил забрать с собой самое дорогое из своего имущества. Этот образ является автопортретом самого Брюллова. Возможно, так он выразил то, что искусство вечно, несмотря на все беды и катастрофы.

Один из толпы, несмотря на весь ужас происходящего, нагнулся и протянул руку к рассыпавшимся монетам. Этот образ подчеркивает неистребимую жадность, присущую некоторым людям. Она берет верх даже над страхом смерти.

ВСАДНИК НА ВЗДЫБЛЕННОМ КОНЕ

С правой стороны на заднем плане автор представил всадника. Испуганный белый конь встал на дыбы, не понимая, что происходит. Мужчина в светлых одеждах, сидящий верхом, пытается обуздать его, при этом сам он также во власти страха и отчаяния.

РИС.2

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ВАСНЕЦОВ (1848-1926)

Виктор Васнецов родился 15 мая 1848 года в Вятской губернии (сегодня — Кировская область) в семье священника. Родители старались дать детям разностороннее образование: читали им научные журналы, учили рисованию. Первыми работами Виктора Васнецова были пейзажи, сюжеты сельской жизни. Природа на его картинах во многом списана с вятских видов: извилистые реки, холмы, густые хвойные леса.

В 1858 году Васнецов поступил в духовное училище, затем — в семинарию. Он изучал жития святых, хронографы, летописные своды, притчи. Древнерусская литература зародила в художнике интерес к старине.

В свободное от учёбы время Васнецов рисовал портреты горожан, делал по памяти зарисовки, помогал расписывать Вятский кафедральный собор. В 1867 году он проиллюстрировал книгу этнографа Николая Трапицина о пословицах. Позже художник опубликовал свои рисунки отдельно — в альбоме «Русские пословицы и поговорки в рисунках В.М. Васнецова». В годы учебы живописец создал первые полотна «Жница» и «Молочница».

В 1867 году Виктор Васнецов бросил семинарию и уехал в Петербург. Зимой этого года он занимался живописью в школе своего друга — художника Ивана Крамского, а спустя год поступил в Петербургскую академию художеств.

В академии Васнецов получил две малые серебряные медали за учебные работы, а через два года ему вручили Большую серебряную медаль за картину «Христос и Пилат перед народом».

В это время художник рисовал иллюстрации к сказкам и литературно-педагогическим трудам Николая Столпянского — «Народная азбука», «Солдатская азбука». Во время жизни в Петербурге Виктор Васнецов создавал полотна бытового жанра — «Ницие певцы», «С квартиры на квартиру», «Рабочие с тачками». В 1874 году живописец получил бронзовую медаль на Всемирной выставке в Лондоне за картины «Книжная лавка» и «Мальчик с бутылкой вина».

После окончания академии художник уехал с друзьями за границу. Там продолжил писать, участвовал в выставках и салонах. В парижской мастерской своего друга Василия Поленова Васнецов набросал эскиз картины «Богатыри» — первого полотна по мотивам русских былин.

Васнецов прожил за границей около года, в 1877 году вернулся в Москву. Здесь познакомился с коллекционером Павлом Третьяковым, часто бывал на музыкальных вечерах в его семье.

В московский период художник писал картины с сюжетами из истории и сказок Древней Руси. Одно из первых полотен — «После побоища Игоря Святославича с половцами» — экспонировалось на VIII выставке передвижников. Картину купил Павел Третьяков.
Познакомился Васнецов и с меценатом Саввой Мамонтовым, стал участником его Абрамцевского кружка. Мамонтов предложил художнику написать три картины для интерьера управления Донецкой железной дороги. Так появились полотна «Битва скифов со славянами», «Ковер-самолет», «Три царевны подземного царства». Однако члены правления отказались от полотен со сказочными сюжетами. Картины выкупили Савва Мамонтов и его брат.

Виктор Васнецов много бывал в Абрамцеве в усадьбе мецената, писал портреты членов его семьи. Окрестности Абрамцева появились и на других картинах Васнецова: березовые рощи и извилистые речки, овраги и пруды, поросшие осокой. Здесь в 1880 году художник написал «Аленушку».

Виктор Васнецов пробовал себя и в архитектуре. Он создал эскизы для построек в усадьбе Мамонтовых, по рисункам Васнецова и Поленова в Абрамцеве построили церковь Спаса Нерукотворного. Также художник нарисовал эскизы собственного дома-мастерской, особняка Ивана Цветкова, главного фасада Третьяковской галереи
в Лаврушинском переулке в Москве.

В начале 1885 года профессор Петербургского университета Адриан Прахов, один из учителей Васнецова, предложил ему расписать только что построенный Владимирский собор в Киеве. Васнецов называл роспись храма главной работой своей жизни — он посвятил ей около 11 лет. Художник говорил: «Нет на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела, как украшение храма». Во время работы Виктор Васнецов изучал памятники раннего христианства в Италии, фрески Софийского собора в Киеве, использовал знания иконописи и храмового зодчества, полученные в семинарии.

Всего было создано около 400 эскизов, расписано свыше 2000 квадратных метров. Собор освятили в 1896 году в присутствии императора Николая II и его семьи. После Владимирского собора художник расписывал храмы в Петербурге, Гусь-Хрустальном, Дармштадте, Варшаве.

До конца жизни Виктор Васнецов продолжал писать картины по мотивам сказок. В 1898 году он закончил полотно «Богатыри», над которым работал 25 лет.

Виктор Васнецов умер в своей мастерской в 1926 году. Художника похоронили на Введенском кладбище в Лефортово.

«АЛЁНУШКА»

«Алёнушка» — картина Виктора Васнецова, написанная в 1881 году. Полотно принадлежит к числу произведений, которые принято связывать с сюжетами сказок. Находится в Государственной Третьяковской галерее. (рис.3)

На IX выставке Товарищества передвижников картина была представлена впервые и называлась «Аленушка (Дурочка)». Некоторые критики удивлялись: почему же дурочка? Искусствовед Элеонора Пастон объясняет: в народе дурочками называли юродивых и нищих сироток, к которым относились не с презрением, а с жалостью и даже некоторым пиететом, так как считалось, что они ближе к Богу.

ДЕВУШКА

«Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в ее глазах, что я прямо ахнул, когда встретился с нею», — вспоминал Васнецов о простоволосой крестьянке, с которой писал «Аленушку». Некоторые черты лица героини художник, по его словам, «позаимствовал» у дочери Саввы Мамонтова, будущей «девочки с персиками». Когда Васнецов работал над «Аленушкой», Вере Мамонтовой было 5–6 лет.

ОДЕЖДА

Изорванные крестьянский сарафан и рубашка Аленушки — свидетельство ее бедности. Возможно, по дороге к пруду Алёнушка зацепилась за сучок, или платье настолько старо. О том, что героиня долго ходила по лесу в поисках убежавшего брата, свидетельствует испачканная и рваная одежда.

ВОЛОСЫ

Растрепанные, неприбранные волосы — знак неблагополучия героини либо траура. На первых эскизах Аленушка светло-русая, но на картине она рыжая. По народным поверьям, такой цвет волос сулил несчастье или указывал на связь с нечистой силой, так что рыжеволосый человек мог стать изгоем в деревне.

КАМЕНЬ

На эскизах героиня сидела на траве, но Васнецов в итоге поместил девушку на большой камень, и неслучайно. Гнетущее состояние, тоску означают и известный фразеологизм «камень на сердце», и целый ряд фольклорных метафор; «Изныло мое сердечушко, закаменело все», — слова народной песни из сборника, составленного братом Васнецова.

ВОДОЕМ

Пруд и ельник написаны Васнецовым с натуры в Ахтырке. На картине нет ни одной сказочной детали, при этом пейзаж отражает настроение девушки почти как в сказке, где вянут цветы, когда героиня заболевает.

Водоемы со стоячей водой, по поверьям, были мрачным и зловещим местом, там водилась нечистая сила.

ОСИНА

Дерево, на котором, по преданию, повесился Иуда, в народных представлениях и без христианской легенды имело мрачную "репутацию". Осина с дрожащими листьями и горькой корой, по словам фольклориста Татьяны Агапкиной, в народных песнях «характеризуется как "горькая", "бессчастная", и метафорически сопоставляется с "человеком страдающим".

ЕЛЬНИК

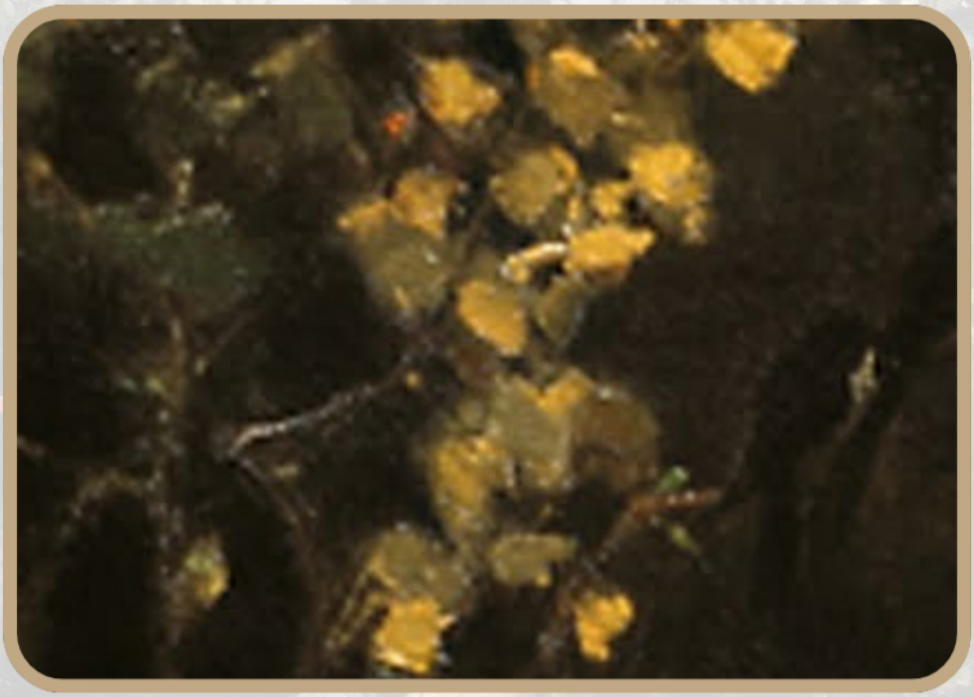
Ель в восточнославянском фольклоре — мрачное дерево, связанное с похоронами (гроб часто делали из ели, могилы обкладывали еловыми ветками).

Темная стена из деревьев за спиной Аленушки — подходящий фон для ее безрадостных раздумий.

ЛИСТЬЯ

Они уже начали желтеть и опадать с деревьев: наступает осень, печальная пора увядания природы.

ЛАСТОЧКИ

В славянском фольклоре эти птицы покровительствуют женщинам и девушкам, а также символизируют приход весны и надежду. Сидя над головой Алёнушки, ласточки словно оберегают ее от неверного шага.

РИС. 3

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВРУБЕЛЬ (1856–1910ГГ.)

- живописец, представитель русского модерна, символист. Известен как мастер монументальных росписей, станковых картин, театральных декораций, портретов, как график, скульптор, архитектор. Даже среди блистательной плеяды художников конца XIX века искусство Врубеля отличается необычностью и самобытностью.

Родился в Омске. Сын военного юриста, председателя казанского военно-окружного суда, генерал-лейтенанта Александра Михайловича Врубеля и Анны Григорьевны, урожденной Басаргиной, родственницы декабриста Николая Васильевича Басаргина. В три года лишился матери.

Окончил с золотой медалью Одесскую ришельевскую гимназию. Рано обнаружил интерес к живописи и музыке, но поступил на юридический факультет Петербургского университета. Изучал историю, философию, французский и латинский языки. Одновременно посещал вечерние классы Академии художеств. С 1880 года учился в Петербургской Академии художеств. Был великолепно образованным человеком, обладал огромной трудоспособностью и наблюдательностью, умением подолгу анализировать натуру, добиваться максимальной точности изображения.

В 1884 году был приглашен в Киев, где исполнил свою первой крупную работу - фрески Кирилловской церкви.

Для изображения апостолов художнику позировали душевнобольные из расположенной рядом психиатрической больницы. В 1887 году исполнил цикл эскизов для фресок во Владимирском соборе в Киеве.

С 1889 года жил в Москве. Давняя любовь к музыке привела Врубеля в частную оперу С.И. Мамонтова, и он принял участие в оформлении опер «Царская невеста» и «Сказка о царе Салтане». Некоторое время жил в доме Мамонтовых на Садовой-Спасской улице, где по его эскизам был построен и оформлен дворовый флигель. Также занимался оформлением интерьеров самого дома Мамонтовых и ряда других московских особняков. Для кабинета Мамонтова Врубель написал картину «Демон сидящий».

Входил в Абрамцевский кружок С.И. Мамонтова, был одним из руководителей Абрамцевской гончарной мастерской. В конце 1891 года художник с семьей Мамонтовых уехал в Италию.

В 1900 году на Парижской выставке его работы были отмечены золотой медалью.

С 1885 по 1902 год главной темой в искусстве художника и в живописи, и в скульптуре стали образы Демона – «Демон сидящий», «Демон летящий», «Демон поверженный» и т.д. В 1891 году Врубель осуществил серию иллюстраций к произведениям М.Ю. Лермонтова.

На одной из репетиций русской частной оперы познакомился с певицей Надеждой Ивановной Забелой. В 1896 году в Женеве состоялась их свадьба. В браке имел сына Савву, умершего во младенчестве.

С 1901 года у художника появились первые признаки душевного заболевания, в следующем году его здоровье резко ухудшилось. С этих пор он часто находился в различных психиатрических клиниках. Будучи больным, он продолжал писать. В самом конце своей трагической жизни безумный и ослепший художник утверждал, что он жил во все времена, строил готические соборы и вместе с Микеланджело расписывал Сикстинскую капеллу в Ватикане.

Умер в петербургской клинике Бари. Похоронен в Санкт-Петербурге на Ново-Девичьем кладбище.

«ДЕМОН СИДЯЩИЙ»

— картина маслом Михаила Врубеля, созданная в 1890 году, одно из ключевых произведений русского символизма. Хранится в собрании Третьяковской галереи в Москве.

На полотне изображён меланхоличный Демон с андрогинными чертами, погружённый в раздумья. Работа отсылает к поэме Михаила Лермонтова, раскрывая темы одиночества, душевного смятения и изгнания. Врубель использует сложную орнаментику, намеренное искажение форм и зооморфные детали, наполняя картину символами внутреннего конфликта героя. (рис.4)

ГОЛОВА ДЕМОНА

Голова Демона срезана верхним краем холста, и в этом проявилась самостоятельная жизнь созданного Врубелем образа. Герой, поначалу вполне умещавшийся в плоскости картины, по мере продолжения работы вдруг стал вырастать в размерах. Врубель собственноручно надшивал холст, но в конце концов, не справившись со своеволием «ожившего» Демона, предоставил ему полную свободу.

ФОН

Фон, на котором изображён Демон (только он здесь реалистичен), фантастичен, неподвижен и декоративен - Врубель как бы "педалирует" его театральность. Эта окаменелость перекликается с опустошенностью Души, символом которой выступаает главный герой.

ПРОТИВОРЕЧИЯ

В образе Демона сошлись противоречия, соединились в нечто глубоко трагическое: с одной стороны, красота, ум, величие, мощь, а с другой - бессилие, беспомощность, страшная тоска (взгляните на безнадёжно сцепленные его руки), которую А. Блок называл Скукой. "Юношей в забытые "Скуки" - виделся ему врубелевский герой.

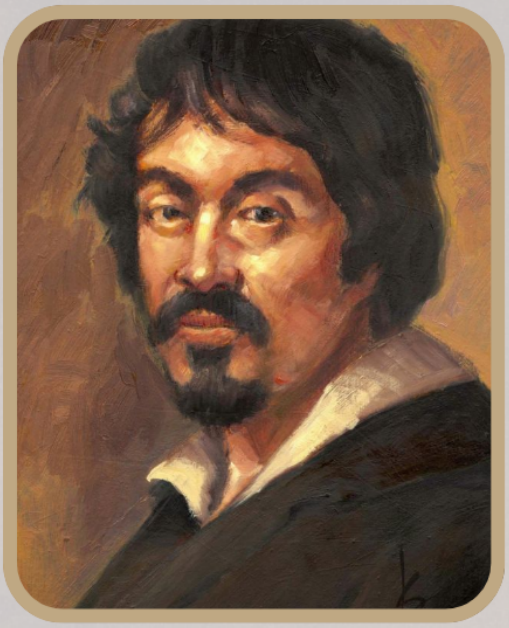

Так, как Врубель написал своего "Демона", в его время никто из его соотечественников (да и, пожалуй, вообще современников) не писал. Художник смело расчленяет единую форму на отдельные грани, превращая созданный им мир в мозаику искусно ограненных драгоценных камней.

РИС.4

МИКЕЛАНДЖЕЛО МЕРИЗИ ДА КАРАВАДЖО (1571–1610)

Микеланджело Меризи да Караваджо родился в 1571 году в Италии в Ломбардии. До сих пор неизвестно ни где родился этот выдающийся человек, ни дата его рождения. Ученые предполагают, что он мог родиться в Милане, либо в небольшом городке неподалеку от Милана – Караваджо. Микеланджело был самым старшим сыном в семье. У него было трое братьев и сестра, которая была младше всех. Их отец занимался строительством, и имел хорошее жалование и образование.

Когда в 1576 году началась эпидемия чумы, семье Микеланджело пришлось переехать из Милана снова в Караваджо. В 1577 году умер его отец, и тогда в семье стала начались некоторые проблемы. В этот период больше ничего неизвестно о биографии Микеланджело Меризи.

Следующая дата, 1584 год, прервала этот период. Микеланджело стал учеником миланского художника Симоне Петерцано. После обучение у этого несправедливо забытого всеми живописца, Микеланджело должен был получить звание художника, но никаких подтверждающих фактов по этому поводу, к сожалению не сохранилось.

В 1592 году семья Караваджо вновь пережила очередную трагедию – умерла мать. После этого случая все наследство родителей было поделено между детьми. Микеланджело получил хорошую долю, которой хватило, чтобы покинуть свой родной город и перебраться в Рим. По некоторым сведениям, Микеланджело не просто так сбежал из Милана.

Многие биографы считают, что он убил человека, то ли очень серьезно ранил, поэтому, ему было необходимо переехать. Первое время пребывания в столице Италии Микеланджело Меризи да Караваджо испытывал трудности с поиском работы, но вскоре он устроился подмастерьем у Джузеппе Чезари, который считался в то время одним из лучших художников Италии. Но их сотрудничество было недолгим. Караваджо попал в больницу из-за того, что его очень сильно ударила лошадь. После своего выздоровления он решил работать сам.

Тогда на пути Микеланджело и встретился кардинал Франческо дель Мойте. К нему попали несколько картин Караваджо и очень понравились. Мойте был образованным и культурным человеком, ценил искусство и дружил с Галилеем. В 1597 году кардинал взял молодого художника к себе на службу, обеспечив ему хорошее жалование. Так прошли еще 3 года из биографии Микеланджело, и они не прошли даром. Художника заметили, и он стал получать все больше и больше заказов. Именно в это время им написаны такие картины как «Призвание апостола Матфея» и «Мученичество апостола Матфея», а также «Распятие апостола Петра».

Современники Караваджо были поражены его талантом. Он рисовал очень реально, его картины были наполнены драматизмом и были весьма оригинальны. Он рисовал вопреки религиозным стандартам, которые существовали в то время. Конечно же, находились и противники его творчества, которые считали, что он изображает святых очень приземленно. Так, его картина «Святой Матфей и ангел» была отвергнута служителями церкви как недостойная. Именно эту картину и приобрел известный коллекционер того времени маркиз Винченцо Джустиниани, который купил у Караваджо впоследствии более 15 картин. Отвергнутое церковью полотно Микеланджело переписал.

К 1604 году Микеланджело Меризи да Караваджо стал самым известным художником Италии своего времени, но мало того, он был известен и как самый скандальный художник, потому что вокруг его картин всегда разгорались жаркие споры.

Но с именем Караваджо была связана и дурная слава, слава правонарушителя. Его имя появлялось более 10 раз в списке нарушающих закон своими неосторожными выходками. Из них можно перечислить такие как ношение холодного оружия без разрешения (Караваджо носил с собой огромный кинжал), швыряние в лицо официанту поднос, разбитие стекол в доме. Художник даже какое-то время находился в тюрьме. 28 мая 1606 года Микеланджело Меризи да Караваджо убил человека. Если ранее, когда он жил еще у себя на родине, этот факт не подтверждался, то в этот раз это известно доподлинно. После драки, которая возникла при игре в мяч, случилось это несчастье. Микеланджело пришлось податься в бегство. Оставшиеся 4 года своей жизни ему пришлось провести в изгнании.

Первое время он находился неподалеку от Рима. Он все еще надеялся, что его помилуют. Поняв, что это невозможно, он отправился в Неаполь. И даже там он нашел заказчиков. Прожив 9 месяцев, он перебрался в Мальту. На Мальте Караваджо работал весьма продуктивно, и за заслуги перед Мальтийским орденом Микеланджело Меризи да Караваджо был посвящен в его рыцари. Но не могло быть все так гладко, нрав художника дал о себе знать. После очередной стычки с высокопоставленном советником ордена, Микеланджело попал в тюрьму, из которой сбежал на Сицилию.

К концу жизни художника власти его уже не искали, теперь у него была другая опасность – месть госпитальеров. Осенью 1609 году Микеланджело сильно пострадал, ему изуродовали лицо. В 1610 году, ирония сыграла злую шутку с художником, он попал в тюрьму, но по ошибке! Его вскоре выпустили. Но заболев малярией, он умер 18 июля 1610 года в возрасте 39 лет.

«ЮНОША С ЛЮТНЕЙ»

«Юноша с лютней» — картина Микеланджело Меризи да Караваджо, написанная в 1595–1596 годах. Полотно сочетает в себе жанровую сцену и натюрморт. (рис.5)

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

Молодой человек с мягкими девичьими чертами, одетый в свободную рубаху, широко раскрытую на груди. Густые каштановые волосы удерживаются лентой. Задумчивое выражение лица под резко очерченными широкими бровями. Приоткрытый рот может указывать на то, что герой подпевает своей музыке.

ЛЮТНЯ

Архаичный инструмент, прославленный в начале XVI века. На нём виден скол — знак неразделённой любви или страданий от любви.

СТОЛ

Перед юношей с лютней стоит стол, на котором лежат нотные тетради, в которых можно различить строки музыки. Рядом находится скрипка и смычок.

БУКЕТ

На левом крае произведения автор добавил несколько ярких акцентов — букет с жёлтыми ромашками, маленькими красными розами и обычными полевыми цветами.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ

Персик, апельсин и виноград, груши, инжир, слива и огурец образуют изысканный фруктово-овощной натюрморт

СВЕТ

Резкий падающий слева свет освещает юношу, делая его фигуру объёмной и трёхмерной, остальные элементы картины находятся в намеренной полутени.

Свет и тень не только лепят формы, делая их рельефными, выявляя объем тела и различных предметов, но и концентрируют внимание на главном.

Картина выполнена преимущественно в тёплых цветовых тонах.

РИС.5

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ КУСТОДИЕВ (1878—1927)

Борис Кустодиев, страдавший от тяжелейшей болезни, создал ностальгический художественный мир, пронизанный солнцем, радостью и праздничным настроением.

Борис Михайлович родился 7 марта 1878 года в Астрахани. Его отец служил преподавателем местной духовной семинарии. Умер от чахотки, когда мальчику было чуть больше года, поэтому художник его не помнил. Мать, Екатерина Прохоровна, оставшись вдовой в 25 лет с четырьмя детьми на руках, всю свою жизнь посвятила им. Семья арендовала флигель в купеческом доме, жили бедно, но дружно. Екатерина Прохоровна привила детям любовь к литературе, театру, музыке, живописи. Уже в девять лет Борис твердо решил стать художником. Но обстоятельства сложились так, что в 1892 году ему пришлось начать учебу в астраханской духовной семинарии. Одновременно он брал уроки у местного живописца и педагога А.П. Власова. С его благословения юноша по окончании семинарии отправился в Петербург, где поступал в Академию художеств. Два года он занимался в общих классах, а в 1898 году был принят в мастерскую Ильи Репина. Репин сразу приметил Кустодиева. Молодой художник много писал с натуры и увлекся портретом. На последних курсах Академии Кустодиев стал сотрудником Репина, привлекшего своего ученика к работе над заказанной ему правительством картиной «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». Для этого монументального полотна Кустодиев исполнил 27 портретов, написав под присмотром наставника – треть холста.

За дипломную работу Кустодиев в 1903 году получил золотую медаль с правом на заграничную стажировку. В первое свое европейское путешествие художник поехал не один. Его сопровождали жена и недавно родившейся сын. С женой молодому живописцу повезло. Ю.Е. Кустодиева родила мужу двоих детей, сына и дочь и была ему верной помощницей в тех тяжких испытаниях, что выпали на его долю.

В 1904 году в Париже он написал знаменитое «Утро», изображающее молодую жену с маленьким сыном. За границей художник провел пять месяцев, дольше выдержать на чужбине не мог и возвратился в Россию. Популярность его росла. От желающих получить свой портрет, выполненный Кустодиевым, не было отбоя. В 1907 году Кустодиев стал членом союза русских художников. Картины Кустодиева показывались на отечественных и международных выставках. В 1909 году его избрали академиком живописи.

Все было, казалось бы, хорошо, но художника подстерегала тяжелейшая болезнь. В 1911 году с диагнозом «костный туберкулез» он лечился в швейцарской частной клинике. В 1913 году у него нашли опухоль в спинномозговом канале и в Берлине сделали ему первую операцию. После повторной операции в 1916 году у Кустодиева развился необратимый паралич нижней части тела. Когда врачи поставили жену художника перед выбором – что сохранять: руки или ноги? – она тут же ответила: «Конечно, руки. Он – художник, и без рук жить не сможет.» Именно в это время он пишет те праздничные, жизнелюбивые картины, по которым его по преимуществу и знают. На полотнах появляются пестрая провинциальная жизнь, праздники, знаменитые кустодиевские купчихи и красавицы. Кустодиев много работал в новом театре, оформив несколько спектаклей (в частности, знаменитую «Блоху», написанную Е. Замятиным по мотивам «Левши» Н.Лескова.

Болезнь прогрессировала «Организм был донельзя ослаблен – ничтожная простуда, повлекшая за собой воспаление легких, свела Кустодиева в могилу.

Он умер 26 мая 1927 года – буквально в работе. Этой работой был эскиз задуманного им триптиха «Радость труда и отдыха». Ему было 49 лет.

«КУПЧИХА ЗА ЧАЕМ»

Картину «Купчиха за чаем» Борис Кустодиев написал за несколько дней в 1918 г. в Петербурге. Моделью послужила соседка по подъезду Галина Адеркас, баронесса, наследница дворянского рода, которой было всего 18 лет. Для придания колоритности фигуре художник специально на полотне добавил ей габаритов и возраста. (рис.6)

КУПЧИХА

Главная героиня картины — купчиха — образ собирательный, хотя она и была написана с конкретного человека. Она олицетворение спокойного и зажиточного уездного городка, исконно русская женщина, пышущая здоровьем.

Она удобно расположилась за столом, подперев локоток второй рукой. Мизинец руки, держащей блюдце с чаем, кокетливо изогнут. Румянец на холеном лице оттеняет белую кожу. Черные брови приподняты, взгляд направлен вдаль. Ничто не нарушает спокойствия это прекрасного лица с яркими алыми губами, задумчивыми и одновременно бездумными глазами.

КОТ

Еще один персонаж картины, без сомнения, важный и символичный, — кот. Согласно древним русским поверьям, кот, еще и разместившийся за левым плечом хозяйки, — однозначный «привет» от нечистой силы, которая намерена подвергнуть купчиху соблазнам, против чего молодая женщина не против, как можно догадаться по ее хитрой полуулыбке и озорному взгляду.

НАКРЫТЫЙ СТОЛ

На столе стоят аппетитные сладости и фрукты. Кустодиев как замечательный мастер натюрморта старательно выписывает каждую деталь. Зритель видит плетеную корзинку с ароматной и свежей сладкой выпечкой. Виноград, яблоки, спелый и сочный арбуз поначалу выглядят лишними. Однако мастер лишь подчеркнул некоторые традиции, свойственные зажиточным купцам.

КУХОННАЯ УТВАРЬ

На картине Бориса Михайловича заслуживает отдельного рассмотрения кухонная утварь. Пузатый ведерный самовар, величественный и красивый, возвышается над столом. Он пышет жаром, сверкает начищенными медными боками.

На самоваре — поповский заварочный чайник, украшенный росписью. Вся посуда из разных сервизов, но дорогая, хорошей русской работы. Серебренная и фарфоровая, она расписана причудливыми узорами.

НЕБО И ОБЛАКА

За спиной главной героини полотна над городскими холмами возвышается предвечернее голубое небо. Плывущие по нему розовые облака как будто констатируют: день клонится к вечеру, пора испить чайку на свежем воздухе.

Исследователи творчества Кустодиева полагают, что на холсте изображено начало августа.

ГОСТИНЫЙ ДВОР И ЦЕРКОВНАЯ КОЛОКОЛЬНЯ

На заднем плане отчетливо виден гостиный двор. Его здания побелены, ухожены: видно, что торговля здесь процветает. Несмотря на предвечернее время, на площади перед ним толпится народ.

Очертания красивых древнерусских храмов напоминают о провинциальной архитектуре Астрахани, где прошли счастливые детские годы Бориса Михайловича Кустодиева.

КУПЕЧЕСКАЯ СЕМЬЯ ЗА ЧАЕПИТИЕМ

Существенную роль на картине играют детали. Так, распивающая чай семейная пара — бородатый купец или подрядчик в красной рубахе и жилетке и его супруга — своим видом подтверждает, что вечернее чаепитие на террасе является устоявшейся традицией, призванной подчеркнуть благополучие и достаток хозяев.

РИС.6

ИСААК ИЛЬИЧ ЛЕВИТАН (1860–1900 ГГ.)

Исаак Левитан, испытавший в юности настоящую нищету и немало потерпевший в жизни из-за своего происхождения; создал в отечественной живописи удивительный "пейзаж настроения", выразивший душу русской природы.

Исаак Ильич Левитан родился 18 августа 1860 года в посаде Кибарты (ныне этот город находится в Литве) в интеллигентной еврейской семье.

В 1870 году переезжает вместе с семьей в Москву и вместе с братом Адольфом учатся в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Среди любимейших преподавателей училища числились видные передвижники - в частности А.Саврасов, в пейзажной мастерской которого занимался с 1874 года Левитан. Саврасов выделял Левитана, видел в нем огромное дарование. И это при том, что соучениками его были К.Коровин, М. Нестеров, А.Архипов, А.Головин и другие художники, чьи имена составляли целую эпоху в истории русского изобразительного искусства.

В 1875 году умерла его мать, а двумя годами позже - отец. Левитан остался без средств к существованию. В училище его освободили от платы за обучение, снабжали красками и прочими художественными принадлежностями.

В 1879 году Совет училища назначил Левитану стипедию гинерал-губернатора Москвы, а П.Третьяков за 100 рублей купил его картину "Осенний день.Сокольники".

Подмосковная природа очаровала Левитана, он работал без устали. Два счастливых лета он провел в Бабкине, где жило семейство Чеховых.

Николай Чехов был однокашником Левитана по училищу. Получив диплом неклассного художника, дававший лишь право быть учителем рисования, Левитан покинул училище в 1884 году.

Он сблизился с Саввой Мамонтовым и для Частной оперы знаменитого мецената Левитан выполнил несколько декораций - к операм "Жизнь за царя" Глинки, "Снегурочка" Римского-Корсакова и "Русалка" Даргомыжского.

На заработанные деньги Левитан совершил первое дальнее путешествие - в Крым. До этого он писал только в Подмосковье. После этой поездки в его живописи появились новые краски.

Следующий, 1887-й, год оказался рубежным в судьбе живописца. Он впервые встретился с Волгой, ставшей огромной темой его творчества. Четыре лета подряд он провел на великой русской реке. Ездил он на Волгу не один, а с С. П. Кувшинниковой, художницей, музыкантшей, актрисой и просто оригинальной, довольно экстравагантной женщиной, чей московский салон посещали многие знаменитости. Почти восемь лет они провели вместе.

Левитан создал множество своих знаменитых картин, утвердившись в роли ведущего русского живописца.

Он был сложным человеком, легко впадал в гнев, в отчаянье, в страшную хандру, в раскаянье.

Между тем слава Левитана росла. Его картины исправно покупал П. Третьяков, в 1891 году он стал членом Товарищества передвижных выставок, в 1898 году - академиком живописи и преподавателем родного Училища живописи, ваяния и зодчества.

Левитан пристально следил за новейшими художественными течениями, на склоне лет сблизился с новорожденным "Миром искусства" и его лидерами С. Дягилевым и А. Бенуа.

Он болел все сильнее, сердце отказывалось служить.

22 июля 1900 года Левитан умер.

«МАРТ»

— картина Исаака Левитана, написанная в 1895 году. На полотне мы видим характерный для начала весны пейзаж. В России март обычно бывает снежным. Улыбчивое солнце уже намекает на скорый приход тепла, но ему еще только предстоит растопить снежное покрывало. (рис.7)

Радостное настроение картины подчеркивается обилием желтых оттенков. Солнечные лучи окрашивают желтоватым светом деревья и раскрывшуюся проталину, часть дома желто-бежевого цвета тоже прибавляет теплоты и жизнерадостности общей композиции. В центре произведения мы видим бурую лошадь, запряженную в дощатые сани. Она смирно ждет своего хозяина, пригревшись на солнышке. Внимательный взор также не может не заметить скворечник на верхушке дерева.

«Март» — редкая картина в творчестве Левитана, которая полностью была создана на пленэре. И желтое здание — это реально существовавший дом на территории усадьбы Горка в Тверской области, где в то время гостил Левитан.

Левитан всегда использовал тонкослойный подмалевок, фактурный слой наносил в несколько приемов, а затем делал завершающие мазки. Осмотр картины «Март» под ультрафиолетовыми лучами показал, что завершающие мазки были нанесены в разных частях полотна значительно позже окончания основной работы, после того как картина была покрыта лаком.

На полотне мы видим, как гладкость голубого неба контрастирует с пастозными мазками на снегу, как просвечивают тонкие слои краски, создавая эффект видимого воздуха. Здесь так много воздуха и солнечного света, подчеркнутого глубокими тенями на снегу, что невольно хочется зажмуриться. При этом свет не растворяет цвета и очертания предметов.

Виртуозность художника в работе с цветом, богатство приемов, изобретательность живописной манеры сделали картину «Март» Левитана одним из лучших произведений русской школы живописи.

Картина Левитана «Март», уже спустя год была приобретена Павлом Третьяковым для своей галереи. В Третьяковской галерее картина находится и по сей день.

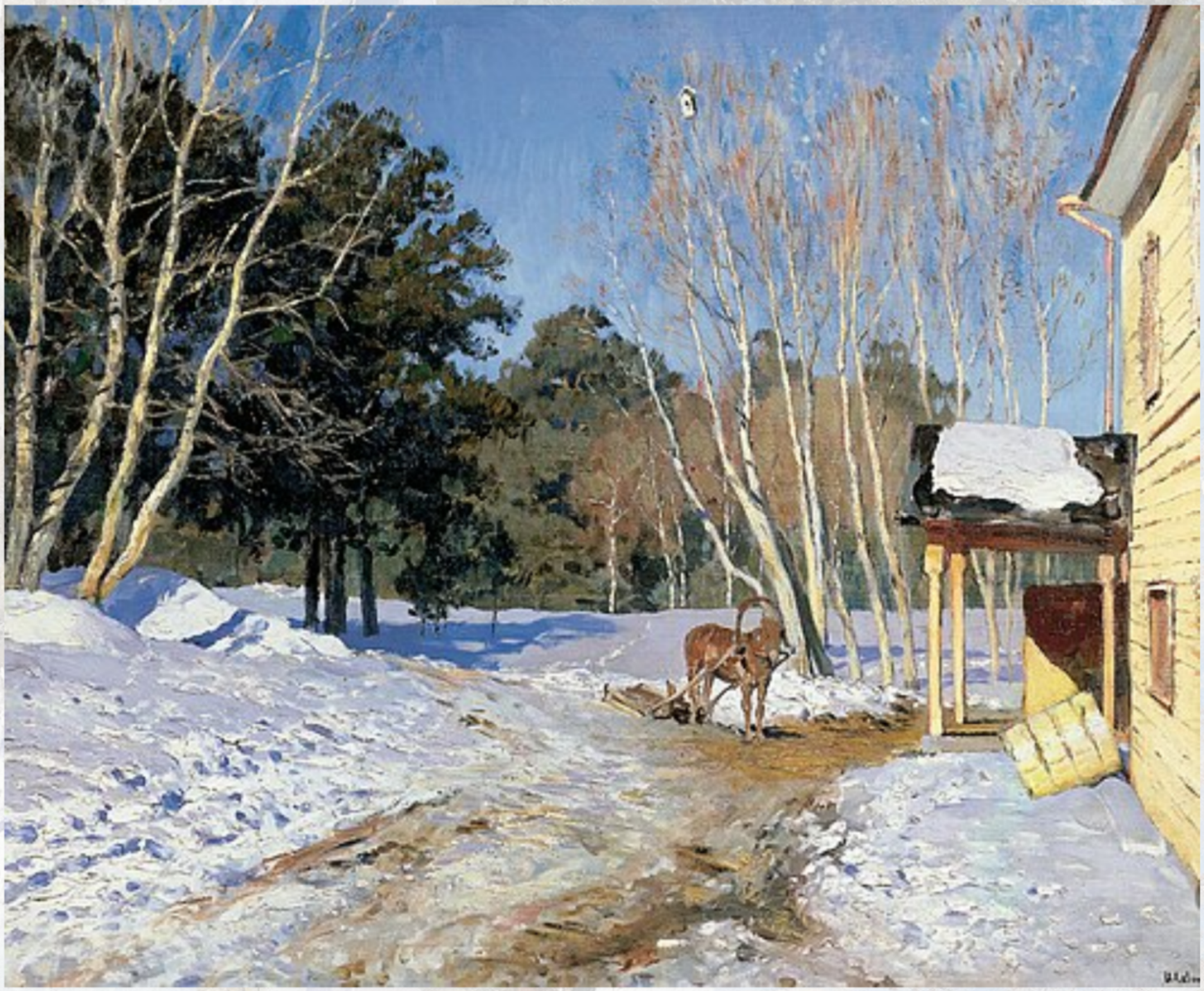

РИС.7

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ (ЛЕОНАРДО ДИ СЕР ПЬЕРО ДА ВИНЧИ) (1452-1519)

Леонардо да Винчи (Леонардо ди сер Пьеро да Винчи) (1452-1519).

Величайший итальянский художник, сделавший огромный клад в искусство Высокого Возрождения, гениальный ученый, изобретатель, мыслитель, музыкант. Леонардо родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиано вблизи города Винчи (отсюда и произошла приставка к его фамилии).

Отец и мать мальчика не были женаты, поэтому первые годы Леонардо провел с матерью. Вскоре отец, служивший нотариусом, забрал его к себе в семью. В 1466 году да Винчи поступил подмастерьем в мастерскую художника Верроккьо во Флоренции, где также обучались Перуджино, Аньоло ди Поло, Лоренцо ди Креди, работал Ботичелли. В это время Леонардо увлекся рисованием, скульптурой и моделированием, изучал металлургию, химию, черчение, осваивал работу с гипсом, кожей, металлом. В 1473 году да Винчи получил квалификацию мастера Гильдии Святого Луки.

В начале творческого пути Леонардо практически все свое время посвящал работе над картинами. В 1472-1477 гг. художник создал картины «Крещение Христа», «Благовещение», «Мадонна с вазой». В конце 1970-х закончил «Мадонну с цветком». В 1481 году была создана первая крупная работа в творчестве Леонардо да Винчи – «Поклонение волхвов». В 1482 году художник переезжает в Милан. С 1487 года да Винчи занимался разработкой летательной машины, которая была основана на птичьем полете. Однако воплотить идею в жизнь не удалось, так как у исследователя не было мотора. Кроме того.

Кроме того, Леонардо изучал анатомию и архитектуру, открыл ботанику как самостоятельную дисциплину.
В 1490 году да Винчи создает картину «Дама с горностаем», а также знаменитый рисунок «Виртувианский человек», который иногда называют «каноническими пропорциями».

В 1495 -1498 годах Леонардо работал над одним из самых главных своих произведений – фреской «Тайная вечеря» в Милане в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие. В 1502 году да Винчи поступил на службу военным инженером и архитектором к Чезаре Борджиа. В 1503 году создает картину «Мона Лиза» («Джоконда»). Служит при короле Франции Людовике XII.

В 1512 году художник под покровительством папы Льва X переезжает в Рим. Живет в Бельведере, работает над картиной «Иоанн Креститель». В 1516 году Леонардо по приглашению короля французского поселяется в замке Кло-Люсе. За два года до смерти у художника онемела правая рука, ему было трудно самостоятельно передвигаться. Трагическим моментом краткой биографии Леонардо да Винчи можно назвать то, что последние годы своей жизни он провел в постели. Умер великий художник и ученый Леонардо да Винчи 2 мая 1519 года в замке Кло-Люсе близ города Амбуаз во Франции.

Интересные факты:

Леонардо был требователен и точен во всех своих делах. Даже увлекаясь живописью, он настаивал на полном изучении объекта перед началом рисунка.

Леонардо сделал огромный вклад в инженерию и гидравлику, ученый изобрел велосипед, колесцовый замок, прожектор, катапульту и др.

Жизнь Леонардо да Винчи, биография которого была полна невероятных событий, описана многими известными авторами – Д.Мережковским, В. Зубовым, Р. Джакобо, А. Гастевым и др. Многие из книг о художнике были созданы для детей.

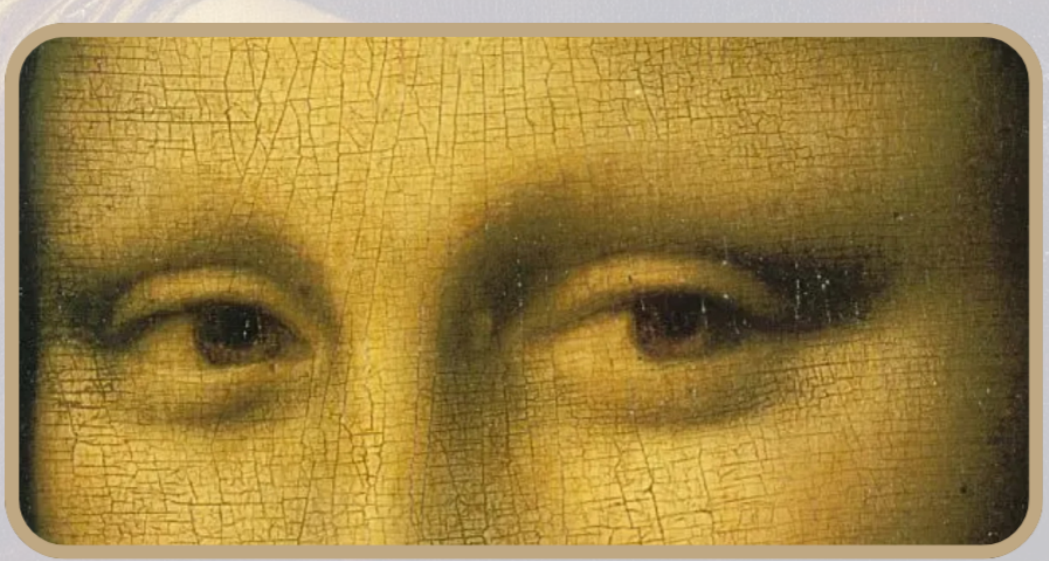
«МОНА ЛИЗА» ИЛИ «ДЖОКОНДА»

«Мо́на Ли́за», или «Джоко́нда» (полное название — «Портре́т госпожи́ Ли́зы дель Джоко́ндо») — картина Леонардо да Винчи, одно из самых известных произведений живописи. Точная дата написания неизвестна (по некоторым сведениям, написана между 1503 и 1505 годами). Ныне хранится в Лувре. (рис.8)

ВЗОР МАДОННЫ

Каждая деталь на картине имеет ореол загадочности. И взгляд – первая из загадок. Когда человек смотрит на Мона Лизу, неясно, куда направлен её взгляд. Первоначально кажется, что она смотрит прямо на наблюдателя, но это не так. Учёные выяснили, что женщина смотрит под углом 15 градусов чуть правее наблюдателя. Поэтому получается, что, в какой бы точке помещения ни находился наблюдатель, взгляд женщины падает на него.

По эмоциональному выражению Вазари, «её брови, благодаря каждому вырастающему из кожи волоску, показанному художником, невозможно было изобразить натуральнее». Приходится верить ему на слово, поскольку у современной Мона Лизы вообще нет ни бровей, ни ресниц. С одной стороны, в средневековой Флоренции существовала мода на выщипанные брови, а с другой, брови и ресницы могли исчезнуть во время одной из неудачно проведенных реставраций.

УЛЫБКА

Выражение "улыбка Мона Лизы" давно стало нарицательными. Эта знаменитая улыбка сотни раз истолковывалась, обсуждалась и даже воспевалась в популярных песнях. Улыбка Мона Лизы слегка ассиметрична, что и делает её такой загадочной. Вместе с тем, она прописана так, что невозможно уловить границу перехода между губами и кожей лица. Для достижения этого эффекта Леонардо использовал тончайшие оттенки цвета и приём сфумато.

ЭЛЕГАНТНЫЕ РУКИ

Расслабленные и элегантные, полные, округлые, сложенные друг на друга руки делают портре более естественным. Расположение рук и кистей работает на создание строгой треугольной композиции, заставляя вгляд зрителя перемещаться по всей картине.

ПРИЧЕСКА И НАРЯД

Одета Мона Лиза в типичный наряд того времени – темное парчовое платье. На голове можно заметить тонкую вуаль, а волосы распущены не до конца, потому что так было запрещено ходить замужним девушкам.

Вышивка, украшающая вырез платья Мона Лизы, может быть зашифрованной подписью Леонардо, поскольку итальянское слово "завязывать" ("vincolare") созвучно фамилии художника. Подобные узелки встречаются и на других картинах Леонардо.

ПУСТЫННЫЙ ПЕЙЗАЖ

Существует явный контраст между городской женщиной и открывающимся за её спиной диким горным ландшафтом. Леонардо всегда отвергал общепринятую на рубеже XV - XVI веков манеру изображать умиротворенные пейзажи и писал природу загадочной, могучей, непознаваемой.

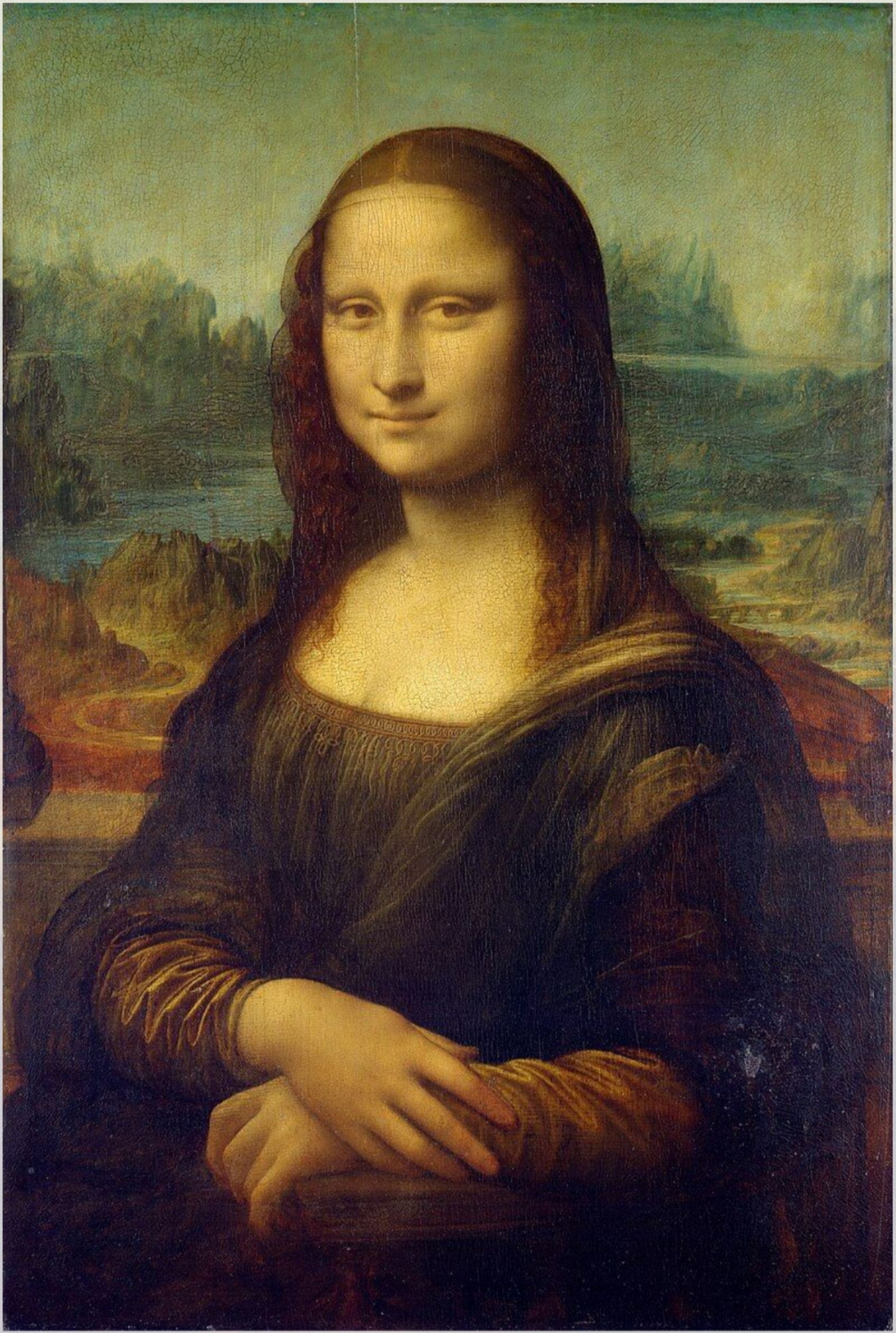

РИС.8

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПУКИРЕВ (1832–1890)

Пукирев Василий Владимирович родился 1 декабря 1832 г. в селе Лужники Каширского уезда Тульской губернии в крестьянской семье. С ранних лет мальчик тяготел к рисованию, и родители позволили ему учиться иконописи. Юный Василий делал большие успехи в этом мастерстве. Однажды его талант был замечен и высоко оценен покупателем икон, приехавшим из Москвы. Он предложил юноше ехать вместе с ним и поступать в художественный институт. Поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества на курс профессора живописи С.К. Зарянко, добывая средства к существованию частными уроками и продажей своих работ. Особенно удавались ему портреты. Успехи начинающего художника были поистине блестящими – уже в 1850 году 18-летний Пукирев удостоился звания гимназического учителя рисования, а к 1855 году повысил свою квалификацию до неклассного художника (серебрянная медаль, позволяющая повышать художественный ранг), давшее право на преподавание.

С 1861 года Василий Владимирович Пукирев стал преподавателем в своем училище и поселился в казенной квартире на его территории. В 1863 году на академической выставке была представлена картина «Неравный брак». Она произвела необычайный фурор в среде искусствоведов и любителей живописи, поразив всех свежестью идеи и качеством исполнения, а также необычайно большим для картин подобного сюжета размером 173 на 136,5 см.

Полотно с выписанными почти в натуральную величину фигурами персонажей. За эту картину Пукирев бы удостоен звания профессора живописи. «Неравный брак» имел огромный успех, но художник этому не радовался. Личная драма, по существу, предсказанная Пукеревым самому себе, сломала художника. По воспоминаниям современников, у него испортился характер, он стал выпивать. Работа не шла – новые картины значительно уступали в достоинстве «Неравному браку». Еще слабее были религиозные картины, писанные Пукиревым в конце его деятельности. Так еще одно полотно В.Пукирева на тему брака и его отвратительной материальной стороны – «Приём приданого в купеческой семье по росписи». На картине показан обычный для своего времени сюжет – семья невесты за несколько дней до свадьбы собирает ее приданое, чтобы отправить его в дом жениха. Очевидно, несколько неприятно эта процедура семье невесты – горделивая поза жениха, наблюдающего за процессом в дверях, неприятная фигурка приказчика со списком, явно придравшегося к качеству платья. Тем временем мать невесты вместе с младшей дочерью укладывает стопки белья в сундук. Её лицо явно выражает попытку абстрагироваться от происходящего.

Одной из последних картин В.Пукирева, снискавших одобрение и успех, стало полотно «Прерванное венчание», написанное в 1877 году. Второе название картины «Двоеженец» - легко объясняет зрителю, чем же было прервано венчание и от чего потеряла сознание невеста. Женщина в черной мантии рядом с женихом – его жена. Полотно поражает своей сиюминутностью – все фигуры выглядят живыми. Во второй половине 1860х и начале 1870 гг. Картины В. Пукерева хоть и пользовались успехом, но превзойти «Неравный брак» так и не смогли. Судьба художника сложилась печально. В 1873 году из-за проблем со здоровьем, художнику пришлось оставить преподавание. Он продолжал писать картины, но каждая новая работа была слабее предыдущей.

Алкоголь, бедность, забвение. Он спился, не имея своего угла. Скончался 1 июня 1890 года.

«НЕРАВНЫЙ БРАК»

«Неравный брак» - картина русского художника Василия Пукирева. Работа была написана в 1862 году, сразу после окончания Московского училища живописи, ваяния и зодчества. (рис.9)

КОЛЬЦО

На картине изображён кульминационный момент: невеста протягивает руку, чтобы священник надел кольцо на её палец. Этот фрагмент является композиционным центром. Художник невероятно тонко передаёт происходящее в церкви. Здесь нет наигранной драматичности, движения всех персонажей естественны и вызывают ощущение реальности происходящего.

ЖЕНИХ

Жених, важный человек, имеющий награды за боевые заслуги, но отнюдь немолодой. Он смотрит на невесту, метафорично выражаясь, как хищник на жертву. Сама невеста — это реальный человек. Эта девушка — возлюбленная Пукирева, Прасковья Матвеевна Варенцова, которая так и не стала его женой.

АВТОПОРТРЕТ

В правой части картины художник изобразил самого себя. Он стоит со скрещенными на груди руками и его недружелюбный взгляд направлен в спину жениха. Положению Пукирева остаётся только посочувствовать.

Рядом с собой он изобразил своего друга художника П. М. Шмелькова, подсказавшего ему идею картины.

Всё происходящее в церкви можно было бы назвать просто горестным, если бы не две фигуры, которые вносят в характер картины нечто зловещее.

ФИГУРЫ ЖЕНЩИН

За спиной у жениха мы видим фигуру, которая внимательно наблюдает за ним. Старая женщина в свадебном венке, на которую надето то ли свадебное платье, то ли похоронный саван.

Рядом со священником находится ещё одна фигура. Это вторая старуха в свадебном венке. По церковным канонам во время совершения Таинства Венчания никто не может стоять рядом со священником. Из этого следует вывод, что обе старухи — это лишь призраки умерших жён нынешнего жениха.

РИС.9

РАФАЭЛЬ САНТИ (РАФФАЭЛЛО САНЦИО) (1483–1520)

Рафаэль считается одним из самых талантливых художников и архитекторов, когда-либо живших на Земле. Его гений получил призвание не только у современников, но и в последующие века.

Рафаэль Санти родился 6 апреля 1483 года в Центральной Италии. Отец Рафаэля Джованни Санти, тоже был художником и служил при дворе герцога Урбинского, где царила высокая культура. Благодаря отцу Рафаэль очень рано смог познакомиться с жизнью герцогского дворах. Эти знания пригодились ему позже, когда жизнь свела его с заказчиками из самых знатных и богатых слоев общества. В 1491 году умерла мать Рафаэля. Его отец вновь женился. От этого брака родилась дочь Элизабетта, но вскоре, 1 августа 144 года, умер и сам Джованни Санти. Рафаэль, которому едва исполнилось 11 лет, стал круглым сиротой, и его взял на воспитание дядя Бартоломео, священник. К этому времени у Рафаэля уже обнаружился талант художника, и знаменитый биограф Джорджо Вазари видел причину этого в том, что еще мальчиком Рафаэль «помогал своему отцу писать картины, которые Джованни создал, живя в Урбино».

Первые уроки живописи Рафаэль получил от своего отца, однако наиболее сильное видимое влияние оказал на юного художника Пьетро Перуджино, один из ведущих мастеров своего времени. Первой достоверной документированной работой Рафаэля был запрестольный образ для церкви Сан-Агостино в Чита-ди-Кастелло. Этот образ, посвященный святому Николаю Талентинскому, был заказан художнику в декабре 1500 года и завершен в сентябре 1501 года.

На протяжении нескольких последующих лет Рафаэль выполняет еще ряд заказов от церквей. В те же годы он пишет небольшие картины для частных собраний. Ближе к концу 1504 года Рафаэль переезжает во Флоренцию. Этот город он считает самым подходящим местом для того, чтобы изучать и совершенствовать технику письма. Рафаэль, которому исполнился 21 год, учится мастерству у выдающихся художников Леонардо да Винчи и Микеланджело. Рафаэль проводит во Флоренции более 4 лет и выезжает на работу, в различные уголки Центральной Италии. По заказу Флорентинских клиентов Рафаэль писал небольшие картины на религиозные темы. Успевал не только поражать заказчиков изысканностью своего искусства, но и завязывать новые знакомства с местными художниками.

Ближе к 1508 году Рафаэль переезжает в Рим по приглашению архитектора Донато Браманте, своего дальнего родственника, и вскоре, художника нанимает на работу сам папа Юлий II. Заказ, полученный от Юлия, стал поворотным пунктом в судьбе Рафаэля. Представивший ему шанс он использовал просто блестяще, и с этого момента карьера художника была тесно связана с именами Юлия и сменившего его Льва X. Работы, выполненные по их заказу, позволили Рафаэлю занять выдающееся положение и стать первым художником Рима.

В 1514 году художника приглашают в качестве архитектора на реконструкцию самого большого в мире христианского храма, собора святого Петра, который начали перестраивать при Юлии II. За короткий период Рафаэль успел спроектировать несколько построек, сумев при этом зарекомендовать себя с самой лучшей стороны, и получил признание не только как первый художник, но и как первый архитектор Рима.

С 1515 года Рафаэль начал еще интенсивнее трудиться. Папа Лев X возложил на художника ответственность за сохранение и перепись античных мраморных изваяний. Спустя два года назначается главным хранителем римских древностей. Ему всего 35, но как художник он уже успел добиться наивысшей славы и богатства.

Леонардо да Винчи и Микеланджело были не менее, а может быть, и более талантливы, чем Рафаэль, однако Леонардо часто оставлял свои работы незавершенными, а Микеланджело отличался сложным, взрывным характером. Рафаэль же был мечтой любого заказчика – исполнительным гением с ангельским характером.

Рафаэль никогда не был женат, сексуальная невоздержанность художника послужила причиной его ранней смерти. После очередной бурной ночи художник впал в лихорадочное состояние.

Врачи лечили его так, как было принято в те времена, - с помощью обильного кровоспускания вместо того, чтобы дать укрепляющее. Но Рафаэль умер в свой 37 день рождения и был похоронен в римском пантеоне.

«СИКСТИНСКАЯ МАДОННА»

«Сикстинская Мадонна» — картина итальянского живописца Рафаэля Санти (1483 - 1520). Изображает Деву Марию с младенцем Иисусом на руках, парящую в небесах, в окружении святых Сикста и Варвары, а также двух ангелов у подножия. (рис.10)

МАДОННА

Фигура Девы выглядит здесь величественнее, чем на других полотнах Рафаэля, посвященных Матери Иисуса. Это единственный случай, когда мадонна изображена художником в полный рост и почти в натуральную величину.

Она идет к людям, и взгляд ее, направленный вдаль, сквозь зрителя, наполнен тревожным предчувствием трагической судьбы сына. Ее лицо - воплощение античного идеала красоты, соединенный с духовностью христианского идеала.

МЛАДЕНЕЦ ХРИСТОС

По словам Стама, «его лоб не по-детски высок, и совершенно не по-детски серьезны его глаза. Однако в их взгляде мы не видим ни назидания, ни всепрощения, ни примиряющего утешения... Его глаза смотрят на открывшийся перед ними мир пристально, напряженно, с недоумением и страхом». И вместе с тем во взгляде Христа читается решимость следовать воле Бога Отца, решимость принести себя в жертву ради спасения человечества.

СИКСТ II

О римском понтифике известно очень мало. На святом престоле он пробыл недолго — с 257 по 258 год — и был казнен при императоре Валериане через отсечение головы. Святой Сикст был покровителем итальянского папского рода Ровере (итал. «дуб»). Поэтому на его золотой мантии вышиты желуди и дубовые листья.

СВЯТАЯ ВАРВАРА

Справа мы видим святую Варвару, которая изображена здесь прелестной молодой девушкой. Она изящно преклонила колени перед Мадонной и младенцем, ее лицо и потупленый взор выражают покорность и благоговение. При этом взгяд ее обращен на озорных ангелочков внизу. Святая Варвара считалась покровительницей Пьяченцы. Принято считать, что она приняла мученическую смерть около 300 года, однако существует мнение, что эта святая на самом деле не существовала.

АНГЕЛЫ

Маленькие ангелочки вносят в картину нотку озорства и непринужденности. Считается, что деревянный объект, на который опираются ангелочки, - это гроб Юлия II, чья тиара стоит в нижнем левом углу картины.

На заднем же плане в верхней части картины, едва различимые в золотой дымке, смутно угадываются лица ангелов, усиливая возвышенную атмосферу полотна.

ЗАНАВЕС

Раскрытый занавес символизирует развернутые небеса. Его зеленый цвет указывает на милосердие Бога Отца, который послал сына на смерть ради спасения людей.

ОБЛАКА

Некоторые считают, что Рафаэль изобразил облака в виде поющих ангелов. На самом деле, по учению гностиков, это не ангелы, а еще не родившиеся души, которые пребывают на небесах и славят Всевышнего.

РИС.10

РЕМБРАНДТ ХАРМЕНС ВАН РЕЙН (1606 — 1669)

Рембрант Харменс ван Рейн родился 15 июля 1606 г. в Лейдене, одном из крупнейших городов Голландии. Его отец был зажиточным мельником. Фамилия художника «ван Рейн» означает «с Рейна», то есть с реки, на которой стояли семейные мельницы. Мать Рембранта, Корнелия, была дочерью пекаря. С Харменом они поженились в 1589 году. В семье родились десять детей, предпоследний из них – Рембрандт. Родители художника прожили тихую жизнь, исполненную трудов – отец умер в 1630 году, а мать – в 1640м. Из выживших братьев Рембрандта трое продолжили семейную традицию, став мельниками и пекарями.

Будущий художник оказался единственным в семье ребенком, получившим образование в Латинской школе в Лейдене. В возрасте 13 лет в 1620 году он поступил в одно из старейших учебных заведений Европы – Лейденский университет. Рембрандт обучался у местного художника живописца Якоба ван Сваненбюрха. Он провел в его мастерской при года. В 1624 году, на полгода перебрался в Амстердам – к известному мастеру исторической живописи Питеру Ластману. В 1625 году Рембрандт возвратился в Лейден. Здесь он подружился с другим подающим надежду живописцем (тоже учеником Лостмана), Яном Ливенсом – на протяжении нескольких лет они часто писали вместе. Позже художник переехал из Лейдена в Амстердам (тогда столицу Нидерландов), который в это время на глазах превращался в один из крупнейших центров мировой торговли.

Рембрандт решил, что сделать настоящую художническую карьеру в таком городе будет гораздо легче. Он стал работать на заказ, что позволило ему быстро добиться успеха.

В 1633 году Рембрандт обручился с двоюродной сестрой крупного торговца живописью Эйленбюрха, Саскией. Рембрандт и Саския страстно любили друг друга. Первое время молодые жили в доме Хендрика, а чуть позже купили собственный дом. Между 1635-1640 годами Саския родила троих детей, но все они умирали, прожив на свете лишь несколько недель.

В 1641 году родила четвертого своего ребенка и последнего. Назвали Титус, он выжил, но вскоре умерла сама Саския. Ей было 29 лет. В год ее смерти художник закончил свою самую знаменитую и самую большую картину «Ночной дозор». Но жизнь Рембрандта уже дала трещину. Опечаленный смертью любимой жены, он не мог заставить себя сконцентрироваться на привычной работе – заказных портретах – и быстро растерял богатых заказчиков.

Он увлеченно писал другие полотна – их темой стала библейская история. В трудные периоды своей жизни Рембрандт всегда находил утешение в религии, но теперь ему нужно было думать еще о крошечном сыне. Художник нанял для него няню, вдову Гертье Диркс, которая стала его любовницей. Спустя несколько лет её сменила другая молодая женщина Хендрикье. Она родила Рембрандту сына (он умер в младенчестве) и дочь Карнелию. Единственная из всех детей Рембрандта – пережила своего отца.

Между тем финансовое положение стремительно ухудшалось. Но несмотря на отсутствие выгодных заказов на портреты, Рембрандт продолжал тратить большие деньги на свою коллекцию. В ней можно было найти полотна итальянских мастеров эпохи Ренессанса, оружие, бюсты римских императоров, сотни рисунков и гравюр.

В 1656 году художник оказался не в состоянии платить своим кредиторам и едва не угодил в долговую тюрьму. Респродав все свое имущество, Рембрандт получил разрешение остаться в принадлежавшем ему до этого доме.

Он прожил здесь до 1660 года, когда новый владелец дома аннулировал это разрешение. С тех пор Рембрандт жил на скромных квартирах в бедных кварталах города. В 1661 -61 годах он получил два своих самых крупных и престижных заказа: картину «Заговор Юлия Цивилиса» для новой амстердамской ратуши и групповой портрет «Синдики» для здания гильдии суконщиков.

Закат художника, несмотря на необычайный творческий подъём, был печален. В 1663 году умерла его верная спутница Хендрикье. Позже Рембрандт похоронил сына, следом – невестку.

Осенью 1669 года настал и его черед. 4 октября тихо и незаметно покинул этот свет величайший мастер голландской живописи в возрасте 63 лет.

«ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА»

«Возвращение блудного сына» — это картина Рембрандта Харменса ван Рейна, написанная около 1668 года. (рис.11)

Наиболее впечатляющее визуальное воплощение отцовской любви и прощения в западноевропейской живописи.

Сцена иллюстрирует финальную и кульминационную точку библейской притчи – момент возвращения домой неблагодарного сына и его прощение отцом. Подобно патриарху Ветхого Завета, отец возлагает руки на плечи бритого, одетого в поношенную одежду кающегося сына.

БЛУДНЫЙ СЫН, ВСТАВШИЙ НА КОЛЕНИ

Сломленный душой и телом из-за своих пороков и последствий ошибок, блудный сын встает на колени перед отцом. Лохмотья, в которые он одет, и сильно изношенная обувь напоминают о том, что пройденный путь был долгим и тернистым. Левая ступня обращена к зрителю голой покрытой шрамами подошвой рядом со скинутой обувью. Единственное напоминание о былом богатстве и знатности — меч на поясе.

Голова мужчины обрита, как и подобает кающемуся. Но также лысыми рождаются дети. Таким образом, символически в прощении милосердного отца, которое превосходит всякую вину, молодой человек возрождается к новой жизни.

С другой стороны, несмотря на изношенную одежду, в своих путешествиях блудный сын сохранил ценный меч, что делает его частью патриархальной власти (как сына знатного помещика). Понятно, что он вернулся домой от отчаяния и нищеты.

Дуга света проходит от ног блудного сына вверх через его рваную одежду и бритую опущенную голову в объятия отца. Свет распространяется и поднимается к освещенному лицу старика, поперек его лба, а затем стрелой через картину направляется в лицо старшему сыну.

Лицо блудного сына скрыто от нас, но совершенно очевидно, что оно выражает искреннейшее раскаяние.

ОТЕЦ

Центральный персонаж, вопреки названию картины, — почти слепой старик в красной накидке с кисточками. В жестах и взгляде отца, окутывающем непутевого сына, нет осуждения.

Лицо отца с длинной бородой слегка наклонено вправо. Голову с седыми волосами обрамляет связанный головной убор. Свет, идущий слева, делает большой лоб старика особенно заметным.

Важная деталь — его руки, положенные на плечи сына, стоящего на коленях. Левая рука крупнее и сильнее, чем правая, что символически демонстрирует контраст дисциплины и всепрощающей любви к сыну.

Свет, окутывающий две центральные фигуры, и цвета выражают торжественность момента, почти мистическую трансцендентность, излучающие внутреннее спокойствие.

Сияющая красная накидка и богатый наряд отца контрастируют с лохмотьями сына.

Теплые тона в их одеждах способствуют гармоничному целому и вместе с тем отмечают антитезу в ролях. Отец сострадателен, потому что он силен и по-прежнему суверенен, несмотря на преклонный возраст. На это указывает и красный цвет — знак величия и моци.

ОТЦОВСКИЙ ДОМ

Отец встречает младшего сына на пороге, перед тускло освещенным арочным проемом дома. Рембрандт помещает старика лицом к зрителю так, чтобы его нежное выражение лица и жест стали более выразительными. Он, обволакивая своим телом и большими руками блудного сына, тонко повторяется в арке затененной двери.

В результате отец сам становится, по сути, дверью, через которую блудный сын достигает искупления. На барельефе колонны изображен флейтист: он может олицетворять музыку, которая скоро наполнит отцовский дом звуками радости.

СТАРШИЙ СЫН

Справа от переднего плана расположена тщательно написанная фигура мужчины, которая занимает половину композиции. На нем изысканная одежда и головной убор, красная накидка, сложенными руками он опирается на посох. Все это указывает на того, кто близок к хозяину дома. Это старший сын и в иерархии власти в семье он занимает второе место после отца.

Ему уделяется столько же внимания, сколько и основным героям картины, если судить по качеству света. Известно, что Рембрандт проливал свет только на фигуры, которые считал важными по смыслу.

В картине он молча принимает участие в волнующем событии. Но его выражение лица указывает на неодобрение того, что разворачивается перед ним, и определенную тоску, из-за того что он вынужден согласиться с решением отца и принять обратно младшего брата.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ

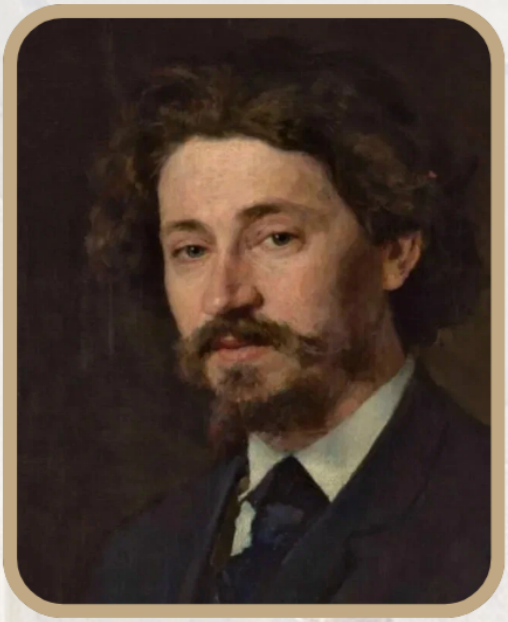
Рембрандт сохраняет большую часть пространства картины для анонимных наблюдателей. Молодой человек сидит на стуле, скрестив ноги, и сочувственно смотрит на сцену. Женщина на заднем плане — возможно, служанка, а другая женщина, обнимающая колонну, может быть также служанкой или матерью блудного сына.

Искусствоведы утверждают, что это характерно для творчества Рембрандта, особенно в зрелый период, — размещать второстепенные фигуры наблюдателей на картине, не указывая их. Тем самым художник усиливает связь зрителя с главной сценой.

РИС.11

ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ РЕПИН (1844–1930)

Илья Ефимович Репин родился 24 июля 1844 года в городе Чугуеве Харьковской губернии в Украине. Художественные способности у мальчика впервые обнаружились, когда он помогал матери расписывать пасхальные яйца. Однако мать не имела возможности дать Илье художественное образование, и мальчик был отдан в местную школу типографов.

После того как школа была закрыта, юноша поступил в мастерскую иконописца И. Бунакова. Здесь Репин получил необходимые навыки, и с пятнадцати лет стал принимать участие в росписи сельских церквей.

В 1863 году 19-летний Репин скопил 100 рублей и поехал в Петербург поступать в Академию художеств. Однако с первого раза поступить ему не удалось, и Репин поступил в подготовительную художественную школу Общества поощрения художеств. Одним из преподавателей у молодого художника был И.Н. Крамской, ставший в последствии его наставником на долгие годы. В январе 1864 года Репин был принят в Академию художеств вольностушателем.

Одна из наиболее известных картин Репина "Бурлаки на Волге", которую он писал три года. Сюжет картины возник у художника во время его прогулки под Петербургом: на Неве он увидел рядом с проуливающими барышнями и кавалерами черных от пота и грязи, оборваных бурлаков, тянущих баржу.

Впоследствии картина "Бурлаки" была показана на многих европейских выставках и имела большой успех.

После "Бурлаков" Репин окончательно в своем творчестве выбрал путь реалистического искусства.

Ещё в юношеском возрасте Репин стал наибольшее внимание уделять портретам. Он писал портреты близких ему людей: матери, брата. Пишет портрет своего друга А.В.Пракова. В 1869 году живописец запечатлен молодую В.А.Шевцову, которая впоследствии стала его женой.

В 1873 году Репин в качестве пенсионера вместе со своей семьей отправился в Париж, также посетил Италию, Австрию. В качестве отчета о пенсионерской поздке перед Академии художеств он пишет картину "Садко".
В 1876 году Илья Ефимович возвращается в Россию, едет в г. Чугуев повидать родных.

Репин был тесно знаком с известным русским меценатом и коллекционером Третьяковым. За картину "Крестный ход в Курской губернии" художник получил от него крупную сумму денег. Одно из самых известных произведений Репина картина "Иоанн Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", написанная в 1885 году.

Художник написал множество портретов Толстого Л.Н. и членов его семьи. Он запечатлел писателя в разные периоды его жизни и в самой различной обстановке. Илья Репин создавал поистине реалистичные полотна, которые до сих пор являются золотым фондом картинных галерей.

Репина называют мистическим художником. Известно, что из-за переутомлений у него начала болеть, а потом и вовсе отказала правая рука.

Согласно мистической версии, рука художника перестала действовать после того, как он написал картину "Иоанн Грозный и его сын Иван". Мол, Репин отразил в картине несуществующие исторические события, и из-за этого был проклят. Однако позже художник научился писать картины левой рукой. Все натурщики после написания полотна умирали. Многие из них - не своей смертью.

Еще один мистический случай, который повлиял на здоровье художника произошел с ним в родном Чугуеве. Там он написал картину "Мужик с дурным глазом". Натурщиком для портрета был мужчина,который слыл в городе колдуном.

После того, как Илья Ефимович написал портрет, он, не старый еще и вполне здоровый мужчина, заболел, "Возможно моя болезнь связана с этим колдуном.

Силу этого человека я сам испытал" -жаловался Репин друзьям. В 1917 году художник отмечает 45-летний юбилей творческой деятельности.

А в 1918 году Илья Ефимович, проживающий в "Пенатах", был отрезан от России в результате войны с белофиннами.

Настали трудные времена, чтобы прокормить себя, художник был вынужден продать некоторые свои картины. В 1926 г. Репин получает приглашение от советского правительства приехать в СССР, однако здоровье не позволило этого сделать.

Умер художник 29 сентября 1930 года.

«НЕ ЖДАЛИ»

Картина Ильи Ефимовича Репина «Не ждали» является одной из наиболее известных работ художника, выполненной в конце XIX века (в период с 1884 по 1888 годы). Она изображает неожиданное возвращение домой человека, которого семья считала погибшим или находящимся вдали от дома долгое время. (рис.12)

СВЕТ И ЦВЕТ

Художник искусно использовал игру света и цвета, чтобы подчеркнуть настроение и значение каждого персонажа. Главный герой появляется из полутёмного коридора, отбрасывая яркий свет на свою фигуру и лица окружающих. Это создаёт эффект внезапности и яркости момента, подчеркивая важность события. Тёплые тона в интерьере смягчают суровую реальность и добавляют теплоты семейной атмосфере.

ФИГУРЫ ПЕРСОНАЖЕЙ

Каждая фигура на картине имеет своё символическое значение.

Мать старушка и жена революционера в чёрном платье. Мать встаёт с кресла и тянет ослабшую руку. Мы не видим её лица, но можем предположить, что на нём отражается надежда, страх, радость и, возможно, слёзы. Она внимательно смотрит на сына, одетого как каторжник.

Жена, сидевшая за пианино, вдруг оживляется и застывает, готовая кинуться к мужу. В её глазах смешиваются сомнения, тревога и тихая радость.

Дочь, видимо, была слишком маленькой, когда отца отправили, она его не узнаёт, сгорбилась и внимательно смотрит.

А сын, немного постарше, тянется к отцу, приоткрыв рот, в его глазах сверкает радость. В следующий момент будут слёзы, смех, объятия.

Вошедший в комнату мужчина вернулся из ссылки. Об этом говорит не только его одежда, но измученное лицо и глубоко запавшие глаза. Верно, очень он изменился, если даже родные не сразу узнали его.

Сомнения героя выражаются в его взгляде, позе и жестах. Он стоит на пороге, словно не решаясь войти, его взгляд отведён в сторону, а руки сжаты в кулаки. Эти детали передают его внутреннюю тревогу и неуверенность в будущем.

ИНТЕРЬЕР

Интерьер комнаты выполнен в традициях русских домов той эпохи. Деревянная мебель, обои и декор передают уют и тепло домашнего очага. Темнота стен и потолка добавляет таинственности моменту появления незнакомца, усиливая впечатление от сюрприза.

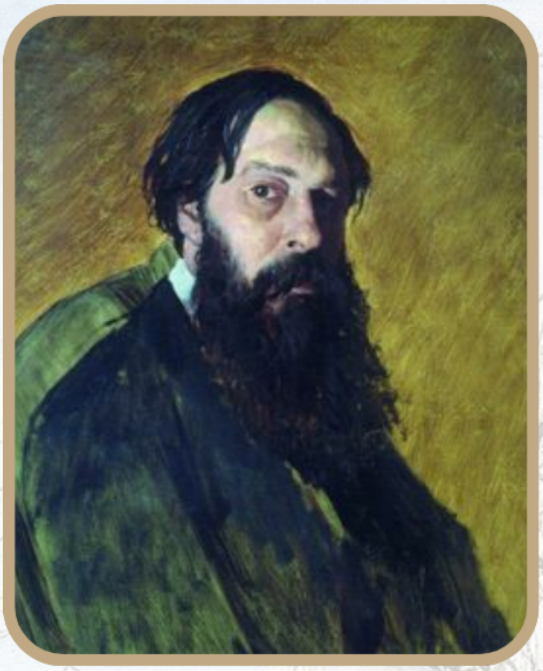
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Хотя основная эмоция на картине — радость от встречи, присутствует и определённое психологическое напряжение.

Каждый персонаж испытывает разные переживания: кто-то счастлив, кто-то насторожен, кто-то растерян. Эта многослойность придаёт произведению жизненность и правдивость, заставляя зрителя задуматься над собственными чувствами и реакциями в подобной ситуации.

РИС.12

АЛЕКСЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ САВРАСОВ (1830–1897 ГГ.)

— русский художник-пейзажист, член-учредитель Товарищества передвижников, автор ставшего архетипическим и культовым пейзажа «Грачи прилетели», академик Императорской Академии художеств.

Родился 12 (24) мая 1830 года в Москве, в семье купца 3-й гильдии Кондратия Артемьевича Саврасова.

С раннего детства сын купца Саврасова больше всего любил рисовать. Уже к 12-летнему возрасту его рисунки быстро раскупались в торговых местах Москвы. Отец поначалу расценил занятия сына, как проявление коммерческого таланта и был весьма доволен. Однако, когда сын объявил о намерении поступить в художественное училище, семья была категорически против.

Дело дошло до того, что Алексей был «лишен стола» и «выгнан на чердак». Учебу пришлось прервать под благовидным предлогом «болезни матери». Только личное вмешательство московского полицмейстера, преподавателей Московского училища живописи и ваяния, позволили мальчику продолжить обучение.

Уже в 1848 году Саврасов был отмечен, как автор лучших студенческих эскизов. В 1849 году Саврасова отправляют в Украину, писать пейзажи.
Привезенные из этой поездки работы вызвали благоприятный отзыв критиков.

В 1850 году комиссия училища, рассмотрев на заседании работы студента Саврасова «Вид Московского Кремля при лунном освещении» и «Камень в лесу у Разлива», приняла решение о присвоении студенту звания художника и окончании его обучения.

Работами молодого художника заинтересовалась царская семья. Великая княгиня Мария приобретает его картину «Степь с чумаками вечером» и предлагает Саврасову отправиться поработать в ее загородную резиденцию.

Результатом этой поездки становятся две необыкновенно удачные работы: «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума» и «Вид в окрестностях Ораниенбаума». Именно эти две картины стали экзаменом художника на звание академика Российской академии художеств. Саврасову на тот момент исполнилось 24 года.

В 1857 году Саврасов обзаводится семьей. На следующее двадцатилетие приходится расцвет творчества художника, одновременно с этим начинается череда семейных трагедий.

Работы Саврасова покупает для своей галереи Третьяков, они входят в экспозицию российских павильонов на всемирных выставках. Пришло признание.

Саврасов становится одним из создателей и активных участников «Товарищества передвижных выставок». В это же время художник переживает смерть двух своих дочерей. В семье начинается разлад, который в 1876 году привел к распаду семьи.

С конца 70-х годов Саврасов уходит в свои переживания, скоро он уже не может обойтись без алкоголя. Трагедия художника не могла не отразиться на его творчестве и жизни. После смерти его друга Василия Перова, не раз избавлявшего Саврасова от гнева начальства (художник был преподавателем художественного училища), художник лишается места, казенной квартиры.

Следующие 15 лет жизни Саврасова сравнимы с кошмаром. Скандалы, нищета, редкие творческие удачи.

Умер художник в 1897 году в больнице для бедных и похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

«ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ»

— хрестоматийный пейзаж русского художника Алексея Саврасова, созданный в 1871 году.

Хранится в Государственной Третьяковской галерее. На картине изображен пейзаж ранней весны. Передним планом картины выступают пригорок, деревья, птицы и небо. Небо кажется тяжелым, но чем дальше от горизонта, тем больше в нем ясности. Среди хмурых туч видны легкие перистые облачка. Кривые березы тянутся к небу, на которых свиты черные гнезда. Грачи, сидящие на ветвях придают динамизм всей картине. (рис. 13)

КОЛОКОЛЬНЯ

Старинная колокольня (XVII век), покрытая не куполом, а шатром, является частью комплекса Воскресенской церкви. Стройное здание с ажурными украшениями словно пронзает небо острым шпилем. Колокольня ничем не заслонена, ее белые стены контрастируют с черными полями, а темный шатер хорошо виден на фоне серого неба. Облезшая штукатурка, обнажает кирпичную стену, шатер потемнел от времени. Но как раз такие подробности позволяют колокольне органично вписаться в пейзаж.

ГРАЧИ

Темные птичьи силуэты придают динамизм всей картине. Первым делом в глаза бросаются грачи, сидящие на ветвях, потом глаза замечают вьющихся вокруг деревьев птиц, еще дальше видна целая стая птиц летящих издалека. На земле у подножия старой искривленной березы сидит одинокий грач, зажав в клюве ветку.

Упрямые птицы, вьющие гнезда на искореженных деревьях, не обращая внимания на еще лежащий снег, прекрасно выражали стойкую веру в грядущее тепло.

ДЕРЕВЬЯ

Темные и уродливые у основания, но светлые и стройные вверху, березы словно олицетворяют основную идею картины — возрождение жизни. Ветви деревьев пронзают серое тяжелое небо и тянутся к проглядывающей голубизне.

Кроме березок в центре картины, в левой части, зритель видит несколько кустов вербы. Это еще один символ будущего воскресения жизни и нового начала

ЖИВОЙ ВОЗДУХ ПЕЙЗАЖА

Неяркие цвета, нечеткие тени деревьев, мягкий солнечный отблеск на заборе делают картину полной свежего весеннего воздуха. Холодная цветовая гамма и нечеткая роща у горизонта говорят о влажном ветре ранней весны. Именно влажный и чистый воздух полотна заставляет сиять скромные березки и старую колокольню. До тепла еще далеко, но блики на мокром снегу, темные силуэты грачей делают воздух на картине почти осязаемым, насыщенном запахами и жизнью.

ГОРИЗОНТ

Полоса горизонта, лежащая под темными тучами, кажется светлой и размытой. Зритель не видит ясно, что именно лежит вдали, но ему понятно, что поля, реки, леса тянутся и за горизонт. Маленькое полотно изображает пространство без границ, выражая величие природы.

СНЕГ

Снег занимает добрую треть «Грачей». Неряшливый, местами растаявший покров занимает весь пригорок. Но этот снег лишен зимней прелести — его белизна кажется потускневшей, он усеян коричневыми пятнами. На снегу лежат сиренево-фиолетовые тени от берез, но возле забора все еще держится пышный сугроб, чуть позолоченный солнечными лучами.

РИС.13

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ СЕРОВ (1865–1911 ГГ.)

В.А. Серов был самым модным русским портретистом рубежа XIX-XX веков, что не помешало ему стать эталоном поведенияв искусстве и своим творчеством перекинуть мостик от реализма XIX века к новой живописи.

Валентин Серов родился 7 января 1865 г. в Петербурге в семье знаменитого композитора и музыкального критика А.Н. Серова. На шумных вечерах в доме Серовых всегда собиралось много людей.

Мать художника В.С. Серова тоже была незарядной личностью. Талантливая пианистка, она, познакомившись с будущим мужем и увлекшись его педагогическими идеаями, бросила консерваторию. Обнаружив у сына явные художественные способности В. Серова в 1874 году перебралась с ним в Париж, где в то время в пенсионерской командировке находился Репин.

Репин взялся руководить мальчиком. Ранние успехи Валлентина Серова связаны с жизнью Абрамцеве, где его учили такие знаменитости, как И.Репин, В.Васнецов, В.Поленов. Где, в конце концов, сама атмосфера подвигала его интенсивно развиваться.

"Серов рос не по дням, а по часам", - свидетельствовал В.Васнецов.

В 1878 году И. Репин переселился в Москву и снова стал заниматься с Серовым. Летом 1880 года он взял с собой подростка в поездку в Крым и на днепровские пороги, где он собирал материал для своих "Запорожцев".

Осенью Репин, написав рекомендательное письмо, послал своего ученика впетербургскую Академию. Несмотря на то, что юноше было лишь пятнадцать лет, его в виде исключения приняли вольнослушателем.
Серов попал в мастерскую легендарного П. Чистякова. В Академии у Серова появились первые друзья: М.Врубель и В. Дервиз. Вместе каждый вечер спешили в семейство тетки Серова.

"Трио" вскоре распалось - Врубель и Дервиз оставили Академию, вслед за ними в 1885 году тоже самое сделал Серов.

Художника ждали первые успехи. Показанные на VIII переодической выставке, состоявшейся в Москве в декабре 1988 года, три его работы - "Девочка с персиками", "Девушка освященная солнцем"и "Заросший пруд".
Первая картина удостоилась премии Московского общества любителей художеств, а вторую приобрел для своего собрания П. Третьяков.
В 1889 году женится на О.Ф.Трубниковой. Молодая семья Серовых, в которой скоро появились дети жила довольно стесненно.

Чтобы поправить положение, с началом 1890-х годов Серов принялся писать на заказ и быстро превратился в самого модного портретиста своего времени.

На исходе 1890-х годов к Серову пришла настоящая слава. Он работал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В 1903 году Серова избирают действительным членом Академии художеств. А в 1905 году он отказывается от звания академика в знак протеста против политических репрессий, развязанных правительством.

Осенью 1911 года заваленный работой Серов едет отдохнуть в Домотканово, где принял участие в игре в городки.

Результатом стал сильнейший сердечный приступ. Он возвращается в Москву и ранним утром 22 ноября 1911 года спешивший на портретный сеанс Серов упал и умер от стенокардии. Похоронен он на Новодевичьем кладбище в Москве.

«ДЕВОЧКА С ПЕРСИКАМИ»

— портрет Веры Мамонтовой, дочери мецената Саввы Мамонтова, написанный русским художником Валентином Серовым в 1887 году. В настоящее время хранится в Государственной Третьяковской галерее. Одна из первых картин русского импрессионизма и одна из самых известных картин в русской живописи. (рис.14)

ЛУКАВСТВО

"Это был тип настоящей русской девушки по характеру, красоте лица, обаянию", - вспоминал Веру Мамонтову В. Васнецов. Её очаровательное лицо - с обрамляющими его непослушными волосами, с лукавыми, чуть искоса глядящими на зрителя глазами, с ярким румянцем, пробивающимся даже сквозь летний загар, - композиционный и "содержательный" центр картины. Ощущение "свежести", не дававшее покоя художнику, связано, прежде всего, с этим лицом.

ПЕЙЗАЖ ЗА ОКНОМ

Яркий свет "валит" в комнату через окно, за которым открывается знаменитый абрамцевский парк, помнящий Аксакова. Происходит «странное сближенье». Аксаков, написавший «Детские годы Багрова-внука», был большим знатоком детской души, и этот отзвук еще больше проясняет радостное настроение картины.

БЛЮДО

В простенке висит майоликовое блюдо, играющее солнечными бликами. Оно как бы уточняет для нас "географическую" привязку картины - известно, что Савва Мамонтов, задумав возродить искусство майолики, которым славились мастера. Возрождения, завел у себя специальную мастерскую. В ней работали многие известные художники.

СКАТЕРТЬ

Свет насыщает пространство картины, проникая всюду. Он играет разноцветными пятнами в том числе и на скатерти;
художник виртуозно и, на первый взгляд, без особого усилия пишет эти переливы.

ПЕРСИКИ И ЛИСТЬЯ

Общий глубоватый тон картины холоден, но Серов уравновешивает, смягчает его - листьями и бархатистыми фруктами, лежащими на столе, звучным пятномкрасного банта, смуглым лицом главной героини. Делает художник это настолько мастерски, что порой не верится в его возраст.

БЛУЗА

На блузе солнечный свет играет особым образом, порождая поразительное сверканье сиреневых и голубых тонов и делая блузку похожей на драгоценный камень, на перламутровую раковину.

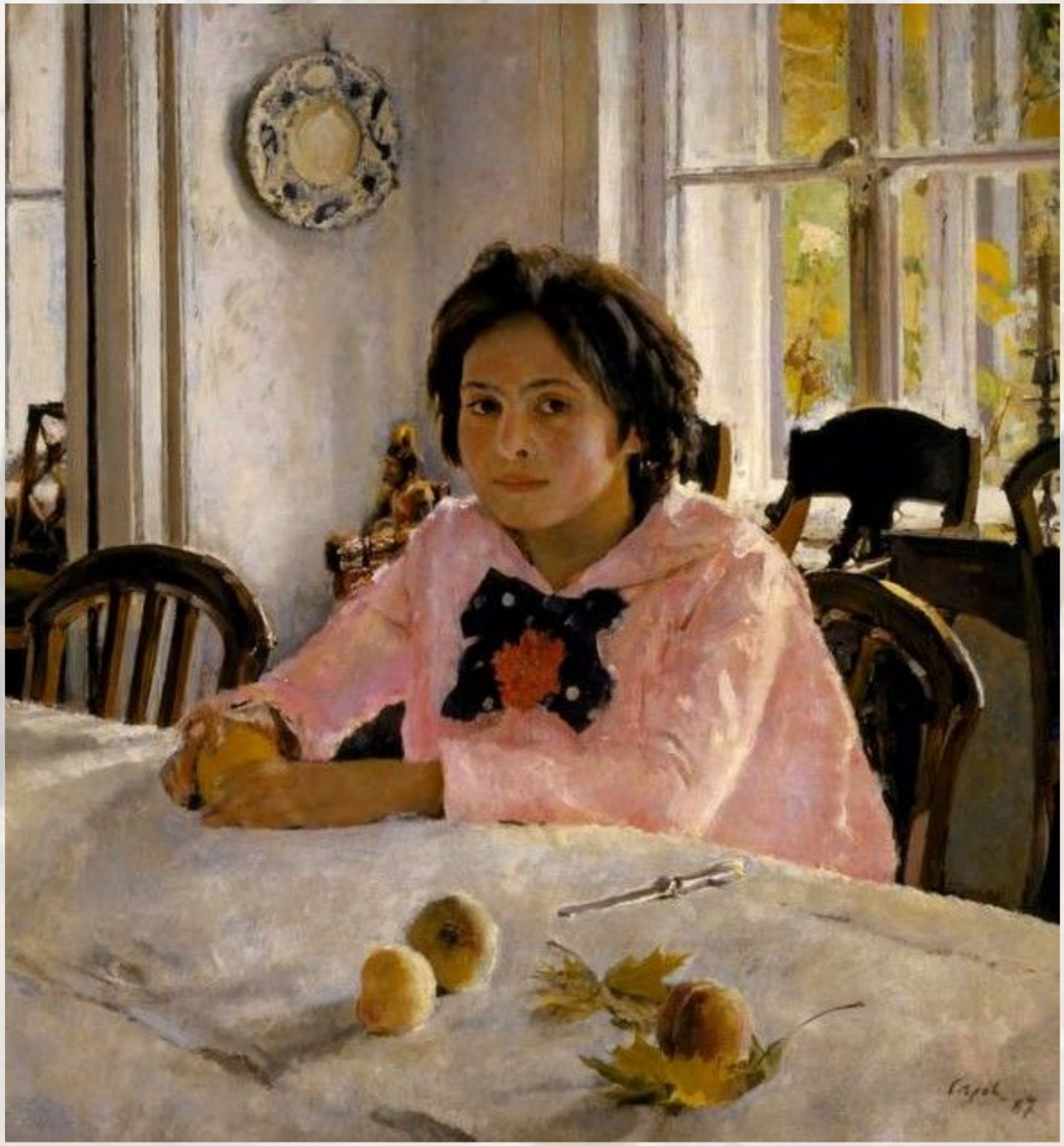

РИС.14

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ СУРИКОВ (1848–1916)

Василий Суриков родился в январе 1848 года в Красноярске, его предки в XVI веке пришли в Сибирь с Дона с атаманом Ермаком. Рисовать начал рано, в возрасте шести лет скопировал с гравюры изображение Петра Великого.

В 1858 году Василий Суриков поступил в Уездное училище, где познакомился со своим первым учителем рисования Николаем Гребневым. После окончания училища продолжать свое обучение он не мог – после смерти отца у семьи не хватало денег.

Юноша устроился канцелярским писцом в Енисейское общее губернское управление. Помог случай: его рисунки увидел енисейский губернатор Павел Замятин. Он захотел поддержать юношу и нашел ему мецената-золотопромышленника Петра Кузнецова, который оплатил обучение Сурикова в Академии художеств.

В августе 1869 года его приняли в Академию вольнослушателем, а через год зачислили в класс к Павлу Чистякову. В Академии Сурикова прозвали «композитором». В своих работах он считал главным композицию. За годы обучения он получил несколько денежных премий и четыре серебряные медали.

Первой самостоятельной работой в академии стала картина «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге». В ноябре 1875 года Василий Суриков окончил Академию художеств, и получил звание классного художника первой степени. В 1877 году художник переехал в Москву – в то время он работал над четырьмя заказными фресками для храма Христа Спасителя.

Изображение «Вселенских соборов» Суриков выполнял в течение двух лет. Больше на заказ художник никогда не писал.

Первым крупным произведением Сурикова стала картина «Утро стрелецкой казни» - художник изобразил казнь стрельцов после бунта 1698 года. Закончил полотно в 1881 году, после чего он вошел в состав Товарищества передвижных художественных выставок. Позже Суриков написал картину «Меньшиков в Березове». Впервые картину показали в 1883 году на XV выставке Товарищества передвижников. После этой работы о Сурикове заговорили как о живописце – историке.

В 1887 году Суриков завершил работу над одним из самых известных произведений «Боярыня Морозова». Каждого из персонажей картины художник тщательно прорабатывал, продумывал жесты и костюмы. В апреле 1888 года умерла жена Сурикова. Художник вместе с двумя дочерями уехал в Красноярск – там он написал картину «Взятие снежного городка». За эту работу на Международной выставке в Париже в 1900 году получил именную медаль. В Красноярске художник начал работу над полотном «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» - этюды для картины Суриков писал на реке Обь, а завершил свое произведение на Дону.

В 1893 году он стал действительным членом петербургской Академии художеств. Следующими историческими работами Сурикова стали «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин», «Посещение царевной женского монастыря» и другие. В 1907 году Василий Суриков вышел из состава товарищества передвижников и стал членом Союза русских художников.

В 1910 году он открыл в Красноярске школу рисования. Специально для ее воспитанников художник присылал учебные пособия из Петербурга. Красноярск Суриков вновь посетил в 1914 году. Там он написал несколько акварелей и пейзажи «Старый Красноярск», «Вид на Красноярск в районе Благовещенской церкви». В следующем году художник поехал на лечение в Крым. Не стало Сурикова в марте 1916 года. Он умер в Москве от болезни сердца.

«УТРО СТРЕЛЕЦКОЙ КАЗНИ»

«Утро стрелецкой казни» — картина русского художника Василия Сурикова, завершённая в 1881 году. Хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве. (рис.15)

На картине нет сцен жестокости, кровавой расправы, насилия. Автор с помощью мрачной атмосферы сумел передать свой главный эмоциональный посыл: несправедливость расправы над мятежниками.

СТРЕЛЬЦЫ

Центральными фигурами полотна являются стрельцы. Каждый персонаж имеет свою индивидуальность, характер и эмоциональное состояние. На картине одежды стрельцов выделяются среди пёстрой толпы: по белым рубахам отчётливо видна крестообразная расстановка осуждённых на смерть. Стоит внимательно рассмотреть каждого из них.

РЫЖИЙ СТРЕЛЕЦ

Рыжебородый стрелец с недобрым взглядом ведёт глазами поединок с царём Петром. Нет покорности и раскаяния в его взгляде, лишь ненависть и злоба.

Красная шапка лихо сдвинута на затылок, косоворотка измята, в руке с силой зажата свеча, символизирующая последнюю надежду на Бога.

СТРЕЛЕЦ, ЛЕЖАЩИЙ В ТЕЛЕГЕ

Лица этого персонажа не видно, но заметна отчаянная попытка не показаться сломленным, упасть от ран. Его взгляд устремлён на свечу, в страшный момент он возносит молитву. Седая голова низко склонена, синий кафтан падает с плеча.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ СТРЕЛЕЦ

Этот герой картины смотрит из-под густых бровей колючими глазами. Его взгляд говорит: есть Божий суд, и отвечать придётся всем.

Красный кафтан накинут на сильные плечи, голова опущена, но не от смирения. Он будто отдыхает перед боем, глядя в сторону, вспоминает прошлое.

СЕДОЙ СТРЕЛЕЦ

Выразительная внешность седоголового стрельца держит на себе центр композиции: пышная шевелюра взлохмаченных ветром волос, взгляд, направленный на сына. Он перед казнью говорит последние слова наследнику, утешает его.

СТРЕЛЕЦ, ПРОЩАЮЩИЙСЯ С НАРОДОМ

Этот герой картины смотрит из-под густых бровей колючими глазами. Его взгляд говорит: есть Божий суд, и отвечать придётся всем.

Красный кафтан накинут на сильные плечи, голова опущена, но не от смирения. Он будто отдыхает перед боем, глядя в сторону, вспоминает прошлое.

ЖЁНЫ, МАТЕРИ И ДЕТИ СТРЕЛЬЦОВ

Приближающая расправа с бунтарями накаляет обстановку. Женщины не в силах держаться на ногах, навсегда прощаясь с мужьями и сыновьями. Они бессильно молят о спасении, последний раз обнимая родных, плачут. Будущее становится страшным, и нет избавления от надвигающейся беды.

ЖЕНА СТРЕЛЬЦА, УВОДИМОГО НА КАЗНЬ

Ужас объял женщину, от которой уводят на смерть любимого мужа. В её лице безысходное страдание, громкий крик вылетел из груди. Весь масштаб горя она осознала только сейчас.

За её богато расшитое платье держится маленький плачущий сын. Детское горе заставляет искать утешения у матери, но она не замечает ребёнка.

ЖЕНА ЧЕРНОБОРОДОГО СТРЕЛЬЦА

Она хватается за рукав мужа в надежде или мольбе на избавление от казни, хочет последний раз посмотреть на любимое лицо. Взгляд этой женщины наполнен страданием и безысходностью. Она держится за него как за спасителя и молча, говорит с ним.

СТРЕЛЬЧИХА, ЗАКРЫВШАЯ ЛИЦО

На переднем плане убитая горем жена стрельца. Она сидит на грязной мокрой земле в бессильной тоске о муже. На ней простая одежда, свидетельствующая о небольшом достатке: русский сарафан, суконная рубаха, плетёные лапти.

Зритель не видит её лица, оно закрыто руками, но по склонённой голове, опущенным плечам, можно оценить степень её отчаянья.

ПЛАЧУЩАЯ ДЕВОЧКА

В центре полотна в ярком красном платке дочь женщины, сидящей на земле. Она держится за плечо матери, плачет в голос. Во взгляде девочки сквозит вопрос: за что? Ребёнку не понятен смысл происходящего, но общая скорбь передалась и ей.

ЖЕНЩИНА, СИДЯЩАЯ У НОГ РЫЖЕГО СТРЕЛЬЦА

Немолодая женщина, сидящая на земле, в дорогом платье, в головной кичке изображена в печальных цветах. Выразительны черты её лица: глубокие морщины от страдания, тени под глазами. Голова упала на грудь, в её позе бессильная скорбь.

Возраст героини определить трудно. Приходится ли она матерью или женой стрельцу с рыжей бородой, доподлинно понять нельзя.

ПЁТР I

Лицо царя исполнено ненависти и желания отомстить восставшим стрельцам. В глазах читается презрение и гнев к бунтарям.

Петр I не смотрит прямым взглядом на мятежников и их родных, весь его корпус повёрнут в сторону знатных гостей-иностранцев. Тем самым царь показывает свою приверженность к европейскому стилю управления и презирает тёмное прошлое России.

Не менее интересны остальные персонажи полотна. Осуждённых на смерть и их родственников 50 человек, и каждый из них играет свою роль. Художник не писал бесполезных и второстепенных героев ради массовости. Даже повёрнутая спиной фигура может рассказать многое.

“Я не понимаю действий отдельных исторических лиц без народа, без толпы, мне нужно вытащить их на улицу” — писал Суриков. Поэтому на полотне так много персонажей. Обилие действующих лиц сгущает атмосферу казни, делает её удручающей.

РИС.15

Список использованной литературы и источников

1. Александров В.Н. "История русского искусства". Минск ООО "Харвест" 2007 г., стр.250

2. Алешина А.С., М.М. Ракова, Т. Н. Горина "Русское искусство XIX- начала XX века". Москва "Искусство" 1972 г., стр.62

3. Гор Г. и Петров В. "Жизнь замечательных людей" Издательство "Молодая гвардия" 1955.

4. Журнал для художников - педагогов и любителей изобразительного искусства "Художественная школа" №2 2009. Москва

5. Лясковская О.А. "Особенности творческого пути художника" Москва "Искусство" 1979 г.

6. Порудолинский В. "Счастливые встречи" Издательство "Малыш" Москва 1989 г.

7. "Художественная галерея" Еженедельное издание. Выпуск №7. 2013г.

8. "Художественная галерея" Еженедельное издание. Выпуск №64, 2014г.

9. https://prokartiny.com

10. https://gallerix.ru

11. https://ru.ruwiki.ru

12. https://muzei-mira.com

