

**КАРТИНЫ
РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ**

МЕ МО

**БРОШЮРА С ИНТЕРЕСНЫМИ
ФАКТАМИ**

КАК ИГРАТЬ?

1. МЕМОРИ

Разложите карточки на любой поверхности картинками вниз. Игроки по очереди переворачивают по две карточки так, чтобы все видели изображения. Если картинки на карточках одинаковые, то игрок, открывший их, забирает пару себе. Он может продолжать, пока находит карточки с одинаковыми изображениями. Если картинки на карточках не совпадают, то игрок кладет их на место рубашкой вверх и ход переходит по часовой стрелке к следующему. Победителем становится тот, кто соберет большее количество парных карточек за игру.

2. КТО БЫСТРЕЕ?

Эта игра на скорость и реакцию. Перед началом игры карточки раскладывают на столе рубашкой вверх. Затем игроки по очереди переворачивают по одной карточке за ход и оставляют открытыми. Как только открываются две одинаковые карточки, все игроки имеют возможность забрать их себе. Для этого нужно первым накрыть карточки ладонями. Победителем становится собравший наибольшее количество карточек.

3. ПАДАЮЩАЯ БАШНЯ

Перед началом игры нужно разделить 50 карточек на две колоды, где в каждой будет по одной карточке из пары. Затем одну стопку откладываем в сторону. Это «падающая башня». Вторую стопку раскладываем на столе в пять рядов по пять карточек. Это «земля». Первый игрок берет карточку из стопки «падающая башня» и кладет ее рядом, затем открывает любую карточку из «земли». Если картинки идентичны, то игрок забирает пару себе. Если совпадения нет, игрок переворачивает карточку с «земли» рубашкой вверх и ход передает следующему участнику. Игроки по очереди переворачивают карточки из «земли», пока не найдут парную карточку для «падающей башни». Игра продолжается до момента, когда «падающая башня» исчезнет и все карточки будут разобраны. Победителем считается тот, кто собрал больше всего карточек.

1

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ

«Девятый вал» Ивана Айвазовского – одна из самых известных работ великого русского художника. Родившись в Феодосии и большую часть жизни прожив на берегу, живописец настолько полюбил море, что сделал его главным героем своего творчества. Художник много общался с моряками, слышал тысячи увлекательных легенд и поверий. Согласно одному из них, во время шторма на фоне бушующих волн есть одна, которая выделяется своей непреодолимой мощью и огромными размерами. Это старинное суеверие вдохновило художника в 1850 г. написание картины «Девятый вал», которая получилась крайне реалистичной. Как мог настолько тонко передать глубину сюжета человек, который не был моряком? Как выяснилось, на полотне Айвазовский перенес кое-что из увиденного и испытанного им самим. В 1844 г. он пережил сильнейшую бурю в Бискайском заливе, после чего судно посчитали затонувшим, а в прессе сообщили о том, что во время шторма погиб и известный молодой художник. Благодаря этому эпизоду, Айвазовский создал картину «Девятый вал», ставшую мировым живописным шедевром.

Проверь себя

1. Где родился и провел большую часть жизни Иван Айвазовский?
2. Что вдохновило Айвазовского на написание картины «Девятый вал»?
3. Какой опыт художника был перенесен на полотно?

2

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПОМПЕИ

Выдающийся мастер исторических полотен К. П. Брюллов – яркий представитель живописи романтизма. Его сопровождали эпитеты «Блестящий Карл», «Карл Великолепный», редко кому выпадало такое признание современников. Получив художественное образование в России, Брюллов уехал совершенствоваться мастерство в Италию. Сюжет картины «Последний день Помпеи» взят из античной истории – извержение вулкана Везувия и крушение города Помпеи. Всевластие слепого рока – излюбленная тема романтизма. Гибель людей, их смятение перед крушением города переданы художником в сложной многофигурной композиции. Театральной эффектностью поз и жестов, разнообразными выражениями лиц, развевающимися драпировками одежда показан драматизм сцены, однако, несмотря на надвигающуюся смерть, герои не теряют красоты и величия духа. В этом заключалась эстетика романтизма. Благодаря этому полотну художник получил европейскую известность. В конце жизни он переехал в Италию и стал почетным членом академий художеств в Милане, Флоренции, Болонье и Академии святого Луки в Риме.

Проверь себя

1. Как Брюллова часто называли его современники?
2. Какая тема, относящаяся в том числе к этой картине, часто встречалась в искусстве романтизма?
3. Какими методами показан драматизм сцены?

ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ 3

Полотно «**Явление Христа народу**» было заказано А. Иванову Академией художеств. Для его написания художник создал больше 600 эскизов с натуры и потратил 20 лет (1837–1857 гг.). Центральный образ картины – Иоанн Креститель. Он указывает на пустыню, оповещая, что идет Спаситель, который несет в себе истину и даст им новые знания. Лицо Христа исполнено светом, истиной и благодатью. Вокруг Иоанна находится много людей в пестрых одеждах. Среди них и будущие ученики Христа, и негативно настроенные иудейские священники и книжники. Также в правой части мы можем видеть «дрожащих» – это полубогаженные люди, которые приняли омовение и ждут учения. На горизонте раскинулись красивые горы. Местность вокруг каменистая, и лишь у воды растут деревья. Можно видеть на холме толпу людей, ожидающую крещения и слушающую пророка. Полотно «Явление Христа народу» стало не только делом жизни Иванова, но и историческим и религиозным достоянием нашей страны.

Проверь себя

1. Кто заказал это полотно у художника Иванова?
2. Каким изображен Иисус?
3. Какие группы людей можно выделить на картине?

БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ 4

Картина «**Бурлаки на Волге**» И. Репина – один из самых выдающихся его шедевров. Перед написанием полотна художник путешествовал по Неве и Волге, сделал множество этюдов портретов бурлаков. На картине мы видим одиннадцать изможденных людей, с великим трудом тянущих к берегу баржу. Очевидно, что на такую работу пойдут лишь люди, живущие в нищете. Это заметно и по их изорванной и изношенной одежде. Но им нужно зарабатывать, чтобы прокормить семью. Кто-то уже смирился со своей участью, кто-то сдержан, а кто-то ждет окончания сезона, вместе с которым закончится этот тяжкий труд, но зато семья будет одета и накормлена. Репин выстраивает композицию картины так, что можно разглядеть каждого персонажа. Фигуры не перекрывают друг друга, и видно, что один закуривает, чтобы передохнуть, в то время как остальные продолжают тянуть. Молодой наемник настолько устал, что уже не в силах надеть лямку, один из бурлаков на переднем плане, пожилой и опытный, знает свое дело и умеет рассчитывать силы.

Проверь себя

1. По каким рекам путешествовал художник перед написанием этой картины?
2. Почему люди шли на такую тяжелую работу?
3. В чем особенность композиции и фигур бурлаков?

5

УТРО В СОСНОВОМ ЛЕСУ

«Утро в сосновом лесу» – одно из ярких произведений кисти И. Шишкина. Зеленые, голубые и ярко-желтые тона создают эффект едва проснувшейся от сна природы. На заднем плане можно увидеть яркие золотистые оттенки – намек на пробивающиеся лучи солнца. По земле клубится туман, говорящий об утренней прохладе. Полотно настолько реалистично, что кажется, будто это снимок лесного пейзажа. На поваленную с корнем сосну взбираются резвящиеся медведи. Для них утро нового дня настоящий праздник. Медвежата словно приручены и безбидны. Главный акцент картины – это контрастное сочетание солнечного света на заднем плане и медведей на дереве на переднем. Они изображены художником наиболее ярко и насыщенно. Все остальное просто легкие дополняющие зарисовки.

Проверь себя

1. Какие цвета создают образ пробуждения природы?
2. Какие элементы можно выделить на картине?
3. Что образует центр композиции?

6

ДЕМОН

В 1891 г. М. Врубель нарисовал 30 иллюстраций к новому юбилейному изданию сочинений М. Ю. Лермонтова. Большая часть иллюстраций посвящена поэме «Демон». Первый эскиз под названием «Демон сидящий» был создан в 1890 г. После того как художник закончил работу, он писал: «Демон является не столько злобным духом, сколько страдающим и скорбным, но вместе с тем властным и величавым». Картина изображает одиноко сидящего посреди гор печального демона, который трагически сцепил руки и смотрит вдаль полными грусти глазами. Его окутывает альый закат. Полотно написано в индивидуальном стиле, характерном для Врубеля: будто присутствуют кристаллические грани, поэтому есть сходство с панно или витражом. Такого эффекта художник смог достичь благодаря использованию плоских мазков мастихином. В 1899 г. была написана картина «Демон летящий», а в 1902 г. Врубель завершил свою последнюю работу «Демон поверженный».

Проверь себя

1. Какой поэме посвящена эта картина?
2. Какие эмоции можно увидеть на картине?
3. Какую технику использовал художник для придания полотну уникального визуального стиля?

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

7

Исаак Левитан оставил большое наследство, представленное выразительными пейзажами. В 1892 г. художник создал полотно **«Вечерний звон»**, в котором отразил впечатления, полученные в поездке по святым местам на Волге. Увиденные им монастыри стали основой необычайно поэтического изображения. Мастер изображает знойный летний вечер. В лучах заката слышится колокольный звон, приглашающий на вечернюю молитву. Природное величие подчеркивается темнеющим небом с розовой дымкой. Небесная высь серыми разводами отражается в водной глади. Река течет между темных берегов, песчаных возле кромки воды, а дальше покрытых зарослями кустарника. По гладкой воде в лодке переплывают на противоположную сторону люди-паломники. Они спешат успеть к вечерней службе. На том берегу их уже ждут услужливые монахи. А две лодки со скользящим лодочником и деревянные сходни остались на этом берегу. «Вечерний звон» — одна из значительных картин великого художника-пейзажиста, в которой видно мастерство и настроение автора, его стремление к божественному.

Проверь себя

1. Под впечатлением чего Левитан писал эту картину?
2. Какие элементы природы изображены?
3. Каких людей мы видим?

БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА

8

Картина В. Сурикова **«Боярыня Морозова»**, изображающая сцену из периода церковного раскола XVII в., была создана в 1887 г. На полотне представлен победоносный образ женщины, которую везут в острог. Черты ее лица суровы, лихорадочный блеск в глазах показывает тяжесть ее положения. Она закована в кандалы, руки связаны цепью. То ли выкрикивая слова прощания, то ли истово молясь, она воздела руку в благословляющем жесте «по-старому», который теперь и ее сила, и ее поругание, и гордость, и безумие. Юродивый у дороги в ответ напутствует ее двоеперстно. Некоторые провожающие кланяются ей, сочувствуют ее трагедии, а некоторые считают сумасбродкой и злорадствуют. Среди персонажей художник изобразил себя в роли странника, скитающегося по селам и городам. Справа возле Морозовой ее сестра, покрытая белым платком с вышивкой, она глубоко сопереживает и готова последовать примеру Феодосии. Замечательно выражено ощущение природы: след, оставленный полозьями на рыхлом снегу, влажный зимний день, грязный снег.

Проверь себя

1. Сцена из какого исторического периода изображена Суриковым?
2. Какова боярыня Морозова на картине?
3. Какой персонаж изображает самого художника?

Картина В. М. Васнецова «Богатыри» считается символом отечественного искусства. Создавалась она во второй половине XIX в., когда среди русских художников была популярна тема народной культуры, русского фольклора. На картине Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович – знаменитые герои народных былин. Исполненные фигуры богатырей и их коней символизируют мощь русского народа. Этому впечатлению способствуют и внушительные размеры картины – три на четыре с половиной метра.

Над созданием полотна художник работал почти 30 лет. В 1871 г. был сделан первый набросок сюжета в карандаше, а завершена работа в 1898 г. Готовую картину купил П. Третьяков, и до сих пор она украшает Государственную Третьяковскую галерею. Упряжки коней, одежда, амуниция не вымышленные. Такие образцы Васнецов видел в музеях и читал их описания в исторической литературе. Художник мастерски передает состояние природы, предвещающей наступление опасности. Но богатыри воплощают надежную мощь защитников родной земли.

Проверь себя

1. Какая тема была популярна среди художников во второй половине XIX в.?
2. Каковы размеры картины?
3. Сколько лет Васнецов трудился над ней?

Картина «Мокрый луг» Ф. Васильева считается одним из знаковых реалистических русских пейзажей. Время с декабря 1871 по февраль 1872 г., когда писался «Мокрый луг», – первая зима Васильева в Крыму. Художник, у которого диагностирован туберкулез гортани, живет здесь безвыездно, скованный врачебными предписаниями. Природа Крыма кажется Васильеву нарочито эффектной, краски – контрастными, формы – резкими. Поначалу он пишет крымские пейзажи только по заказу,

но тяготится этой работой, тоскуя по природе средней полосы России и ее неброской красоте. «Мокрый луг» – картина-ностальгия, картина-признание в любви к тому, что можешь больше никогда не увидеть. Пейзаж, далекий от крымских природных реалий, но зато хорошо знакомый Васильеву по имению Знаменское под Тверью и местечку Хотени Сумского уезда Харьковской губернии, где художник гостил у графа Строганова – большого поклонника незаурядного дарования Васильева. Один из самых поражающих моментов, что Васильев писал полотно без натуры, почти целиком полагаясь на свою изумительно цепкую память, которая удерживала и сберегала мельчайшие подробности.

Проверь себя

1. Где художник писал эту картину?
2. Что значила она для Васильева?
3. В чем главная особенность этой картины?

Картина «Начало весны» И. Ендогурова – одна из его лучших работ. Ендогуров был талантливым русским живописцем, графиком и акварелистом. Он получил образование в Императорской академии искусств и вскоре после этого начал организовывать собственные выставки. Художник тонко передавал настроение живой природы, относясь к ней с благоговением и любовью. Плавные линии и воздушность полотна «Начало весны» подчеркивают легкость кисти мастера, который трепетно и нежно передал момент пробуждения природы от долгого сна, предшествующий наступлению весны. Небо кажется воздушным и динамичным, облака словно движутся вдаль, исчезая в лучах золотистого солнца. Ендогуров прекрасно подобрал цветовую палитру, максимально точно передавая реальные цвета и оттенки. Во всех деталях работы чувствуется очень бережное отношение и восхищение мастера, ставшего одним из самых лучших русских пейзажистов XIX в. Его работы хранятся как в Третьяковской галерее, так и в некоторых музеях Европы.

Проверь себя

1. В каком учебном заведении получал образование Ендогуров?
2. Как можно описать момент, изображенный на картине?
3. Что помогло художнику выделить многие тонкости природы в своем полотне?

«Эльбрус. Лунная ночь» – этюд Архипа Куинджи на тему природы Кавказа. Набросок выполнен масляными красками по бумаге и считается подготовительной работой перед написанием картины. К лунному свету русский художник всегда относился с трепетом и считал, что ночью открываются сокровенные тайны природы и суть вещей. Света звезд и ночного светила достаточно, чтобы разглядеть скалы и снежную шапку Эльбруса. Величие природы и хрупкость человеческой жизни – главная тема полотна. Куинджи – достойный ученик И. Айвазовского, у которого он перенял силу и значимость красок. Холодные серебристые оттенки способны передать не только явления природы, но и загадку мироздания. Цветовые решения создают объемное пространство, и несмотря на сдержанные тона, в деталях можно обнаружить почти всю доступную автору палитру. Лунный свет – особая материя. Источника света нет, но интуитивно чувствуется его расположение в левом верхнем углу. Река на дне ущелья отражает свет не луны, а снежной вершины.

Проверь себя

1. Природу какого региона изобразил Куинджи в этой работе?
2. Какого эффекта добился автор цветовыми решениями?
3. Каковы особенности изображения света луны?

13

В ГОСТЯХ

Абрам Архипов родился в деревне Рязанского края, и потому тема села прослеживается во многих его полотнах. Архиповский стиль трудно спутать с любым другим, что отражается в гротеске размаха движения кисти, яркости цвета, насыщенности жизнью каждой его картины. Пример такого стиля картина «**В гостях**», где каждая из героинь — красивая рязанская женщина. Представлена именно русская деревенская красота, насыщенная национальным колоритом. Все женщины крепкие, румяные, веселые. Архипов применяет принцип закольцованности композиции. Четыре фигуры собраны в круг. Их яркие одежды дополнены солнечным светом. Область интерьера уменьшена, а количество фигур, участвующих в композиции, увеличено. Картина имела большой успех, и ученики искренне хвалили творчество Архипова, которым все больше интересовались художники и искусствоведы того времени. К. Ф. Юон дал короткую, но емкую характеристику его творчества. Он характеризовал его как влюбленного национального поэта, вскормленного рязанскими песнями, деревенскими девушками, который умеет «живо писать» и отдает всю душу свою искусству живописи.

Проверь себя

1. В чем заключаются характерные отличия стиля Архипова?
2. Что можно сказать о композиции этой картины?
3. Как характеризовали художника его современники?

14

АПОФЕОЗ ВОЙНЫ

Картина русского художника В. В. Верещагина «**Апофеоз войны**» широко известна как в России, так и во всем мире. Мало кому из художников удавалось так емко и точно изложить суть военных действий: смерть, кровь и страдания людей. Верещагин нарисовал гору человеческих черепов, положенных среди выжженной войной земли, и посвятил картину великим завоевателям всех времен, намекая, что плодом их усилий по самовозвеличиванию является смерть простых людей. Художник знал, что владыки восточных земель в качестве устрашения противника создавали пирамиды из отрубленных голов казненных воинов или убитых на поле боя вражеских солдат. Верещагин смягчает этот страшный обычай, рисуя не головы только что убитых людей, а их черепа. Художник суров, но сила его работы — в жесточайшей правде: люди, ведомые корыстными интересами, начинают войны с целью покорения соседей, что приводит к тысячам человеческих жертв. Автор призывает каждого остановиться и задуматься над тем, что в пирамиде голов может оказаться и его череп.

Проверь себя

1. Что говорит эта картина о сути военных действий?
2. Как Верещагин характеризовал завоевателей разных эпох?
3. Какой призыв и смысл вкладывает Верещагин в эту картину?

ОХОТНИКИ НА ПРИВАЛЕ 15

В творчестве В. Г. Перова есть период, когда он обращается к простой и узнаваемой жизни. Картина «Охотники на привале» – самая известная из работ того времени. Пейзаж здесь невзрачен: тревожное небо, летящие птицы, блеклая трава – зима скоро. В центре композиции три охотника. В позе рассказчика, мимике, жестах чувствуется экспрессия, яркие воспоминания нетривиальных моментов, желание убедить и поразить собеседников. Слушатели же относятся к рассказу по-разному. Молодой охотник жадно впитывает каждое слово опытного товарища, третий участник – мужчина средних лет – настроен скептически, пожалуй, он знает секрет охотничьих баек. В композиции показан жизненный цикл: молодость, жадно познающая мир; зрелость и опыт, когда ничего уже на веру не принимается, и старость, живущая воспоминаниями и впадающая в идеализацию прошлого.

Проверь себя

1. Как можно описать изображенных охотников?
2. Что нам рассказывает композиция этой картины?
3. Почему Перов написал фон картины в таких мрачных тонах?

НА ПАШНЕ 16

Венецианов в начале XIX в. написал уникальную картину «На пашне», которая пользуется большим вниманием у любителей живописи. Мотив картины прост и понятен, но важно проникнуться укладом жизни того времени, чтобы прочувствовать всю глубину сюжета. Весна, распаханное поле, пробивающаяся зелень – природа пробуждается. Крестьянка в красивом сарафане и с босыми ногами плавно идет по пашне, ведя под уздцы лошадей. На ней нарядный кокошник, символизирующий весну. Женщина полна энергии и сил, она готова горы свернуть после долгой зимы. На переднем плане играет малыш – художник подчеркивает тему материнства и плодovitости, которые перекликаются с земным плодородием. Ребенок одет легко и спокойно играет, земля-матушка нянчит свое дитя. Весна в разгаре, дел много, но женщину не тнет труд, она наслаждается своей работой. Венецианов изобразил красоту и единство природы и человека, их гармонию.

Проверь себя

1. Что нужно знать, чтобы понять сюжет картины?
2. Как изображены люди на этой картине?
3. Как художник изобразил взаимосвязь природы и человека?

17

ПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОЙ

«**Портрет неизвестной**» Крамского – одно из самых знаменитых его полотен, не лишенное до сих пор флера таинственности. За картиной закрепилось второе, народное название – «Незнакомка». Многие художники, в разные эпохи писавшие портреты женщин, имели прототипы своих героинь, которые какое-то время они держали в тайне, но впоследствии раскрывали их имена. Крамской мастерски создал много женских портретов, все они прекрасны и обворожительны, их персонажи известны. Портрет этой очаровательной прелестницы написан в 1883 г. на фоне Петербурга. Обаятельная, властная и недоступная дама со смуглой кожей, с несколько надменным прищуром красивых глаз, гордо сидит в открытом экипаже, проезжая по Аничкову мосту. Когда портрет был выставлен на всеобщее обозрение, публика понесла Крамского на руках. Такого успеха художник не ожидал. Многие в тот день спрашивали его: «Кто же эта обольстительница?» В дневниках художника нет упоминания об этой загадочной картине.

Проверь себя

1. Какова особенность «Портрета неизвестной»?
2. Какой год и место запечатлены на картине?
3. Как можно описать девушку, изображенную Крамским?

18

ЗАМОРСКИЕ ГОСТИ

В 1899 г. Н. К. Рерих совершил путешествие по великому водному пути к Новгороду. «Чудно и страшно было сознавать, что по этим же самым местам плавали ладьи варяжские, Садко, богатого гостя, волные струги...», – писал о своих впечатлениях художник. Именно тогда выкристаллизовался сюжет «**Заморских гостей**» с авторским подзаголовком «Народная живопись». Ладьи с головами драконов, красные паруса и темно-синие реки – это изображения, которыми изобилуют работы древнерусских иконописцев. «Плывут полунощные гости. Светлой полосой тянется берег Финского залива. Вода точно напиталась синевой ясного, весеннего неба; ветер рябит по ней, сгоняя матово-лиловые полосы и круги. Стайка чаек спустилась на волны, беспечно на них закачалась и лишь под самым килем передней ладьи сверкнула крыльями. Длинным рядом идут ладьи. Лихо завернулись носовые борта, завершившись высоким стройным носом-драконом...» Литературный и живописный варианты «Заморских гостей» Рериха точно повторяют друг друга в большинстве деталей, что говорит о поразительной четкости художественно-образного мышления Николая Константиновича.

Проверь себя

1. Где путешествовал Рерих перед написанием этой картины?
2. Каков авторский подзаголовок полотна?
3. Какие элементы можно выделить в композиции?

Картина Саврасова «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду» окутана романтизмом и легким волнением. На небесном горизонте виден контраст взволнованного неба с небольшими кусочками еще недавно светлого небосвода. Наклоненные кроны говорят о сильном ветре. Одинокая женщина спешит укрыться от ненастья. На дальнем плане видны еще совсем светлые краски Кремля, которыми пока не завладела непогода. Белый дворец и колокольня еще купаются в свете. Однако, тяжелая туча неотвратимо накроет все вокруг уже через несколько минут. Контрастируя с Кремлем, на переднем плане стоит рыбацкий шалаш, виднеются избы с крышами, покрытыми мхом. В манере подачи и цветовом решении чувствуется влияние итальянской романтической школы. Игра света и тени, богатая красочная палитра и композиция наполняют картину предгрозовою атмосферой и ощущением ожидания. Небо, занимающее большую часть полотна, лучше всего передает величие и неотвратимость стихии, благоприятно влияющей на природу и дающей возможность человеку задуматься о своем месте в мире, о своих возможностях.

Проверь себя

1. Какие явления природы изображены?
2. Как изображен Кремль на этой картине?
3. Влияние какой живописной школы чувствуется в этом полотне?

«Секущая линия» В. Кандинского – яркий пример абстракционизма. Картина носит характерные черты геометрического стиля, присущего работам художника 1920-х гг.: рациональность, холодные тона, строгие формы и геометрические элементы. Чтобы понять заложенную в картину мысль, нужно смотреть на композицию в целом, тогда зритель получит внешний и внутренний образ. В центре – сталкивающиеся фигуры. Кажущиеся хаотичными мозаики линий, кругов и точек образуют гармоничную композицию именно так, как ее видел художник. Примечателен и цветовой прием, используемый автором. Острые треугольники и квадраты преимущественно теплой и яркой гаммы. Синий и зеленый служат для расстановки и уравнивания фигур. Одно из толкований указывает на геометрию мира. И действительно, здесь видно все – плоскость, фигуры и цвет. Остальное, как и все во вселенной, зависит от самовоздействия и отношения к миру. Или, как любил утверждать Кандинский, «мысль и бытие взаимосвязаны и не могут существовать отдельно друг от друга».

Проверь себя

1. К какому художественному стилю относится данная картина?
2. Каким образом следует воспринимать авангардное искусство?
3. Какие цветовые и геометрические решения использует Кандинский в этой работе?

21

МАСЛЕНИЦА

«**Масленица**» Б. М. Кустодиева написана в стиле модерн в 1916 г. Все действия происходят на главной площади провинциального городка. На переднем плане – люди, катающиеся в расписных санях. На их румяных от мороза щеках – улыбки, радость и смех. Рядом расположились торгующие купцы и видны прохаживающиеся горожане. Возница еле сдерживает тройку лошадей. Видно, как счастливые ребяташки катаются с горок. Внизу суматошная карусель, шумная ярмарка и толпы. Зимний красочный пейзаж служит отличным фоном картины. Художник использовал изумительную палитру: розовые и золотые облака расположились на изумрудно-зеленом небе; снег переливается нежного-голубыми, розовыми и бледно-сиреневыми цветами. На санях красные и зеленые узоры. Церковь нарисована светлыми красками. Яркое солнце дано контрастами и вырисовывается на фоне снежной пелены. Снег искрится на солнце, иней хлопьями падает с деревьев, а его количество делает картину по-зимнему нарядной. Смотря на полотно, будто присутствуешь на этом праздничном гулянье.

Проверь себя

1. Какое место изображено на картине «Масленица»?
2. Что делают люди в этот яркий день?
3. Какие цвета и зачем использует Кустодиев?

22

ПЕТР I ДОПРАШИВАЕТ ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА В ПЕТЕРГОФЕ

Картина «**Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе**» Николая Ге стала сенсацией на первой передвижной выставке в 1871 г. Слухи о грандиозности работы начали распространяться, пока она еще не была закончена. Крамской возил в мастерскую к Ге Шишкина и Перова, который «присмирел и от впечатления не говорил». Когда картина была предъявлена публике и имела огромный успех, Крамской сказал легендарную фразу: «Ге царит решительно». Интересная история связана с интерьером на картине. Ге приехал в петергофский дворец Монплеизир и рассматривал домашний халат и колпак императора, чем растрогал до слез сторожа дворца: за все время его работы только два человека приезжали поглядеть на личные вещи Петра – Николай Ге да император Николай. 13 лет спустя Ге рассказывал студентам: «Я в голове, в памяти, принес домой весь фон своей картины: с каминном, с карнизами, с четырьмя картинами голландской школы, со стульями, с полом и освещением. А я был всего один раз в этой комнате и был умышленно один раз, чтобы не разбить впечатления, которые вынес».

Проверь себя

1. Какое впечатление картина еще до своего завершения произвела на современников Ге?
2. Как готовился Ге к работе над этим сюжетом?
3. Что рассказывал Ге своим студентам о написании картины?

Картина Борисова-Мусатова «**Водоем**» создавалась в счастливые для него время, когда его будущая жена ответила ему «да». Перед нами две девушки: на берегу сидит невеста художника, рядом стоит его сестра. Гладь озера спокойна и неподвижна. Водоем сделан в форме овала, который повторяется и в складках платья сидящей девушки. Вертикальные отражения деревьев вступают в переключку с фигурой стоящей девушки. Художник удивительно играет планами изображений: девушки написаны как бы вблизи, а водоем мы видим словно сверху. За счет этого при общем взгляде на картину получается, что водоем словно поставлен вертикально и в буквальном смысле является зеркалом. Но отражаются в нем не девушки, а пейзаж. Его мы видим исключительно в отражении. Может даже возникнуть ощущение, что перед нами подводный мир. Когда художник показал картину друзьям, еще до официального представления ее на выставке, они долго молчали, завороженные представившимся им зрелищем. Наконец, кто-то не выдержал: «Как хорошо... Боже, как хорошо...»

Проверь себя

1. Какое важное событие в жизни художника сопутствовало написанию картины?
2. Какие геометрические формы можно выделить в работе?
3. Какие ощущения возникают при просмотре картины из-за особенностей изображения водной глади?

**ПРОЩАНИЕ ГЕКТОРА
С АНДРОМАХОЙ**

Картина «**Прощание Гектора с Андромахой**» принадлежит перу А. П. Лосенко, считающегося основоположником такого направления в искусстве XVIII в., как историческая живопись. Основная идея полотна – патриотизм и служение Родине, выразителями которой являются главные персонажи – Гектор и его жена Андромаха. Место действия картины – город, из которого троянский герой Гектор отправляется на битву. Городской пейзаж обрамляет представленную на картине сцену по типу театральных кулис. Гектор и Андромаха выдвинуты немного вперед, по бокам находятся воины и пажы. Поза Гектора исполнена трагического героизма: он стоит, подняв руку, и, высокопарно обращаясь к небу, прощается с женой и всеми согражданами. Андромаха также захвачена патриотическим пылом мужа – как истинная жена героя, она не проливает слез, а вдохновляет его на подвиг. В картине использованы строгие тона – никакой пышности и богатства одежд, буйной зелени, затейливо выписанных предметов обихода. Ничто не отвлекает зрителя от главной идеи – самопожертвования героя во имя Родины.

Проверь себя

1. Какое направление в искусстве заложил Лосенко в XVIII в.?
2. Какую идею выражает сюжет?
3. Почему картина написана в таких строгих тонах?

Картина «**Читатели газет в Неаполе**» О. Кипренского, написанная около 1831 г., стала основополагающей в новом жанровом направлении: по сути, это был первый известный групповой портрет. На картине изображены четыре молодых человека, трое из которых внимательно слушают своего товарища, вслух читающего свежую газету. Очевидно, события, описанные в статье, невероятно тревожны. Лица слушателей выражают волнение и заинтересованность. Есть мнение, что на картине

изображены известные польские деятели – А. Мицкевич, граф Потоцкий, поэты З. Красинский и А. Одынец. На полотне можно заметить множество скрытых символов. Например, декоративная собачка на руках у мужчины, занятого чтением, ненавязчиво акцентирует внимание на газете, давая понять, как важна напечатанная на бумаге информация. Везувий, изображенный на заднем плане картины, означает дремлющие, кипящие в недрах народного гнева революционные силы. Этот намек очень точно выражает отношение мастера, его одобрение и поддержку общественных настроений.

Проверь себя

1. Основоположником какого жанра стал автор данной картины?
2. Как можно описать людей, которых мы видим на этой картине?
3. Какие скрытые символы можно заметить на этом портрете?

5+

**ЗАПОМИНАЙ,
ИГРАЯ!**

50
КАРТОЧЕК

