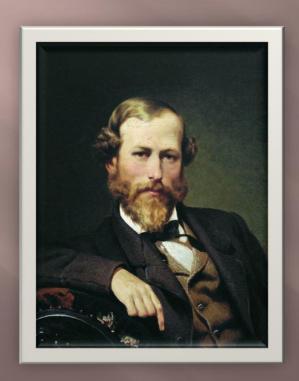
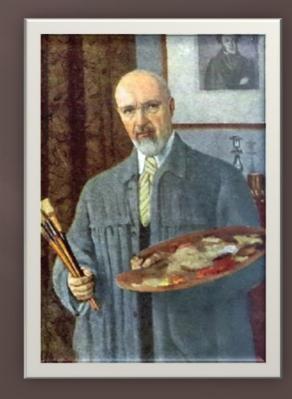

ОТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ ДО АВАНГАРДА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ РУССКОГО ИСКУССТВА вт. пол. 19 в. - пер. пол. 20 в.

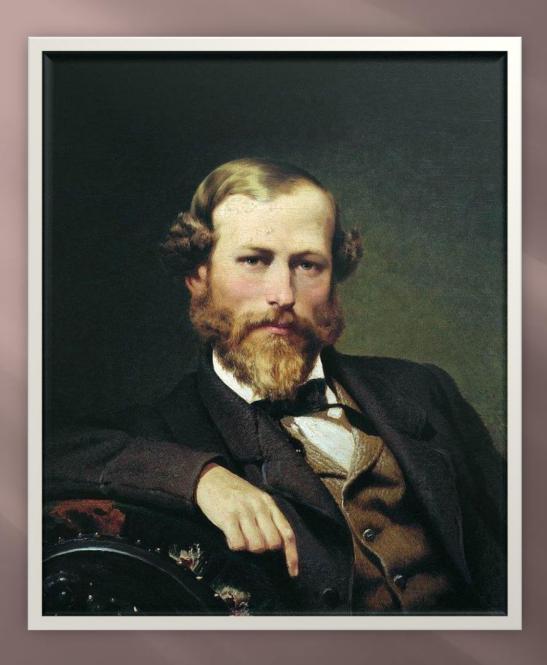

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ РУССКОГО ИСКУССТВА

195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Флавицкого (1830-1866)

Русский живописец, последователь «романтического академизма». Мастер исторический живописец, писал портреты и картины на библейские темы.

Учился в Императорской Академии художеств у Ф. А. Бруни. Малая золотая медаль за картину «Суд Соломона», большая золотая медаль за картину «Дети Иакова продают своего брата Иосифа».

Совершенствует мастерство в Италии как пенсионер Академии художеств (1856-1862). Выпускник, профессор и участник выставок Императорской Академии художеств.

Мастер академической живописи К.Д. Флавицкий

Произведения Флавицкого на библейские темы отличаются глубоким драматизмом, вниманием к психологическим деталям и влиянием академической традиции.

Историческое полотно «Княжна Тараканова», самая известная картина К. Флавицкого, за которую ему было присуждено звание профессора исторической живописи.

Суд Соломона. 1854 г. Новгородский музей-заповедник

Картина К. Флавицкого на известный ветхозаветный сюжет, подчеркивающий мудрость царя Соломона.

Задачей художника было показать ликование и радость, символизирующие победу света над тьмой, правды над ложью.

Мастер использует цвето-световые, театральные эффекты, в их применении перекликаясь с художественными приемами мэтра академизма К.П. Брюллова. Так, не отступая от канонов академизма, Флавицкий усиливает психологический эффект, где зритель оказывается вовлеченным в происходящее на картине действие.

Дети Иакова продают своего брата Иосифа. 1855 Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

Картина выдержана в классических канонах академического искусства и представляет собой образец творчества К. Флавицкого раннего периода, практически не дошедшего до нашего времени.

Полотно было высоко оценено академическим Советом. Флавицкому была присуждена большая золотая медаль, которая давала право на пенсионерскую поездку за границу (грант).

Христианские мученики в Колизее. 1862 Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

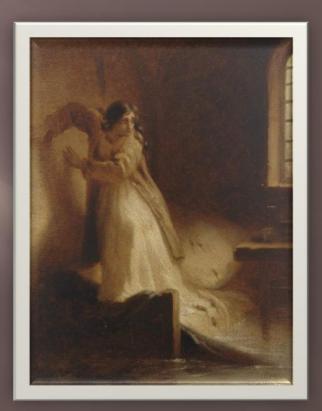
К. Флавицкий задумал работу, прославляющую героизм во имя веры. Это первое самостоятельное произведение художника, исполненное им в Италии по окончании Петербургской Академии художеств.

За картину в 1863 году Флавицкий получил звание почетного вольного общника Академии художеств.

Настоящую славу Флавицкому принесла картина «Княжна Тараканова». В собрании Русского музея хранятся этюды к этой работе — живые поиски образа, позволяющие увидеть, как рождалась картина с драматичным сюжетом.

Голова княжны Таракановой Этюд для картины «Княжна Тараканова». 1863 Государственная Третьяковская Галерея Санкт-Петербург

Княжна Тараканова Эскиз. 1863–1864 Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

Княжна Тараканова. К. Флавицкий. 1863. Государственная Третьяковская Галерея Санкт-Петербург

На картине изображена одна из героинь эпохи правления Екатерины II – таинственная княжна Тараканова. Объявив себя дочерью Елизаветы Петровны, самозванка, окруженная политическими авантюристами, претендовала на российский престол. По приказу Екатерины была схвачена, в 1775 г. заточена в Петропавловскую крепость, где вскоре окончила жизнь. Сюжетом для картины послужило предание о гибели Таракановой во время наводнения в Санкт-Петербурге. Флавицкий воссоздал легенду, придав ей художественную изысканность, соединив классицистическую строгость формы и эмоциональную взволнованность. Стройная женская фигура, выхваченная из мрака ярким лучом света, напоминает изящную статуэтку. Изображение запрокинутой головы и искаженного страданием лица навеяны образцами античной скульптуры. И все же сюжет не выглядит надуманным. Этому способствует натуралистическая достоверность, с которой написана окружающая обстановка.

В. Стасов назвал «Княжну Тараканову» «чудесной картиной, славой нашей школы, блистательнейшим творением русской живописи».

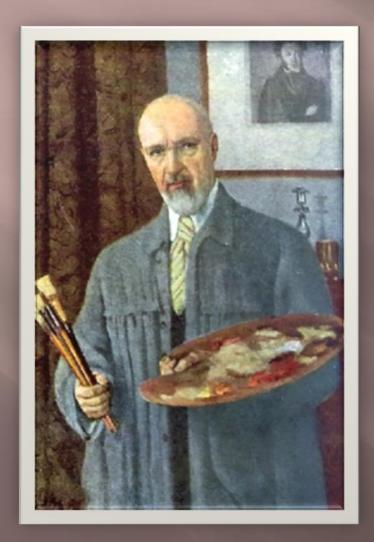
Княжна Тараканова Неизвестный автор. 1869. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

В сети Интернет распространена информация о том, что в Екатеринбургском музее изобразительных искусств находится первая авторская версия картины 1862 г. Однако специалистами ЕМИИ картина атрибутирована как произведение неизвестного художника, 1869 г.

Отличия заключаются в размерах холста — 214 × 147 см — и в образной трактовке: в лице и фигуре молодой женщины нет трагизма и последнего отчаяния.

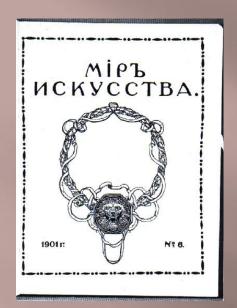
ОТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ ДО АВАНГАРДА

150 лет со дня рождения Константина Федоровича Юона (1875-1958)

Русский и советский художник, один из основных представителей московского академизма последних дореволюционных и первых советских десятилетий; представитель круга так называемых «русских импрессионистов», теоретик искусства и педагог; мастер городского пейзажа, театральный художник. Писал исторические картины, портреты и натюрморты. Один из учредителей Союза русских художников (1903), экспонент исторического художественного объединения «Мир искусства».

Творческое объединение художников «Мир искусства»

Художественное объединение в Санкт-Петербурге, одна из самых влиятельных творческих групп Серебряного века, действовавшая в 1898—1927 гг. Общество первоначально соединило нескольких молодых людей (А. Бенуа, С. Дягилев, Д. Философов — выпускники Петербургского университета).

Художников объединяла тяга к ретроспективизму, поиски идеалов в искусстве раннего классицизма XVIII в., петровской эпохи, в барокко середины XVIII в., в ампире.

Поиски идеалов в искусстве предыдущих веков повернули деятелей общества к переоткрытию художественного значения наследия прошлого; культуры русской усадьбы, старинной архитектуры, графики. Установки молодых художников имели признаки дворянской культуры и уважения к культурному достоянию Западной Европы.

На памяти К.Ф. Юона произошло открытие древнерусской иконописи. Реставраторы стали расчищать иконы и обнаружили яркие, чистые цвета. Все это повлияло на формирование манеры Юона.

ОДНОВРЕМЕННО ПРОСТЫЕ И ПАРАДОКСАЛЬНО СЛОЖНЫЕ ПОЛОТНА К. Ф. ЮОНА

Импрессионистическая манера К. Юона в городских пейзажах сочетает влияние европейского импрессионизма с любовью к русской архитектуре и природе.

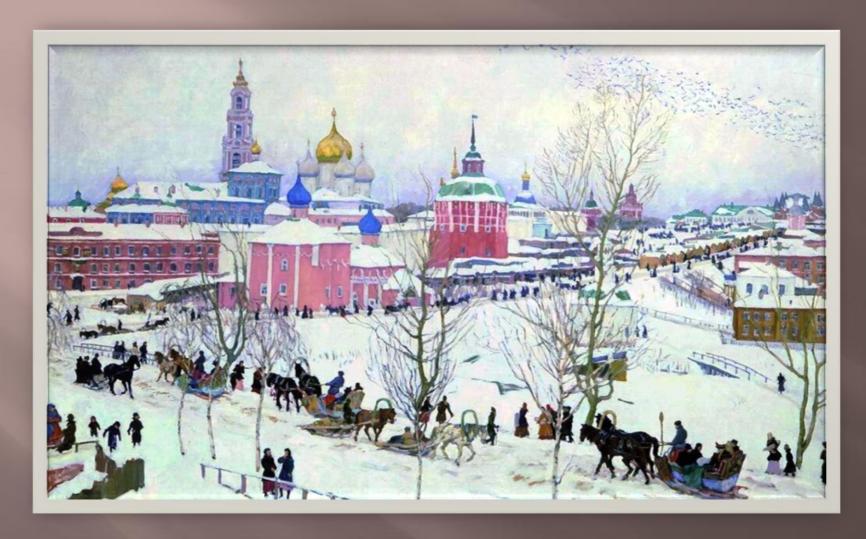
Исторические картины советского времени сочетают документальную точность с глубоким символизмом.

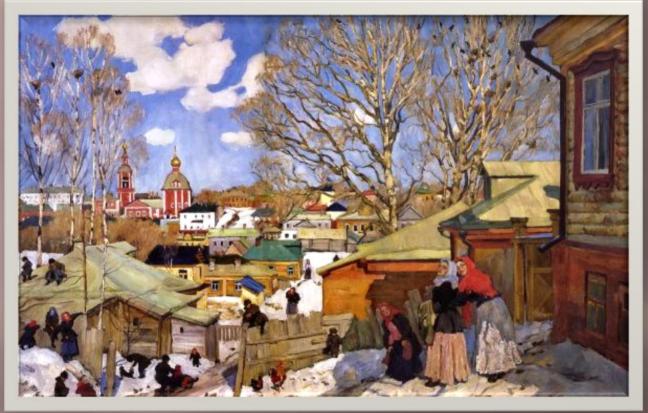

«Новая планета» – символико-аллегорическое полотно, где реальность уступает место метафорам и образам, отражающим глобальные исторические процессы.

Троицкая Лавра зимой. 1910. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург

Особенно часто писал художник Троице-Сергиеву лавру, восхищенный очарованием ее красок и форм.

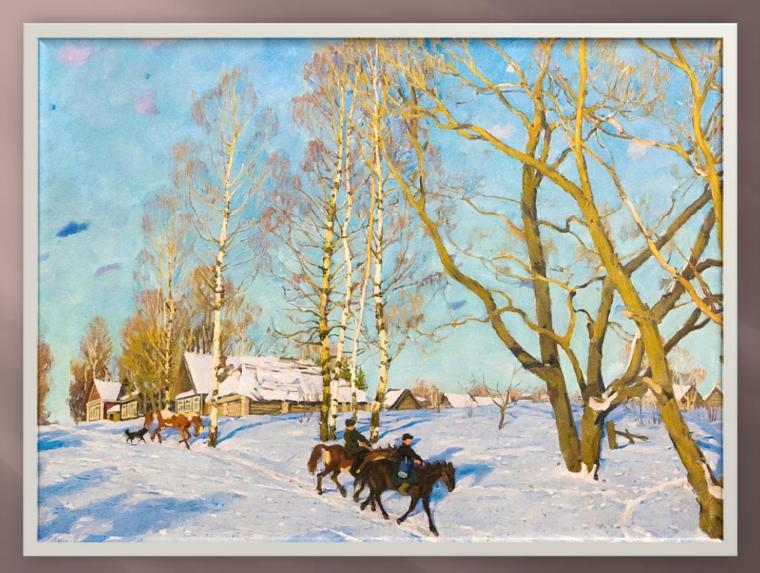

Весенний солнечный день. 1910. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Любимая Юоном далевая точка зрения позволяет зрителю охватить широкое пространство города. Линейный и цветовой ритм, бодрое созвучие чистых и светлых локальных красок, нанесенных широкими плоскостями, заливший пространство свет усиливают ощущение ликования пробуждающейся природы и бодрого настроения в душах людей.

На картине изображено начало весны в Сергиевом Посаде. Снег ещё лежит на пригорках, готовый вот-вот растаять. Вдали выделяется яркая церквушка с золотыми куполами на фоне маленьких домишек. На улице светло и радостно, что заставляет жителей выходить из домов и наслаждаться первыми деньками весны. Резвящиеся дети пользуются последней возможностью покататься на санках с горки.

Сочные цвета и весенняя прозрачность воздуха усиливают радостное настроение картины, а контраст с четкими архитектурными формами придает изображению живость и достоверность. В работе Юон использовал свой любимый приём — расширение пространства, благодаря чему зрителю открывается великолепная панорама города. Яркая цветовая композиция, заливающий пространство свет усиливают ощущение ликования пробуждающейся природы и жизнеутверждающий посыл картины.

Мартовское солнце, 1915. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Художник часто обращался к мотивам русской провинции, неповторимому национальному своеобразию ее пестрой и многоликой жизни.

Купола и ласточки. 1921. Ярославский художественный музей

К. Ф. Юон сумел по-особому взглянуть на древнерусскую архитектуру и неповторимую природу России, которые таят беспредельные возможности для живописных колоритных композиций.

После Октябрьской революции К.Ф. Юон был одним из инициаторов создания школ изобразительного искусства при Московском отделении народного образования.

К. Юон. Красная площадь в Москве. Рассвет Эскиз декорации к опере М.П. Мусоргского «Хованщина». 1940.
Государственная Третьяковская галерея

К. Юон. У Спасских ворот. Эскиз декорации к опере М.П. Мусоргского «Хованщина». 1940. Государственная Третьяковская галерея

Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года. 1949. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Во время Великой Отечественной войны К. Юон оставался в Москве столице, продолжал писать любимый город.

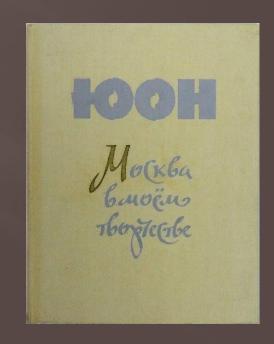
В суровые дни войны художник создал ряд значительных произведений. На картине «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года» изображены войска, которые маршем идут по главной площади столицы.

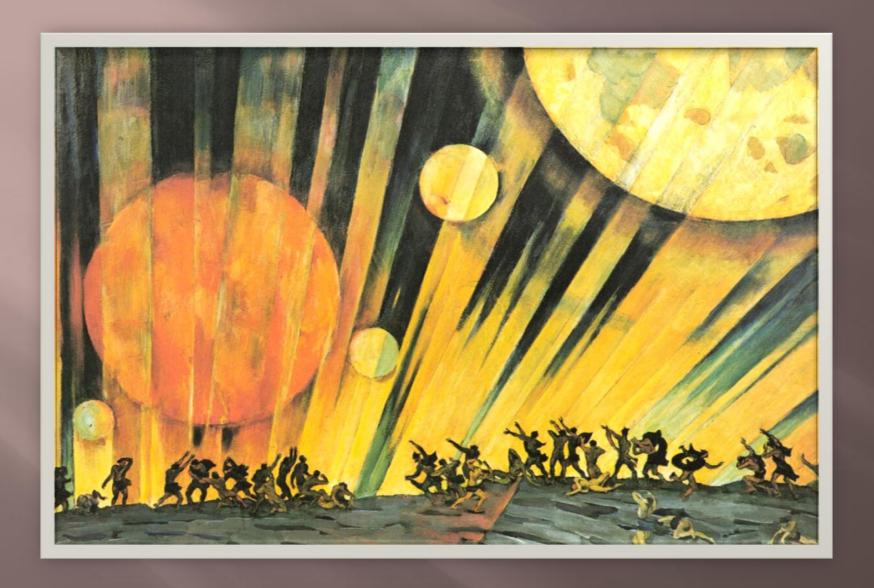
Москва на картине Юона выступает одним из главных действующих лиц наряду с военными. Небо заволокло тучами, снег хрустит под тяжелым стройным шагом солдат. Столицу — суровую, мобилизовавшую все свои силы, изображает на полотне художник. Парад не похож на те, которые видела Красная площадь: нет зрителей с флагами и цветами, солдаты одеты не в парадную, а в походную форму: отсюда — прямиком на фронт. Двумя центрами картины становятся Спасская башня и храм Василия Блаженного как символы Родины и ее военных побед прошлого.

Москва салютует (На Красной площади в Москве). 1945 г. Литовский национальный художественный музей, Вильнюс.

Новая планета. 1921. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Особняком в ряду полотен художника стоит картина «Новая планета» (1921). В те годы Юон много внимания уделял работе в театре, и полотно родилось из его эскиза к театральному занавесу для Большого театра, отчего на холсте господствует сценическая условность. Мнения зрителей и критиков о картине разделились: одни видели в ней образ нового мира — рождения «красной планеты» революции, другие — предчувствие грядущих потрясений XX века.

Список литературы

К. Флавицкий

- 1. Верещагина А. Г. Историческая картина в русском искусстве : Шестидесятые годы XIX века / А. Г. Верещагина. М. : Искусство, 1990. 229 с. : ил.
- 2. Горина Т. Н. Константин Дмитриевич Флавицкий / Т. Н. Горина // Русское искусство : очерки о жизни и творчестве художников. Середина девятнадцатого века / под ред. А. И. Леонова. М. : Искусство, 1958. С. 487–500. 779 с., 18 л. ил. : ил. Отд. изд. М.: Искусство, 1955.
  - 3. Горина Т. Н. Константин Дмитриевич Флавицкий. 1830 1866 / Т. Н. Горина. М. : Искусство, 1955. 27 с. ил.
- 4. Жаринов Н. Тайная жизнь шедевров: «Княжна Тараканова» в Третьяковской галерее // Москвич Мад. Электронный ресурс : https://moskvichmag.ru/gorod/tajnaya-zhizn-shedevrov-knyazhna-tarakanova-v-tretyakovskoj-galeree/amp/.
- 5. Завьялова А. Е. Флавицкий Константин Дмитриевич // Художники народов России : XI–XXI века : библиографический словарь / Рос. акад. художеств, НИИ теории и истории изобр. искусств; Ред.: Т. Н. Горина и др. М. : Прогресс-Традиция, 2021.

К. Юон

- 1. Весенний солнечный день. Юон К.Ф. // сайт Азбука искусства. Христианское искусство. Электронный ресурс: https://azbyka.ru/art/vesennij-solnechnyj-den/.
  - 2. Мамонтова Н. Константин Юон / Авт. текста Н.Мамонтова. М.: Белый город, 2001. 64 с.: ил. (Мастера живописи).
  - 3. Юон К. Ф. Москва в моем творчестве. М.: Советский художник, 1958. 76 с.; ил.