

Выпуск #6

Март 2024

Глаголът

С 8 Марта!

об изкустве

Весенние пейзажи
Винсента Ван Гога

Не только музы...

Из чего же, из чего же
сделаны наши девчонки?

Весна и сирень
на картинах художников

"Весна", фрагмент картины
Сандро Боттичелли, XV в.

Не только музы...

Самые известные женщины-художницы.

За многими известными картинами стоят имена мужчин, а женщины-художницы активно заявили о себе только в XX веке. Почему женская живопись расцветает именно в это время?

Долгое время женщины не могли учиться живописи профессионально — у них не было доступа к учебным заведениям. В России ситуация начала меняться лишь в **30-е годы XIX века**, когда женщины получили возможность быть вольными слушательницами в образовательных художественных учреждениях.

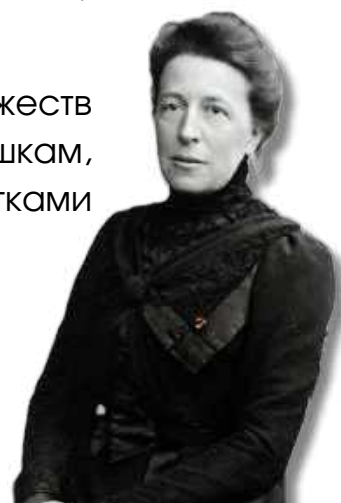
Уже в **1839** году появились при Императорском обществе поощрения художеств рисовальные школы, а в **1842** году в Санкт-Петербургской рисовальной школе открылись первые рисовальные классы.

Так, в Московском училище вольными слушательницами были **Антонина Ржевская** и **Эмилия Шанкс** — они были единственными женщинами, принятыми в сообщество передвижников.

В **1873** году в Петербургской Академии художеств разрешили заниматься в одних классах и девушкам, и юношам. Но стать полноправными студентками женщины смогли лишь в **1893** году.

Антонина Ржевская

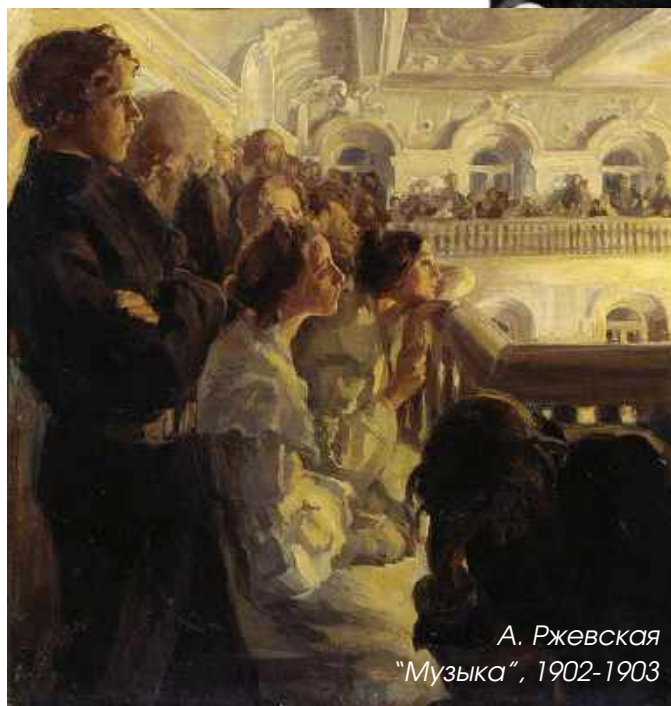

Эмилия Шанкс

Э. Шанкс
"В цветах"

(Дочь художника В. Д. Polenova), 1890

А. Ржевская
"Музыка", 1902-1903

Ещё одной известной художницей была **Мария Башкирцева**.

Девушка очень хорошо рисовала с детства, мечтала стать певицей. Однако в 16 лет она заболела туберкулёзом и тогда изменила решение — поступила в академию **Родольфо Жюлиана** в Париже. Уже через 11 месяцев работы Башкирцевой представили в Салоне и наградили золотой медалью. Интересная глава её жизни — **роман в письмах с писателем Ги де Мопассаном**.

Мария Башкирцева

М. Башкирцева
"Зонт", 1883

М. Башкирцева
"Совещание", 1884

Елена Поленова

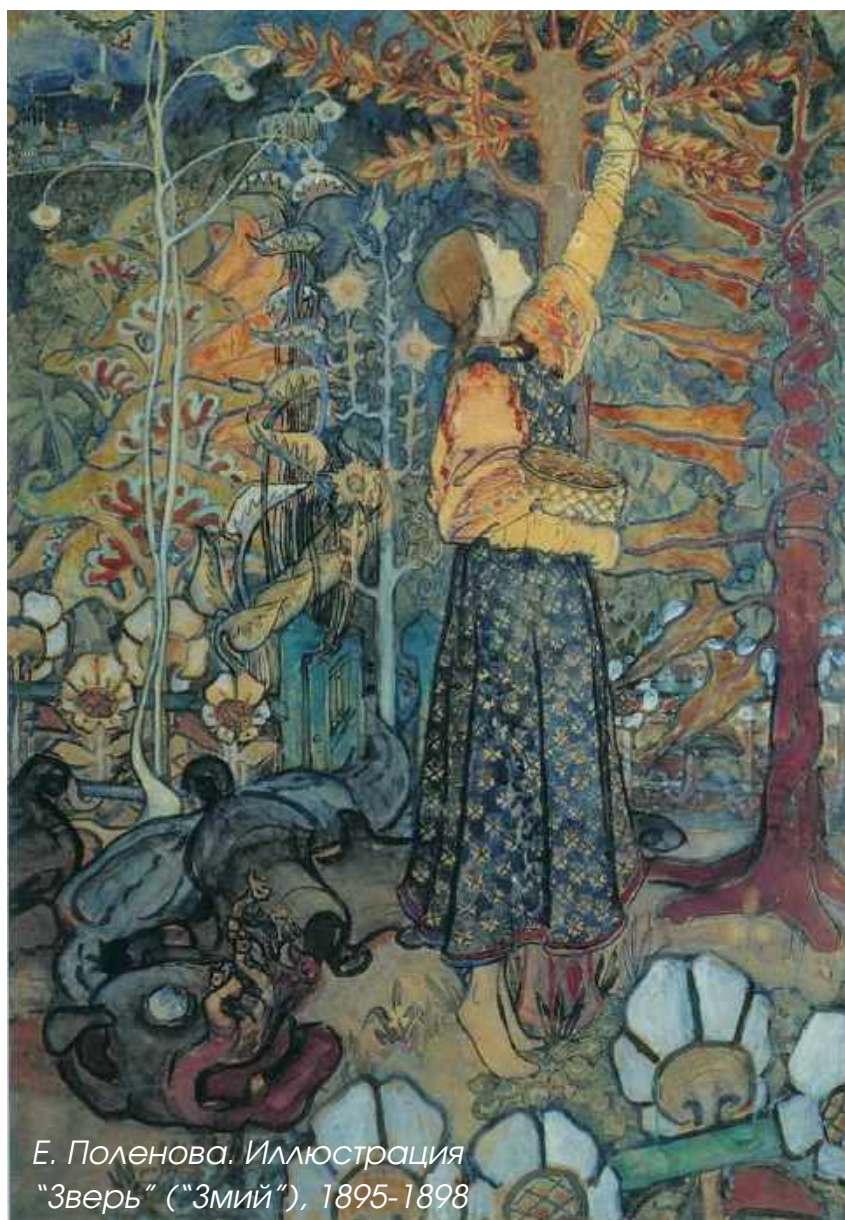
Елена Поленова — сестра знаменитого живописца Василия Поленова. Она стала одной из родоначальниц модерна в русской живописи и одной из **первых художников-иллюстраторов детской книги**.

В семье Елены был домашний учитель рисования — студент Академии художеств **Павел Чистяков**. Она всегда называла его главным педагогом в жизни.

В **14 лет** Поленова поступила в Санкт-Петербургскую рисовальную школу Общества поощрения художеств (ОПХ), где её наставником был знаменитый **Иван Крамской**.

В 19 лет Елена стала ученицей студии **Шарля Шаплена** в Париже.

Одна из главных заслуг Елены Поленовой — **иллюстрации для детских книг** “Дед Мороз”, “Волк и лиса”, “Иванушка-дурачок”, “Избушка на курьих ножках”.

Е. Поленова. Иллюстрация
“Зверь” (“Змий”), 1895-1898

Е. Поленова.
Иллюстрация
“Сынко-Филлипо”, 1907

Е. Поленова.
Иллюстрация
“Война грибов”, 1889

Весенние пейзажи Винсента Ван Гога

“Цветущие ветки миндаля”
Винсент Ван Гог, 1890

Винсент Ван Гог

Одна из самых известных картин Ван Гога — “Цветущие ветки миндаля”. Написал её художник в **1890** году на юге Франции, когда стояла ранняя весна и цвели миндальные деревья. Их яркие белые цветы контрастировали с холодным голубым небом. Ветки миндального дерева были полны новой жизни. Этот прекрасный **образ возрождения и новой жизни** стремился передать Винсент Ван Гог в картине.

Картина была создана в честь дня рождения племянника Ван Гога, она осталась в семье и никогда не выставлялась в художественной галерее.

Стилистически картина напоминала **японские гравюры**, которые были популярны во Франции в конце XIX века. Эти гравюры были смелыми по линиям и цвету, а иногда имели чёткие очертания и ограниченную цветовую палитру: в основном оттенки синего и белого, немного жёлтого и красного, чтобы добавить теплоты.

В картине нет среднего и заднего плана — вся **композиция** находится на переднем, на простом фоне.

“Цветущие ветки миндаля” сочетает в себе яркие цвета, огни юга Франции со и традиционные линии японской живописи. Написана картина была за пять месяцев до смерти художника.

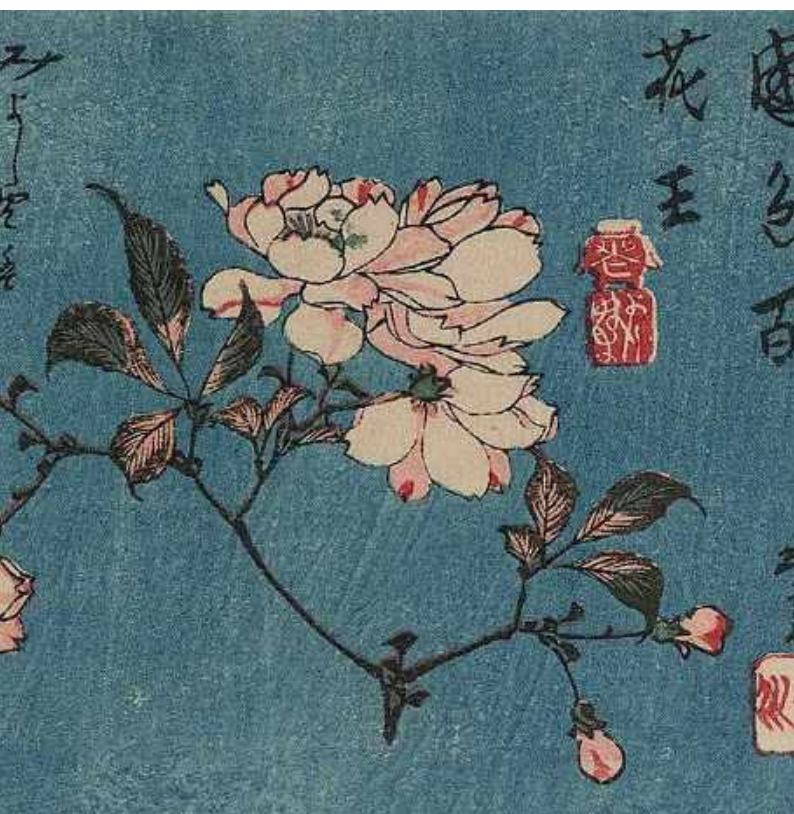
Винсент Ван Гог, вероятно, соглашался с **Клодом Моне**, которому тоже нравилась утончённость японских гравюр, их эстетика, "основанная на намёках, их умении вызвать представление о предмете одной лишь тенью, представление о целом посредством фрагментов".

Винсент Ван Гог

Клод Моне

Утагава Хиросигэ
гравюра "Цветущая сакура"

"Цветущие ветки миндаля"
Винсент Ван Гог, 1890

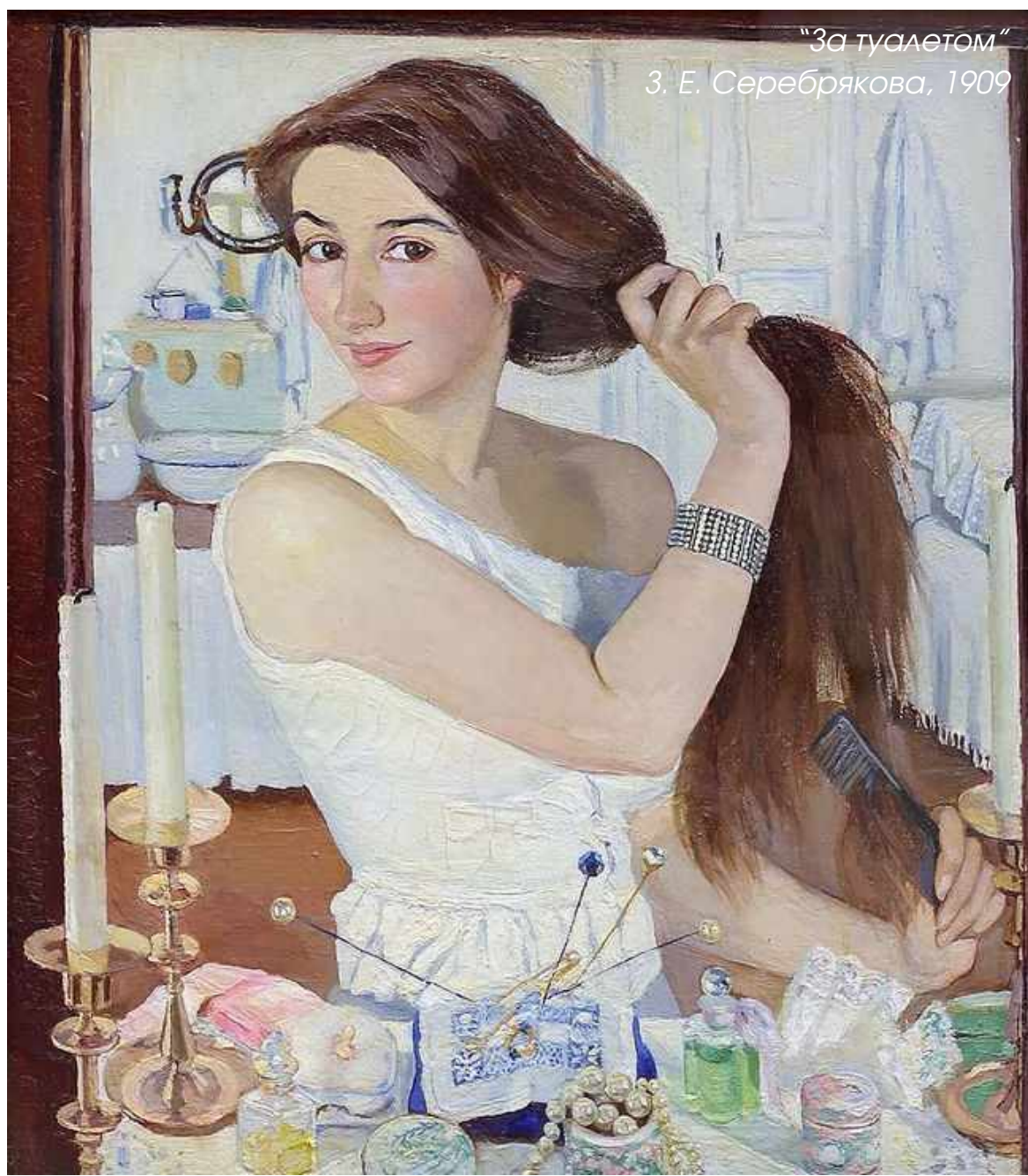
Из чего же, из чего же сделаны наши девчонки?

О силе женщин на полотнах художников.

З. Е. Серебрякова

З. Е. Серебрякова — одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи. Уже к 25 годам она стала всемирно известной, написав светлый и жизнерадостный автопортрет "За туалетом".

"За туалетом"

З. Е. Серебрякова, 1909

Также одной из самых известных картин **З. Е. Серебряковой** — “Жатва”. Перед Октябрьской революцией художница много работала над картинами и этюдами, изображающими крестьянский быт. Это была одна из её любимых тем. “Жатва” была написана в родном селе З. Е. Серебряковой Нескучном в 1915 году, в ней заметны мотивы художников итальянского Возрождения, которые покорили сердце художницы во время её путешествия по северной Италии. Это ощущается в классически построенной композиции и в монументальности форм, что подчеркивает красоту женских фигур на фоне пейзажа с пшеничными полями, неровно уходящими за горизонт.

“Жатва”

З. Е. Серебрякова, 1915

На переднем плане картины — золото полей и ширь голубого неба, на фоне которых изображены четыре крестьянки, отдыхающие после труда в поле. Они собрались вместе: стоят, сидят, беседуют. Каждая из них занята своим делом. Художнице позировали девушки из её села Марфа, Марина, Анна и Катерина. Картина наполнена любовью к русскому народу, его страданиям и чаяниям, отражает крепкую духовную силу и веру в счастливое будущее.

Крестьянская трапеза в поле... Мужчин на полевых работах нет, видимо, призваны на военную службу, где отдают свой долг Родине. От крестьянок веет солнечным светом. Они сильны, крепки телом и духом.

Жаркий солнечный день изображён на фоне высокой линии горизонта. На заднем плане — деревенские дома и сельская церковь.

З. Е. Серебрякова использовала **яркие насыщенные цвета** жёлтого и оранжевого цвета. Они прекрасно сочетаются с зелёными и нежно-голубыми тонами.

З. Е. Серебрякова ярко передала в своей художественной работе физическую и духовную красоту русских женщин.

“Кружевница”
В. А. Тропинин, 1823

В. А. Тропинин

Василий Тропинин

Широкую известность В. А. Тропинину принесли картины, сочетающие черты бытовой живописи и портрета. Одна из них — “Кружевница”, написанная в **1823** году.

Девушка, изображённая на картине, несколько идеализирована. Запечатлел художник героиню в тот момент, когда она на миг отвела взгляд от рукоделия. Перед ней на специальном приспособлении расположена белая ткань, в руке деревянные палочки-коклюшки, на которые она наматывает нить.

Гармоничность картины создаётся благодаря тёплому, золотистому свету и утончённому колориту, построенному на взаимодействии серовато-серебристых, оливковых тонов.

Русский писатель, издатель и журналист П. П. Свиньин отмечал: “... и знатоки, и незнатоки приходят в восхищение при взгляде на сию картину, соединяющую поистине все красоты живописного искусства: приятность кисти, правильное, счастливое освещение, колорит ясный, естественный. Сверх того, в самом портрете обнаруживается душа красавицы и тот лукавый взгляд любопытства, который брошен ею на кого-то вошедшего в ту минуту”.

Правдивость жанровой сцены сочетается в картине В. Тропинина со **стремлением к красоте**, а само полотно оставляет **впечатление спокойствия и размеренности текущей жизни**, вызывающие у зрителей самые разнообразные ассоциации.

А. Н. Самохвалов
“НЕСУЩАЯ АРМАТУРУ”, 1934

Алексей Николаевич Самохвалов

Работая в начале 1930-х годов в сельскохозяйственной коммуне "Ленинский путь", Самохвалов подолгу наблюдал, как трудятся люди в поле и на току, как работают и отдыхают. И когда становился ясен характер той или иной личности, с натуры писались портреты, на которых **черты реального человека говорили о его современниках в целом.**

Из книги воспоминаний художника "Мой творческий путь"

"Это был призыв комсомола к добровольному участию в строительстве первого в нашей стране метро. Я был в это время в санатории Дома ученых в Узком. И оттуда наезжал в Москву на места стройки. Было бы смешно ставить там этюдник и пытаться списать этих быстро двигающихся, красивых и гордых строительниц метрополитена. Их образ складывался в движение, мотивированное их энтузиазмом. И каждое их движение было монументально, как песнь о великом механизированном труде. <...>

А. Н. Самохвалов
"НЕСУЩАЯ ЛОПАТЫ", 1934

Здесь я встречал этих девушек, только пока мог не выпускать их из поля своего зрения. Если какая-нибудь из них исчезала, то исчезала навсегда, оставив во мне память о музыкальных ритмах своего трудового процесса, незабываемо красивых ритмах. Некоторые образы этих метростроевок я воссоздал в картине большого размера, пользуясь иногда и натурой, но это отнюдь не было портретом. Очень хорошо выразился Дейнека по поводу двухметрового холста, на котором изображена девушка с отбойным молотком: "Она, как богиня, и все-таки она наша, русская девчонка".

Весна и сирень на картинах художников

М. А. Врубель
“Сирень”, 1900

Михаил Александрович Врубель

М. А. Врубель

На рубеже **XIX — XX** веков Врубель работал над циклом картин, которые называют “Сказочным”. Помимо присутствия на них сказочных существ, все эти работы объединяет время действия — ночь, из-за чего их еще называют ноктюрами. В этот же цикл входит картина “Сирень”, которая написана во время его пребывания на хуторе Ивановский

Сумерки придают картинам **особенный таинственный и сказочный колорит**. К тому же ночные сюжеты позволяют художнику “выжимать” все возможности из своей любимой палитры — оттенков синего и фиолетового.

Трудно сказать однозначно, кто **главный герой** на картине Врубеля “Сирень”.

Роскошное цветущее растение занимает практически всё пространство полотна, оставляя лишь маленький уголок для ночного неба. Тяжелые ветви, усыпанные лиловым цветом, кажутся живыми. Если долго смотреть на картину, кажется, начинаешь слышать сладкий запах сирени.

Незаметная **фигура девушки** тоже притягивает взгляд. Она держится нерешительно и мечтательно, будто смотрит на возлюбленного. Её тёмный однотонный наряд и бледная кожа контрастируют с избыточной роскошью цветов сирени.

Мнения исследователей творчества Врубеля о личности героини **разнятся**. Одни считают её **душой сирени**, её отображением в человеческом облике, который проявился в мерцании лунного света. Другие видят в этой картине некое **продолжение истории о “Пане”** — картины, написанной художником годом ранее.

Согласно греческой мифологии, Пан — бог лесов и пастбищ, покровитель пастухов — был безобразным: покрытым шерстью, с козлиными рогами и копытами. Его постоянными спутницами были весёлые нимфы, но одна из них (её звали Сиринга) посмела отвергнуть его любовь, поскольку дала обет целомудрия. Когда Пан погнался за ней, то нимфа попросила защиты у бога реки, преградившей ей путь. Бог превратил её в тростник, а Пан смастерил из него свирель, которую в память прекрасной нимфе назвал Сирингой (Syrínga — по-гречески свирель).

Возможно, созвучие **сирень — Syrínga** побудило Врубеля запечатлеть как будто момент перерождения Сиринги в цветущий куст, и именно поэтому так зыбка и эфемерна её фигура.

И. И. Левитан
"Весна. Белая сирень", 1893

Исаак Ильич Левитан

В середине **1890**-х годов Левитан увлёкся натюрмортами. Картина "Весна. Белая сирень", написанная в **1893** году, выполнена в пастельных тонах.

Мы видим лестницу, которая ведёт на террасу усадьбы. Вокруг разместились кусты белой сирени. Они являются своеобразными **охранниками дома**, но сейчас предлагают войти внутрь.

Сумерки создают **таинственную атмосферу**. Гроздья сирени схожи с небесной белизной. Они будто бы светятся, впитав в себя сияние уходящего майского дня, и, кажется, передают его теплоту. Призрачные и изогнутые тени добавляют картине загадочность.

В доме пока не зажгли свет — недостаточно темно, но и не так уже светло.

Мы видим в чёрных окнах отражение горящего сизой краской, затухающего небосвода. Становится сыро, повеяло прохладой. Воздух остывает, появляется роса. Над травой начинает стелиться дымкой туман (синее пятнышко в левой нижней части картины, за сиренью), цвета сгущаются.

Нельзя не заметить, как тонко художник сумел показать вечерний воздух, как точно передаёт он кратковременный период сумерек. Сделать это довольно сложно, поэтому можно с точностью утверждать, что этюд был выполнен быстро, не более, чем в пределах четверти часа.

“Весна. Белая сирень” — один из многочисленных этюдов художника, раскрывающий нам его великолепный **ТАЛАНТ В БЫСТРЫХ И УДИВИТЕЛЬНЫХ ЗАРИСОВКАХ.**

Материал подготовила — **Лада Мохова, 19ИПД1**

Куратор и редактор проекта — **Н. С. Куприянова**