

Юлия
ВАРЕНЦОВА

ПЕРЕ

ДВИЖ

НИЛКИ

Юлия
ВАРЕНЦОВА



Москва
2020

Содержание

Предисловие 8

Николай Ге 10

Тайная вечеря 11

Петр I допрашивает царевича
Алексея Петровича в Петергофе 14

Что есть истина? 18

Распятие 22

Иван Крамской 26

Бунт четырнадцати 27

Портрет Павла Михайловича Третьякова 29

Портрет писателя Льва Николаевича Толстого 31

Христос в пустыне 32

Неутешное горе 36

Неизвестная 39

Алексей Саврасов 42

Вид в окрестностях Ораниенбаума 43

Вид в Швейцарских Альпах (Гора Малый Рухен) 44

Сельский вид 46

Грачи прилетели 50

Рожь 53

Пейзаж. Село Волинское 55

Василий Перов 58

Проповедь в селе 59

Сельский крестный ход на Пасхе	61
Чаепитие в Мытищах близ Москвы	64
Тройка. Ученики-мастеровые везут воду	66
Охотники на привале	70
Христос в Гефсиманском саду	72

Илья Репин **74**

Бурлаки на Волге	75
Крестный ход в Курской губернии	79
Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года	81
Не ждали	84
Запорожцы пишут письмо турецкому султану	87
Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея	90
Автопортрет	93

Иван Шишкин **96**

Мачтовый лес в Вятской губернии	97
Рожь	100
Лесные дали	103
Утро в сосновом лесу	105
Корабельная роща	108

Василий Суриков **112**

Утро стрелецкой казни	113
Боярыня Морозова	117
Исцеление слепорожденного Иисусом Христом	121
Покорение Сибири Ермаком	123
Переход Суворова через Альпы	126

Архип Куинджи **130**

На острове Валааме	131
Украинская ночь	134

Березовая роща	138
Лунная ночь на Днепре	140
Радуга	146

Василий Поленов **148**

Воскрешение дочери Иаира	149
Московский дворик	151
На лодке. Абрамцево	154
Христос и грешница	156
Золотая осень	160

Валентин Серов **164**

У окна	165
Девочка с персиками	167
Октябрь. Дюймовочка	170
Портрет великого князя Павла Александровича	171
Портрет Николая II	175
Петр I	177
Похищение Европы	179

Исаак Левитан **184**

Осенний день. Сокольники	185
Вечер. Золотой Плес	187
Владимирка	192
Над вечным покоем	194
Март	196
Весна. Большая вода	198

Константин Коровин **200**

Ранняя весна	201
Портрет хористки	203
Северная идиллия	206
Бумажные фонари	209

Париж. Бульвар Капуцинок	211
Россия. Праздничное гулянье	214
Автопортрет	216

Виктор Васнецов

218

С квартиры на квартиру	219
Витязь на распутье	221
После побоища Игоря Святославича с половцами	223
Аленушка	225
Росписи Свято-Владимирского собора в Киеве	229
Богатыри	232
Спящая царевна	235

Михаил Нестеров

238

Христова невеста	239
Видение отроку Варфоломею	241
Труды преподобного Сергия. Триптих	244
Росписи в Марфо-Мариинской обители	246
На Руси. Душа народа	249
Несение Креста	252

Предисловие

Эта книга — плод многолетней работы автора над темой. Журналист, редактор, исследователь Ю. Варенцова несколько лет посвятила глубокому изучению темы, истории «Движения» от основания в 1863 г. до фактического распада товарищества в 1923 году.

Истории «Товарищества передвижных художественных выставок» в отечественной литературе посвящено немало изданий. Основная идея данной книги — рассказать не только о движении как организации. Но через призму личности художника-творца показать русское искусство в контексте культуры последней трети 19 века.

Искусство не может быть в отрыве от судьбы художника, его создавшего: детство, личные переживания, минуты радости или семейные трагедии формировали художественный мир каждого члена товарищества. Книга дает возможность читателю по-новому взглянуть на хрестоматийные картины, известные нам с детства. Увидеть в них не только шедевры мирового уровня, но и личность художника. Увидеть за картиной живого человека.

14 глав книги рассказывают о самых ярких и неоднозначных художниках-передвижниках.

На их полотнах запечатлены не просто сюжеты, а история русской культуры и духовных исканий интеллигенции, поиски национальной идентичности и европейские модные влияния: импрессионизм и критический реализм, новаторские идеи экспрессионизма и модерна.

Книга «Передвижники. Художники-передвижники и самые важные картины конца XIX — начала XX века» — авторский взгляд на «Движение» в целом и на личность каждого художника. Будет интересна широкому кругу любителей искусства, искусствоведам и культурологам.

Искусствовед Дарья Воронина

Николай Ге

1863

Тайная вечеря

1871

Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича
в Петергофе

1890

Что есть истина?

1892

Распятие



Чередование прорывов и провалов было его судьбой. Из учеников Академии художеств он шагнул сразу в профессора. За право купить его историческое полотно царь заочно спорил с Третьяковым, а религиозные картины снимались с выставок и запрещались к показу. Он прославился картинами на евангельские сюжеты — и сам решил жить по Евангелию. Один из самых признанных живописцев России, Николай Ге в 44 года уехал из столицы, чтобы навсегда поселиться на далеком украинском хуторе. Основоположник и казначей Товарищества передвижников, он стал лучшим печником Черниговской губернии.

Тайная вечеря, 1863

Талантливый юноша из Воронежа, потомок французского дворянина, бежавшего от революции, Николай Ге с отличием оканчивает петербургскую Академию

художеств. Как первого среди лучших выпускников его отправляют «на стажировку» в Европу на шесть лет. Поселившись во Флоренции, целых пять из них художник потратит на творческий поиск. И только вчитавшись в Евангелие, найдет свою тему.

Его первой резонансной картиной становится «Тайная вечеря». Вопреки сложившейся традиции Ге отказывается от помпезного пышного интерьера и пытается максимально приблизить ситуацию к исторической реальности, к первоисточнику. Маленький домик в Иерусалиме, где собрались люди, которых преследуют власти, на столе самая простая еда и посуда. Для того чтобы изобразить «последний ужин» как можно более достоверно, Ге вначале лепит всю композицию из воска, глины и экспериментирует с освещением: маленькие фигурки будущих персонажей расставляет на своеобразной крошечной сцене и подсвечивает их, чтобы увидеть, как отбрасываются тени. И уже по застывшим сценам своего кукольного мини-театра делает композиционные зарисовки.

Эту картину Ге пишет под влиянием общего тренда европейской литературы и искусства того времени — поисков исторического Христа. В Европе публикуются работы культурологов и историков, где евангельские сюжеты разбираются с точки зрения исторической науки. Такие исследования потом станут мейнстримом, к ним добавятся научные изыскания в археологии. Но на тот момент, во второй половине XIX века, эти мысли — новаторские и смелые, для многих даже слишком. Консервативное российское общество воспринимает их скорее как кощунство.

Петербургская публика поражена и тем, как современно выглядит сюжет религиозной картины, и узнаваемыми портретами на ней. Образу Христа художник придал черты диссидента и политэмигранта Александра Герцена, а в образе апостола Петра запечатлел самого себя. Причем Николай Ге тогда еще молод, а изображая Петра, будто прозревает собственные черты в старости. Глядя на апостола, можно подумать, что это поздний автопортрет художника. Сопоставляя библейских персонажей с конкретными историческими лицами, Ге словно опирается на реальность, отчего евангельские герои перестают быть умоглядными.

Появление «Тайной вечери» на выставке в Петербурге производит фурор. За эту картину Николая Ге из учеников Академии художеств переводят сразу в профессора. Картина становится гвоздем сезона в столице, расходится по всей стране в снимках, ее превозносят и проклинают. Критики пишут, что это не Христос и его ученики, а пирушка самых обыкновенных людей. Но главное: смелая новинка привлекает зрителей и будоражит общественное мнение.

Вдохновленный успехом, в своей флорентийской мастерской Ге пишет еще два библейских сюжета — «Вестники воскресения» и «Христос в Гефсиманском саду». Но эти картины уже не встретят такого восторженного отклика и резонанса. Критики разнесут их в пух и прах. В Академии художеств «Вестников воскресения» выставлять запрещают, на частной выставке публика ее осмеивает, называя грубо намалеванным эскизом. Особенно достается фигуре Марии

Магдалины — кто-то называет ее ласточкой, кто-то — вороной. Черная полоса неудач удручает художника, и вскоре, после 13 лет жизни в Италии, он возвращается на родину, чтобы сменить тему.

Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе, 1871

В Петербурге Николай Ге вместе с художниками Григорием Мясоедовым и Иваном Крамским создает Товарищество передвижных художественных выставок — самую передовую арт-площадку своего времени. Перевозя экспозицию из города в город — из Тамбова в Орел, из Харькова в Одессу, — они дают художникам возможность заработать на продаже собственных картин, а жителям России — приобщиться к искусству.

Сама идея Товарищества принадлежит именно Николаю Ге. Он хочет сделать русских художников более состоятельными и независимыми. Ге становится казначеем Товарищества. Его математическое образование позволяет утвердиться в этой роли, и он придумывает свою систему бухгалтерской отчетности, которая просуществует вплоть до закрытия объединения.

В Товарищество передвижников входят почти все лучшие художники эпохи: Крамской, Репин, Polenov, Суриков. Противопоставив устаревшему академизму реалистическую манеру живописи, они расширяют свою «целевую аудиторию». Художники отказываются писать мифологические исторические композиции,

