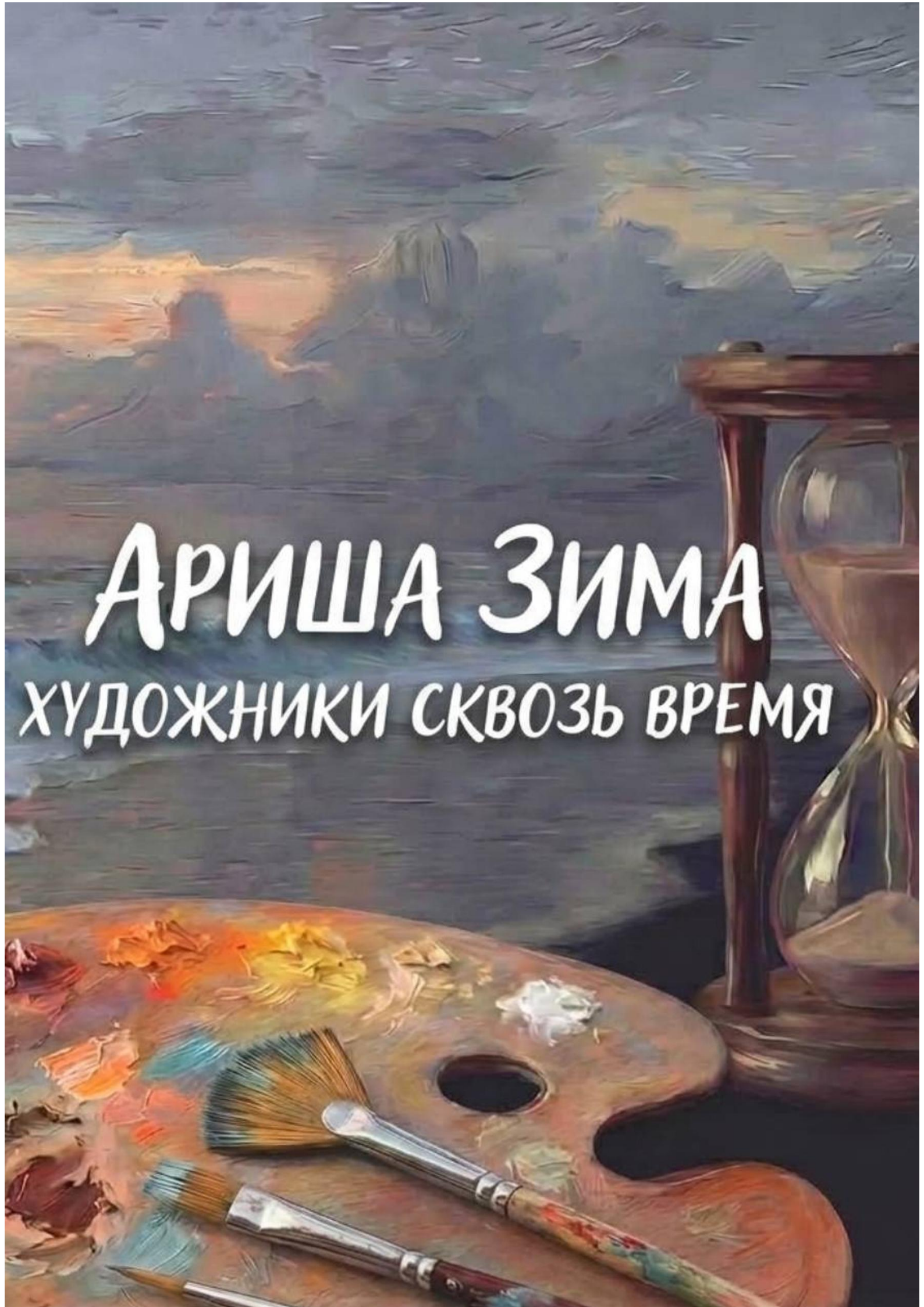

АРИША ЗИМА

ХУДОЖНИКИ СКВОЗЬ ВРЕМЯ

Ариша Зима

Художники сквозь время

«Автор»

2026

Зима А.

Художники сквозь время / А. Зима — «Автор», 2026

Новая книга Ариши Зима «Художники сквозь время» открывает талант автора с другой, ранее неизвестной стороны. Она взяла смелость попробовать себя в другом литературном жанре – документальной прозе. Ей это блестяще удалось. Ариша Зима в увлекательной и доступной форме рассказала о жизни и творчестве двадцати двух великих художников России, живших в период конца восемнадцатого и начала двадцатого столетия, оказавших значительное влияние на развитие отечественной и мировой культуры. Её повествование лишено пересказа специфических особенностей в искусстве живописи понятных только узким специалистам и не загромождено личными (субъективными) суждениями автора в отношении поступков героев её нового литературного сборника.

© Зима А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

От автора	5
Василий Андреевич Тропинин (19.03.1776–03.05.1857)	6
Орест Адамович Кипренский (13.03.1782 – 12.10.1836)	15
Карл Павлович Брюллов (12.12.1799 – 11.06.1852)	25
Александр Андреевич Иванов (16.07.1806 – 03.07.1858)	34
Иван Константинович Айвазовский (17.07.1817 – 19.04.1900)	42
Алексей Кондратьевич Саврасов (12.05.1830–26.09.1897)	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Ариша Зима

Художники сквозь время

От автора

Культурное наследие нашей страны включает в себя народные традиции, национальный язык и литературу, искусство и музыку, а также явления и факторы, влияющих на сохранение духовных ценностей России.

С юных лет, получая воспитание в детском саду, базовое образование в школе, молодое поколение отдаленных уголков нашей страны приобретает первичные знания о некоторых культурных аспектах своего Отечества, главными из которых являются национальный язык и литература.

Историческим событиям и национальным традициям посвящены уроки истории и обществознания. Музыку преподают несколько лет, курс который завершается в четвертом классе и, в основном, связан с приобретением навыков хорового пения либо умелого открывания рта на фоне голосистых одноклассников. Уроки изобразительного искусства сводятся к рисованию с натуры, и становятся настоящим мучительным испытанием для тех, у кого к рисованию нет никаких способностей.

После получения общего среднего образования, вчерашние выпускники становятся студентами средних и высших учебных заведений, получают профессию, и если не связывают свою судьбу с искусством то, как правило, не стремятся получить дополнительные знания о великих служителях муз, создавших фундамент культуры России.

Однако такая потребность может возникнуть спонтанно. Спусковым крючком для одних может стать первое посещение крупнейших федеральных музеев изобразительного искусства страны, другим достаточно осознания своей причастности к истории Родины. Однако, и тех и других ожидают препятствия на пути самообразования. Академические издания о великих творцах - художниках и музыкантах рассчитаны на узко профильных специалистов, а не широкий круг читателей. При отсутствии специальных навыков и знаний, «одолеть» такие тяжелые во всех смыслах, труды, под силу далеко не каждому соискателю собственных открытий.

Поиски нужной информации заканчиваются запросом в Интернете, ответы на которые быстро исчезают из памяти, оставляя смутное представление о достижениях великих мастеров.

В историко-библиографическом справочнике «Художники сквозь время» представлена информация о двадцати двух Великих художниках Отечества, живших и творивших с конца XVIII по начало XX века, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю развития русской живописи, а их работы являются бесценным фондом культурного наследия нашей страны.

Основываясь на тридцати восьми источниках информации, я постаралась в простой и доступной форме рассказать о жизни великих творцов, а также, их самых известных и бессмертных полотен. Надеюсь, что книга украсит домашние библиотеки читателей и станет настольным пособием для всех начинающих и профессиональных любителей классической живописи России.

Обращаю внимание читателей, на то, что все даты, касающиеся биографии великих художников приведены по старому стилю.

Василий Андреевич Тропинин (19.03.1776–03.05.1857)

*Автопортрет 1846 год
Третьяковская галерея*

Василий Тропинин родился 19 марта 1776 года в селе Корпово Новгородской губернии в семье крепостного Андрея Ивановича, принадлежавшего графу Антону Сергеевичу Миниху.

Отец Василия был старостой, а потом управляющим поместьем. За добросовестную и верную службу граф подарил Андрею Ивановичу вольную грамоту,

освободив от крепостной зависимости. Однако этот документ не распространялся на супругу и детей. Поэтому, когда дочка графа вышла замуж за военачальника Ираклия Ивановича Моркова, маленький Василий Тропинин вместе с поместьем, селом и другими крепостными крестьянами был передан в собственность зятя графа.

Несмотря на крестьянское происхождение, Василию было разрешено получить начальное образование в Новгородском народном училище. Способности Василия к рисованию были

замечены отцом и барином Морковым с детства, тем не менее, давать юноше профессиональное образование живописца они не собирались, поскольку считали это несерьезным занятием. Барин хотел, чтобы Василий стал кондитером, и отправил его на обучение в Санкт-Петербург.

В столице юноша жил под присмотром двоюродного брата барина – Алексея Ивановича Моркова. В свободное от основной учебы время Василий тайком посещал лекции в Императорской Академии художеств¹, где с упоением увлекся анатомией и копированием гравюр. Узнай о тайном увлечении Василия, его могли наказать за непослушание и вернуть в поместье. Однако картины юноши так впечатлили кузена барина, что он просил брата разрешить продолжить обучение Василия в Академии и сам оплатил все необходимые расходы.

В 1799 году Василий стал вольнослушателем Императорской Академии художеств, где изучал искусство в гипсовом и живописном классах. В 1804 году он принял участие в академической выставке, где представил свою работу «Мальчик, тоскующий об умершей птичке». Выставку посетила императрица Мария Федоровна (супруга Императора Александра I) и восхищалась полотном молодого студента. Работа была высоко оценена именитыми художниками и критиками. Орест Адамович Кипренский, который тоже был участником этой выставки, узнав, что Василий Тропинин являлся крепостным крестьянином, попросил президента Академии художеств – графа Александра Сергеевича Строганова похлопотать за талантливого ученика для получения вольной грамоты.

Однако, когда Морков узнал об интересе к его крестьянину высокопоставленных господ, он отозвал Василия из Петербурга в свое новое имение, которое находилось на Украине в селе Куковка Винницкой области, где Василий одновременно стал слугой, пастухом, архитектором и художником барина.

Вскоре Василий женился на Анне Ивановне Катиной. Она была моложе супруга на десять лет и была вольной селянкой. По закону того времени супруги должны были иметь равный статус, однако вместо свободы для своего крестьянина барин сделал крепостной женой Василия. Спустя год у пары родился сын Арсений, который так же стал собственностью Моркова. В селе Куковка Василий построил церковь и сам расписал ее. Он продолжал рисовать и в этот период

¹ Императорская Академия художеств - историческая академия художеств в Санкт-Петербурге, первое и долгое время единственное в дореволюционной России государственное высшее учебное заведение, занимавшееся подготовкой кадров в области изобразительных искусств. Она была учреждена по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны указом Правительствующего сената от 6 ноября 1757 года. На протяжении второй половины XVIII — первой половины XIX века Императорская Академия художеств занимала центральное место в художественной жизни России, играя значительную роль в подготовке новых художественных кадров. В ходе реформы 1893 года Императорская Академия художеств была разделена на два учреждения: Императорскую академию (Академическое собрание), выполнявшую общественные функции, и учебное заведение — Высшее художественное училище живописи, скульптуры и архитектуры, к работе которого были привлечён ряд крупнейших мастеров — членов товарищества передвижников. После революции 1917 года Академия художеств фактически прекратила работу и была упразднена декретом правительства РСФСР от 12 апреля 1918 года. После ряда преобразований в здании Академии художеств в 1932 году был учреждён Институт живописи, скульптуры и архитектуры. В настоящее время академия художеств носит имя Ильи Репина, располагается в объекте культурного наследия федерального значения по адресу: г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 17, является Высшей школой мастеров русского искусства и центр художественной жизни страны.

сделал несколько копий работ известного голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна.

Когда началась Отечественная война в 1812 году², Морков был вызван в Москву, чтобы возглавить ополчение. Тропинина с семьей барин взял с собой. Пока барин защищал Отечество, его верный слуга обустроивал жизнь семьи хозяина в Москве. В его доме у Тропинина появилась своя мастерская, где он рисовал портреты Морковых, а после окончания войны – дворян, близких друзей и знакомых хозяйской семьи. Вскоре о творчестве живописца заговорила вся Москва.

В 1818 году Тропинин написал портрет Николая Михайловича Карамзина для типографии, где издавался очередной литературный труд историка. К моменту создания портрета Карамзиным было издано восемь томов из двенадцати «Истории государства Российского», он был официально назначен на должность историографа страны и являлся самым ярким представителем творческой элиты того времени.

На полотне Карамзин представлен крупным планом. Его взгляд полон решительности и достоинства. Приятные черты лица вызывают симпатию. Осанка и одежда по последнему писку моды, детально прописанная автором, выдает в Карамзине педантичность, собранность и вкус. Мягко прописанные детали портрета гармонично сочетаются с коричневато-зеленоватыми оттенками фона работы, акцентируя внимание на лице историка. Портретный образ полон романтической одухотворенности и вдохновения.

Картину гравировали, ею открыли новое собрание сочинений Николая Карамзина.

Работа была приобретена коллекционером Павлом Третьяковым³ у дочери купца Антона Адамовича Гизетти Евгении Антоновны Селивановской в 1880 году. В настоящее время работа хранится в Третьяковской галерее.

После московского пожара во время Отечественной войны 1812 года, уничтожившего три четверти деревянных построек города, древняя столица страны восстанавливалась более двадцати лет. Дворяне стали постепенно возрождать портретные галереи полотен, утраченных в огне. Тропинина стали приглашать в соседние дома, чтобы писать портреты именитых москвичей. Среди них встречались благородные люди, которые, узнав о крепостном статусе художника, требовали у Моркова дать Тропинину вольную грамоту.

Барин не спешил расстаться с Василием, но под давление общественного мнения 18 мая 1823 года вручил талантливому художнику вольную грамоту в качестве пасхального подарка. Так в сорок семь лет Тропинин стал свободным человеком, однако был вынужден остаться в поместье, поскольку его супруга и сын сохранили свой статус крепостных.

Морков предложил Тропинину со временем получить место в военном ведомстве, но Василий в сентябре того же года вернулся в Санкт-Петербург, чтобы приобрести звание художника.

В Императорскую Академию художеств он представил три работы, одна из которых была картина «Кружевница». На ней изображена миловидная девушка, которая занята кропотливым трудом, держа тонкую нить и палочку-коклюшку, создающую узоры на белом изделии. Молодая мастерица кокетливо смотрит на зрителя, но не прекращает трудиться. Поза молодой кружевницы, поворот головы, взгляд и нежная легкая улыбка выглядят абсолютно естественно. Сложно представить, что натурщица могла несколько часов сидеть в подобной позе. Скорее

² Отечественная война в 1812 года - военный конфликт между Российской и Французской империями, протекавший на территории России в период с 12 июня до 14 декабря 1812 года

³ Павел Михайлович Третьяков (15.12.1832— 4.12.1898) — русский предприниматель и общественный деятель, меценат, коллекционер произведений русского изобразительного искусства, вместе с младшим братом Сергеем — основатель Третьяковской галереи. Почётный гражданин Москвы. Почётный вольный общник и действительный член Императорской Академии художеств

всего, художник написал этот портрет по памяти, когда однажды увидел прелестную девушку за рукоделием.

За это полотно и работы: портрет Егора Осиповича Скотникова и картину «Старик-нищий» автор получил звание «назначенного академика».

Оригинал «Кружевницы» хранится в Третьяковской галерее⁴, варианты – повторения – в Нижегородском государственном художественном музее, Саратовском государственном художественном музее имени А.Н. Радищева, музее В.А. Тропинина и московских художников его времени.

Для получения звания действительного академика портретной живописи Василий успешно прошел экзамен в Академии художеств, где весной 1824 года написал портрет профессора-медальера монетного двора, академика Императорской академии художеств Карла Александровича Леберехта.

Морков несколько раз пытался вернуть Тропинина в имение и предлагал устроить его на преподавательскую должность, но Василий переехал в Москву, где продолжил писать портреты московских дворян.

В 1827 году Василий Андреевич написал портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина по заказу его друга Сергея Александровича Соболевского.

Для написания портрета живописец и поэт встретились только один раз в мастерской Тропинина. Все детали одежды и выразительные черты лица Пушкина художник отразил по памяти. На портрете автор изобразил поэта в домашней спокойной обстановке. Работа понравилась заказчику, современники отмечали поразительное сходство изображенного на портрете поэта с живым Пушкиным.

Перед длительной командировкой за границу Соболевский оставил полотно у друзей на сохранение, однако, вернувшись в Россию, обнаружил копию любимого портрета. Судьба оригинала была неизвестна до середины 1850-х годов. Портрет обнаружили в антикварной лавке. Он был приобретен директором Московского архива Министерства иностранных дел Михаилом Андреевичем Оболенским. В 1909 году полотно было передано в Государственную Третьяковскую галерею наследниками Оболенского, откуда после экспонирования появилось на Всероссийской Пушкинской выставке в Москве, а в 1937 году поступило в фонды Всероссийского музея Пушкина, где хранится до сих пор.

Вместе с работой Ореста Кипренского это полотно является одним из двух наиболее известных портретов великого поэта.

Год спустя Морков освободил супругу художника и его сына от крепостной зависимости и вручил им вольные грамоты. Семья Тропининых окончательно поселилась в Москве.

В 1833 году Василий Андреевич стал преподавателем публичного художественного класса, созданного в Москве для обучения живописи представителей малоимущих сословий: небогатых мещан и крестьян (впоследствии Московское училище живописи, ваяния и зодчества⁵). В 1843 году Тропинин стал почетным членом Московского художественного общества.

В 1846 году Василий Андреевич завершил работу над автопортретом на фоне окна с видом на Кремль. Он был написан в мастерской автора, расположенной на улице Ленивка,

⁴ Третьяковская галерея - ФГБУК «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея», один из главных музеев национального искусства России, отражающий его уникальный вклад в мировую культуру. Экспозиция насчитывает более 180 000 предметов и включает в себя предметы живописи, скульптуры и изделия из драгоценных металлов, созданные с XI по XX век. Музей расположен в здании, построенном в 1906 году, — объекте культурного наследия федерального значения по адресу: г. Москва, Лаврушинский переулок, д.10

⁵ Московское училище живописи, ваяния и зодчества – филиал Императорской Академии художеств, открытый в Москве в 1833 году. В 1918 году училище было преобразовано во Вторые государственные свободные художественные мастерские, впоследствии эти Мастерские были реорганизованы в Московский художественный институт имени Сурикова и Московский архитектурный институт. В настоящее время здание по улице Мясницкой, 21 (г.Москва) является объектом культурного наследия регионального значения, в нем располагается Российская академия живописи, ваяния и зодчества

недалеко от Большого Каменного моста. Тропинин изобразил себя крупным планом в рабочем костюме. В его правой руке находится муштабель⁶, в левой – кисти и развернутая в сторону зрителя палитра. На фоне полотна изображен старинный ансамбль Кремля. Виднеющиеся за окном стены, башни, купола церквей, озаренные нежным теплым светом приближающегося вечера, написаны автором с любовью к Москве, городу, который сделал Тропинина поистине знаменитым портретистом.

Полотно находилось в частной коллекции московского предпринимателя, коммерции советника, текстильного фабриканта и крупного книгоиздателя Козьмы Терентьевича Солдатёнова. В 1925 году полотно поступило в фонды Третьяковской галереи, где хранится до сих пор.

В Москве Тропинин продолжал писать портреты московских дворян, но позже создал серию работ, посвященных людям из низших слоев общества. На полотнах он изображал нищих, куртизанок, отставных солдат-ветеранов, стариков и старух.

Смерть горячо любимой супруги Анны Ивановны в 1855 году, с которой они вместе прожили пятьдесят лет, стала настоящим ударом для художника. Он забросил живопись и переехал в другой район Москвы. Художника не стало спустя два года после смерти жены. Он умер 3 мая 1857 года в возрасте восьмидесяти одного года. Василия Андреевича Тропинина похоронили на Ваганьковском кладбище города Москвы.

В 1969 году в историческом районе Замоскворечье, между улицами Большая Ордынка и Полянка в Москве был основан музей Василия Тропинина и московских художников его времени (Щетининский переулок, 10, стр. 1). Открытие музея как филиала Останкинского дворца-музея творчества крепостных состоялось 11 февраля 1971 года, а после 1991 года он стал функционировать как независимое учреждение.

Владельцами усадьбы, ставшей впоследствии музеем, с 1885 года являлась купеческая семья Петуховых, входяая в творческие круги Москвы. После революции 1917 года советские власти оставили дом в собственности семьи за заслуги перед Отечеством. После смерти Николая Петухова усадьба и более двухсот полотен частной коллекции семьи по завещанию были переданы в дар Феликсу Вишневному (потомку крупного рода московских купцов и русско-польских дворян, последнему председателю Московского художественного общества и коллекционеру), который подарил бесценное наследство государству и стал основателем музея.

Помимо многочисленных работ Василия Тропинина в коллекцию музея вошли работы Ивана Айвазовского, Александра Бенуа, Виктора Васнецова, Исаака Левитана, Константина Коровина и Василия Polenova.

⁶ Муштабель – приспособление, напоминающее деревянную указку с шариком на конце. Живописцы используют муштабель для поддержки руки при работе над мелкими деталями картины, чтобы обеспечить ее твердость и не касаться еще не высохшей краски

Мальчик, тоскующий об умершей птичке 1804 года (повторение 1829 года), Ивановский государственный художественный музей

портрет Николая Карамзина, 1818 год, Третьяковская галерея

Кружевница, 1823 год, Третьяковская галерея

Портрет А.С. Пушкина, 1827 год, Всероссийский музей А.С. Пушкина

Орест Адамович Кипренский (13.03.1782 – 12.10.1836)

*Кипренский Автопортрет, 1828 год,
Третьяковская галерея*

Орест Кипренский родился 13 марта 1782 года в усадьбе Нежинское Ораниенбаумского уезда под Петербургом. По бумагам его родителями считались крепостные Адам Швальбе и Анна Гаврилова. Но на самом деле Кипренский был внебрачным сыном помещика Алексея Дьяконова.

Получив вольную в 1788 году, мальчик был зачислен в Воспитательное училище при Петербургской Академии художеств с фамилией Копорский (по названию ближайшей крепо-

сти Копорье, где родился Орест). В возрасте 15 лет в 1797 году Орест стал студентом Императорской Академии художеств, где получил более звучную фамилию – Кипренский.

Он обучался в классе исторической живописи у портретиста Георгия Угрюмова и мастера декоративной живописи Габриэля Франсуа Дуайена.

В 1803 году Кипренский окончил Императорскую Академию художеств, однако конкурс на пенсионерскую поездку⁷ не выиграл. С разрешения директора Академии и покровителя художника Алексея Строганова он остался в учебном заведении еще на три года. В 1804 году художник представил на выставке в Императорской Академии художеств свой первый портрет, на котором изобразил отчима Абрама Швальбе. Портрет Кипренский выполнил в темно-золотистых тонах, выделил светом лицо с белым шейным платком, а детали одежды погрузил в тень. Глядя на портрет, практически невозможно определить круг, к которому принадлежал мужчина. Работа была выполнена в стиле творчества Рембрандта и фламандского портрета XVII века, что характерно и для западноевропейских художников-романтиков, и стала любимой работой автора. В настоящее время картина хранится и экспонируется в Русском музее⁸.

Два года спустя Орест принял участие в борьбе за Большую золотую медаль и стал обладателем вожденной награды. Однако путешествие в Италию было отложено на несколько лет в связи с Наполеоновскими войнами⁹, которые шли в Европе.

В Санкт-Петербурге полным ходом началось строительство Казанского собора, который по плану архитекторов должны были украсить живописные росписи и скульптуры. Для их создания пригласили самых талантливых учеников Императорской Академии художеств, в том числе и Кипренского. К 1809 году Орест закончил работу над «Богоматерью с младенцем», ставшей одним из немногих иконописных работ автора.

В начале XIX века у публики большим спросом пользовались портреты: их заказывали не только вельможи и государственные деятели, но и состоятельные купцы и чиновники. У Кипренского было много заказов, одним из них стал портрет Ивана Кусова, известного торгового деятеля, владевшего заводами в Петербурге. Однако настоящую славу художнику принес портрет юного Александра Челищева, в будущем героя Отечественной войны 1812 года. Кипренский создал полотно в духе романтизма. На картине 1809 года он изобразил мальчика, почти еще ребенка, с большими внимательными глазами. Цветовая гамма работы сдержана, но выразительна за счет яркого центрального акцента – алого жилета мальчика. Его темно-синий сюртук создает красивый контраст сочному и броскому цвету, а яркие тона бросают розоватые блики на его еще по-детски гладкие и нежные щеки. Хороший цвет лица ребенка из высшего общества оттеняет сахарная белизна воротничка рубашки, почти скрытого высоким воротом верхней одежды. Привлекает внимание и прическа – это типичная мужская укладка, модная в те романтические времена. В настоящее время картина хранится и экспонируется в Третьяковской галерее.

⁷ Пенсионерская поездка – от слова «пенсионер», что означает выпускник Императорской Академии художеств, получивший денежное пособие (пенсия) для дополнительного совершенствования мастерства, аналог современного гранта. В пенсионеры попадали выпускники, окончившие курс в Академии с Большой золотой медалью. В XVIII веке пенсия выплачивалась три года. В XIX веке срок увеличили до шести лет. Исторические живописцы, скульпторы и архитекторы обычно проводили весь срок за границей; жанровые художники, баталисты и пейзажисты обычно проводили три года за рубежом, а ещё три путешествовали по России

⁸ Русский музей – крупнейший в мире музей русского искусства, созданный Императором Александром III, уникальный архитектурно-художественный комплекс в историческом центре Санкт-Петербурга. Выставочный комплекс современного Русского музея включает Михайловский дворец с корпусом Бенуа, Михайловский (Инженерный) замок, Мраморный дворец, Строгановский дворец и Летний дворец Петра I. В состав музея входят также Михайловский сад, Летний сад, сад Михайловского (Инженерного) замка и Домик Петра I на Петровской набережной и ряд других зданий

⁹ Наполеоновские войны – это серия войн различных государств Европы против Наполеона Бонапарта в период его правления Францией в качестве Первого консула и императора. Они состояли из пяти коалиционных войн (1805–1815) и двух отдельных: Пиренейской войны (1808–1814) и Отечественной войны в России 1812 года

В этом же году Орест Кипренский отправился в творческую командировку из Петербурга в Москву, где написал портрет лейб-гусарского полка полковника Евграфа Владимировича Давыдова. Почти полтора века считалось, что на холсте был изображен двоюродный брат Евграфа – Денис Давыдов, знаменитый поэт-гусар и партизан. Путаница произошла из-за неверной расшифровки подписи самого Кипренского. Давыдовы были известной дворянской фамилией. Кроме Евграфа, Кипренский писал портреты Василия и Алексея Давыдовых.

На картине Давыдов изображен стоящим в небрежно-свободной позе, гордо подбоченясь, с рукой, положенной на эфес сабли. Одухотворенность мужественного и одновременно мечтательного воина усилена романтической атмосферой полумрака, пронизанного скользящими пятнами света. Яркие и нарядные цветовые сочетания придают портрету парадность. Всё это вместе создает образ, полный энергии и внутреннего достоинства. В настоящее время картина хранится и экспонируется в Русском музее.

За этот и другие портреты в 1812 году Кипренский получил звание академика.

В мае 1816 года Орест Кипренский отправился в путешествие за границу – о нём художник мечтал больше десяти лет. Первой Кипренский посетил Германию, а после побывал в Италии, где представители Флорентийской академии обратились к художнику с просьбой написать для галереи Уффици автопортрет.

В этом старейшем европейском музее хранились изображения знаменитых живописцев разных эпох. Оставить свой портрет в этой галерее – значило обрести мировое признание. До Ореста Кипренского ни один из русских мастеров такой чести не удостоивался.

Во время нахождения в Италии художник искал натурщиц для своих работ и встретил Анну-Марию Фалькуччи. Восемилетняя девочка была практически беспризорной. Её мать вела беспорядочный образ жизни и не следила за ребёнком. Орест Адамович сжалился над девочкой, приютил её, а матери ежемесячно выплачивал деньги. Анна-Мария стала натурщицей для картины «Девочка в маковом венке с гвоздикой в руке», известной также под названием «Портрет Мариуччи».

Позже художник нашел натурщицу, ставшую впоследствии его любовницей. Но вскоре её труп нашли в мастерской живописца. Женщину обвернули в холст, облили скипидаром и сожгли заживо. Через несколько дней в городской больнице «Санта-Спирито» умер от неизвестной болезни слуга Кипренского, молодой и дерзкий итальянец.

Художник утверждал, что натурщица была убита слугой. Но римские обыватели говорили, что бедную женщину убил сам Кипренский. Когда он выходил на улицу, мальчишки швыряли в него камнями из-за оград и свистели, а соседи – ремесленники и торговцы – грозили убить. Кипренский не выдержал травли и бежал из Рима в Париж, а затем вернулся в Россию. Перед возвращением на родину Орест успел позаботиться о своей подопечной Анне-Марии, определив её в пансион. Взять девочку с собой в Россию художнику запретили итальянские власти.

Императорская Академия художеств встретила своего выходца прохладно: слишком долгим было его отсутствие. Заметно поостыла и публика, некогда боготворившая гениального портретиста. Вскоре в Россию просочились слухи об итальянском происшествии, связанном с убитой натурщицей. Кипренского стали игнорировать многие знатные дома. Императорская Академия художеств отказала в официальной должности.

Со временем о трагедии в Италии забыли. Кипренский стал снова получать заказы на портреты. В 1827 году он написал портрет Александра Пушкина, который стал самым известным и распространенным изображением поэта. Заказчиком полотна был барон Антон Антонович Дельвиг, близкий друг Пушкина еще со времен учебы в Царскосельском лицее.

На полотне Пушкин представлен по пояс с повернутой налево головой и скрещенными на груди руками. На правое плечо поэта накинута клетчатая шотландская шаль экосез – нату-

ральный шотландский килт. Этой деталью художник обозначил связь Пушкина с Байроном, английским поэтом родом из Шотландии, который был кумиром романтизма.

Портрет экспонировался на выставке 1827 года в залах Императорской Академии художеств и получил множество восторженных отзывов. Пушкин очень дорожил полотном Кипренского и в 1831 году выкупил его у вдовы Дельвига. В 1916 году Совет Третьяковской галереи приобрел это произведение у внука поэта.

В 1828 году Кипренский принял решение покинуть страну и окончательно поселиться в любимой Италии. Однако к тому времени в Европу переехало немало талантливых портретистов, которые составили прославленному мэтру серьезную конкуренцию. Орест продолжал усердно трудиться, но его карьера неуклонно шла на спад.

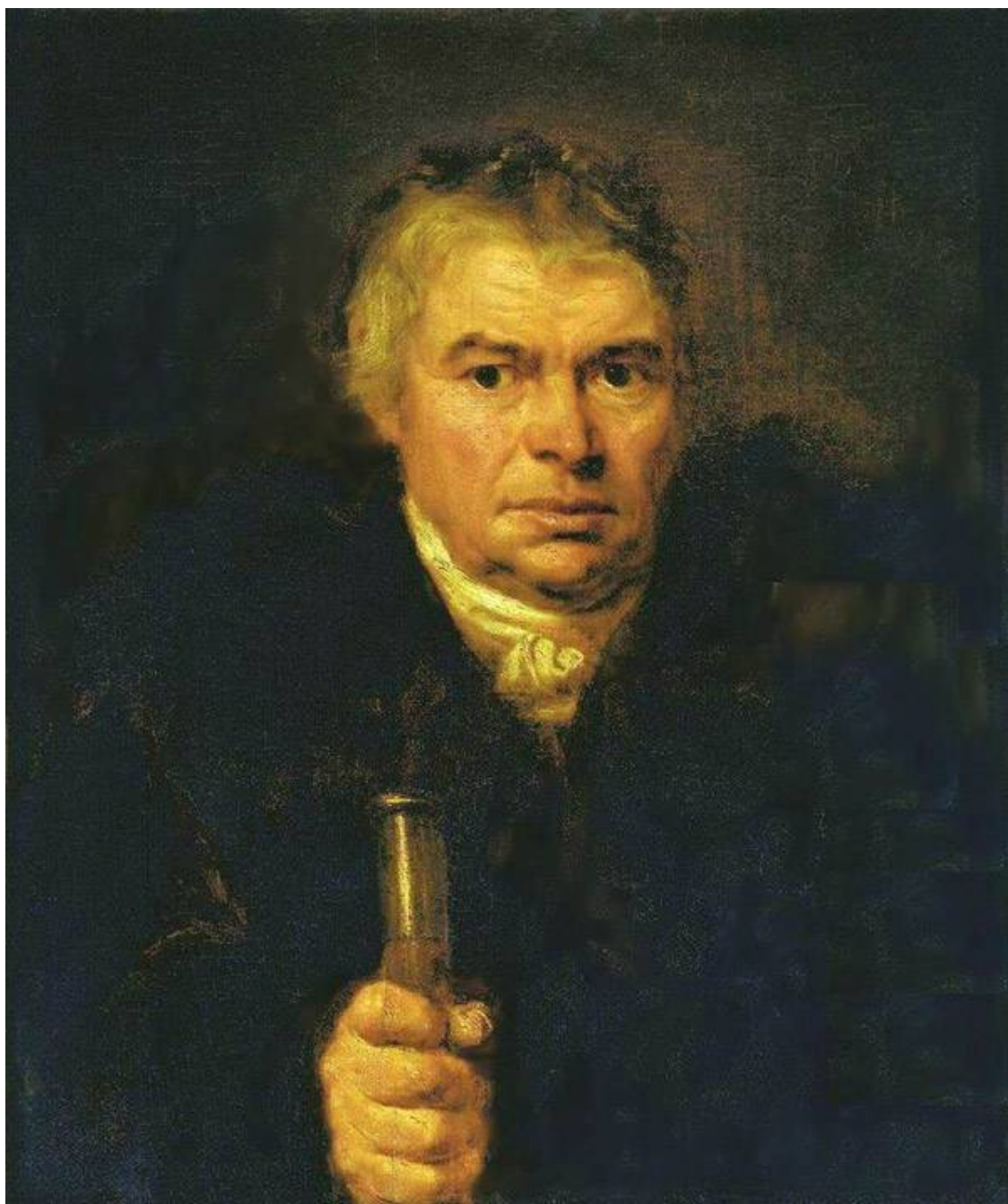
Спустя несколько лет художник разыскал Анну-Марию, ту самую, что запечатлена на картине «Портрет Мариуччи» и которой уже исполнилось 25 лет. Из маленькой девочки она превратилась в прекрасную девушку и мгновенно очаровала художника. Он был старше Марии на 30 лет, но это его не смутило. Ради брака с возлюбленной Орест принял католичество, и вскоре пара обвенчалась. Однако счастья в этом браке не было. Мариучча не любила своего благодетеля, а Кипренский много пил. Супружеская жизнь их продлилась недолго: через три месяца после свадьбы художник заболел воспалением легких, от которого скончался 12 октября 1836 года, не успев закончить картину «Ангел-хранитель», для которой позировала молодая супруга.

Художника похоронили в Римском католическом храме Сант Андреа Делле Фратте.

Сразу после его смерти Мариучча продала Императорской Академии художеств все картины покойного мужа, включая свой детский портрет с венком. Еще через несколько месяцев она родила дочь Клотильду.

Императорская Академия художеств выплачивала ей небольшую пенсию, но Мариучча быстро снова вышла замуж и оборвала все связи с соотечественниками художника.

В России памятник великому художнику был установлен на его родине, в маленькой деревушке Нежново Кингисеппского района Ленинградской области и открыт в марте 2017 года.

Портрет отца Адама Швальбе, 1804 год, Русский музей

Богоматерь с младенцем, 1809 год, Русский музей

Портрет Александра Челищева, 1809 год, Третьяковская галерея

Портрет полковника лейб-гусарского полка полковника Евграфа Владимировича Давыдова, 1809 год, Русский музей

Девочка в маковом венке и гвоздикой в руках, 1819 год, Третьяковская галерея

Портрет Пушкина, 1827 год, Третьяковская галерея

Карл Павлович Брюллов (12.12.1799 – 11.06.1852)

*Автопортрет Карла Брюллова, 1848 год,
Русский музей*

Карл Брюлло родился в Санкт-Петербурге 12 декабря 1799 года в семье художника французского происхождения Пауля Георга Брюлло. Приехав в Россию, отец Пауль сменил имя на Павла, но оставил французскую фамилию. Сам же Карл Брюлло изменил фамилию на Брюллов в юношестве, перед своим отъездом в Италию. Творческая судьба маленького Карла была

предопределена с раннего детства. Его отец был известным живописцем, преподавал в Императорской Академии художеств. Там же обучались братья будущего гения.

В детстве Карл много болел и до семи лет практически не вставал с кровати, но отец заставлял его рисовать наравне с другими детьми. Если мальчик по какой-то причине не мог или не успевал сделать задание по рисунку, его могли оставить без еды. Однажды отец так сильно ударил его, что Брюллов оглох на одно ухо.

В октябре 1809 года мальчик был зачислен на казенное содержание в Императорскую Академию художеств в Петербурге, где проучился до 1821 года. Карл быстро зарекомендовал себя блестящим, разносторонне одаренным учеником, легко справлялся со всеми учебными заданиями, благодаря чему снискал всеобщую любовь. В старших классах юноша часто помогал своим однокурсникам, за небольшую плату правя их экзаменационные работы. В дальнейшем Карл получил золотую медаль по классу исторической живописи, вступил в Императорское Общество поощрения художников¹⁰ и получил право на заграничную поездку.

После окончания Императорской Академии художеств Брюллов со своим братом Александром отправился путешествовать в Италию. В 1823 году он написал портрет молодой девушки «Итальянское утро», в котором прослеживаются характерные для классицизма правильные пропорции и черты лица. Изображенная юная леди – само совершенство с красивым лицом и мягкими очертаниями тела. Но уже в этой картине есть и черты романтизма, так как художник изображает женщину как бы в моменте, за умыванием, а не позирующей для мастера. И в этой естественности и мягком освещении девушка особенно прекрасна, что передается и зрителям, увидевшим её, с картины.

Это полотно принесло Брюллову известность в Италии и России. Общество поощрения художников подарило картину супруге Николая I, Александре Федоровне. Император настолько впечатлился подарком, что пожаловал художнику бриллиантовый перстень и заказал парную картину. Именно так появилось известное полотно «Итальянский полдень».

Как и в первом произведении, художник большое внимание уделил цвету, всякий раз работая в полуденное время. И вновь ему удалось передать очарование и живость прекрасной девушки, наполненной такой же жизненной силой, что и гроздь винограда, которую она срысывает.

Но к большому разочарованию художника после демонстрации картины на выставке общество обрушилось на него с критикой. Основная претензия заключалась в том, что Брюллов посмел выбрать в модели простую девушку с пышными формами и далекими от эталонов красоты чертами лица. Лишь те, кто сумел пройти сквозь предрассудки академических норм, по достоинству оценили красоту замысла и мастерство исполнения сюжета.

В ответ на обвинения художник ответил, что в жизни нам могут нравиться люди, далекие от канонов красоты. Оскорбленный нападками академистов, художник через несколько лет создал еще одну версию этой картины. Не согласившись расстаться с пышными формами девушки, он всё же изобразил на холсте более красивое лицо с точки зрения представлений тех времен. Девушка получилась более утонченной, но от её задора и естественности не осталось и следа. Раздосадованный Брюллов в конечном итоге разорвал связи с Императорским Обществом поощрения художников. Несмотря на неприятие обществом, картина сегодня считается одним из прекрасных образцов классической живописи и находится в Русском музее. Умень-

¹⁰ Императорское общество поощрения художников – объединение меценатов с целью содействия развитию изящных искусств, распространению художественных познаний, образованию художников и скульпторов. Первоначально собрания Общества проходили на квартире князя И. А. Гагарина в доме на углу набережной реки Мойки и Зимней канавки (дом № 48) города Санкт-Петербург. Специальное здание для Императорского общества поощрения художеств было построено на Большой Морской улице, 38, несколько раз перестраивалось. В разное время там размещались: Рисовальная школа, художественно-промышленный музей, художественный магазин и выставочные залы. С 1932 года в здании находилась Ленинградская организация Союза художников РСФСР (ЛОСХ), а в дальнейшем — его правопреемник Санкт-Петербургское отделение Союза художников России.

шенная же авторская копия с более аристократичной девушкой занимает не менее почетное место в Третьяковской галерее.

Впоследствии художник побывал во многих городах Европы, но до 1833 года жил Италии. Именно там он отточил свой стиль и состоялся как мастер.

К числу самых известных картин Карла Брюллова относится грандиозное произведение «Последний день Помпеи», написанное художником в 1833 году, посмотреть на которое еще в год создания приходили толпы народа. Идея описать гибель древнеримского города пришла художнику после того, как он оказался на раскопках Помпеи. Будучи сторонником классической школы, Брюллов тем не менее совершил небывалый для своих времен поступок. Он показал в жанре исторической живописи трагическое событие, переживаемое народом, в то время как в этом жанре было принято воспевать конкретных героев. Картина столь захватила внимание зрителей, что еще до представления на выставках толпы народа шли в мастерскую художника в Риме для знакомства с полотном. О ней восторженно писали критики, её воспевали в стихах поэты, а позже полотно было подарено императору Николаю I и помещено вначале в Эрмитаж¹¹, а затем в Русский музей.

При посещении раскопок богатое воображение Брюллова переносило его в те давние времена, когда жители древнего города Помпеи пострадали от извержения вулкана Везувия. Он живо видел картины исчезновения роскошного города под огненной лавой и грудой камней и был глубоко поражен этими образами. Но не только воображение помогало художнику писать знаменитую картину. Он тщательно изучал и исторические документы, описывающие разрушение города, что помогло ему точно передать переживаемый людьми ужас и смятение. Шесть лет кропотливого труда ушло у автора на проработку большого количества персонажей и изображения той атмосферы, которую он хотел передать. Картина получилась огромной и имела габариты около 6,5 м в длину и более 4,5 м в высоту.

Пока Брюллов работал над масштабным полотном «Последний день Помпеи», в этот же период он занимался и другими картинами. Одной из них стал портрет «Всадница», созданный по заказу графини Юлии Самойловой. Работа также проходила в Италии и была завершена в 1832 году, то есть за год до представления публике упомянутого выше шедевра. В ней художник раскрыл еще одну свою грань – талант романтика. Работая над портретами, он сосредотачивался не столько на сходстве, сколько на передаче внутреннего мира своего персонажа. И это отлично ему удалось как раз в картине «Всадница».

Графиня Самойлова была возлюбленной Брюллова, и он хорошо знал её увлечения, характер и манеры. Долгое время эксперты считали, что именно её он запечатлел на картине «Всадница» как и, например, в работе «Портрет Ю. П. Самойловой с Джованиной Пачини и арапчонком», а также множестве других изображений графини. Тем более что даже на ошейнике собаки зритель видит надпись «Samoylo...». Однако есть и другие версии. Одни считают, что главными героями картины являются воспитанницы Самойловой, другие, что там изображена испанская певица Мария Малибран. Сторонники каждой версии опираются на рисунки, этюды, записки, другие картины художника. Но единого мнения до сих пор не существует.

«Всадницу» тепло и восторженно встретили на выставке в Императорской Академии изящных искусств Брера. Даже противники академической живописи отмечали, что это выдающаяся работа. Брюллова сравнивали со знаменитым Питером Паулем Рубенсом, а позже назвали автором романтического портрета. После создания полотна отправилось к заказчику, то есть к Юлии Самойловой. Какое-то время картина украшала виллу графини в Милане, а

¹¹ Эрмитаж – российский государственный художественный и культурно-исторический музей в Санкт-Петербурге. Главный музейный комплекс Эрмитажа расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, включает в себя шесть связанных между собой зданий — Зимний дворец, Запасной дом Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, Большой (Старый) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. Эрмитаж возник как частная коллекция произведений искусства, которые в частном порядке были приобретены Императрицей Екатериной II в период ее правления

после её разорения в 1870-х годах оказалась в числе вещей, выставленных на продажу. После долгих путешествий по частным коллекциям и обществам в 1893 году «Всадница» была выкуплена Павлом Третьяковым. Сегодня она экспонируется в Третьяковской галерее.

С 1836 по 1849 год Брюллов жил и работал в Петербурге. Сразу после возвращения в столицу ему было присвоено звание младшего (второй степени) профессора Академии художеств, поручено руководство историческим классом Императорской Академии художеств и предложено написать большую картину на тему из русской истории для получения звания старшего профессора.

В 1843 году Брюллов в числе лучших живописцев академической школы получил приглашение участвовать в росписи Исаакиевского собора¹². Ему было предложено расписать плафон большого купола фигурами апостолов, евангелистов и серией картин на тему «Страсти Христовы». Художник с большим интересом приступил к работе над эскизами. К 1848 году они были завершены, и Брюллов приступил к самой живописи. Однако тяжелая работа в сыром недостроенном соборе подорвала и без того слабое здоровье живописца, дав осложнения на сердце и обострив ревматизм, поэтому уже в феврале художник просил об освобождении от работ. Его просьба была удовлетворена. К этому времени он уже написал почти все основные фигуры плафона, так оставалось только дописать фон и создать несколько картин для оформления центрального пространства храма по картонам Брюллова.

Личная жизнь художника сложилась не вполне удачно. Главной страстью и музой мастера была графиня Юлия Павловна Самойлова, прожившая долгую и насыщенную жизнь. Она была молода, богата, взбалмошна и невероятно красива. О её личной жизни ходило множество слухов в светском обществе, которые, казалось, совсем не заботили юную похитительницу мужских сердец.

Юлия Павловна была фрейлиной при дворе, пока не вышла в 1825 году замуж за графа Николая Александровича Самойлова, флигель-адъютанта императора. Их брак не был удачным и спустя два года супруги по взаимному согласию разошлись.

Брюллов и Самойлова познакомились в Италии приблизительно в 1827 году. Она была страстной натурой, ей претили любые ограничения и запреты. Это и покорило художника, который восхитился не только её темпераментом, но и красотой.

В 1838 году Карл неожиданно влюбился и поспешно женился на 18-летней Эмилии Тимм, с которой спустя месяц после свадьбы порвал все отношения. Вероятно, причиной размолвки послужила неверность со стороны молодой жены. В это нелегкое для художника время его поддержала приехавшая из Италии в Петербург графиня Самойлова.

Однако они всё равно расстались. Юлия Павловна приняла такое решение в 1845 году. А через год выскочила замуж за красавца-тенора итальянца Пери, лишившись подданства Российской империи. Графиня была старше своего нового избранника на 20 лет. Прожила с ним Самойлова не больше года, а молодой супруг умер от чахотки.

Карл Павлович Брюллов скончался в 1852 году, в возрасте 52 лет в местечке Манциана под Римом, где лечился минеральными водами. По свидетельству русского представителя в Риме, смерть наступила через три часа после приступа удушья. Художник был похоронен на протестантском кладбище Монте Тестаччо, по лютеранскому обряду. Детей у художника не было.

¹² Исаакиевский собор - крупнейший православный храм в Санкт-Петербурге. Он расположен на Исаакиевской площади. Кафедральный собор (главный христианский храм города) Санкт-Петербургской епархии с 1858 по 1929 год. После национализации собора имущество (золотые и серебряные изделия) храма было изъято, остальное продано, все колокола сняты и переплавлены. 12 апреля 1931 года в соборе был открыт один из первых в Советской России антирелигиозных музеев. В настоящее время убранство собора восстановлено, он является государственным учреждением «Государственный музей «Исаакиевский собор», в котором ежедневно проходят церковные службы.

Юлия Самойлова пережила Карла Брюллова на 23 года, потеряв к концу жизни практически всё своё состояние.

Итальянское утро, 1823 год, Художественная галерея Кунстхалле, Киль, Германия

Итальянский полдень, 1827 год, Русский музей

Итальянский полдень (авторское повторение), 1831 год, Третьяковская галерея

Всадница, 1832 год, Третьяковская галерея

Последний день Помпея, 1833 год, Русский музей

Александр Андреевич Иванов (16.07.1806 – 03.07.1858)

*Портрет Александра Андреевича Иванова,
1873 год, С.П. Постников, Третьяковская галерея*

Александр Иванов родился 16 июля 1806 года в Санкт-Петербурге. Его отец, Андрей Иванов, был живописцем, адъюнкт-профессором исторического класса Императорской Академии художеств. Он воспитывал сына как своего преемника и рассчитывал, что тот пойдет по его стопам. Начальное образование мальчик получал дома, уроки ему давали профессора Академии.

В одиннадцать лет юный Александр поступил «посторонним» учеником в Императорскую Академию художеств. Учился при поддержке Императорского Общества поощрения художников под руководством своего отца.

Получив за успехи в рисовании две серебряные медали, был награжден в 1824 году малой золотой медалью за написанную по программе картину «Приам испрашивает у Ахиллеса тело Гектора». В 1827 году получил большую золотую медаль и звание художника XIV класса за картину «Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару». События из жизни Иосифа нередко привлекали внимание живописцев. Согласно святоотеческому толкованию Иосиф Прекрасный являлся прообразом Иисуса Христа.

Сюжет для картины был взят художником из Библии, из книги Бытия. Виночерпий и хлебодар были вельможами египетского фараона, заключенными в темницу, где томился Иосиф. Однажды они попросили его истолковать свои сны, и тот предсказал одному смерть, а второму свободу. На картине мы видим юного Иосифа в центре, а рядом с ним фигуры виночерпия и хлебодара. При внимательном рассмотрении можно увидеть, что лица узников похожи. Художник писал этих персонажей с одного натурщика, но сделал это не случайно, поскольку он хотел передать состояние одного человека, находящегося в унынии или надеющегося на спасение.

В этой работе Иванов раскрыл талант блестящего колориста. Сочетание ярко-красного и белого цвета вместе с приглушенными коричневато-серыми тонами придали контраст тепла и холода, света и тени.

Несмотря на высокую оценку произведения, в Императорской Академии художеств не утихали слухи, что картины Иванову помогал писать отец, именно поэтому полотна получались столь высокого художественного мастерства.

Общество поощрения художников решило отправить Александра Иванова за границу, однако до отъезда он должен был создать еще одну картину. Сюжет выбрали из греческой мифологии – «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры». Друг Иванова Михаил Боткин предположил, что таким образом художника решили еще раз проверить, не помогал ли ему в работе отец.

Сюжетом для картины послужила древнегреческая легенда о подвиге сына коринфского царя Главка Беллерофонта. Находясь у царя Ликии Иобата, герой должен был исполнить его повеление и сразиться с трехглавой огнедышащей Химерой. Боги подарили ему крылатого коня Пегаса. Напав на Химеру с воздуха, воин уничтожил чудовище, опустошавшее страну.

На полотне автор изобразил момент прощания отправляющегося на подвиг Беллерофонта с царем Иобатом. Герой по академической традиции представлен обнаженным. Рядом чудный конь, полный готовности к полету. За ними видна летящая богиня Афина – покровительница воина. Слева за сидящим царем, отвернувшись от происходящего, стоит царевна Дилоноя – она горько переживала разлуку с любимым. В торжественной атмосфере картины звучала главная тема – прославление подвига идеального героя-воина.

Выполнив это требование, Иванов в 1830 году отправился в Европу, и через Германию, с остановкой на некоторое время в Дрездене, прибыл в Рим, где художник прожил 28 лет.

В Италии первые работы Иванова состояли в копировании «Сотворения человека» Микеланджело в Сикстинской капелле и в написании эскизов на разные библейские сюжеты. Усердно изучая Священное Писание, в особенности Новый Завет, Иванов всё более увлекался мыслью изобразить на большом полотне первое явление Мессии народу. Но прежде чем приступить к этой трудной задаче, хотел испытать свои силы над менее масштабным произве-

дением. С этой целью в 1834 году он написал «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения».

На картине художник изобразил момент, когда Мария Магдалина узнала воскресшего Христа. Порывистое движение восхищенной Марии останавливается величественным жестом Христа, чья фигура напоминает совершенные пропорции и формы Аполлона Бельведерского. Острота трактовки сюжета состояла в немом диалоге двух фигур, в контрасте их пластики и динамики.

Наиболее выразительным необходимо было изобразить лицо Марии. В нём, по замыслу автора, должно было угадываться сложное эмоциональное состояние женщины: следы печали, удивление, даже испуг и слезы радости и восторга. Для достижения своей задачи художник предлагал натурщице припомнить все свои беды, затем, утешая, он смешил её и держал перед ней луковичу.

Когда картина была закончена, она с успехом экспонировалась сначала в Риме, а затем, в середине 1836 года, в Санкт-Петербурге. Общество поощрения художников преподнесло картину императору Николаю I, и она была помещена в Русскую галерею Эрмитажа. За полотно Иванову было выплачено 1 500 рублей серебром. В 1897 году картина была передана из Эрмитажа в Русский музей, где она и находится до сих пор. За неё Императорская Академия художеств присвоила Александру Иванову звание академика.

В Русском музее также хранится одноименный эскиз картины «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения», ранее принадлежавший помощнику хранителя картинной галереи Императорского Эрмитажа Корицкому, а затем – художнику и коллекционеру Михаилу Боткину. Эскиз поступил в Русский музей в 1917 году из собрания Боткина.

Еще один одноименный эскиз картины был приобретен Павлом Третьяковым в 1877 году. В настоящее время он находится в Третьяковской галерее.

Успех этой картины позволил художнику продлить срок его пребывания в Италии, и она послужила важным подготовительным этапом на пути к созданию главного произведения его жизни – полотна «Явление Христа народу», над которым Иванов трудился двадцать лет.

Сюжет полотна размером 5,4 на 7,5 метров связан с событием, описанным в первой главе Евангелия от Иоанна – явлением Иисуса Христа во время крещения людей у реки Иордан. В центре композиции находится фигура Иоанна Крестителя (Предтечи), указывающего на приближающегося Христа. Содержание картины раскрывается не через образ Христа, а через реакцию людей на его появление.

На первом плане картины изображена группа людей, образы которых, по замыслу художника, воплощают всю гамму переживаний и отношение к проповеди Пророка. Они радуются, сомневаются, надеются на явление Спасителя. Особой находкой художника явился образ воспрявшего раба, ставший настоящим откровением в русской живописи. В библейской легенде художник увидел возможность выразить мечту о свободе.

В процессе создания картины были написаны многочисленные эскизы и этюды, ставшие для многих поколений художников единственной в своём роде школой живописного реалистического мастерства.

Весной 1857 года в мастерской Иванова побывали вдовствующая императрица Александра Федоровна и великая княгиня Ольга Николаевна, прибывшие в Рим. Они первыми рассмотрели завершённую картину.

Осенью того же года Иванов показал картину великой княгине Елене Павловне (супруге Великого князя Михаила Павловича Романова – четвертого сына императора Павла I и Марии Федоровны), которая обещала всяческое содействие художнику и приняла на себя все расходы по перевозке полотна в Санкт-Петербург.

В январе 1858 года Александр Иванов еще раз организовал показ полотна «Явление Христа народу» в своей мастерской в Риме и спустя несколько месяцев вместе с полотном отправился в утомительное путешествие на Родину через Францию и Германию.

Иванов прибыл в Санкт-Петербург в мае 1958 года после 28 летнего отсутствия в России. Началась подготовка к демонстрации полотна в Императорской Академии художеств.

Несмотря на то, что многие отдавали должное мастерству художника, не все отзывы о полотне были однозначно положительными. В ожидании решения о дальнейшей судьбе картины Иванов заболел холерой и 3 июля 1958 года скончался. Через несколько часов после его смерти поступило известие о том, что император Александр II купил полотно за 15 тысяч рублей серебром, а также решил наградить художника орденом Святого Владимира.

Александра Андреевича Иванова похоронили на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря в 1936 году. Останки и надгробие были перенесены в Александро-Невскую лавру на Тихвинское кладбище – Некрополь мастеров искусств.

В марте 1861 года полотно было отправлено в Москву для участия в выставке. В августе того же года вышел указ Александра II, в котором он сообщил, что передал картину в дар картинной галереи Московского Румянцевского музея. В 1924 году было принято решение о расформировании Румянцевского музея и передаче картин художников русской школы в Третьяковскую галерею. Однако «Явление Христа народу» было перемещено туда только в 1932 году, после завершения строительства пристройки со специальным залом, где хранится в настоящее время.

Малый вариант картины, служивший художнику эскизом, хранится в Русском музее.

Летом 1941 года, после начала Великой Отечественной войны, многие экспонаты из собрания Третьяковской галереи были эвакуированы в Новосибирск. «Явление Христа народу», свернутое на вал, не удалось поместить в товарный вагон, и его пришлось перевозить на двух открытых платформах, защитив сверху брезентом вместо папиросной бумаги и мягкой фланелевой ткани, предназначенной для защиты красочных слоев. Полотно хранилось в свернутом виде в недостроенном здании Новосибирского театра оперы и балета. Возвращено в Третьяковскую галерею в ноябре 1944 года.

Александр Андреевич никогда не был женат и после себя оставил лишь эскизы и работы. Однако в архивах сохранились сведения о том, что до отъезда в Италию он был влюблен в молоденькую дочь учителя музыки. По правилам обучения, женившись, Иванов автоматически терял право на командировку, поскольку женатые воспитанники Императорской Академии художеств за границу не отправлялись. Александр склонился к тому, чтобы положить к ногам невесты свою карьеру художника и мечты о блестящем будущем, но отец и друзья художника смогли убедить Александра не совершать этот безрассудный поступок. Он закончил работу над полотном «Беллерофонт отправляется в поход против Химеры» и отправился в Рим.

В 41 год Александр Андреевич встретил очаровательную соотечественницу, проживающую вместе с семьей в Италии. Он захотел сделать ей предложение руки и сердца, но любимая девушка неожиданно объявила, что выходила замуж за другого – молодого мужчину её круга. Это предательство подкосило Иванова. Он стал недоверчивым, мрачным и болезненным. В нём развилась мнительность, начались приступы тревоги и страха. Художник стал подозрительным, боялся быть отравленным, поэтому не принимал пищу в незнакомых местах, друзей сторонился, вел замкнутый образ жизни и умер в одиночестве.

Беллерофонт отправляется в поход против Химеры, 1829 год, Русский музей

*Иосиф, толкующий сны заключенным с ним в темнице виночерпию и хлебодару, 1827
год Русский музей*

Явление Христа Марии Магдалине после воскресения, 1834 год, Русский музей

Явление Христа народу, 1837-1857 годы, Третьяковская галерея

Иван Константинович Айвазовский (17.07.1817 – 19.04.1900)

*Автопортрет, 1874 год, Галерея Уффици во Флоренция
Италия*

Иван Айвазовский родился 17 июля 1817 года в Феодосии, в семье армянского купца Геворка (Константина) Айвазяна (Гайвазовского) и был крещен под именем Ованес (армянская форма имени Иоанн). Он рос талантливым мальчиком, самостоятельно научился играть на скрипке и с ранних лет проявил художественные способности. Первый свой рисунок парусника он нарисовал углем на стене дома в возрасте 8 лет.

Феодосийский архитектор Яков Христианович Кох, первым обративший внимание на художественные способности мальчика, давал ему уроки мастерства. Архитектор всячески помогал юному Ованесу, периодически даря ему карандаши, бумагу и краски. Он рекомендовал обратить внимание на юное дарование феодосийскому градоначальнику Александру Ивановичу Казначееву. Одновременно с учебой в уездном училище Ованес несколько лет работал скрипачом в местной кофейне.

После окончания уездного училища в родном городе Казначеев, которого перевели в Симферополь, помог 13-летнему мальчику попасть в симферопольскую гимназию.

Ованес продолжал рисовать с натуры и копировать с гравюр, и о юном даровании заговорили в городе. Его следующим покровителем стала Наталья Нарышкина – дочь Федора Ростопчина и жена таврического губернатора. С помощью известного портретиста Сальватора Тончи она смогла устроить Ованеса в Императорскую Академию художеств – причем на казенный счет и раньше необходимого возраста. К моменту поступления в учебное заведение Ованес не достиг 14 лет.

В Императорской Академии художеств юноша поступил под именем Ивана Гайвазовского. Его приняли в пейзажный класс Максима Никифоровича Воробьева. Вскоре в Северную столицу по приглашению императора Николая I прибыл французский художник-маринист Филипп Таннер, которому Иван был приставлен в качестве ученика. Француз свалил на юношу огромный объем черной работы. Однако Иван все же находил время писать собственные картины и в 1836 году представил их на Академической выставке без разрешения учителя, где выставлялся сам Таннер. Одна из картин молодого ученика была удостоена серебряной медали. В рецензии на эту выставку «Художественная газета» похвалила молодого живописца, а француза упрекнула в манерности. Это вызвало дикую ярость у Таннера, и тот пожаловался на нерадивого ученика, нарушившего субординацию, своему главному заказчику – императору Николаю I, который, не вникая в детали, распорядился убрать с выставки картины Ивана. Художник впал в немилость, и дальнейшая его карьера оказалась под угрозой.

За юного художника вступились влиятельные люди, через полгода он был прощен и определен в класс батальной живописи к профессору Александру Зауервейду для занятий морской военной живописью. В сентябре 1837 года Иван получил Большую золотую медаль за картину «Штиль». Ввиду особых успехов в учении Гайвазовского выпустили из Императорской Академии художеств на два года раньше положенного срока и отправили на этот период в Крым для самостоятельных работ, а после разрешили командировку за границу на шесть лет, где на европейский лад он стал называться Айвазовским.

Картины, написанные в Венеции, Флоренции, Неаполе, Амальфи и Сорренто, представленные на выставках в Риме и Неаполе, принесли ему большой успех и дали возможность войти в состав европейских академий художеств Амстердама, Рима, Парижа, Флоренции, Штутгарта.

В Россию Айвазовский вернулся с триумфом и в октябре 1844 года стал живописцем Главного морского штаба России с правом ношения морского мундира, а с 1847 – профессором Императорской Академии художеств. В эти годы художник написал работы, посвященные подвигам русских моряков. Картина «Наваринский бой» была посвящена сражению, которое состоялось 8 октября 1827 года. Союзные эскадры в строю двух колонн начали движение в Наваринскую бухту, где завязался бой между объединенным англо-французско-русским и турецко-египетским флотом. По рассказам моряков, Айвазовский перенес это сражение на знаменитое полотно, где русские корабли в самом центре боя. Они приняли на себя основной удар противника и победили его.

Полотно «Чесменский бой» художник посвятил событию, которое произошло в июне 1770 года. Тогда, во время Чесменского боя, русский флот одержал победу над турецкими войсками. Чтобы понять особенности сражения того времени, Айвазовский получил разрешение от императора Николая I ознакомиться с архивными документами. При создании полотна

автор использовал свои многочисленные наброски, этюды и рисунки, сделанные во время путешествия по островам Греческого архипелага и у берегов Малой Азии.

Айвазовский снова поселился в родной Феодосии и стал заниматься делами города, его благоустройством и процветанием. Художник открыл в Феодосии школу искусств и картинную галерею, превратив Феодосию в один из центров живописной культуры на юге России. Айвазовский интересовался археологией, занимался вопросами охраны памятников Крыма, руководил раскопками более 90 курганов. За заслуги перед археологией Иван Константинович был избран действительным членом Одесского общества истории и древностей.

Когда художнику исполнилось 33 года, он создал свой шедевр «Девятый вал». По поверьям мореплавателей и рыбаков, девятый вал – самая сильная и грозная волна во время шторма. Словосочетание вошло в русский язык как синоним опасности и стихии. Именно это явление запечатлел Иван Айвазовский в своей грандиозной картине размером 2 на 3 метра, написанной за 11 дней у себя в мастерской в Феодосии.

Драматичный сюжет картины был характерен для романтизма. На ней корабль разбился в шторм, но на обломке мачты пытаются выжить шестеро моряков. Буря все еще продолжается, и на несчастных поднимается самая опасная и страшная волна, но наступившее утро и восходящее солнце дают надежду на спасение. Техника написания волн потрясла не только знатоков живописи, но и обыкновенных зрителей. Эффект движения прозрачных волн был достигнут с помощью специальной техники лессировки – нанесения тончайших слоев краски друг на друга, которая впоследствии была названа виртуозной и гениальной.

Работу купил Император Николай I для русской галереи Эрмитажа и назвал художника царем моря, сегодня она хранится и экспонируется в Русском музее.

В 1880 году художник открыл в своем доме выставочный зал. Иван Константинович выставлял в нем свои картины, которые не должны были покинуть Феодосию, а также недавно завершённые работы. Этот год официально считается годом создания Феодосийской картинной галереи, которую художник завещал родному городу.

В 1886 году Феодосия испытывала сильную нехватку воды. Айвазовский принял активное участие в прокладке водопровода, благодаря которому вода пришла в город. В парке у набережной по проекту художника построили фонтан, воду из которого местные жители получали бесплатно.

Айвазовский был инициатором строительства железной дороги «Феодосия – Джанкой», построенной в 1892 году. Выступал за расширение Феодосийского порта, публиковал открытые письма, где обосновывал преимущества строительства порта в Феодосии. В итоге в 1892–1894 годах в Феодосии был построен самый большой в Крыму торговый порт.

Одна из зрелых и поздних работ художника, созданная им в возрасте 81 года, называется «Среди волн» (1898 год). Возможно, картина могла стать одной из многих, посвященных выживанию моряков в бушующей пучине, но в ее сюжет вмешался случай. Художник изобразил на ней бушующее море, небольшую шлюпку спасающихся людей и показал работу родственникам. Выразив свое восхищение морем, племянник художника, который был корабельным инженером, добавил, что ему не понятно, почему эта скорлупа с людьми держится на поверхности.

Айвазовский был очень рассержен замечанием родственника, повернулся и вышел, но к утру лодка «была уничтожена». В результате чего все усилия автор сосредоточил на передаче мощи штормового моря: загадочного и непредсказуемого, убийственного и в то же время дарящего надежду на спасение. В зависимости от освещения картина стала менять свой колорит, волны приобретать серебристый, изумрудный и синие оттенки, а белая пена вовсе исчезать.

Полотно размером 3 на 4 метра мастером была выполнена за десять дней.

Этот шедевр был одной из самых любимых картин у Айвазовского. Поэтому художник завещал его в дар своему родному городу – Феодосии. Сегодня картина находится в Феодосийской картинной галерее.

Иван Константинович был дважды женат. Его первой супругой стала 19-летняя Юлия Гревс. Она была родом из небогатой семьи, работала гувернанткой и с радостью приняла предложение именитого художника. В этом браке у пары родилось четверо детей. Однако подлинное семейное счастье Айвазовского, как однажды обмолвился сам художник, продлилось лишь две недели после скороспелой свадьбы. Портрета жены он никогда не написал, в письмах о ней упоминал редко.

В 1877 году супруги оформили развод. А уже в 1883 году 66-летний художник женился повторно. Его избранницей стала 27-летняя красавица Анна Саркисова-Бурназян, которая к тому времени успела побывать замужем и осталась вдовой. Он встретил свою позднюю любовь на кладбище, когда она хоронила своего супруга. Выждав время, как того требовали рамки приличия, он сделал ей предложение, Анна ответила согласием.

Несмотря на 40-летнюю разницу в возрасте, супруги были очень счастливы и прожили в полном согласии до самой смерти художника.

Иван Константинович Айвазовский умер 19 апреля 1900 года в своем родном городе Феодосии в возрасте 82 лет. В соответствии со своим завещанием Айвазовский был похоронен во дворе феодосийской средневековой армянской церкви Сурб Саркис.

В 1903 году вдова художника Анна Бурназян установила на могиле мужа надгробие в форме саркофага из цельного блока белого мрамора. На одной из сторон саркофага на древне-армянском языке написаны слова историка V века Мовсеса Хоренаци: «Рожденный смертным, оставил по себе бессмертную память».

Анна Никитична больше не вышла замуж, она умерла в 1944 году в возрасте 88 лет. Похоронили ее рядом с Иваном Константиновичем, в сквере армянской церкви Святого Саргиса, в которой они когда-то венчались.

Штиль, 1837 год, Третьяковская галерея

Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года, Галерея Военно-Морской академии имени адмирала флота Советского союза Н.Г. Кузнецова (город Санкт-Петербург), 1846 год

Чесменский бой, 1848 год, Феодосийская картинная галерея, Крым

Девятый вал 1850 год, Русский музей

Портрет второй жены Анны Бурназян, 1882 год, Феодосийская картинная галерея, Крым

Среди волн 1898 год, Феодосийская картинная галерея

Алексей Кондратьевич Саврасов (12.05.1830–26.09.1897)

Родился Алексей 12 мая 1830 года в Москве, в семье купца 3-й гильдии Кондратия Артемьевича Саврасова. В ранней юности у будущего художника обнаружились способности к творчеству. С 12 лет он начал самостоятельно заниматься живописью, рисовал пейзажи акварельными красками на популярные в то время романтические сюжеты, которые видел в журналах. Вопреки желанию отца, который мечтал приспособить сына к «коммерческим делам», мальчик в 1844 году поступил в Московское училище живописи и ваяния. Родитель считал художников ремесленниками и малярами, а искусство – делом неприбыльным и несерьезным. Однако талант Алексея Саврасова оценили рыночные торговцы, которые скупали его пейзажи и продавали с наценкой. Деньги за вырученные работы будущий художник внес за первые месяцы обучения в училище. Но после смерти матери юному Алексею пришлось на несколько лет оставить учебу, чтобы помогать родным. Саврасов вернулся в училище в 1848 году и попал в пейзажный класс к преподавателю Карлу Рабусу, который вел практические занятия и лекции по теории живописи, рассказывая ученикам о Леонардо да Винчи, Рафаэле и Гете.

Известным имя Саврасова сделала работа «Вид на Кремль от Крымского моста в ненастную погоду», выполненная в 1851 году. В этом полотне автор применил ряд романтических приемов: мотивы предгрозового неба и ветра, выраженный контраст темной и освещенной частей холста, изображение одинокой человеческой фигуры в развевающейся одежде. Картина, представленная на выставке Московского училища живописи и ваяния, была тепло встречена критиками и стала свидетельством таланта молодого художника.

В запечатленном автором виде сложно угадать окрестности нынешнего Крымского моста и местечка у Москвы-реки, прозванного «Бабий городок», где в XIX веке москвичи стирали и полоскали белье. На дальнем плане запечатлен Большой Каменный мост с характерными для его облика того времени боковыми аркадами.

После приобретения полотна в 1947 году в коллекцию Третьяковской галереи ученый совет посчитал неточным авторское название полотна, вводившее зрителя в заблуждение. Крымский мост был построен только в 1936 году на месте деревянного Никольского моста, располагавшегося на 50 метров выше по течению Москвы-реки. Необходимость возведения Крымского моста возникла чуть ранее из-за поднявшегося уровня воды в месте под названием «Крымский брод», где располагался «Крымский двор». В XVI–XVII веках там останавливались послы и торговцы, прибывшие из Крымского ханства. Искусствоведы считают, что неточность в авторском названии картины была результатом бытового употребления названия в просторечии, привычного и для самого художника.

На самом деле точка, с которой писал художник – этот вид на Устьинский мост, за которым сейчас стоит высотный дом на Котельниках (г. Москва). Саврасов располагался именно там, в конце нынешней Москворецкой набережной, перед началом Котельнической набережной, где в реку Москва впадает река Яуза.

Выбрав эффектный мотив надвигающейся бури, художник следовал романтической традиции. Тревожный момент приближающейся грозы мастерски передан Саврасовым через контрастное сопоставление светлых и темных клубящихся туч, освещенного солнцем силуэта Кремля и сгибаемого порывами ветра могучего дерева на переднем плане. Состояние общего смятения, царящего в природе, подчеркнуто изображением торопливо идущей женщины.

В 1854 году Алексей закончил учебу и получил звание художника. Это событие он встретил на берегу Финского залива, где создал две картины – «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума», за которые получил звание академика. Спустя четыре года полотно «Вид в окрестностях Ораниенбаума» купил Павел Третьяков за шестьсот рублей, что для того времени считалась внушительной суммой.

После того как Великая княгиня Мария Николаевна (дочь Императора Николая I) оценила творчество художника и купила одну из его работ, на мастера посыпались заказы на копии европейских пейзажистов и морских пейзажей Ивана Айвазовского. У Саврасова появился реальный шанс стать востребованным придворным художником, но он решил уехать обратно в Москву.

В 1857 году после смерти любимого учителя Карла Рабуса Саврасов стал руководить пейзажным классом в родном художественном училище. В том же году он сочетался браком с сестрой близкого друга Софией Герц.

Алексей Кондратьевич отличался нестандартной манерой преподавания – он часто приглашал студентов рисовать с натуры, мог прервать занятие в классе и позвать всех в парк, чтобы зарисовать распускающиеся листья. В 1860-е гг. живописец вступает в Московское общество любителей художеств, от которого его направляют на Всемирную выставку в Лондон. Далее он посетил несколько европейских стран. Особенно Саврасова вдохновила Швейцария, где он написал несколько пейзажей в Альпах.

Летом 1870 года он путешествовал по Волге. Художник вдохновился великой рекой, и в ближайшие пять лет именно она будет в центре его творчества.

Одна из знаменитых картин «Грачи прилетели» была написана художником в 1871 году, когда Алексей Кондратьевич потерял свою маленькую дочь и оплакивал ее в селе Молвитино Костромской области. Трагическая потеря нашла отражение в этой работе. На полотне мастер изобразил хмурое мартовское небо и островки еще не оттаявшего снега. Прοобразом храма, изображенного на картине, являлась построенная в конце XVII века Воскресенская церковь, сохранившаяся до наших дней. Покосившиеся домики, обветшавшая церквушка, унылое серое небо и грязная земля олицетворяли безысходность, в которой сам пребывал автор. Однако среди этого мрака он решил изобразить стаю грачей – предвестников наступления весны, вселяющих надежду на тепло, способное растопить снег за окном и холод в душе.

Летом 1871 года картина была приобретена Павлом Третьяковым, а осенью того же года полотно было представлено на выставке Московского общества любителей художеств, вызывая восхищение публики и превосходные отзывы критиков.

Императорская семья пожелала иметь в своей коллекции пейзаж Саврасова «Грачи прилетели», и вскоре после открытия первой передвижной выставки Императрица Мария Александровна заказала художнику повторение картины. Саврасов выполнил это первое авторское повторение «Грачей» в январе 1872 года, именно оно, а не полотно из собрания Третьякова, в 1873 году было послано на Всемирную выставку в Вене.

Спустя пять лет после этой выставки, в 1878 году, полотно «Грачи прилетели» из коллекции Павла Третьякова также побывало на Всемирной выставке, которая в тот год проводилась в Париже.

Однако художника постоянно преследовали личные трагедии, которые отразились на его творчестве. В браке с Софьей Герц у них родилось пятеро детей, четверо девочек и один мальчик, но сначала умерла старшая дочь от скарлатины, потом скончалась недоношенная вторая дочь. Две другие девочки – Вера и Евгения – из-за болезней не дожили до своего совершеннолетия. Супруга оставила Алексея в конце 1876 года и уехала в Санкт-Петербург к сестре. В картинах появились мрачные, депрессивные тона, оттолкнувшие зрителей и ценителей изобразительного искусства.

Критики окончательно отвернулись от Саврасова в тот момент, когда на художественную арену вышли Илья Репин, Василий Перов и другие художники, чьи картины были полны энергии и жизни. Лирика саврасовского пейзажа стала попросту никому не нужна. Алексей Саврасов продолжал писать, но резкая критика сломила его. Утешение он нашел в алкоголе и на закате своей жизни стал вновь зарабатывать себе на жизнь «перерисовыванием» «Грачей». Стоимость их не превышала трех рублей за штуку.

В 1882 году он был уволен из Московского училища живописи, ваяния и зодчества, лишен казенной квартиры. Художник начал бродяжничать, ночевать в ночлежке и просить милостыню на улице.

В 1887–1888 годах Алексей Саврасов жил в Москве с Верой Ивановной Киндяковой. В ее квартире он написал несколько картин. С 1893 года и до конца жизни Саврасов жил в Дорогомилово-Тишинском переулке с Екатериной Матвеевной Моргуновой. У них родились двое детей, получивших фамилию матери – сын Алексей и дочь Надежда.

Саврасов умер 26 сентября 1897 года в Москве в больнице для бедных на Хитровке и похоронен на Ваганьковском кладбище.

Именем художника названы улицы, расположенные: в городе Апрелевка Наро-Фоминского района Московской области; в Северном административном округе города Москвы на территории поселка Сокол, в Нижнем Новгороде, левобережном районе Воронежа.

В 1956 году была выпущена почтовая марка СССР, посвященная Саврасову. В 1997 году Банком России была выпущена серебряная коллекционная монета номиналом 2 рубля «100-летие со дня смерти А. К. Саврасова».

Вид на Кремль с Крымского моста в ненастную погоду, 1851год, Третьяковская галерея

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.