

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ В РОССИИ

Пиварчук Д.П.

*Пиварчук Дмитрий Петрович – студент,
факультет социально-культурных коммуникаций,
Сургутский государственный педагогический университет, г. Сургут*

Аннотация: становление станковой живописи идет в эпоху Возрождения, когда живопись вступает на путь технологического индивидуализма. Этот период приходится на XV-XVII века. Если технологические особенности живописи основных стилистических направлений были очевидны и раньше (пусть в самом общем виде и не всегда правильно интерпретированы), то сейчас можно провести более строгую научную дифференциацию этих особенностей, говорить о наличии определенных закономерностей, присущих произведениям определенных эпох, национальных и местных школ, отдельных мастеров.

Ключевые слова: история станковой живописи, станковая живопись, развитие станковой картины.

Это относится как к методу работы красками, то есть собственно к технике живописи, так и ко всей совокупности технологического процесса создания картины, начиная с выбора материалов и их обработки. Сегодня можно говорить о существовании типичных (или характерных) признаков основы, грунта, рисунка, красочного слоя и путем их идентификации делать выводы о времени или месте создания произведения; стало возможным утверждать существование канонических форм ведения и самого живописного процесса, характерных для определенных художественных школ и эпох. Эпоха возрождения стала золотой для многих художников того времени, особенно таких известных, как Леонардо Да Винчи, Рафаэль Санти, Тициан и многие другие. Масштабы многих работ поражают и по сей день, мастерство и желание оставили большое наследие станковой живописи и как объект для подражания. В истории станковой живописи каждая большая художественная эпоха — будь то романское искусство или готика, Возрождение или барокко, классицизм или романтизм — отмечены четкими, принципиально отличными друг от друга технологическими приемами создания произведений живописи, ибо идеи, ради воплощения которых мастер берется за кисть, и тот творческий импульс, который руководит им при создании картины, реализуется каждый раз в определенном материале и специфическими для этого техническими средствами. В эпохе средневековья живопись стала занимать лидирующую роль среди искусств. Новые технические приемы дали художникам возможность создавать реалистичные произведения с глубоким смыслом, которые были удостоены перевернуть мир и поменять принципы в западноевропейском искусстве [1, 73].

XVIII век можно по праву считать одним из переломных моментов в истории России. Какие в это время происходили изменения в общественной и культурной жизни! Преобразовывалась как русская культура в целом, так и живопись в частности. По-прежнему активно развивается иконопись, и приобретает новые очертания монументальная живопись. Возникает некоторое противоречие из-за того, что художники 17 века с одной стороны стараются следовать традициям и выполнять многосложные рисунки, а с другой стороны стремятся к изображению мелочей и деталей.

Культура России 17 века, в том числе и живопись, была пропитана светскими мотивами. Художники были заинтересованы в более реалистичном изображении личности, развивалось «парсунное» письмо — портретные изображения [2, 249].

С момента появления такого вида письма сохранялась иконописная традиция, а уже чуть позже (2-я половина 17 века) «парсуны» стали более реалистичными. Наиболее популярными были «парсуны» М.Скопина-Шуйского, Ивана IV, царя Алексея Михайловича, стольника Годунова. Особенно сильно на развитие русской живописи повлияла работа иконописцев Иосифа Владимировича и Симона Ушакова. Именно эти художники утверждали, что живопись должна быть приближена к реальности и предлагали изображать святых такими, какими были простые люди.

На знаменитой иконе Симона Ушакова «Нерукотворный Спас» фигура Христа изображена объемной, а лицо выглядит настоящим. Первая попытка такого изображения была не совсем уверенной, ведь художники 17 века еще не знали анатомию человеческого тела настолько хорошо, чтобы нарисовать его идеально. Иосиф Владимирович впервые обоснованно употребил термин «живописание» или живопись. Он считал, что за свои иконы художники должны нести личную ответственность. Одной из самых известных икон Владимировича можно считать «Сошествие св. духа на апостолов», на обратной стороне которой он поставил свою подпись. Славилась работа и ярославских художников, которые покрывали фресками стены храмов и церквей [3, 170].

Ярославскими мастерами создавались восхитительные иконы с развернутым сюжетом и новыми композициями. Говоря о живописи Ярославля, нельзя не упомянуть имя великого мастера Семена Спиридонова. Им было создано 12 икон, лучшей из которых считается икона под названием «Илья

Пророк». Живописное решение этой иконы настолько великолепно, что ее не декорировали венцами или металлическими окладами, а оставляли в первоначальном виде. В России начинает получать распространение такое явление, как светская живопись. Светские живописцы 17 века изображали царей, полководцев, бояр. В русской живописи можно выделить ряд мастеров станковой живописи, таких как Карл Павлович Брюллов, Андрей Рублев, Алексей Саврасов; работы этих художников очень интригуют и завораживают зрителя, заставляя прочувствовать то, что хотели передать авторы через картины [4, 308].

Гениальный русский иконописец и живописец Андрей Рублев (1360-1430) родился в центральной России в Московском княжестве. Будучи ремесленником и живописцем Андрей Рублев по преданию был человеком кротким, смиренным и спокойным – служил богу, размышлял и писал иконы. Его работы были написаны во многих соборах. К числу великих произведений, созданных Рублевым, относится «Звенигородский чин», «Спас», «Архангел Михаил», «Апостол Павел». Эти образы стали символом золотого века – расцвета русского иконописания. Но, конечно же, его наиболее совершенным и гениальным является произведение «Троица» из иконостаса Троицкого собора в Сергиевом Посаде. Гениальные иконы Рублева написаны по божественному вдохновению. Три светлых и легких души, прибывающие в безмолвной беседе друг с другом, образуют круговую композицию – в самой повторности контуров и форм словно звучит божественный музыкальный ритм. Икона удивительно гармонична и радостна – для нее художник выбирает светлые чистые краски с доминированием ярко – синего василькового цвета. Вечная простота иконы делает ее эмоционально доступной для каждого человека, но она же является идеальным воплощением сложного богословского учения о Троице. Большое значение в истории иконописи оставил Рублев. Возможно, что его талант был понятен и оценен, прежде всего, потому, что он был связан накрепко с церковной и духовной жизнью русского человека. Рублев посветил себя служению богу через искусство, главной целью которой являлась передача духовности удивительных иконописных работ.

Карл Павлович Брюллов (1799-1822) - один из величайших художников прошлых столетий. Карл родился в Петербурге. Его отличительной чертой была большая тяга к рисованию, но из-за этого он не успевал по многим другим предметам. Но это не помешало ему закончить училище при Академии художеств [5, 99].

По завершению Академии в 1822 году Брюллов получил золотую медаль за картину «Явление Аврааму трех ангелов у дуба Мамврийского». После Карл едет в Италию, чтобы изучать коллекции Европы. За проведенное в Италии время вдохновлённый атмосферой художник пишет такие картины, как «Итальянское утро», «Итальянский полдник», сюжеты, которые берет из жизни. В станковой живописи Брюллов достигает колоссального пика своего мастерства, и его размах в работе очень впечатляет. В голове и в сердце уже был образ той самой знаменитой картины «Последний день Помпеи». Брюллов делает эскизы этой самой работы, отдавая все силы и время. Через три года была закончена прорисовка холста, от трудоёмкой работы у художника был упадок сил, тряслись руки и ноги, но подумать только – картина, размеры которой около тридцати квадратных метров! И настал тот триумфальный день, когда картина была завершена! На родине Брюллов работал ничуть не меньше, чем в Италии. Он с раннего утра уходил в мастерскую и весь день занимался живописью. Мастерская Брюллова представляла из себя некую творческую крепость. Как было известно, Брюллов имел хорошую репутацию портретиста; его самые известные портреты: «М.Ю. Вильегорский», «княгиня Елена Павловна с дочерью», «князь Голицын» «герцог Лейхтенбергский» и другие.

Грандиозную славу Брюллов пронес через года, оставив большой след в истории России. Работы этого выдающегося мастера и по сей день вдохновляют и мотивируют молодые поколения приобщаться к искусству [6. 57].

Список литературы

1. Киплик Д.И. Техника живописи ЗАО «Сварог и К», 1999. 503 с.
2. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая 3. композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003.
3. Василенко Н.В., Яйленко Е.В. Живопись эпохи Возрождения / Н.В. Василенко, Е.В. Яйленко. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. 448 с.
4. Киплик Д.И. Техника живописи ЗАО «Сварог и К», 1999. 503 с.
5. Кокшениева К.А. Самые знаменитые живописцы России. М.: Вече, 2002. 400 с.
6. Иоханнес Иттен. Искусство цвета. М.: Д.Аронов, 2004. 211 с.