

ЖАНРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ РУССКОГО ИСКУССТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА, К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО И БЫТОВОГО ЖАНРОВ.

Жарина Евгения Сергеевна, Ярошук Дарья Викторовна

Научный руководитель: Седельникова Ольга Викторовна

Томский политехнический университет

Вторая половина XIX века – знаменуется поиском своего национального пути в искусстве, появлением новых социальных тем и художественных форм. Противостояние Академии художеств и их эстетических программ а так же передвижников, что произвело на большой толчок и расцвет реализма.

Исходя из этого, мы рассмотрим развитие русского искусства второй половины 19 в контексте исторического и бытового жанров в творчестве выдающихся живописцев Федотова П.А «Разборчивая невеста» и Сурикова В.И. «Боярыня Морозова» как вершины этих жанров в искусстве XIX века.

Жанровая живопись долго находилась на низшей ступени жанровой иерархии, противопоставляясь исторической как низменное возвышенному. Однако с XVII в. она постепенно привлекает все большее внимание, как со стороны художников, так и со стороны публики. Особый расцвет ЖЖ переживает в XIX в., особенно в тех странах, где развивался критический реализм. Важной тенденцией было постепенное взаимодействие ее с историческим жанром, которое наметилось уже в искусстве Голландии XVII в., и упрочилось в живописи эпохи просвещения. Ярким этапом в истории синтеза двух ранее противопоставлявшихся теоретиками жанров стало развитие русской живописи середины-второй половины XIX в. Примером этого может послужить картина Караваджио «шулера», где изображена сцена которая является привычной будничной забавой для общества того времени, однако зрителя огорчает обман, живописец призывает быть более осмотрительными. Данная проблема описывает это в шутовой комической форме, А так же в работе Веласкеса «Сдача Бреды» виден проявившийся интерес к признакам историзма. Изображение важных знаковых событий.

Бытовой жанр - это жанр изобразительного искусства, который рассказывает о повседневной, частной и общественной жизни. Расцвет бытового жанра второй половины XIX века связан с ростом художественных тенденций того времени, обращением художников к

народной жизни и трудовой деятельности простых людей, затрагивая при этом, важные социальные вопросы. Предметом данного жанра являются фрагменты бытовой реальности, которые становятся объектами иронии и сатиры.

Федотов Павел Андреевич по праву считается родоначальником бытового жанра XIX века. Мастер выразил в своих полотнах большие социальные проблемы, в которых критиковались отдельные стороны общественной жизни этого периода. Это можно увидеть на примере картины «Разборчивая невеста». Сюжет картины рассказывает нам о явной проблеме социально-бытового характера. Неестественное эмоциональное выражение лиц изображенных, привлекает внимание зрителя. Художник показывает явную заинтересованность невесты в очередном претенденте на замужество, и кавалера понимающего, что его шансы не велики. Федотов подчеркивает внешнее уродство жениха с моральным обликом его избранницы, насколько кавалер уродлив снаружи, настолько невеста эгоистична и черна внутри. Драма подавления внутренних чувств. Все их помыслы и чувств наглядны и ясны. Автор высмеивает и глупую невесту, и ожидания жениха, и радость родителей. Драматизм данной работы скрыт за сатирой.

Исторический жанр – это жанр в изобразительном искусстве, который относится к воссозданию событий прошлого, имеющие историческое значение.

Вторая половина XIX века в русской живописи проходила в рамках критического реализма. Главной чертой исторической картины является передача художниками отечественной истории, судьбы народа, положение народа в политической жизни страны, героическим подвигам великих деятелей и простых людей.

Основоположником исторической картины жанровой живописи второй половины XIX века является Суриков Василий Иванович. Художник выбирал из истории переломные события, полные трагизма, столкновение могучих характеров, взрыва страстей. Он искал образы, которые обладали большой силой наглядности, переживаний, мысли и чувств. В полотнах живописца привлекало не только изображение эпизодов далекого прошлого, но глубокий психологизм событий, который раскрывается на примере картины «Боярыня Морозова». Через противоречивость изображенного события художник показал следствие раскола русской церкви и что «старая вера» исповедуется не всеми. В центре картины изображена боярыня, черты лица передают тягостность ее положения. Жест поднятой руки вверх символизирует преданность своему вероисповеданию. Толпа вокруг нее, сочувствует и переживает ее трагедию.

Художник представил в победоносном образе несломленной женщины раскольницу Боярыню Морозову, давая зрителю ощутить нелегкую судьбу, трагизм русского глубоковерующего народа. Ему удалось изобразить не только само событие истории, не только глубокий психологизм и драматизм данного сюжета, но и сам конфликт личности и государства, это противостояние он изобразил черное пятно в центре в контрасте светлomu фону. Противостояние угловатого черного пятна фону — для художника драма такая же захватывающая, как и конфликт сильной личности с монаршей властью. Даже потерявшая все в своей жизни боярыня, отказавшись в от всего во благо преданности своей вере и казалось бы все уже закончено, но художник это изобразил так что Боярыня - победила. Передать игру цветовых рефлексов на одежде и лицах автору не менее важно, чем показать спектр эмоций в провожающей осужденную толпе. Для Сурикова эти творческие задачи не существовали по отдельности.

Русское искусство XIX века знаменовалось приходом реализма и рассвета жанровой живописи, где главенствующую роль занимала историческая картина. В это время происходило развитие этнографии и археологии, которое развивало интерес не только к важнейшим событиям истории, таким как: революции, войны, народные бунты, но и к образу жизни, моде, традициям и обычаям народа. И в приведенных нами примерах картин данного периода, можно заметить взаимодействие этих двух жанров. В обоих жанрах идет изображение драматизма и трагизма и отражение острых социальных проблем, а так же политических проблем и описание обыденной жизни народа. Только в бытовом жанре все это изображено за скрытым сатирическим началом, а в исторической картине не содержится скрытого смысла, все события эмоции изображены, так как они есть на самом деле.

В примере приведенных нами картин Федотова «Разборчивая невеста» художник продемонстрировал отличное знание нравов и умение создавать точные психологические портреты. Так же это было важно и для исторического сюжета - выявление глубоко психологизма.

«Боярыня Морозова» в свою очередь это было вершиной исторической картины, самый пик ее развития и популярности. Здесь заметны и трагизм и драматизм, изображены различные чувства людей, замечаются бытовые элементы, и так как можно сказать речь идет о церкви то и религиозность присутствует все это идет в совокупности синтеза с жанровой живописью, т.е. полотно отразило все моменты жизни того времени.

Так и появляется новое историко-бытовое произведение, где картина мира прошлого становится понятной и живой. Эти два жанра

выявляли острые проблемы общества, переживания и важные знаковые события. Все изображалось именно так как оно существовало в жизни того времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чернышева Мария «Образы отечественной истории в русском искусстве 19 века. Проблемы и перспективы исследования» [Текст] /Чернышева Мария - Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение 8, no.3 [dhttps://doi.org/10.21638/11701/spbu15.2018.308](https://doi.org/10.21638/11701/spbu15.2018.308)
2. Кеменов, Владимир. Историческая живопись Сурикова. 1870–1880-е годы[Текст] / Кеменов В.- М.: Искусство, 1963.
3. Яковлева, Нонна. Реализм в русской живописи: история жанровой системы [Текст]/ Яковлева Нонна - М.:Белый город, 20
4. Бенуа, Александр. История русской живописи в XIX веке. [Текст] Сост. Всеволод Володарский. 3-е изд. - М.: Республика, 1999.
5. Т.М. Коваленская «Русский реализм и проблема идеала»[Текст]
6. Компания «Вифсаида» Социальная культура в интернете [Электронный курс] – Режим доступа: URL: <http://vifsaida.com/100-facts/716-kakovy-kharakternye-cherty-renessansnoj-zhivopisi>
7. Третьяковская Галерея[Электронный курс] – Режим доступа: URL: <https://www.tretyakovgallery.ru/events/istoricheskaya-zhivopis-vmoroy-poloviny-xix-veka-v-i-surikov-n-n-ge/>
8. Epoch Times [Электронный курс]- Режим доступа : URL:<https://www.epochtimes.ru/content/view/50863/67/>

ШРИФТ, КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЗАМЫСЕЛ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ

Солодилова Ольга Викторовна, Чэнь Цяньюй

Научный руководитель: Давыдова Евгения Михайловна

Томский политехнический университет

Введение. На протяжении длительного пути развития человек стремился найти новые способы передачи и запоминания информации. Письменность является одним из важнейших средств коммуникации человека. В первую очередь, письмо воспринимается человеком