

УДК 94

А.А. КОЗЮБЕРДА

(shevchenko.shew@gmail.com)

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

ИСТОРИЗМ И РЕАЛИЗМ В ИСКУССТВЕ ПЕРЕДВИЖНИКОВ*

Рассматривается проблема передвижничества в художественной культуре России XIX в., а также факторы, повлиявшие на становление взглядов художников-передвижников. Анализируется сюжетная составляющая их полотен.

Ключевые слова: история России, культура, художники-передвижники, художественный реализм, историзм.

Тема нового направления (передвижничества) в художественной культуре императорской России второй половины XIX столетия остаётся актуальной в искусствоведческой и культурологической литературе. Данный вопрос рассматривался и отечественными историками. Содержательная часть тематических исследований, в частности, в советский период, определялась в значительной степени идеологическими критериями, что не всегда позволяло объективно раскрыть содержание правительственной политики в области культуры в пореформенную эпоху царствования Александра III.

Цель данной статьи – раскрыть, как качественные преобразования в России во второй половине XIX в. влияли на её культурные формы. Для этого необходимо решение нескольких задач: во-первых, охарактеризовать факторы, повлиявшие на становление и развитие взглядов художников-передвижников; во-вторых, рассмотреть сюжетную тематику их полотен.

Во второй половине XIX в., как самостоятельное течение в российской художественной культуре оформляется передвижничество. Огромное влияние на формирование Товарищества передвижных выставок, организованного Г.Г. Мясоедовым в 1870 г., оказывала, прежде всего, революционно-демократическая мысль 60-х г. XIX в.

Стоит отметить, что кризис академического искусства и деятельность Петербургской артели художников во главе с И.Н. Крамским, ставшим в 1870 г. одним из членов-учредителей Товарищества и его идейным вдохновителем, подготовили почву для возникновения объединения.

В нашем понимании, передвижничество – это художественное и общественное течение, отстаивавшее принцип общественной значимости живописи и необходимость реалистического художественного языка.

Характерными чертами Товарищества были, во-первых, задачи, которые они преследовали – не просто реалистическая живопись, но и пропаганда своего искусства в народе. И.Н. Крамской писал: «Только чувство ответственности дает силу художнику и удесятерит его силы; <...> и только уверенность, что труд художника и нужен и дорог обществу, помогает созревать экзотическим растениям, называемым картинами. И только такие картины будут составлять гордость племени, и современников, и потомков» [7, с. 38].

Во-вторых, – особое обилие и многогранность исканий во всех жанрах живописи (реалистический портрет, историческая и пейзажная живопись) многообразие тем, сюжетов и образов, подсказанных современностью.

Что же повлияло на становление и развитие взглядов художников-передвижников?

Прежде всего, сама историческая действительность. Кроме этого, подъем общественного сознания 50–60-х гг. XIX в., отмена крепостного права и последующие либеральные реформы, а как следствие – освобождение человеческого духа, раскрепощение личности.

В период резкого обострения социальных противоречий, не ликвидированных отменой крепостного права в 60-е г. XIX в., возникает необходимость осмысления новых социальных условий современности.

* Работа выполнена под руководством Орешкиной Т.Н., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

Погружение в жизнь, ее анализ, критическое осмысление – все это вело художника к последовательному реализму, к постижению глубин современной жизни.

Реализм, по нашему мнению, – это правдивое, объективное, всестороннее отражение действительности специфическими средствами, присущими видам художественного творчества.

И.Н. Крамской полагал, что процесс совершенствования реалистической живописи будет ступенчатым: сначала – овладение типами, характерами; затем – переход к развернутым сюжетным композициям. По его мнению, «важно для начала собрать материал, узнать характер народа, прежде чем писать картины. Тем самым, художник, как бы подчеркивал, что реалистическая живопись не может идти вразрез с объективностью» [7].

Творческой линией Товарищества стала линия поиска «типов и характеров», рожденных современностью или историческим прошлым.

Идейной программой для русских художников второй половины XIX в. стала диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855), в частности, такие его высказывания, как: «Воспроизведение жизни – общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его <...> Часто произведения искусства имеют и другое значение – объяснение жизни» [16].

При рассмотрении реалистической живописи второй половины XIX в. необходимо отметить, что на разных этапах своей эволюции она имела некоторые особенности.

Одним из важнейших качеств искусства 1860-х г. является стремление художников показать несовершенство жизни и ее контрасты. Ведущее место в живописи передвижников старшего поколения занимает бытовой жанр, зачастую критический по своей направленности.

Для передвижников второй волны (И.Е. Репина, В.М. Васнецова, В.И. Сурикова и других) характерно тяготение к сложным формам отражения реальности, переход к поиску положительных образов в окружающей жизни. В 70-х г. XIX в. в живописи наблюдается расцвет пейзажа и портрета, главным героем которого становится творческая личность, носитель духовного начала.

В своем творчестве передвижники отразили самые существенные явления окружающей действительности во всей их сложности и противоречии.

Опираясь на реалистичные представления, более выразительно и широко они изображают жизнь и историю народа родной страны, ее природы, современную им жизнь трудового народа России. Зачастую они изображали передовых деятелей культуры. Ведущим в их творчестве является народный бытовой жанр.

Бытовой жанр, мы понимаем, как жанр изобразительного искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из повседневной жизни человека.

А. Новицкий, говоря о бытовой живописи, подчеркивает, что: «Бытовая живопись не обращается за своими предметами в высокие области, она берет их из той повседневной жизни, которая окружает всякого, которую знает всякий. Она доступнее исторической; она всякому понятна. Она имеет более обширную публику, чем живопись историческая...» [9, с. 16].

Стремление показать изображенное явление как совершающееся на глазах у зрителя – непосредственного свидетеля происходящего, остается ведущим при построении картины. Однако теперь требовался новый, более реалистичный язык живописи, этого требовали изменившиеся взгляды и интересы как зрителя, так и художника.

Реалистическое русское искусство поднимается на высоту исторических и философских обобщений поколением художников 80–90-х гг. XIX в. В это время в искусстве находит отражение как судьба отдельного человека, так и судьба народа в целом.

Происходит изменение жанровой структуры в искусстве – перенесение центра тяжести на жанровую живопись; изменение значения портрета, пейзажа, роли исторической живописи и тематики изобразительного искусства; выход общественных проблем в художественную сферу; преобладание сюжетов, подчеркивающих «больные» вопросы российской жизни.

Бытовой жанр, являясь ведущим в творчестве передвижников, отражал в полной мере социальную направленность и высокую гражданственность идеи.

Теперь главной темой творчества передвижников становится жизнь русского крестьянства, рабочего народа, а также изображение портретов прогрессивно настроенных людей и психологических портретов, подчеркивающих значение личности самого человека.

В.Г. Перов является крупнейшим мастером бытового жанра. Он умело изображал жизнь крестьянства и городской бедноты. В своих произведениях «Проводы покойника», «Тройка» В.Г. Перов повествует о безысходной крестьянской доле, о горькой жизни детей ремесленников, занятых непосильным трудом.

Темы, ярко говорящие о гражданственности искусства передвижников, близкие революционному народничеству, отображаются в картинах Н.А. Ярошенко «Всюду жизнь», «Студент», «Прогрессистка». Затрагивая подобные темы, художник увековечивал трагическую историю освободительной борьбы в России, вызывая сочувствие общества к борцам за свободу и неприязнь к их палачам.

На высоте общественной мысли своего времени стоит личность И.Е. Репина. Его картина «Бурлаки на Волге» в полной мере раскрывает тему народной жизни. Кроме того, «Репин создал целую художественную летопись революционно-народнического движения 1870–1880-х гг., проникнутую состраданием к борцам за свободу и отвращением к их карателям. Таковы его картины “Под конвоем”, “Арест пропагандиста”, “Отказ от исповеди перед казнью”, “Сходка”, “Не ждали” и другие» [14, с. 283].

Художники-передвижники писали также портреты. Яркой личностью здесь выступает И.Н. Крамской – мастер портрета. Его кисти принадлежат портреты Л.Н. Толстого, А.С. Грибоедова, художника И.И. Шишкина и другие работы.

А.К. Саврасов («Грачи прилетели») и И.И. Шишкин («Рожь»), являясь представителями русского пейзажа, подходят к осмыслению пейзажного мотива как важной патриотической темы, вносят в него ноту раздумья о судьбах Родины.

Еще одним интересным аспектом творчества передвижников является историческая живопись. Их внимание привлекали страницы русской истории, в которых особое место они уделяли народным движениям, полным драматизма. Это было вполне естественно, если взять во внимание те условия, в которых появлялись произведения передвижников.

На развитие русской культуры накладывало отпечаток то время, на протяжении которого творили художники. Это было связано, прежде всего, с существенными изменениями во всех сферах жизнедеятельности общества – в политической, экономической и социальной сферах.

Искусство передвижников характеризуется отражением основных вопросов эпохи, и, прежде всего, идея борьбы народных масс за своё социальное и национальное освобождение. Воплощая положительные образы борцов-революционеров и выдающихся деятелей русской национальной культуры, передвижники раскрывали духовную красоту, мудрость и силу тружеников, многообразие и поэтическое обаяние родной природы. Глубокий психологизм произведений – главная особенность полотен передвижников.

Глубиной исторического познания прошлого были отмечены работы В.И. Сурикова. Как «самый выдающийся в России и один из крупнейших в мире мастер исторического жанра, Василий Иванович не только не имел себе равных в изображении народной массы как единого целого, как героя истории, не безликой толпой, а как сочетания неповторимых индивидуальностей. Именно так воспринимаются массы людей в его картинах “Утро стрелецкой казни”, “Боярыня Морозова”, “Покорение Сибири Ермаком”, “Переход Суворова через Альпы”. Кроме того, В.И. Суриков прекрасно раскрывает на примере отдельного факта и даже фактической детали трагедию истории [Там же, с. 281].

В.М. Васнецов уделяет большое внимание фольклористике и эпосу. Его картины «Богатыри», «После побоища Игоря Святославовича с половцами», «Витязь на распутье» отражают героическое лицо русского народа.

Таким образом, вторую половину XIX в. можно считать началом нового этапа развития изобразительного искусства в России. Связан этот этап, прежде всего, с деятельностью художников-передвижников, которые в своем творчестве более всего обращаются к темам народной жизни.

В это время были написаны картины, отражающие не только действительность, но и место человека в ней, место национального своеобразия России. Темы, которые поднимали в своем творчестве художники-передвижники, затрагивали важные проблемы общественной жизни второй половины XIX столетия.

Передвижники не просто писали картины на волнующие общество темы, но и активно пропагандировали свое искусство в народе, достигая тем самым одну из главных своих целей.

За время существования Товарищества было организовано несколько десятков передвижных выставок не только в культурных центрах, но и в глубинке. Кроме того, передвижники стремились вырваться на выставки за границей, и это у них получалось, хотя и не всегда, ведь все их картины подвергались жесткому отбору.

Передвижничество стало вектором развития отечественной живописи, вопреки надеждам реакционных «верхов» на приоритет «чистого», «салонного» искусства, которое было призвано заслонить собою грязь социальных проблем.

Русская живопись XIX в. несла в народ идеи гражданского и национального достоинства, свободы, гуманизма. Живопись передвижников можно по праву назвать энциклопедией русской жизни.

Литература

1. 500 сокровищ русской живописи / сост. Е.Н. Евстратова. М.: ЗАО «Олма Медиа Групп», 2011. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=252368&r=1> (дата обращения: 07.02.2018).
2. Бону А.Н. История русской живописи в XIX веке [Электронный ресурс] // Товарищество передвижных художественных выставок. URL: <http://www.tphv-history.ru/books/benua-istoriya-russkoy-zhivopisi.html> (дата обращения: 02.04.2018).
3. Булгаков Ф.И. Перов Василий Григорьевич // Наши художники. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1890. Т. II. С. 88–91 [Электронный ресурс]. URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01004964357#?page=92> (дата обращения: 02.04.2018).
4. Булгаков Ф.И. Репин Илья Ефимович // Наши художники. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1890. Т. II. С. 132–135 [Электронный ресурс]. URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01004964357#?page=137> (дата обращения: 02.04.2018).
5. Гомберг-Верхбинская Э.П. Передвижники. 2-е изд., испр. и доп. Л.: Искусство. Ленингр. отд-ние, 1970. [Электронный ресурс] // Товарищество передвижных художественных выставок. URL: <http://tphv-history.ru/books/gomberg-verzhbinskaya-pereadvizhniki.html> (дата обращения: 02.04.2018).
6. Езерская Н.А. Передвижники и национальные художественные школы народов России. М.: Изобразительное искусство, 1987. [Электронный ресурс] // Товарищество передвижных художественных выставок. URL: <http://www.tphv-history.ru/books/pereadvizhniki-i-nacionalnye-shkoly.html> (дата обращения: 02.04.2018).
7. Коваленская Т.М. Крамской об искусстве. М.: Изобразительное искусство, 1988. [Электронный ресурс] // Товарищество передвижных художественных выставок. URL: <http://www.tphv-history.ru/books/kramskoy-ob-iskusstve.html> (дата обращения: 12.02.2018).
8. Минченков Я.Д. Воспоминания о передвижниках. Л.: Художник РСФСР, 1965. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=265157> (дата обращения: 03.02.2018).
9. Новицкий А. Передвижники и их влияние на русское искусство. М.: Издание книжного магазина Гросман и Кнебель, 1897. [Электронный ресурс]. URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01003679727#?page=8> (дата обращения: 07.02.2018).
10. Проскуракова Н.А. Россия в XIX веке: образование, наука, культура; учеб. пособие для вузов. М.: Дрофа, 2010.
11. Пушкирев В. Незабываемые картины. Творчество передвижника К.В. Лебедева (1852–1916) // Наше наследие. 1996. № 38. С. 121–123.
12. Суворин А. Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. 1837–1887. СПб.: Типография А.С. Суворина, 1888. [Электронный ресурс]. URL: <https://dlib.rsl.ru/viewer/01003622053#?page=1> (дата обращения: 12.02.2018).
13. Товарищество передвижных художественных выставок. 1869–1899: письма, документы. М.: Искусство, 1987.
14. Троицкий Н.А. Россия в XIX веке: курс лекций. М.: Высшая школа, 1997. [Электронный ресурс] // Научно-просветительский журнал «Скепсис». URL: http://scepsis.net/library/id_1421.html (дата обращения: 07.02.2018).
15. Устав Товарищества Передвижных Художественных Выставок [Электронный ресурс] // Товарищество передвижных художественных выставок. URL: <http://tphv.ru/ustav.php> (дата обращения: 07.02.2018).
16. Чернышевский Н.Г. Собрание сочинений: в 5-ти т. Т. 4. Статьи по философии и эстетике / под общ. ред. Ю.С. Мелентьева. М.: Правда, 1974. [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/c/chernyshevskij_n_g/text_0410.shtml (дата обращения: 12.02.2018).

ANASTASIYA KOZYUBERDA
Volgograd State Socio-Pedagogical University

HISTORICISM AND REALISM IN THE ART OF PEREDVIZHNIKS

*The article deals with the problem of the Peredvizhniki movement in the artistic culture of Russia of the XIXth century and the issues, having influenced on the formation of the views of the artists.
The plot component of their paintings is analyzed.*

Key words: *history of Russia, culture, Peredvizhniki, artistic realism, historicism.*