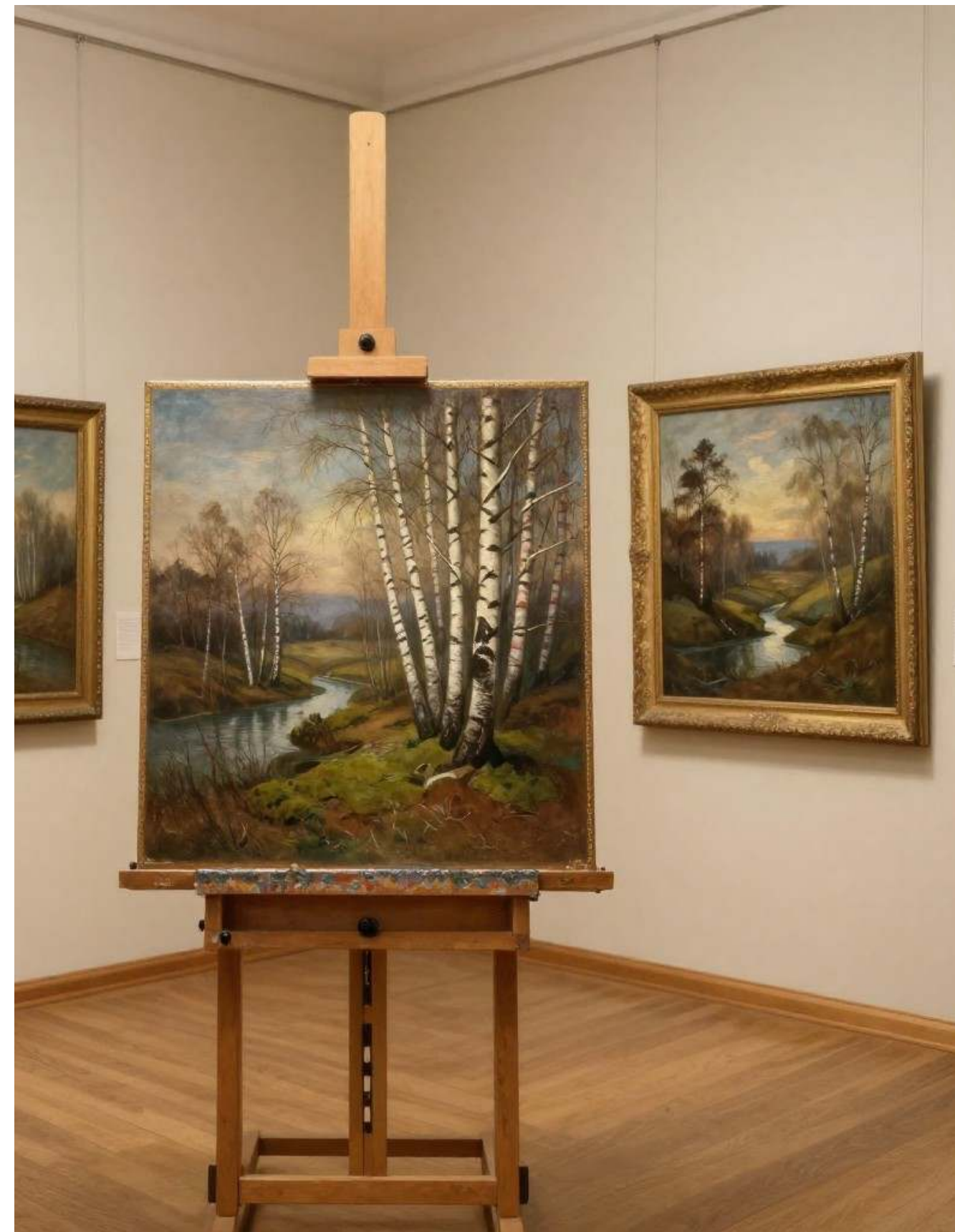

Художники XIX века: как они показывали мир вокруг нас

Путешествие по картинам XIX века: природа, люди,
города и море.

Почему XIX век так вдохновлял художников

В XIX веке мир быстро менялся: строились фабрики, появлялись поезда и новые города. Художники замечали эти перемены и всё чаще писали не только героев, но и обычную жизнь, природу, улицы и труд людей.

Как менялись темы картин в XIX веке

Начало века

Художники часто брали сюжеты из мифов, древней истории и больших событий. Такие картины были торжественными и напоминали о героях прошлого.

Конец века

На первый план вышли свет, цвет и настроение. Картина стала похожа на быстрое впечатление, которое хочется поймать прямо сейчас.

Середина века

Пейзажи, море и повседневная жизнь стали очень важными темами. Художники внимательнее смотрели на природу и на людей вокруг себя.

Карл Брюллов и большая историческая картина

Карл Брюллов создал знаменитое полотно «Последний день Помпеи» в 1833 году. На нём показано, как извержение Везувия разрушает древний город.

На картине много движения, тревоги и сильных эмоций. Работа произвела большое впечатление в России и в Европе, потому что выглядела очень мощно и живо.

Иван Шишкин: лес, поле и русская природа

Лес, который кажется живым

Шишкин очень точно рисовал деревья, стволы, ветки и лесные дорожки. Его картины словно приглашают зайти в тихий лес и внимательно всё рассмотреть.

Поле, свет и простор

В работах «Утро в сосновом лесу» и «Рожь» природа выглядит сильной и красивой. Художник показывал, как много в ней света, воздуха и покоя.

Иван Айвазовский и море

Море в бурю

Айвазовский прославился как мастер морских картин. Он умел передавать шторм, высокие волны и корабли, которые будто борются со стихией.

Море в тишине

В его работах море бывает грозным и спокойным, но всегда очень живым. Особенно известны картины «Девятый вал» и «Чёрное море».

Главные черты реализма

Смотреть внимательно

Реалисты старались изображать мир без украшений. Они внимательно наблюдали за людьми, домами, улицами и природой, чтобы показать их такими, какими они бывают на самом деле.

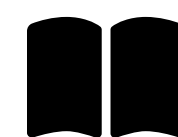
Передавать чувства

Реализм показывал не только внешность, но и настроение человека. По лицу, позе и жесту можно было понять усталость, радость или заботу.

Показывать обычную жизнь

На картинах появлялись крестьяне, рабочие, дети и семьи. Художники считали важным рассказывать о повседневных делах, а не только о царях и героях.

Помогать понимать время

Такие картины словно открывали окно в жизнь XIX века. Зрители лучше понимали, как жили люди, чем занимались и о чём мечтали.

Илья Репин: люди, движение и характеры

Бурлаки на Волге

На этой картине Репин показал тяжёлый труд людей, которые тянут баржу по реке. У каждого персонажа свой характер, своя поза и своё настроение. От этого сцена кажется очень настоящей и трогательной.

Запорожцы пишут письмо турецкому султану

Здесь художник изобразил шумную, весёлую и очень живую компанию. Лица, жесты и смех помогают почувствовать силу и свободу героев. Картина словно говорит: история бывает не только серьёзной, но и шумной.

Как Репин рассказывал о людях

Репин умел замечать в человеке главное: усталость, гордость, смелость или доброту. Поэтому его картины читаются как интересные истории. Кажется, что герои вот-вот заговорят с нами сами.

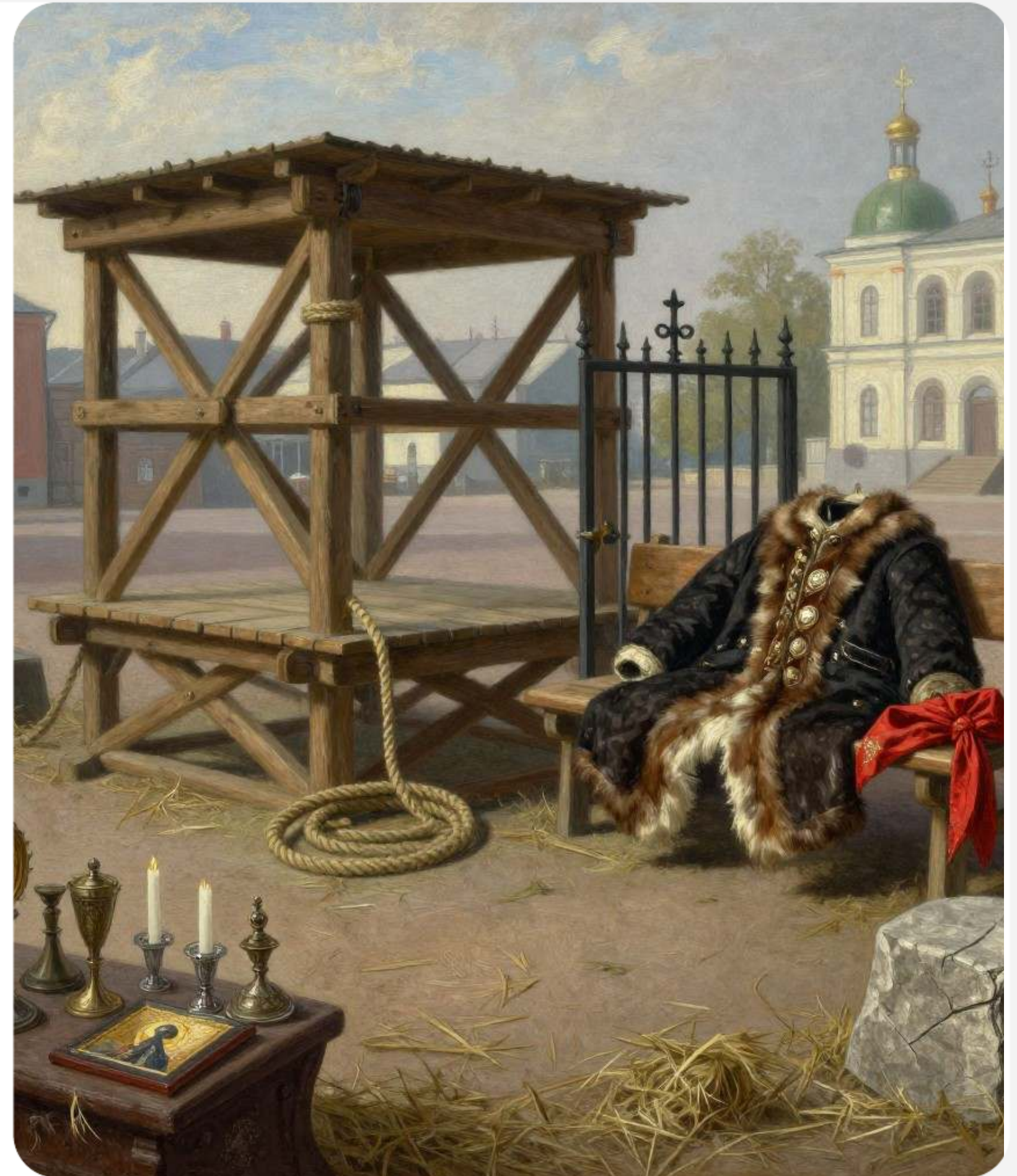
Василий Суриков и история России

1

На полотнах Сурикова большие исторические события выглядят очень правдиво и сильно. В «Утре стрелецкой казни» чувствуется напряжение, страх и ожидание, как перед важным и трудным решением.

2

В «Боярыне Морозовой» особенно заметны лица людей, их удивление и сочувствие. Художник показывал историю не как сухой урок, а как живую сцену с настоящими чувствами.

Передвижники: художники, которые показывали жизнь страны

1

Передвижники устраивали выставки не только в столице, но и в других городах. Так картины могли увидеть гораздо больше людей, а искусство становилось ближе к обычной жизни.

2

Они писали природу, деревни, детей, праздники и труд. На их полотнах можно узнать простую жизнь страны без лишней торжественности.

3

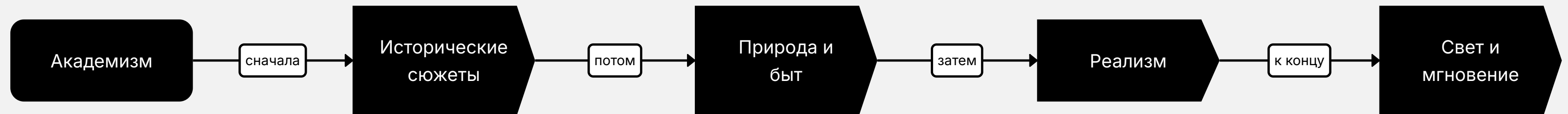
Художники этого объединения хотели говорить о настоящем. Им было важно, чтобы зритель узнавал себя, своих близких и знакомые места.

4

Передвижники помогли сделать живопись понятной и интересной для многих людей. Их выставки напоминали большое путешествие по России, только вместо чемодана был мольберт.

Как менялась живопись XIX века

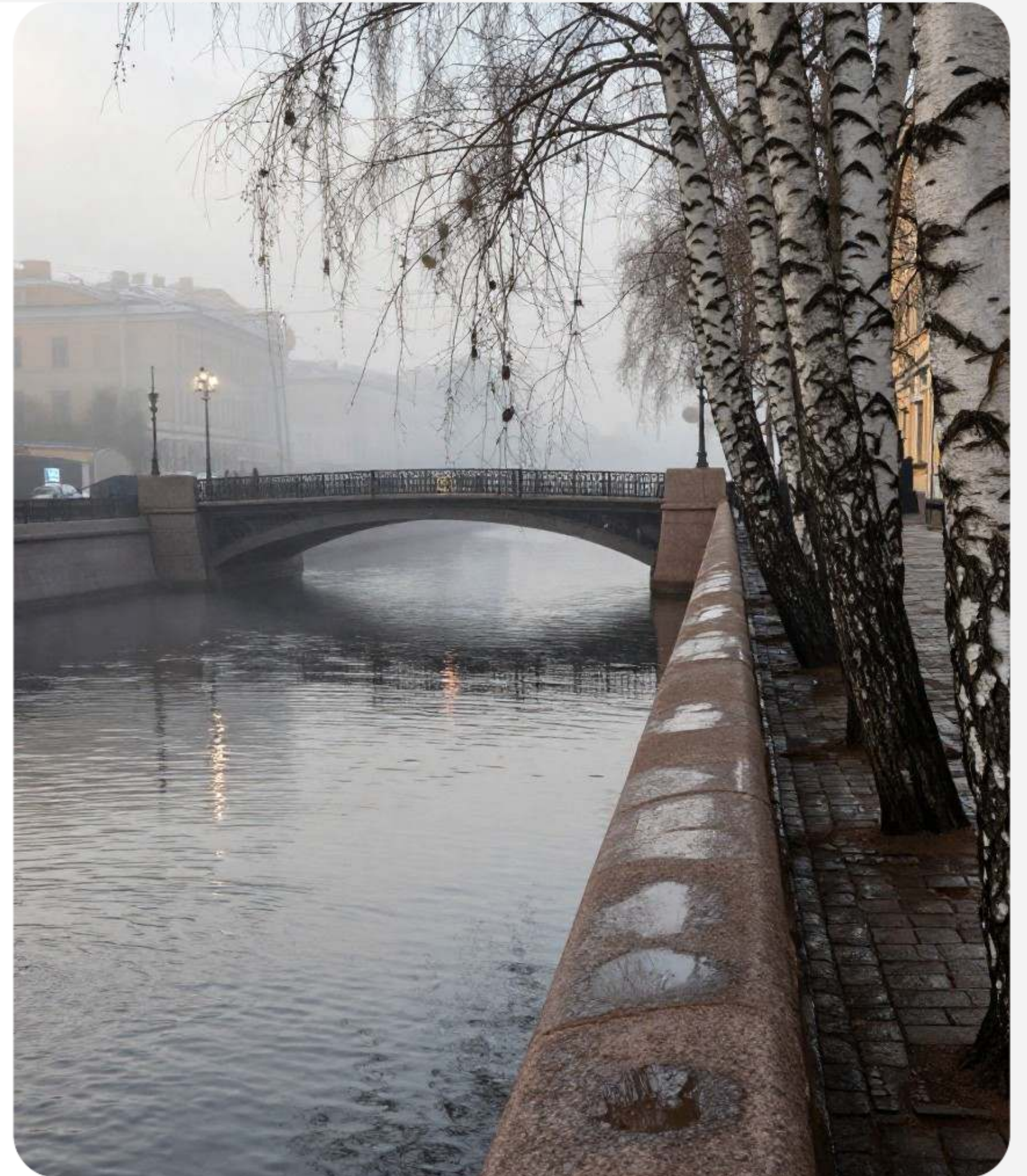
Переход от академизма к реалистическим сюжетам и импрессионизму в живописи XIX века.

Импрессионизм: свет, воздух и настроение

Импрессионисты выходили писать прямо на улицу и работали быстрыми мазками. Их интересовало не подробное изображение предметов, а то, как свет меняет всё вокруг в один миг.

Клод Моне, Эдгар Дега и Огюст Ренуар показали, что картина может передавать не только вид, но и ощущение: утро, туман, блеск воды или тёплый солнечный луч.

1872

год, когда Моне создал
«Впечатление. Восход солнца», с
которого началась история
импрессионизма.

Клод Моне, «Впечатление. Восход солнца»; история
термина «импрессионизм»

Эта картина дала имя целому направлению
и помогла понять, что главное в живописи
иногда — первое впечатление от
увиденного.

Винсент Ван Гог: яркие краски и сильные чувства

1

Ван Гог любил писать очень смелыми, насыщенными цветами. Из-за этого его картины сразу привлекают внимание, словно говорят: «Посмотри сюда!»

2

В «Подсолнухах» и «Звёздной ночи» линии движутся, а цвет помогает передать волнение, радость и тревогу. Поэтому картины кажутся живыми, почти подвижными.

3

Художник не только изображал предметы, но и показывал своё настроение. Именно поэтому его работы легко узнать среди других: они полны энергии и особого внутреннего света.

Эдуард Мане и городская жизнь

Кафе, где кипит разговор

В картинах Мане городские люди не стоят торжественно, как на параде. Они беседуют, отдыхают и смотрят друг на друга в кафе, словно зритель случайно заглянул в живую сцену. Так обычный вечер становится маленькой историей.

Париж на полотне художника

Мане любил современную ему городскую жизнь: костюмы, улицы, витрины и движение людей. Его картины показывают Париж XIX века без украшений, но с вниманием к настроению. Благодаря этому город выглядит настоящим и очень узнаваемым.

Женщины-художницы XIX века

Берта Моризо писала лёгкие, светлые сцены повседневной жизни. В её картинах много воздуха, мягкого движения и тихих домашних моментов.

Мари Бракемон работала в кругу импрессионистов и тоже выбирала живые наблюдения из окружающего мира. Её полотна передают свет и настроение очень тонко.

Их творчество расширило представление об искусстве XIX века. Теперь в нём слышны не только громкие имена, но и голос художниц, которые смело шли своим путём.

Многим женщинам было труднее учиться живописи, чем мужчинам. Но они настойчиво продолжали работать и показывали, что талант не зависит от пола.

Чем работали художники

Масляные краски

Они помогали передавать глубину цвета, плотность мазка и красивые переходы света и тени на холсте.

Карандаш и уголь

Этими материалами художники делали точные рисунки и быстрые наброски, чтобы продумать композицию будущей картины.

Акварель и этюды

Лёгкие материалы были удобны для небольших пробных работ на природе. Такие этюды помогали поймать живое впечатление.

Где можно увидеть картины XIX века сегодня

1

Произведения художников XIX века хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже и Русском музее. Эти музеи бережно сохраняют картины и показывают их посетителям.

2

Во Франции важные работы можно увидеть в Лувре и музее Орсе. Там собраны полотна, которые помогают сравнить разные направления и увидеть изменения в живописи.

3

В музейном зале картины словно продолжают свой разговор с людьми. Одна рассказывает о море, другая — о городе, третья — о людях и их чувствах.

Почему художники XIX века важны и сегодня

Их картины учат замечать красоту в простых вещах: в облаках, дороге, реке, лице человека и даже в обычном рабочем дне.

Через живопись XIX века легче понимать историю. Картины показывают не только события, но и то, как жили, думали и чувствовали люди своего времени.

Эти темы близки и сегодня, поэтому картины остаются интересными детям и взрослым. У каждого зрителя находится своё любимое полотно — почти как у друга из прошлого.

Итог: художники XIX века помогли увидеть мир по- новому

Художники XIX века научили нас смотреть внимательнее: на природу, город, людей и их чувства. Их картины и сегодня словно открывают окно в живой, удивительный мир.

