

УДК: 7.036.1

Котляр Е.Р.

*Кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры Декоративного искусства ГБОУВО РК
«Крымский инженерно-педагогический университет»*

Бурьян А.В.

Студентка 3 курса

*кафедры Декоративного искусства ГБОУВО РК
«Крымский инженерно-педагогический университет»*

**РУССКАЯ ИСТОРИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ-
РЕВАЛИСТОВ XIX в. - В.Г. ШВАРЦА и Н.П. БОГДАНОВА-
БЕЛЬСКОГО**

Аннотация. В статье рассматривается раскрытие темы русской истории в творчестве художников-реалистов XIX в.: В. Г. Шварца и Н.П. Богданова-Бельского. В качестве примеров приведен анализ картин В.Г. Шварца «Сцена из домашней жизни русских царей» и Н. П. Богданова-Бельского «У дверей школы».

Ключевые слова: Художники-шестидесятники, передвижники, реализм, академия художеств, бытовая картина, реализм.

Kotlyar Elena

*Ph.D, Associate Professor,
associate professor of the Department of Decorative Arts of the
"Crimean Engineering and Pedagogical University "*

Burian Anastasia

3-year student

*of the Department of Decorative Art of the
"Crimean Engineering and Pedagogical University"*

**RUSSIAN HISTORY IN THE CREATIVITY OF ARTISTS-REALISTS
OF THE XIX CENTURY – V. SCHWARTZ and N. BOGDANOV-
BELSKIY**

Annotation. The article deals with the disclosure of the theme of Russian history in the creative work of 19th century artists: V.Shvarts and N.Bogdanov-Belsky. Examples include the analysis of paintings V. Schwartz "A Scene from the Home Life of Russian Tsars" and N.Bogdanov-Belsky "At the Door of the School."

Keywords: artists of the sixties, Peredvizhniki, realism, academy of arts, everyday life, realism.

Русские художники, члены «Товарищества передвижных выставок», называвших себя «передвижники» в 1870-е–1880-е годы создали основу расцвета русского искусства. Реализм поднимается на новую ступень развития, расширяется круг тем и сюжетов. Передвижники ставили своей основной задачей многосторонне отобразить не только окружающую жизнь, традиции, быт, но и обратиться к русской истории. Они внесли ценнейший вклад в отечественную и мировую художественную культуру. На протяжении сорока лет выставки «Товарищества передвижных выставок» передвигались по стране, побывали на Украине, в Прибалтике, Молдавии. Во многих местах они оказались первыми художественными выставками. За все время существования объединения было проведено сорок восемь выставок.

Один из передвижников, художник В. Г. Шварц появился на свет 22 сентября 1838 году в городе Курск, своё детство провёл на Кавказе. С детства мальчик увлёкся рисованием, и родители всячески поощряли это занятие. Благодаря влиянию прочитанных художником трудов Н. И. Костомарова, к первым его значительным работам относятся композиции из древнерусской истории. Художник был всецело полон русским духом, основа его идеи состояла в том, чтобы в картинах писалась истинно русская жизнь, так как она несёт в себе богатейшую основу творчества. Он был силен в знаниях философии, истории, археологии, всё это помогало ему изображать события давно минувших дней так, как будто они написаны с натуры. Исколесив множество стран, в июне 1861

года Шварц возвращается обратно в Россию. Вячеслав Григорьевич творил свои шедевры, как будто пережил историческое прошлое, ставив себе цель уловить его подлинный дух; он смог вынести на всеобщее обозрение немалое количество жизненных эпизодов из русской истории. Шварц работал над темой Великого Новгорода, но увы, художник не успел исполнить картину, он скончался от тяжелой, мучительной болезни почек. Над могилой художника установили часовню, в которой помещались росписи художника А. Д. Литовченко, однако в годы революции и часовня, и могила была разрушена. На территории бывшей усадьбы В.Г. Шварца выстроили школу, одна из комнат в которой была выделена под музей, в ней был установлен бюст Шварца работы скульптора С. В. Третьякова. Возле усадьбы сохранились остатки старейшего парка с аллеей из сосны, лиственницы и клена [1].

Работы В. Г. Шварца отличаются внимательным отношением к старине, он одним из первых всерьёз изучал древнюю культуру, обычаи, гардероб, характер и бытовую обстановку своей родины. Картины мастера дали возможность разглядеть исторические события в реальном облике. Участвовавшую в экспозиции картину в 1939 году, презентовали с названием «Царь Алексей Михайлович играет в шахматы». Вскоре художник представляет целый ряд полотен, посвященных царскому периоду XVI–XVII веков.

Глубоко изучив быт эпохи, художник создает картину «Сцена из домашней жизни русских царей». В ней он передал обстановку жизни русского монарха. Алексей играл в шахматы с семи лет, игра отвечала рассудительному и спокойному характеру мальчика. Церковь осуждала игру в шахматы и приравнивала ее к азартным играм, однако, несмотря на запрет, игра стала одним из любимых забав русских царей. Маленькие габариты картины, уравновешенность композиции, камерность комфортной светлицы, кропотливая живопись, плавная тёплая цветовая палитра оставляет ощущение покоя и домашней повседневности [2].

В изображении художник передает необычную гамму одежды царя, ферязь (старинная русская парадная одежда) изображается в белом цвете, голубых, румяных, желтых и серых оттенках, чтобы показать сияние белого шелка, лазурного цвета штаны и розовая рубашка. Похожая светящаяся одежда и у боярина. Очень тонко и изысканно выписаны резные орнаменты печи, сундука, кресла, детально выполнены узоры скатерти, кот, касающийся лапкой к фигуркам, которые свалились со стола. Этот кот был любимцем Алексея Михайловича, есть гравюра, на которой изображен портрет кота царя, она носит название: «портрет кота князя Московского». Этот сюжет не удивителен: жители города ценили и обожали кошек. В патриархальной столице они числились атрибутом благополучия и достатка в жилище.

Отрывок из стихотворения И. Есаулкова к картине:

...Фигурки две упали на пол
А кошка сразу - тут как тут!
Их перекачивает лапой...
Деталь, но от неё - уют!..

Красные стены выводят главные фигуры на передний план, фигуры на заднем плане тусклые, но художник добавил контраст на бороды прислуг, из-за чего фигуры не теряются. В. Г. Шварц не подражал работам современников, он сосредотачивался на будничной жизни эпохи.

Еще один известный художник-реалист, Н. П. Богданов-Бельский появился на свет в семье бедного крестьянина. О себе он говорил: «Богданов – сын бобылки, богом ей дан, Бельский – рожден в Бельском уезде». Благодаря московскому профессору Сергею Александровичу Рачинскому, Н. Богданов-Бельский окончил сельскую школу и школу рисунка, живописи и иконописи. Став взрослым, художник уделял много времени деревенским ребятам, таким же, каким когда-то был он сам. В его куртке с глубокими карманами всякий раз имелись сладости, орешки или леденцы. Дети, чувствуя тепло, проявляли к нему особенную любовь,

всегда были счастливы приглашению в его дом на портретные зарисовки, каждый хотел позировать художнику, чтобы появиться на его полотнах. После завершения картин, художник мальчикам дарил рубашки, а девочками красивые платочки с узорами [3].

В одном из успешных произведений Богданова-Бельского «У дверей школы» написанном в 1897 году, художник изображает себя в детстве. К этому произведению создан ряд этюдов, посвященных школе: «Устный счет», «Воскресное чтение в сельской школе». В картине «У дверей школы» мы отчетливо видим школьный класс, небольшое деревянное помещение, старые деревянные парты, на стене висит географическая карта, в классе стоит доска, которая слегка процарапана мелом, какие-то карточки, которые учитель принес показать ребятам. Деревенские дети внимательно слушают учителя, это говорит об их стремлении учиться, познавать новое, об уважении к учителю. В углу класса можно рассмотреть полочки с иконами, украшенными рушником, это также говорит о большой вере художника[4].

В картине «У дверей школы» на пороге стоит мальчишка, который то ли боится, то ли стесняется своего внешнего вида, чтобы зайти в класс. Видно, как мальчик хочет учиться, но он не осмеливается зайти в класс, и, стоя на пороге, наблюдает за происходящим. Мальчик одет очень бедно, в картине очень трепетно описано его волнение. Потрепанный кафтан, дырявые штанишки, грязные лапти, создается впечатление что эта одежда передавалась из поколения в поколение. Аккуратно выглядят волосы ребенка, в руках у него кепочка, которую он снял, зайдя в свою школу. На его спине свисают две сумки, можно предположить, что в сумке находятся не книги, а еда, которую мальчик несет домой [5].

В картине «Устный счет» в середине композиции изображен мальчик, имя которого Ваня Ростунов, он разносил письма в шапке. Действие происходит в классе на уроке арифметики, на доске изображен пример. Одиннадцать ребят пытаются решить поставленную задачу, но один из них

все-таки сумел решить и на ушко говорит свой ответ учителю. Эта картина посвящена школьному учителю художника, он изображен в кругу своих учеников. Цветовая палитра картины очень теплая, она создает впечатление уюта, тут показаны доброта и простота русского народа.

Картины художника излучают тепло, доброту, внимательное отношение к детям. Сегодня. К сожалению, работы Богданова-Бельского незаслуженно забыты и редко репродуцируются. В «Энциклопедический словарь русских художников» его имя так же не попало.

Выводы. Творчество русских художников-передвижников представляет собой значительный пласт в истории искусства, не только в связи с высочайшим мастерством живописцев, но и благодаря тому, что в их картинах изображены реалистические сцены русской истории, позволяющие современным зрителям получить представление о событиях, быте, укладе, образах прошлого. В работах В. Г. Шварца и Н. П. Богданова-Бельского представлены сцены из жизни разных социальных слоев, однако общим в них является внимательное отношение к деталям, тонкая наблюдательность, психологизм образов, реалистичная трактовка.

Список литературы

1. Манин В. С. Русская живопись XIX века. – М., 2005.
2. Алленов М. М. История русского искусства. Искусство XX века. М.: Белый город, 2008.
3. Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке/ Сост., вступ. Ст. и коммент. В. М. Володарского. – 3-е изд. – М.: Республика, 1999. – 448 с.
4. Плотников В. И. История русского искусства. – М.: «Изобразительное искусство», 1980. – 397 с.
5. Савицкая Т. А. Художники-передвижники. – М.: Издательство «Изобразительное искусство», 1975. – 203 с.