

УДК: 7.036.1

Котляр Е.Р.

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

Шевцова А. М.

*Студентка 3 курса
кафедры Декоративного искусства ГБОУВОРК
«Крымский инженерно-педагогический университет»*

**ТВОРЧЕСТВО К.Е. МАКОВСКОГО В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ИСКУССТВА XIX в.**

Аннотация. В данной статье рассматривается творчество выдающегося художника-передвижника К. Е. Маковского в контексте реалистических тенденций в русском искусстве второй пол. XIX в., которое составило целую эпоху в развитии русской дореволюционной культуры. Глубоко национальное, идейное и правдивое, проникнутое духом демократизма и гуманности, оно получило всемирное признание.

Ключевые слова: К. Е. Маковский, художники-передвижники, реализм, русская живопись.

Kotlyar Elena

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

Shevtcova Aleksandra

*3-year student
of the Department of Decorative Art of the
"Crimean Engineering and Pedagogical University"*

CREATIVITY OF KONSTANTIN MAKOVSKY IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF REALISTIC ART OF THE XIX CENTURY

Annotation. In this article, the creativity of the outstanding artist-traitor Konstantin Makovsky is considered in the context of realistic trends in Russian art of the second half. XIX century, which amounted to a whole era in the development of Russian pre-revolutionary culture. Deeply national, ideological and truthful, imbued with the spirit of democracy and humanity, it has received worldwide recognition.

Key words: Konstantin Makovsky, peredvizhniki, realism, Russian painting.

Искусство второй половины XIX в. было идеологически разделено на два русла: первое брало начало в Академии Художеств и носило статус официального, признанного царской властью, но, по сути, не отражало окружающую действительность, выбирая мифологические мотивы и приукрашенные портреты знати. Другое направление, выросшее вне академии, реалистично изображало окружающую жизнь различных сословий.

Основными жанрами в реализме были: портрет, исторические и религиозные сюжеты. Объектом изображения нового направления становится жизнь народа. Таким образом, художники, работы которых принадлежат к этой группе, невольно становятся участниками в общенациональном освободительном движении. Ярким проявлением борьбы за демократическое искусство становится «Бунт четырнадцати», когда группа художников, протестующих против официального «выхолощенного» искусства, выходит из Академии, организовывая во многих городах свои «передвижные выставки». Сообщество этих художников получило название «Товарищество передвижных выставок». Во главе группы стоял И. Н. Крамской. Его товарищами были Б. Б. Вениг, Н. Д. Дмитриев, А. Д. Литовченко, А. И. Корзухин, И. С. Шустов,

А. И. Морозов, Ф. С. Журавлёв, К. В. Лемох, А. К. Григорьев, М. И. Песков, Н. П. Петров, В. П. Крейтан и, конечно, К. Е. Маковский [2; 1, с.14].

Русский живописец Константин Егорович Маковский был одним из участников Товарищества художников-передвижников. Художник родился 20 июня 1839 года в Москве. В семье Маковского искусству уделялось особое место, ведь его отец – Егор Иванович, был художником-любителем, одним из основателей «натурного класса» на Большой Никитской, который после 1865 года стал Московским училищем живописи, ваяния и зодчества [4, с. 3]. Именно Егор Маковский воспитал в своих детях любовь к искусству. Так, Константин обязан своим талантом в творчестве именно отцу.

Значительных успехов художник достиг во время учебы в академии: ежегодно Маковский получал по медали за мастерство своих работ. Маковский уже в юности писал портреты для знатных особ и получил особое внимание со стороны русского императора. Он выполнил огромное количество заказных портретов людей, приближённых к императору – графа Н. Н. Муравьёва-Амурского, графа В. А. Адлерберга, герцога Н. М. Лейхтенбергского и др. [3, с. 7].

Константин Маковский становится одним из самых модных и известных портретистов в России, мастером светского заказного портрета. Сам художник с лёгкой иронией писал об этом периоде своего творчества: «Лучшие красавицы наперебой позировали мне... Я зарабатывал громадные деньги, жил с царственной роскошью и успел написать несметное количество картин, декоративных панно, портретов, этюдов и акварелей» [5, с. 2]. О Маковском недаром вспоминали, что он «держался большим баринком, ходил чуть ли не в боярском костюме, выдерживал тон знатного мастера, зарабатывал большие деньги и умел их проживать».

Впоследствии художник уделяет особое внимание семейным портретам, данная тематика сблизила его с работами импрессиониста

Ренуара. Любовь к семье вдохновляла художника, и Маковский часто использовал в качестве моделей для своих полотен жену и детей. В творчестве художника в большей степени стали преобладать семейные портреты, наиболее известны следующие работы: «Портрет Ю. П. Маковской» (1881), «В мастерской художника» (1881), «Портрет детей художника» (1882), «Семейный портрет» (1882).

Константин Маковский активно участвовал в художественных передвижных выставках, но сильно отошёл к салонному искусству, работая в большей мере над академической живописью. В 1883 году Маковский прекратил общение с передвижниками, так как посчитал необходимостью выставить свою картину «Боярский свадебный пир в XVII веке» на зарубежной выставке, а не на передвижной. Данная ситуация сильно противоречила изначальной цели Товарищества художников-передвижников: стремление достичь независимости от Академии Художеств и строго придерживаться собственной творческой философии [1, с. 10]. Своим поступком Маковский показал свою лояльность в противовес принципиальности взглядов художников-передвижников, что и не понравилось председателю Товарищества – И. Крамскому, который позже высказывался о Константине Маковском только негативно.

Русские художники по-разному относились к зарубежным выставкам, но для этого были основания. В конце XIX века на международных выставках часто занижали работы русских живописцев, считая их подражательными, вследствие чего русские мастера не стремились выставляться за границей. Но те, кто хотел предоставить свою работу на Западе, выставляли лишь произведения, которые являлись отражением русской темы [1, с. 24]. Примером могут служить картины К. Е. Маковского «Боярский свадебный пир в XVII веке» (1883) и «Под венец» (1884), которые приняли с огромным восторгом. Они служили

экзотикой для западного искусства и пользовались успехом благодаря отображению народной культуры, костюмов и традиций.

После ухода из Товарищества художников-передвижников тема русских традиций XVII века стала одной из основных в работах К. Маковского. Это можно наблюдать в наиболее значимых произведениях мастера: «Боярский свадебный пир в XVII столетии» (1883), «Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем» (1886), «Смерть Ивана Грозного» (1888), «Одевание невесты к венцу» (1890), «Поцелуйный обряд» (1895).

Женские образы в традиционных русских костюмах XVII века стали способом выражения национальной идеи и были объединены с поиском русского идеала женской красоты. Часто такие образы у Маковского были более декоративными, нежели натурными: лица типичные с большими глазами, прямым носом и пухленькими маленькими губами. Такое сравнение схоже с характерным салонным академизмом. Известны одиночные и поясные портреты, а также «головки» девушек в русском головном уборе, художник писал их в «постпередвижническом» этапе своей жизни, к ним относятся: «Боярыня у окна» (1885), «Девушка в жемчужном ожерелье» (конец 1880-х – 1890-е), «Боярышня у окна (с прялкой)» (1890-е), «У околицы» (1890), «За прялкой» (конец 1890-х), «Русская красавица в кокошнике» (1890-е), «Русская красавица» (1900-е). Маковского особенно увлекал древнерусский мужской и женский костюм княжеской знати. Зачастую Маковскому приписывали особую скрупулёзность в подаче бытовых деталей. Перебор украшений в его картинах, несомненно, присутствует, но изображение этих давних предметов воссоздаёт быт тех времён, что было огромным достижением отечественного искусства – не копируя западных художников, создавать произведения на тему истории русского народа. Исторические аксессуары в соединении с познавательными сюжетами, живописностью образов вызвали полный восторг у зрителей, которые через картины Маковского

приобщались к познанию культуры предков, ведь коллекция художника способствовала распространению историзма, но в его театральной форме [3, с. 10]..

Константин Маковский ввёл в искусство свой новаторский метод работы: так как живописец был страстным коллекционером, предметы разных эпох и культур помогали ему полно воссоздать исторические события в картинах. Комнаты в его доме были обставлены старинным оружием, персидскими коврами, африканскими масками, клетками с птицами. В китайских фарфоровых вазах хранились кисти художника, столы были полны шкатулок из слоновой кости, диваны украшали множество подушек. В столовой во всю длину стоял шкаф, который был набит антикварными и историческими вещами: вышитой одеждой, украшениями и всевозможной утварью. Художник также продолжал традицию своего дома – часто устраивал дружеские встречи и семейные праздники в домашней обстановке, украшенной предметами его прекрасной коллекции. Среди гостей К. Маковского были И. К. Айвазовский, К. П. Брюллов, Н. Н. Ге, И. Е. Репин, И. И. Шишкин, А. Г. Рубинштейн и П. И. Чайковский [4, с. 15]..

В поздних работах Константин Маковский часто писал на бытовые темы, но при этом он проявил себя прекрасным рассказчиком и настоящим знатоком человеческого характера. За год до своей смерти К. Маковский написал замечательную картину «За чаем» (1914). Зритель наблюдает за девушкой, наряженной в древнерусский народный костюм, во время нехитрой трапезы, когда она используют блюдечко, чтобы быстрее остудить свежесваренный чай.

Выводы. Константин Егорович Маковский являлся одним из ярких представителей художников-передвижников, которые уже 80-90-е годы XIX в. приобрёл свою особую манеру письма. Художник создал ряд исторических картин из жизни боярской Руси XVII века, где с большой любовью и вниманием отобразил яркий быт, наряды того времени,

разнообразные предметы обихода, благодаря чему в картинах чётко передаётся достоверность эпохи. Произведения К. Е. Маковского еще при его жизни были востребованы как в России, так и на международных выставках.

За пять лет до смерти художник признался: «Я не зарыл своего Богом данного таланта в землю, но и не использовал его в той мере, в какой мог бы. Я слишком любил жизнь, и это мешало мне всецело отдаться искусству» [5, с. 4]. Действительно, многие задумки художника оказались нереализованными, но, тем не менее, творчество Константина Егоровича Маковского занимает особое место в русском искусстве среди художников-реалистов своего времени.

Список литературы

1. Варшавский Л. Р. Передвижники их происхождение и значение в русском искусстве. – Л.: «ОГИЗ-ИЗОГИЗ», 1937. – 20 с.
2. Гомберг-Вержбинская Э.П. Передвижники / Э.П. Гомберг-Вержбинская. – Л.: Ленинградское отделение издательства искусство, 1970. – 235с.: ил.
3. Жиглов В. И. Художник Константин Егорович Маковский. – СПб.: «Издательские решения», 2010. – 34 с.
4. Константин Маковский/ Автор-составитель Берницева В. – Киев: Директ-Медиа, 2011. – 48 с.: ил. – (Серия «Великие художники» том 60)
5. Люгниева Бехия. Константин Маковский. – Киев: «Самиздат», 2013. – 136с.