

ФЕНОМЕН ТВОРЧЕСТВА ХУДОЖНИКОВ-ПЕРЕДВИЖНИКОВ В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИННОВАЦИЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Му Кэ

*Аспирант, Московский государственный
академический художественный институт имени
В.И. Сурикова
Ke.mu@yahoo.com*

THE PHENOMENON OF THE CREATIVITY OF THE WANDERERS IN THE CONDITIONS OF SOCIO-CULTURAL INNOVATIONS OF THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY

Му Ке

Summary.The subject of analysis in this article is the phenomenon of the creativity of the Wanderers in the conditions of socio-cultural innovations of the second half of the nineteenth century. Attention is focused on the development of genres and styles of Russian painting of the period under study.

Achievement of the goal in the article became possible due to the study of the peculiarities of the creative heritage of the Peredvizhniki artists of the second half of the nineteenth century, the characteristics of specific personalities and their works. The features noted in the publication define a new stage in the development of the traditions of Russian genre painting. He was associated with the work of the Wanderers and artists close to them.

Keywords.Fine arts, artists-peredvizhniki, traditions, genre painting, sociocultural innovations, Russia, Russian art, creative heritage, genre, phenomenon.

Аннотация. Предметом анализа в настоящей статье является феномен творчества художников-передвижников в условиях социокультурных инноваций второй половины XIX века. Внимание акцентируется на развитии жанров и стилей русской живописи исследуемого периода.

Достижение цели в статье стало возможным благодаря изучению особенностей творческого наследия художников-передвижников второй половины XIX века, характеристике конкретных персоналий и их работ. Отмеченные в публикации особенности определяют новый этап в развитии традиций русской жанровой живописи. Он был связан с творчеством передвижников и близких к ним художников.

Ключевые слова. Изобразительное искусство, художники-передвижники, традиции, жанровая живопись, социокультурные инновации, Россия, русское искусство, творческое наследие, жанр, феномен.

Русское изобразительное искусство XIX века в целом и второй половины, в частности, его традиции, социально-культурные условия развития, творческое наследие художников-передвижников неоднократно изучались отечественными изыскателями. Так, интерес представляют исследования, вышедшие в первой половине XX века, авторами которых являются М. Б. Аптекарь, А. Н. Бенуа, И. В. Гинзбург, Л. А. Динцес, Г. Жидков, И. С. Зильберштейн, С. Н. Кондаков, О. А. Ляскова, В. А. Никольский, А. В. Половцев, Е. В. Сахарова, Н. Н. Серебряков, П. П. Соколов, В. В. Стасов, Л. М. Тарасов, К. А. Ухтомский, А. А. Федоров-Давыдов, В. М. Фриче и другие.

Во второй половине XX века многие важные аспекты были изложены в X томе «Истории русского искусства» (главы, написанные Д. З. Коган, В. Н. Петровым, Р. С. Кауфманом, Д. В. Сарабяновым, Е. Б. Муриной), в сборнике «Русская художественная культура конца XIX — нача-

ла XX века» (статьи А. А. Сидорова, Ю. С. Калашникова, Г. Ю. Стернина и др.), в книге Г. Ю. Стернина «Художественная жизнь России на рубеже XIX–XX веков», а также в исследовании О. А. Лясковской «Пленэр в русской живописи XIX века».

Свою лепту в изучение отечественной живописи второй половины XIX во второй половине XX века внесли Б. В. Асафьев, Э. М. Белютин, Е. А. Борисова, А. Г. Верещагина, П. П. Гайденко, И. В. Гинзбург, Т. Н. Горина, Р. В. Дановская, А. Н. Изергина, Л. И. Иовлева, Е. И. Кириченко, Т. М. Ковалевская, Ф. С. Мальцева, М. О. Микешин, М. Б. Милотворская, Я. Д. Минченков, Н. М. Молева, Е. В. Нестерова, А. П. Остроумова-Лебедева, Н. А. Прахов, И. Н. Пунина, И. Е. Репин, Г. Г. Седова, В. В. Стасов и другие авторы.

Следовательно, вопросы формирования и развития русской живописи в XIX веке неоднократно становились

предметом исследования отечественных ученых. Известны их труды, которые имеют большую ценность, как в российском, так и зарубежном искусствоведении. Однако еще мало изученным остается феномен творчества художников-передвижников в условиях социокультурных инноваций второй половины XIX века. Именно этот фактор является фундаментальным в настоящей статье и аргументирует ее новизну.

Как известно, Россия испытала колоссальный социокультурный конфликт в начале 1860-х годов [1, с. 59]. В 1861 году крепостные были освобождены и, в результате, такие экономические сдвиги радикализировали ряд молодых интеллектуалов в России. В 1863 году четырнадцать студентов в Российской Императорской Академии художеств отказались участвовать в ежегодном конкурсе золотых медалей. Их поступок имел последствия, поскольку такое поведение молодых художников означало отказ от царского правительства. В результате многие из этих художников были вынуждены организовывать собственные выставки после того, как получили разрешение на получение дохода, необходимого для продолжения своей карьеры.

В 1863 году группа из четырнадцати студентов решила покинуть Императорскую Академию Искусств. Студенты обнаружили, что правила Академии ограничены. Учителя были консервативны, а в Академии существовало строгое разделение между высоким и низким искусством. Стремясь принести искусство людям, студенты сформировали независимое художественное общество — Петербургский кооператив художников (Артель).

В 1870 году передвижники, уже утвержденные правительством как Товарищество, начали трудиться с целью, чтобы дать людям из провинции возможность следить за достижениями русского искусства и научить соотечественников ценить искусство. Товарищество демонстрировало независимость от государственной поддержки и популяризовало искусство, которое иллюстрировало современную жизнь людей из Москвы и Санкт-Петербурга, в провинции.

Первая выставка «Передвижники» открылась в Санкт-Петербурге, в ноябре 1871 года, а затем отправилась в Москву в начале 1872 года [5]. Ее встретили незамедлительные признания со стороны влиятельных критиков, таких как, В.В. Стасов, провозгласивший этот феномен рассветом нового дня для русского искусства.

Выставки художников-передвижников вызвали любопытство в российском обществе. Первую выставку представили только в четырех городах, в общей сложности ее оценили 30527 посетителей. Но к 1877 году вы-

ставки стали еще популярнее и привлекали уже более 40000 посетителей в год, отправляясь в восемь или более городов.

Многие из «Передвижников» получили известность за свое изображение русской земли. Концепция Родины, Отечества всегда была важным фактором в концепции русской национальной идентичности, но редко изображалась в изобразительном искусстве. Работа «Грачи прилетели» (1871) А. Саврасова вызвала сенсацию за его чувствительное изображение русской деревни. Кроме того, изображения И.И. Шишкиным русского леса и ослепительные образы лунных ночей А.И. Куинджи отметили красоту разных регионов Российской империи [6].

Несмотря на популярность пейзажной тематики в произведениях искусства, критики утверждали, что пейзажная живопись не может продвигать прогрессивные политические идеи и что это элитарное искусство. Например, тот же В.В. Стасов и другие критики требовали, чтобы ландшафты включали в себя социальный комментарий и рассматривали тяготы жизни в стране. «Владимирка» Исаака Левитана является одним из примеров попытки ответить на эти обвинения, вливая пейзажную живопись в политическое содержание [9, с. 39]. Этот, казалось бы, непритязательный ландшафт был бы признан большинством российских зрителей как путь, по которому заключенные были отправлены в ссылку в Сибирь.

Некоторые передвижники в работах изображали откровенно политическую проблематику. Такими, например, стали монументальные Волжские барж-путешественники Ильи Репина, которые воспроизвели бесчеловечные условия, в которых эти люди работали [11].

Во второй половине 1880-х годов представители Товарищества постепенно начали терять статус прогрессивной оппозиционной группы [13]. Более того, семья царя начала посещать выставки и покупать картины, а некоторые художники-передвижники, такие как И. Репин и В. Поленов, даже были приглашены присоединиться к Императорской Академии художеств — именно к тому институту, против которого многие из передвижников восстали всего 20 лет назад. Младшие русские художники Товарищества вскоре обратились к изучению и изображению местных традиций и западной творческой практики, чтобы сформировать путь для современного русского искусства.

Несмотря на это институциональное признание, передвижники продолжали существовать как организация до 1923 года. Затем некоторые члены присоединились к Ассоциации художников революционной России («Ассоциация художников-революционеров России»). Впоследствии советские критики характеризуют пере-

движников как политически прогрессивных личностей, приветствуя их как предшественников социалистического реализма [7, с. 205].

С 1871 по 1923 год общество организовало 48 передвижных выставок в Санкт-Петербурге и Москве, после чего их показали в Киеве, Харькове, Казани, Орле, Риге, Одессе и других городах [14, с. 255].

Художники-передвижники находились под влиянием публичных взглядов литературных критиков В. Белинского и Н. Чернышевского, оба из которых поддерживали либеральные идеи. В 1863 году, почти сразу после освобождения крепостных, идеи Н. Чернышевского были реализованы с помощью передвижников, которые выразили известную славянофильско-популистскую идею о том, что у России есть отличительная, скромная, внутренняя красота, отображенная на холстах художников [3].

Феномен творчества передвижников заключался в том, что «они изображали многогранные аспекты общественной жизни, часто критикуя социальную несправедливость» [12]. Однако их искусство показало не только нищету социума, но и красоту народного образа жизни; не только страдания, но стойкость и силу персонажей. Передвижники осудили русские аристократические приказы и самодержавное правительство в их гуманистическом искусстве. Они изображали эмансипационное движение русского народа с сочувствием, раскрывали специфику социально-городской жизни, а позже использовали историческое искусство, чтобы изобразить простых людей.

Во время расцвета (1870–1890) Товарищество развивалось с более естественными взглядами на правду жизни и свободным ее изображением в работах. В отличие от традиционной темной палитры того времени, передвижники выбрали более легкую палитру со свободной манерой в своей технике рисования. Товарищество объединило большинство талантливых художников страны. Более того, среди передвижников были художники Украины, Латвии и Армении. П. М. Третьяков показал работу

этих художников в своей галерее, дав им важную материальную и моральную поддержку [8, с. 72].

Передвижники рисовали пейзажи, чтобы исследовать красоту своей страны и побуждать простых людей любить и сохранять ее. И. Левитан однажды сказал: «Я представляю себе такую грациозность на нашей русской земле — переполненные реки, оживляющие все. Нет страны, более красивой, чем Россия!» [10, с. 107]. Передвижники придавали национальным пейзажам особый самобытный колорит, поэтому люди других народов могли без труда распознать русский пейзаж. Следовательно, пейзажи передвижников являются символическими воплощениями русской национальности и традиционности.

Обычные русские люди в то время не могли позволить себе ехать в Москву или Санкт-Петербург, поэтому популяризация русского искусства передвижниками знакомила их с рядом шедевров русской живописи. Даже сейчас издатели используют репродукции в учебниках как визуальный символ национальной культурной идентичности [15].

Последняя 48-я выставка Товарищества в 1923 году была последней. Большинство членов присоединилось к Ассоциации художников революционной России (АХРР) [2]. Его участники воспитывались и творчески формировались на традициях «Передвижников», стремились создавать произведения искусства, доступные для простых людей и добросовестно отражающие правду советского общества» [4].

Таким образом, передвижники — группа русских художников-реалистов, которые создали Товарищество передвижных художественных выставок художников в знак протеста против академических ограничений в изобразительном искусстве. Феномен этого Товарищества заключался не только в создании искусства, которое представляло неподготовленное представление о современной жизни в России, но и для вывода искусства из столиц также в деревню, для всех людей, то есть — формировании искусства для всей российской нации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Алленов М. Русское искусство XVIII начала XX века / М. М. Алленов. — М., 2000. — 320 с.
2. Ассоциация художников революционной России / А. Барагамян, гл. ред. изд-ва «Директ-Медиа». — М.: ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда», 2011. — 48 с. — (Великие художники, т. 97).
3. Ван Пин. Вклад художников-передвижников в становление реализма как новой системы мировоззрения в искусстве XIX века / Ван Пин [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/vklad-hudozhnikov-peredvizhnikov-v-stanovlenie-realizma-kak-novoy-sistemy-mirovozzreniya-v-iskusstve-xix-veka> (дата обращения — 27 августа 2017 года)
4. Доннелли Майкл Е. Бессмертные передвижники. Русская галерея картин [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.russianpaintings.net/> (дата обращения — 26 августа 2017 года)

5. Дрегуляс Г. Открытие первой выставки Товарищества передвижных художественных выставок / Галина Дрегуляс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://opeterburge.ru/history-146-226.html> (дата обращения — 26 августа 2017 года)
6. Знаменитые художники-передвижники [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.art-portrets.ru/hudojniki_peredvizniki.html (дата обращения — 28 августа 2017 года)
7. Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа / С. В. Иванов. СПб: НП — Принт, 2007. — 450 с.
8. Ненарокомова И. Павел Третьяков и его галерея / И. Ненарокомова. — М.: Арт-Родник, 1998. — 256 с.
9. Петров В. Исаак Левитан / В. А. Петров. — М.: Белый город, 2000. — 87 с.
10. Подушков Д. Л. (составитель), Воробьев В. М. (научный редактор). Знаменитые россияне в истории Удомельского края. Тверь: СФК-офис 2009. — 416 с.
11. Репин И. Далёкое и близкое / И. Е. Репин. — М., 2002. — 400 с.
12. Товарищество передвижных художественных выставок [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://art19.info/peredvizniki/> (дата обращения — 27 августа 2017 года)
13. Толстова А. Подвинуть передвижников / А. Толстова. — 18 февраля 2016 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.theartnewspaper.ru/posts/2661/?fb_comment_id=1151432161563796_1153448941362118#f25c981c0da97 (дата обращения — 26 августа 2017 года)
14. Эли Кристофер (2000). Критики на родной земле: ландшафт и противоречивые идеи национальности в Имперской России // Ойкумена. — 2000. — 7 (3). — С. 253–270.
15. Brooks Jeffrey. The Russian nation imagined: the peoples of Russia as seen in popular imagery, 1860–1890s // Journal of social history. — 2010, 43 (3). — P. 535–557.

© Му Кэ (Ke.mu@yahoo.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова