Оглавление

Введение

Глава 1. Краткая характеристика творчества Павла Андреевича

Глава 2. Федотовская традиция в 1850-1860х годах позапрошлого века

Заключение

Список использованной литературы

Введение

В конце XVIII и первой половине XIX столетия русский бытовой жанр формируется как самостоятельный вид изобразительного искусства. Определяются его идейные концепции и художественный язык. Идет становление типовой жанровой картины, приемов раскрытия бытовой темы, наконец, появляются художники, полностью посвящающие свое творчество жанровой живописи. Именно по этому пути в 1860-80х годах пойдут поиски лучших живописцев, изображающих современную им жизнь.

Во второй половине XIX века складывается собственно жанровая картина. В 20х годах у Александра Гавриловича Венецианова последняя статична, немноголюдна, содержит простой сюжет.

Крупнейшим русским жанристом, "корифеем русского бытового жанра" этого времени стал Павел Андреевич Федотов. Именно он ввел в русский бытовой жанр критический анализ окружавшей его общественной действительности, стремясь раскрыть противоречия и пороки, раздиравшие русское общество того времени.

Павел Андреевич явился родоначальником, предтечей нового направления в искусстве. Он был единственным живописцем второй половины XIX века, открывшим новый метод, которому суждено было лечь в основу творчества художников последующих поколений.

Однако само положение Федотова в истории русской живописи было довольно сложным. Павел Андреевич, обличитель и аналитик, давший жизнь критическому реализму в русском изобразительном искусстве, не боявшийся поучать, выступает в своем позднем творчестве романтиком, находящим красоту в реальном мире. Тем самым живописец определял одну из последних вспышек романтизма в русской живописи. Подобная двойственность творчества Павла Андреевича определила дальнейшую жизнь творческого наследия живописца.

Именно творческую традицию 1850-60х годов XIX века, а точнее ее анализ, автор ставит целью данной работы.

Насколько сильным было влияние П. А. Федотова на художников следующего поколения? В чем оно проявлялось? Кто именно наследовал, и как это отражалось в работах последователя? Какие методы, идеи, сюжеты Павла Андреевича были востребованы?

Вопрос о традициях Федотова в русской живописи XIX века в российской историографии достаточно подробно изучен. Этой проблеме уделяли внимание многие исследователи, начиная с современников художника. Одним из авторов, освятившим данный вопрос, является Галина Константиновна Леонтьева. В первой части своей работы "Павел Андреевич Федотов. Основные проблемы творчества", вышедшей в свет в 1962 году, Галина Константиновна анализирует само творчество художника, а во второй – влияние последнего на русскую живопись, журналистику, общественную мысль в 1850-60х годах XIX века.

Дмитрий Владимирович Сарабьянов, автор великолепной монографии "Павел Федотов", в своей работе "П. А. Федотов и русская художественная культура 40х годов XIX века" затрагивает вопрос о последователях Федотова во второй половине XIX века.

Также существуют Интернет-сайты, посвященные творчеству Павла Андреевича Федотова; но ценной информации в них мало, и чаще она неполная, разрозненная и не всегда достоверная.

Работа состоит из двух глав. В первой главе автор хотел бы кратко осветить основные этапы творчества П. А. Федотова, давая небольшой анализ последних. Эта часть работы представляется автору необходимой, т.к. проанализировать влияние творчества художника на последующие тенденции русской живописи без освещения творчества самого художника довольно трудно.

Вторая глава посвящена краткой характеристике работ отдельных русских живописцев 1850-1860х гг, в которых наиболее ярко проявляются черты творчества Павла Андреевича Федотова.

Глава 1. Краткая характеристика творчества Павла Андреевича

Павел Андреевич Федотов пришел в искусство уже взрослым человеком: решив полностью посвятить себя живописи, он подает в отставку, тем самым завершая свою военную карьеру.

Первые попытки рисовать Павел Андреевич осуществляет в середине 1830х годов: он пробует неумелой еще рукой запечатлевать все, что видит вокруг себя ежедневно – лица товарищей по службе, жизненные сцены из своих будней, тем самым начиная свой творческий путь с непосредственного наблюдения жизни.

Основная тема творчества Федотова – "судьба маленького человека". Сюжеты своих произведений он берет из окружавшей его действительности, рисуя портреты и бытовые сцены из жизни купцов, мелких чиновников, военных (т. к. сам служил), мещан. Работы Федотова - кусочек настоящей, непарадной жизни обычного человека, живущего в России в середине XIX века. Человека со своими пороками и слабостями, что художник, разумеется, не преминул подчеркнуть. Павел Андреевич обличал, порицал, иронизировал над окружающими его людьми, умея, самое главное, достоверно показать, раскрыть образы, типажи этих людей.

В 1840х годах Павел Андреевич задумывает и выполняет серию нравственно – критических сепий: "Первое утро обманутого молодого" (1842-1844), "Мышеловка" (1846), "Болезнь Фидельки", "Смерть Фидельки" (1844) и др.

Прежде чем приступить к работе над композицией, П. А. Федотов тщательно представляет себе то пространство, в котором будут жить и действовать его герои. В процессе подготовительной работы художник неоднократно меняет композицию, распланировку сепии. Он старается четко и логично скомпоновать фигуры людей, предметы, добираясь до каждой мелкой детали и тщательно продумывая положение последней.

Уже в ранних работах Павел Андреевич особое внимание уделяет композиции движения. Он добивается исключительной связности движения рук, слаженности поз, точности поворотов фигур – движение вырисовывается в четкий и слаженный узор отдельных элементов.

Для П. А. Федотова все герои его работ одинаково важны: смысловая нагрузка сюжета распределяется примерно одинаково между всеми персонажами. Тщательное, особое внимание к каждому герою – важная черта творчества Павла Андреевича. Так, например, фигуре мальчика, просящего мать купить ему игрушку (сепия "Модный магазин", 1844-1846), казалось бы, персонажа второстепенного, Федотов делает около полутора десятков набросков.

В неустанных поисках натуры, в бесконечном множестве набросков Павел Андреевич шлифует образы своих героев. В сепиях он делает первые попытки психологической и социальной характеристики своих персонажей, с огромным упорством ища способы выражения внутреннего состояния и общественного положения людей в их мимике, позах, одежде, которую они носят, обстановке, которая их окружает. Всё, всё, каждая мелкая деталь имеет свое значение, дополняет и углубляет сюжет картины.

В своих сепиях художник, исходя из натуры, идет к откровенному шаржу, сознательному усилению и подчеркиванию , карикатуре неприятных черт своих персонажей.

Одни из наиболее значительных работ Павла Андреевича, три картины маслом - "Свежий кавалер" (1846), "Разборчивая невеста" (1847), "Сватовство майора" (1848) – были представлены на академической выставке 1849 года.

В этих картинах, как и всегда, Павел Андреевич придает большое значение детали. Его герои обыденны, они живут в узком житейском кругу, и мир вещей – домашняя обстановка, одежда героев, предметы быта – имеет первостепенное значение в их характеристике. В "Сватовстве майора" все детали интерьера настоящие, действительно существовавшие вещи. Даже бутылку шампанского и кулебяку, определенные, а не какие-нибудь, художник специально приобретает для своей картины.

Созданию картин предшествовала огромная подготовительная работа. Десятки набросков, в которых живописец ищет композицию сцены, образы главных героев, выверяет позы последних, их состояние, место на поверхности холста. Чтобы найти подходящие натуры, Павел Андреевич много гулял по городу, толкался на рынках, заходил в разнообразные служебные конторы. Он неоднократно меняет жесты рук, мимику лица, наклоны головы своих персонажей.

В своих произведениях Павел Андреевич добивается обобщенной характеристики образов, поэтому критика персонажей в его картинах выливается в критику социального строя, их породившего, выработавшего их характер, обусловившего их психологию. Поистине поразительно умение Павла Андреевича в единичном, как бы случайном, выразить общее, закономерное, типичное.

В произведениях, созданных Федотовым в последний период его творчества, задачи искусства, идеи, сюжеты самих картин меняются. Теперь для художника становится более важным не обличение частных случаев общественных пороков людей, но "создание остротрагедийных образов, обнажающих уродливое состояние социального строя в целом" в императорской России.

Последние произведения Павла Андреевича отличаются особенной глубиной постижения человеческого характера; духовной насыщенностью образов. Обыденные, казалось бы, жизненные явления глубоко осмыслены, философски обобщены. В последних картинах художник явно тяготеет к однофигурной композиции, соответственно, возрастает глубина психологической характеристики героя. А вместе с тем усложняется и процесс работы над образом персонажа. Центральные работы этого периода - "Анкор, еще, анкор!" (1850-1851), "Игроки" (1852), "Вдовушка" (1851). В последних работах Федотова хорошо видно, что художник в совершенстве овладел живописным мастерством, цвет в его произведениях помогает раскрытию замысла, активно участвует в восприятии зрителем изображаемого. Особенно важную эмоциональную роль играет колорит в картине "Анкор, еще, анкор!". Тревожная, напряженная цветовая гамма – сочетание теплых красновато-коричневых тонов интерьера и холодного ярко-синего квадратика неба в окне замечательно помогает передать характер замысла произведения. В любой работе Павла Андреевича, будь то рисунок с оригинала, набросок натуры или любая деталь интерьера в картине есть печать строгой требовательности художника к себе, его тщательности. Одна из самых важных особенностей творческого метода Федотова – огромная роль наблюдения в творческом процессе.

Павел Андреевич, посвятивший свое творчество бытовому жанру, являлся одним из первых русских художников, глубоко отражавших действительность в русском искусстве. Используя достижения в области бытового жанра Венецианова и его школы, он создает бытовой жанр критической направленности. Взяв от Академии навыки профессионального мастерства, Федотов, тем не менее, становится в оппозицию официальному академическому искусству. В зрелых работах живописца намечался переход от критики отдельных лиц к обличению социальных причин тех явлений, о которых он повествует. Идейной глубиной, жизненностью, силой художественной выразительности своих произведений П. А. Федотов открыл новую страницу в русском изобразительном искусстве – критический реализм.

Глава 2. Федотовская традиция в 1850-1860х годах позапрошлого века

Жанристы второй половины XIX века могли с полным основанием искать истоки своего творчества в работах П. .А. Федотова. Сам Павел Андреевич был одинок в своей борьбе за новое направление в русском искусстве. Те художники, которые его окружали, школы не составили. В 1850е годы федотовская традиция с трудом "пробивалась", временами практически сходя на нет. В 1860х годах, с наступлением нового времени и появлением новых художников, его традиция воскресла, оживилась, расцвела во всем своем великолепии. Живопись Павла Андреевича являлась закономерной для общего развития русской художественной культуры в целом в тот период. Федотов внезапно оказался у истоков целого большого периода истории русской живописи.

Одним из примеров развития темы федотовской "Вдовушки" является картина В. Смирнова "Продажа имущества" (1850е): молодая, скромно одетая женщина продает татарину-старьевщику свои наряды, оставшиеся от ее прежней, обеспеченной жизни.

Чрезвычайно близкими произведениям Павла Андреевича; почти повторяющими по сюжету, типажам и развитию ситуации сепию Федотова "Мышеловка", являются работы Николая Густавовича Шильдера "Насильный брак" и, особенно, "Искушение" (1857). И там и здесь отвратительная, развязная, наглая сводня обольщает подарками молодую, бедно одетую девушку – единственную опору больной матери. Как и у Федотова, действие происходит в подвале, а в открытую дверь в полутьме видна фигура соблазнителя.

Ранние произведения Л.Ф. Чернышева "Прощание отъезжающего офицера с семейством" (1850) и "Благословение жениха и невесты" (1851) восходят к Федотову, но очень сильно уступают ему в глубине, остроте трактовки сюжета. Свободная, непринужденная компоновка персонажей Чернышева является следствием федотовского влияния. В "Благословении жениха и невесты" есть целый ряд композиционных особенностей, характерных для Павла Андреевича. План – большая полутемная комната, освещенная со стороны зрителя, в центре – главные персонажи, освещенные более других (отец, жених и невеста), по сторонам - остальные действующие лица, развивающие сюжет. В глубине – открытая дверь в более светлую комнату, где видны приготовления к поздравлению обрученных – слуги несут шампанское и бокалы. В итоге буквально все в композиции этого произведения напоминает "Сватовство майора".

Следует добавить, что Чернышев, продолжая федотовское направление, не углубляет его, как и большинство жанристов 50х годов XIX века. "Это таланты неизмеримо меньшие по масштабу, они не поднимаются до федотовской глубины анализа действительности", до его художественного мастерства.

Тем не менее, уступая остроте сатиры, глубинному понимаю Павла Андреевича сущности жизни, русская реалистическая живопись 1850х годов сохраняет и накапливает опыт правдивого изображения действительности.

Многое из федотовского наследия было по праву оценено и воспринято "шестидесятниками". Василий Григорьевич Перов, подобно Павлу Андреевичу, большое внимание уделял отдельным деталям картины. В его ранних произведениях вещи помогают передать зрителю каждодневность и обыденность живописуемых сцен, погрузить нас в атмосферу того дома, той семьи, той жизни, которые являются объектами повествования.

Нелепая, самодовольная фигура сына дьячка, впервые примеряющего чиновничий мундир ("Первый чин", 1860) заставляет вспомнить героя картины Павла Андреевича "Утро чиновника, получившего первый крест". Здесь так же умело обыграны детали, помогающие раскрыть биографию "героя". Этот персонаж как будто родственник федотовскому "кавалеру". Однако образ будущего чинуши у Перова более социально обобщен.

Василий Григорьевич считается продолжателем федотовской традиции. С произведениями Федотова его роднит сатирическая заостренность, обличительная направленность творчества, художественный прием развернутого повествования. Картины Перова большей социальной остротой (например, в таких работах как "Проповедь на селе" 1861ого года или "Приезд гувернантки в купеческий дом" 1866ого года. Отметим, что сюжет "Приезда гувернантки в купеческий дом" опять же возвращает нас к федотовскому "Сватовству майора"), в то время как художественное качество его работ не столь ярко, как у Павла Андреевича.

В дальнейшем Перов, как и Федотов, от подробного повествования перейдет к эмоциональному, образному раскрытию темы трагической судьбы "маленького человека".

Другого живописца 60х годов XIX века, А. Л. Юшанова, также читают продолжателем федотовской традиции. Сюжет его картины "Проводы начальника" (1864) близок к замыслу ранней федотовской сепии "Передняя частного пристава накануне большого праздника" (1840е гг.), и представляет собой описание жизни и быта чиновника средней руки. В чиновниках "Проводов…" явно обнаруживается сходство с героями произведений Павла Андреевича, а сюжет так же раскрывается путем контрастного противопоставления образов начальника и подчиненных. Сходство видно и в изящном рисунке Юшанова, и в приеме передачи света более яркой краской, и в мотиве открытых дверей, использованных для расширения действия, показа его одномоментности. Художник являлся несомненным продолжателем федотовской традиции жанрово-сатирических картин.

В картине "Торг" (1866) Н. В. Неврева ярко ощутимы федотовские мотивы, что проявилось и в выборе сюжета, и в подробности повествования, и в особенной значительности аксессуаров, и в приеме разбивки композиции на отдельные группы, каждая из которых развивает определенную сюжетную линию.

П. М. Шмельков начинал с подражания Федотову. Его произведение "Сборы в театр" было создано в год федотовской выставки (1850), оно ясно говорит о том, что художник следовал федотовским сепиям 1840х гг.

Заключение

Имя Павла Андреевича Федотова осталось навеки одним из самых славных имен в истории русского искусства. Он открыл новую, ещё никем до него не тронутую в нашей живописи жилу национальности и сатиры, первый из всех художников показал пример удачной её разработки и оставил её в наследство возникшим после него талантам.

В 50х годах XIX века художники-жанристы, тесно соприкасаясь с Павлом Андреевичем выбором тем, общей творческой тенденцией, все же не дотягивали до федотовского уровня осмысления жизни, аналитического видения ее трагедии или порочности. Их моральные метания несколько наивны (но искренни), в основном это "сочувственные зарисовки из бытовой жизни средних слоев населения".

Начиная с 60х годов XIX столетия, Федотовская традиция становится чем-то само собой разумеющимся. Жанровая картина с сложным и разветвленным сюжетом окончательно утверждается в правах. Разумеется, она все время менялась, но сам ее тип был устойчивым; и восходил он к творчеству П. А. Федотова.

При этом, "шестидесятники", а затем и передвижники восприняли Федотова несколько односторонне. Они использовали лишь критически – аналитическую тенденцию его творчества, игнорируя поздний "романтический" этап развития творчества художника.

Список использованной литературы

1. Русская жанровая живопись XIX – начала XX века. Очерки / под ред. Т. Н. Гориной. – М., 1964. – 384 с.

2. Ацаркина Э. Н. Павел Андреевич Федотов / Э. Н. Ацаркина // История русского искусства. Том 8. Кн. 2. – М., 1964. – 467 с.

3. Кузнецов Э. Павел Федотов / Э. Кузнецов. - СПб, 1990. – 407 с.

4. Леонтьева Г. К. Павел Андреевич Федотов. Основные проблемы творчества / Г. К. Леонтьева. – Л.-М., 1962. – 197с.

5. Сарабьянов Д. В. Павел Федотов / Д. В. Сарабьянов. – М., 1969. - 296 с.

6. Сарабьянов Д. В. П. А. Федотов и русская художественная культура 40х годов XIX века / Д. В. Сарабьянов. – М., 1973. – 228 с.

7. Картины и биография Павла Федотова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://smallbay.ru/fedotov.html, свободный.