Реферат

по теме:

«Забытый художник.

Руфин Гаврилович Судковский»

С Николаевщиной связано имя известного в своё время, а также и теперь на западе Европы, пейзажиста, мариниста, соперника Айвазовского, академика Руфина Гавриловича Судковского, жившего и творившего в городе Очакове на берегу Днепровско-Бугского лимана и Чёрного моря.

Руфин Гаврилович Судковский родился 7 апреля ст. ст. 1850г в г. Очакове в семье священника, представителя уже трёх поколений священников в Очакове со времени его перехода к России от Турции. Семья его кровно была связана с Очаковом, с лиманом, морем, с интересами этого городка, небольшой крепости на устье Днепровско-Бугского лимана. Здесь в Очакове и прошло детство будущего мариниста. В 1862 г Р.Г. Судковский поступил в Одесское Духовное училище, а в 1865 г перешёл по традициям своей семьи в Херсонскую Духовную семинарию, находившуюся в Одессе. Тогда же начал посещать вечерние классы рисовальной школы Общества Изящных Искусств в Одессе, где и познакомился с известным маринистом Айвазовским. Затем, 17 лет, не чувствуя никакого призвания к духовной службе, к исполнению обязанностей священника, прервал своё обучение в семинарии и по окончании 4-х общеобразовательных классов семинарии в 1868 году Р.Г. поступил студентом в Петербургскую Академию Художеств, где учился около 4-х лет. Отец священник был против увлечения сына живописью. Но затем много лет спустя признал его увлечение, талант, случайно однажды услышавши в вагоне поезда высокую оценку способностей его сына художника от пассажиров. Несмотря на успехи в живописи, Р.Г. установленного научного экзамена, однако не сдал, хотя и получил в 1870 г за свои картины на выставке 2 серебряные медали, а в 1871г даже первую большую серебряную медаль. В 1872 году после тяжёлого приступа кровотечения из горла бросил учение в Академии Художеств и был отправлен братом в свой родной Очаков на поправку.

В 1873 году на Академической выставке Р.Г. Судковский выставил свою большую картину «Буря близ Очакова». Академия Художеств за неё выдала ему диплом на звание классного художника 2-й степени без установленного научного экзамена, «в знак особого исключения и в пример другим». 20 апреля 1879 года Академия Художеств присудила ему за новые работы звание классного художника 1-й степени. Судковский продолжал далее упорно работать, используя богатейшие сюжеты для живописи его родины, где справа – море, а слева – Днепровско-Бугский лиман. Популярность его, как художника, стала быстро расти. Для пополнения своего образования Р.Г. Судковский дважды предпринимает заграничные поездки. В 1874 году в течение 2-х лет он побывал в Германии, Франции, а в 1880 году в Австрии, Швейцарии, Италии. Свои произведения Р.Г. Судковский демонстрировал на выставках в Петербурге совместно с художником Ю.Ю. Клевером в 1882 , 1883, 1884 г.г. В Одессе в 1880г, 1881 г и в 1885 г в малой зале Биржи – где выставил до 90 больших картин и до 50 этюдов, рисунков, эскизов; на Московской Всероссийской выставке 1882 года, где были картины: «Буря» 1881г, «Пустынь», «Сумерки», «Перед бурей», «Полдень»; в г.Николаеве 24 февраля 1885 года, где было выставлено 7 больших картин, 14 малых, 80 этюдов; в Петербурге в 1884 году на выставке Общества поощрения Художеств и, наконец, в последний раз в 1885 году в Киеве. Академия Художеств 4-го ноября 1882 года после выставок картин в Одессе и Петербурге – присудила Р.Г. Судковскому звание академика. Таким образом, Р.Г. Судковский при всеобщей зависти даже со стороны своего соперника Айвазовского, получил ещё при жизни этот почётный титул и признание со стороны специалистов своего дела. Николаевщина может гордиться, что дала такого сильного представителя в живописи. Картины Судковского с различных выставок были приобретены Академией Художеств, Третьяковым, Сан-Донато, Дондуковым-Корсаковым, А.Нецветаевым, Бюхтером, С.Терещенко и другими лицами.

К 1883 году относится женитьба Р.Г. Судковского на Елене Петровне Бенард, вышедшей впоследствии замуж вторым браком за академика батальной живописи Н.С. Самокиша и получившей известность как художница Самокиш-Судковская.

Незадолго до смерти Р.Г. Судковский был избран почётным членом рисовальной школы Одесского Общества Изящных Искусств.

Устраивая свою выставку картин в Киеве, Руфин Гаврилович заболел, заразившись сыпным тифом, принуждён был переехать в родной Очаков, где, проболевши 13 дней, умер 4-го февраля ст.ст. в 1885 г в своём фамильном доме против базарной площади на 35-ом году своей жизни, оставивши пять неоконченных картин. Похоронен он был 6-го февраля в ограде Военного собора в городе Очакове, где над могилой до сих пор красуется постамент из чёрного мрамора с бюстом Р.Г. из бронзы, отлитым в Петербурге по модели из глины его супруги Самокиш-Судковской. На постаменте перед бюстом – палитра и кисти. На палитре – надпись «Судковский». Голова бюста без головного убора, с вьющимися волосами. Памятник обсажен акациями, тополями и сиренью. Могила обнесена железной решёткой. На памятнике с лицевой стороны надпись «Руфин Гаврилович Судковский» «1850 – 1885», а внизу стихотворение, составленное другом, приятелем, поклонником таланта Судковского – Чистяковым – следующего содержания:

«Близ могилы твоей с шумом в брызги волна

О холодный песок разбивается.

Брызги – слёзы её, это плачет она,

О тебе, дорогом, сокрушается.

Ты так море любил, ты его прославлял

Своим гением, кистью могучею.

Вечно будет катить море вал свой на брег

Поминать тебя шумною тризною.

Так и ты, дорогой, будешь памятен век

Прославляем твоею отчизною.

Р.Г. Судковский умер очень рано, всего лишь на 35-ом году своей жизни, в пору расцвета своего таланта. По внешности это был красивый мужчина, атлетического сложения.

Таким образом, художественная продукция Судковского за сравнительно короткий период его жизни определяется более чем сотнею картин (84+23 =107), кроме эскизов и этюдов.

Лучшими произведениями Р.Г. Судковского признаются: «Очаковский дубок», «Перед бурею близ Одессы», «Буря», «Полдень», «Очаковский берег», «Мёртвый штиль», «Перед грозой», «Очаковская пристань после бури», «Лунная ночь на море», «Рассвет», «Буря близ Очакова», «Тишь перед бурей», «Прозрачная вода», «Ночью будет буря», «Утро в Днепровских гирлах» и др.

Из краткого перечисления картин Р.Г. Судковского видно, что основными стихиями в его творчестве следует принять море, лиман. Сюда относятся картины: «Ночь на Днепровском лимане близ Очакова», «Морской вид», «После бури», «Перед бурей», «Рыбаки, застигнутые бурей», «Два морских вида», «На берегу Днепровского лимана», «Буря», «Бурное море осенью», этюды Чёрного моря близ Одессы, почти все картины, связанные с Одессой, Очаковом, Кинбурном, Днепром, Днестром, «На Трапезундском рейде осенью», «Мёртвый штиль», «Перед бурей», «Ночью будет шторм», «Бриг на мели», «Раннее осеннее утро на Чёрном море», «Полдень на Чёрном море», «Бурное море осенью», «Тишь на море», «Полдень на взморье», «Прибой», «В открытом море» - 2 картины, «Морской пейзаж», «Лунная ночь на море», «Ночь на морском берегу», «Буря на Чёрном море», «Девятый вал» и др.

Много сюжетов, мотивов, тем для творчества Судковскому дал также городок Очаков с лиманом, окрестностями. Очаков получил своё многоликое отображение в таких его картинах как: «Очаковская набережная», «Буря около берегов Очакова», «Вид Очакова», «Рыбаки, застигнутые бурей»(1873), 3 этюда берега «Чёрного моря близ Очакова», «Полдень – Очаковский берег», «Ловля сельдей около Очакова», «Буря около Очакова», «После бури», «Очаковская пристань», «Очаковская пристань» (1884), «В Очакове» (акв.1880), «Очаковская отмель», «Ночь на Днепровском лимане близ Очакова» (1867 – 68), «Ночь в Очакове», «Очаковский дубок», «Казённый сад у Очакова», «Очаковский пляж», «Урожай у Бейкуша», «Первая Очаковская Карантинная пристань» и много других этюдов, рисунков, картин.

Многие из своих картин, этюдов писал Руфин Гаврилович, сидя на камне во дворе школы, на обрыве у сигнальной станции. Это можно заметить в его картинах. Кинбурн запечатлелся в картинах: «Кинбурнская коса после дождя», «Ловля сельдей у Кинбурна», остров Березань – в картине «Остров Адо близ Очакова», а Одесса с окрестностями в таких как «Одесский рейд», «Перед бурею близ Одессы», «Яхта Одесского яхт-клуба», 2 этюда «Чёрного моря близ Одессы», «Одесский маяк», «Одесский берег», «Мёртвый штиль» (берег около Одессы), «Рассвет» (берег около Одессы), «Одесский берег» - 2 этюда, «Буря около Одессы», «Одесский мол во время бури», «У фонтана под Одессой» и др.

Преобладающим же мотивом творчества Судковского, как и Айвазовского, было море, лиман, вода. Он был маринистом. В море Руфин Гаврилович любил как состояние полного его хаоса: бурю, шторм, «Девятый вал», так и момент штиля, затишья. Его интересовало состояние моря до бури, после неё, море осенью, море ночью и днём, в полдень, утром, на рассвете, лунная ночь на море. Сильнее же всего Р.Г. увлекался бурным морем. Морем, не радостно несущим свои волны на берег, а морем бушующим, с девятым валом, предвещающим горе, гибель, что-то неизведанное, стихийное, часто страшное для рыбаков и для одиноко плывущего в открытом море парохода. Он стал певцом этого мрачного, тёмного, страшного, бушующего, неистового, гневного чаще моря, у берегов Николаевщины, возле Очакова, где сходится Днепровско-Бугский лиман с Чёрным морем, где вдали виднеется Кинбурнская коса, пристанище рыбаков в шторм и остров Березань (Ада), одинокий, скалистый, червоно-красный или серый на взморье.

О творчестве Судковского можно сказать, что это был даровитый художник-маринист, академик, видный представитель искусства, живописец, сын нашего юга, нашей Николаевщины.

Художественная деятельность, так безвременного погибшего художника, продолжалась всего каких-либо 15 лет. Судковский не был ни рисовальщиком, ни акварелистом, хотя и писал их. Он был создан для палитры, холста и масляных красок, для пейзажей, для истолкования в живописи эффектов южного, нашего Чёрного моря и воздуха. Он всегда в одно и то же время писал 4 или 5 картин сразу, а оканчивал их уже по настроению. Продуктивность его была велика. Он давал по 10 – 20 больших полотен, эскизов, этюдов в год, что обнаруживает его большое трудолюбие. Он работал лихорадочно, как бы предчувствуя преждевременную смерть, почти не зная, что такое отдых. С 1882 года он уже мог устраивать выставки своих картин сам. Он был в полном значении этого слова добрый, честный человек, на всё отзывчивый, вечно сомневающийся в своём таланте и в то же время, вечно порывающийся вперёд, чтобы сделать что-нибудь достойное своей мастерской кисти.

Р.Г. Судковский не принадлежал к семье, где процветало искусство. Он сам, собственными силами проложил себе дорогу к живописи, отказавшись от традиционной в его роде должности священника, даже тогда, когда отец открыто был против его увлечения – занятия живописью. Только своим талантом достиг он славы, несмотря на конкуренцию, соперничество всесильного тогда И.К. Айвазовского (1817 – 1900), несмотря на то, что в то же время работали и творили свои произведения такие известные русские маринисты как Алексей Петрович Боголюбов, создавший собственную школу маринистов (1824 – 1896), Лагорио Лев Феликсович (1826 – 1905), Фёдор Александрович Васильев, так рано умерший (1850 – 1873), ровесник Р.Г. Судковского -- Владимир Донатович Орловский (1842 – 1914), а из немецких Андрей Ахенбах (1815 – 1910) и другие.

Талант Судковского расцвёл в 70 – 80 г.г. 19-го века. Судковский, как и все художники своего времени прошёл через итальянскую школу живописи, через классику.

Вскоре он отошёл от влияния своих учителей, итальянской школы в живописи и за основу своего творчества взял такие черты, как реализм и народность. Он взялся за изучение быта, главным образом, очаковских рыбаков, близких ему за изучение моря по преимуществу, за изучение не прикрашенной жизни. Судковского привлекала с необычайной силой правда жизни, сюжет, взятый из самой простой ежедневности, глубокая естественность, природность, отсутствие всего фальшивого, ненатурального, высокопарного как у классиков.

В живописи Р.Г. Судковский неизменно требовал только художественного реализма.

Редко он бывал доволен собой и в то же время встречал недоброжелателей или подозревал зависть (как, например, со стороны Айвазовского), приходил в отчаяние от того, что часто вначале русская публика Петербурга, Одессы и других городов относилась к нему с равнодушием. Критика же часто, особенно в начале его художественной деятельности или не замечала его, или отзывалась пристрастно в дурную сторону о нём. Судковского одно время обвиняли в том, что его картина «Мёртвый штиль» не оригинальна, не самобытна, и даже прямо заимствована с картины Куинджи «Ладожское озеро».

Заявление об этом было подписано В.Максимовым, Н. Крамским, Е. Волковым, И. Репиным, художниками – передвижниками.

Обвинение в плагиате в глазах лиц беспристрастных и понимающих в процессе художественного творчества было до крайности странным. Имел ли право Судковский исполнить картину на тему, виденную им за двенадцать лет перед тем на чужом этюде, или имеет ли вообще право живописец брать для себя темы, когда-либо занимавшие других? Вот основной вопрос полемики того времени. Известный писатель Н.П. Вангер утверждал, что в названной картине индивидуальность художника достигла высших пределов. Здесь Судковский ни на йоту не согрешил против Куинджи. В этой прискорбной полемике Судковский не принимал никакого участия.

Судковский изобрёл, ввёл в живопись немало собственных тем для своих картин, и они остались в дальнейшем для каждого мариниста. Судковский, как и Айвазовский, Лагорио – заставил художников, преимущественно маринистов России, говорить о красотах Чёрного моря. После Судковского, Днепровско – Бугский лиман, окрестности Очакова, Одессы в живописи, пейзаже заняли соответствующее место.

Судковский, как и Айвазовский, Боголюбов, Лагорио, Васильев, Орловский и ещё некоторые другие – вообще редкие явления в истории живописи в России и на Украине, ибо маринистов у «сухопутных» по преимуществу народов, какими являются русские, украинцы, евреи и т.д., почти не бывает и не может быть, за малым исключением тех, кто родился, вырос в прибрежных, приморских поселениях таких, как Феодосия, Очаков, Петербург.

Судковский принадлежал к числу тех передовых в 70 – 80 г.г. художников, кто развивал и придерживался национальной школы в живописи. Историческая живопись, за исключением нескольких картин, была ему чужда по свойству его таланта.

Портретов он не писал, за исключением только портрета своей матери для своей семьи, а не для выставок, для публики.

По технике своей поздние картины Судковского могли уже соперничать с картинами иностранцев на всемирных выставках. Однако, Судковский не писал картин на иностранные темы.

Судковскому не удалось создать школы последователей, не удалось при жизни иметь своих учеников.

Из картин его наибольшей известностью пользуются: «Ночью будет буря», «Девятый вал», «Дарьяльское ущелье», «Одесский мол», «Пристань в Очакове».

Профессор Н.П. Кондаков 6 февраля 1885 года в день похорон Р.Г. Судковского в Очакове сказал следующую речь в Одесской рисовальной школе Общества Изящных Искусств: «Покойный и родом и своей художественной деятельностью был сын нашего юга. Южное море было его исключительной художественной стихией. На его картинах мы видали у него и грандиозные дали, лишь слегка на самом горизонте закутанные лазурной дымкой, то живучую могучую стихию, катящую правильно вал за валом, то блестящую переливами моря у берегов. Его живопись сливала в общегармоническое впечатление всю причудливую мозаику рефлексов. Наш художник, хотя и после долгих работ, но всё же при первом выступлении, почти сразу был признан сильным, самостоятельным маринистом. Сразу понял и определил Судковский свою задачу: писать своё море исключительно с натуры, не творить ничего по воображению и удержанным впечатлениям, делать для моря полные этюды, как делает маринист. В этом была его сила…»

Кто же такой для нас Руфин Гаврилович Судковский?

По мнению отдельных критиков того времени – он: академик пейзажной живописи, маринист, академик живописи морских видов, живописец Чёрного моря, Очакова, Днепровско-Бугского лимана, природы у Очакова, виднейший маринист после Айвазовского по мысли одних, а, по мнению других – далеко опередивший Айвазовского своими картинами.

«После Айвазовского молодой художник самый даровитый и тонкий наблюдатель моря и его поэтических красот. Он умел передавать в своих картинах прозрачность волны и световые рефлексы, и грозный вид разъярённой стихии».

Основное значение Судковского в том, что он как живописец-маринист занимался изучением родной природы, природы нашей Николаевщины, Днепровско – Бугского лимана, Чёрного моря. Он показал нам то, мимо чего мы часто проходим, может быть предметом высокого искусства, что мы живём среди таких красот, каких мы не замечаем среди повседневных забот.

Одна из самых выдающихся сторон замечательного таланта Судковского – кроме моря, передача воздуха со всеми его особенностями. Перед ним была блестящая будущность. Он обещал быть не только первым в числе наших украинских маринистов, но и таким мастером по части морских видов, который мог бы составить гордость для любой европейской художественной школы. Недаром теперь иностранцы, в 20-ом веке, после смерти Р.Г. Судковского так старательно собирают его произведения, полотна, эскизы. Недаром его картины теперь так высоко ценятся на международном художественном рынке.

Судковский совершенно самобытен, оригинален, как в приёмах живописи, так и во взгляде на природу.

Судковский сразу занял видное место в среде лучших наших пейзажистов и едва ли не первое после И. К. Айвазовского.

Картины Судковского очаровывали и очаровывают всякого зрителя. Особенно следует подчеркнуть то, что только лишь один из южных художников, а именно Судковский отразил в своём творчестве тяжёлую жизнь очаковских рыбаков, ранее не бывшую в таком почёте у маринистов.

Р.Г. Судковский является одним из художников, связавших своё творчество с природой юга Украины. По темам, мотивам, сюжетам своих произведений Судковский принадлежит в первую очередь Украине.

Наравне с именами других художников, как например, Куинджи; Орловский (1842 – 1914), имя Р. Г. Судковского без сомнения войдёт не только в историю украинской живописи, но и в историю русской живописи.

Из краткого очерка о маринисте Р.Г. Судковском мы видим, что он, без всякого сомнения, заслуживает нашего внимания и соответствующей оценки. За последнее время вопрос о творчестве академика Судковского приобрёл не только академический узкий характер, но и стал предметом обсуждения в Очакове и Николаеве в некоторых культурных организациях.

Судковский был признанным великим художником ещё при жизни. Об этом свидетельствуют статьи в газетах того времени. Картины его высоко ценятся на международных художественных рынках. Наряду с именами великих художников – живописцев, его имя внесено в сокровищницу мировой культуры.