

К 240-летию художника

**Алексей Гаврилович
Венецианов**

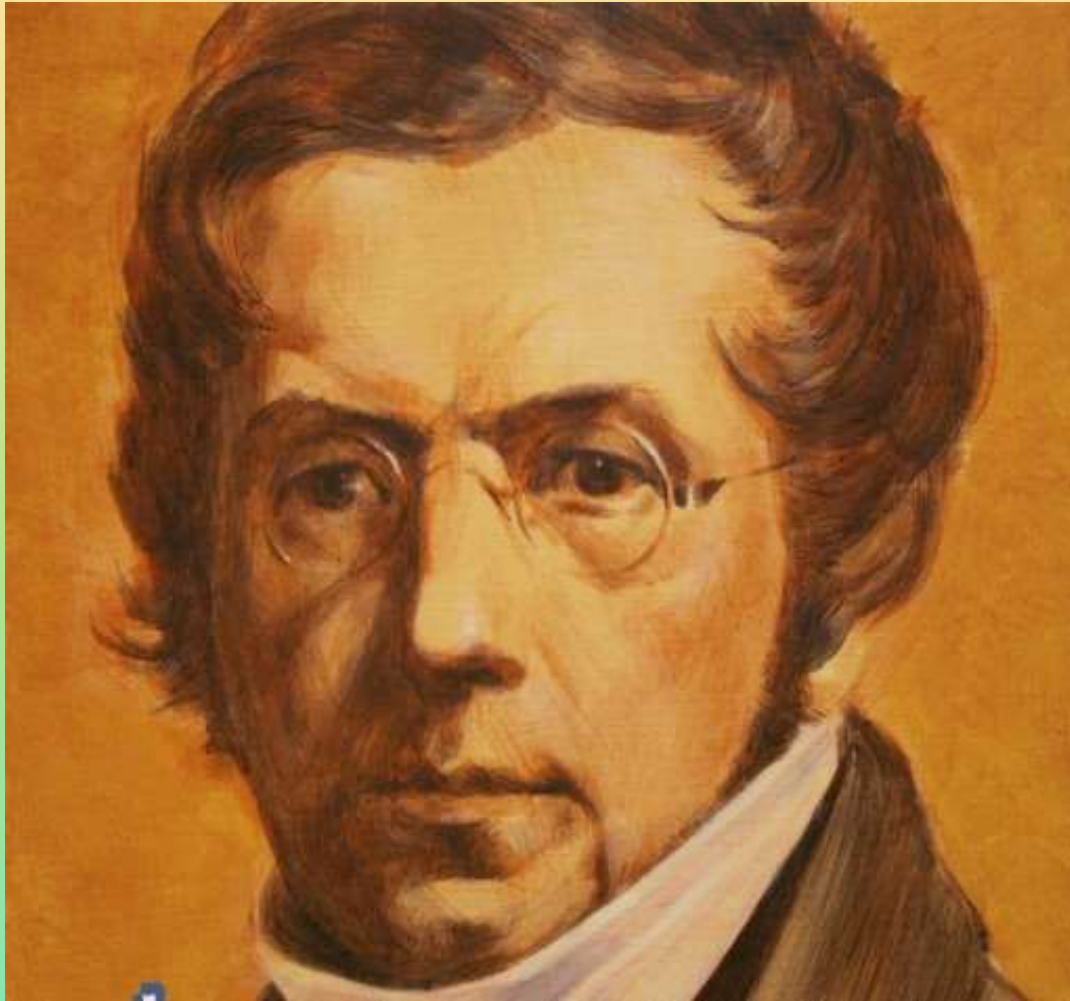
(18.02.1780 – 16.12.1847)

**Живая правда
действительности**

Радуга живописи

Алексей Венецианов считается родоначальником русской жанровой живописи. Он стал одним из первых художников, которые ушли от академических канонов и традиций искусства, и стали писать повседневную жизнь людей с их бытовыми заботами и ежедневным трудом.

Живописец долгие годы обучал молодых художников, а школа в его имени и ученики-последователи стали называться «венециановской школой».

Портрет матери А.Л.Венециановой, 1802г.

Алексей Венецианов родился 18 февраля 1780 года в Москве в купеческой семье. Мальчик учился в одном из московских пансионов и рано начал интересоваться живописью. Он самостоятельно копировал картины старых мастеров и рисовал своих друзей. В 1807 будущий художник переезжает в Петербург и поступает на службу в Почтовую канцелярию. В свободное время он ходит в Эрмитаж, где изучает и копирует работы известных живописцев. Известно, что молодой Венецианов брал уроки у В.Л.Боровиковского. В 22 года, в 1802 году молодой Александр пишет одну из своих ранних работ – «Портрет матери А.Л.Венециановой».

Автопортрет, 1811г.

В конце 1810-х живописец обращается к образам крестьян. В это время он женится на М. А. Азарьевой и покупает на имя жены небольшое имение - села Трониха и Сафонково в Тверской губернии. Вскоре у Венецианова рождаются две дочери Александра и Фелицата.

В феврале 1811 года Венецианов представил на суд Академии художеств свой автопортрет, написанный маслом. За эту работу его назначили в слушатели Академии.

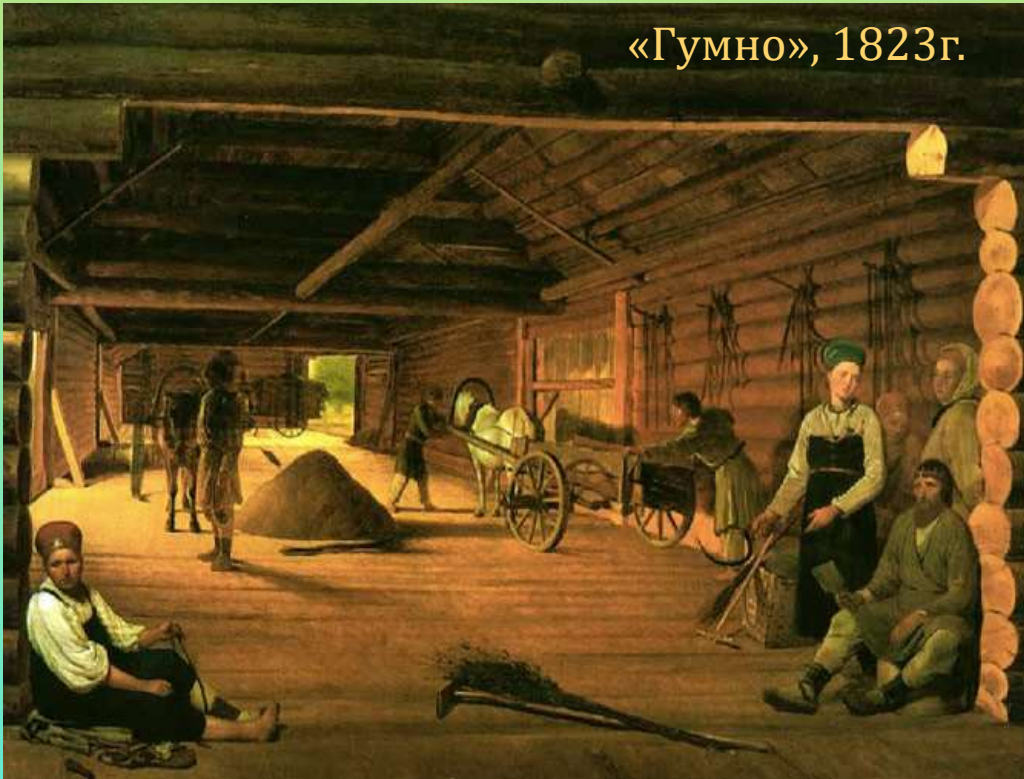
"Автопортрет", написанный в сдержанной гамме оливковых тонов, выделялся среди автопортретов художников той поры особой беспристрастностью, непосредственностью в передаче собственного облика.

Во время войны 1812 года Венецианов выпускает ряд гравюр с карикатурным изображением французомании русского дворянства. Также художник продолжает писать портреты современников и героев прошлого.

В 1819 году А.Г.Венцианов в чине титулярного советника оставил службу и посвятил себя полностью живописи. Он поселился в своем имении и стал писать картины из крестьянского быта.

В 1824 году Венецианов едет в Петербург, чтобы показать свои новые работы обществу на академической выставке и получить звание профессора живописи, однако Художественный совет отклоняет его работы. Его картины "Гумно", "Очищение свеклы" и "Утро помещицы" были выкуплены императором Александром I.

«Гумно», 1823г.

«Утро помещицы», 1823г.

Г.В.Сорока. Портрет А.Г.Венецианова, 1840г.

В 1825 году художник вынужден вернуться в свое имение и заняться хозяйством. Там у него появился замысел обучать живописи талантливых крестьянских мальчишек. Некоторых из них художник выкупал у их хозяев. Он содержал их за свой счет, возил в Эрмитаж. Эту художественную школу закончили около 70 учеников, из которых впоследствии вышло много известных художников. Среди них – крепостной Григорий Сорока.

В 1830 А. Г. Венецианов обратился за финансовой помощью к императору. Ему требовались деньги на существование художественной школы и своей семьи. Император удовлетворил ходатайство.

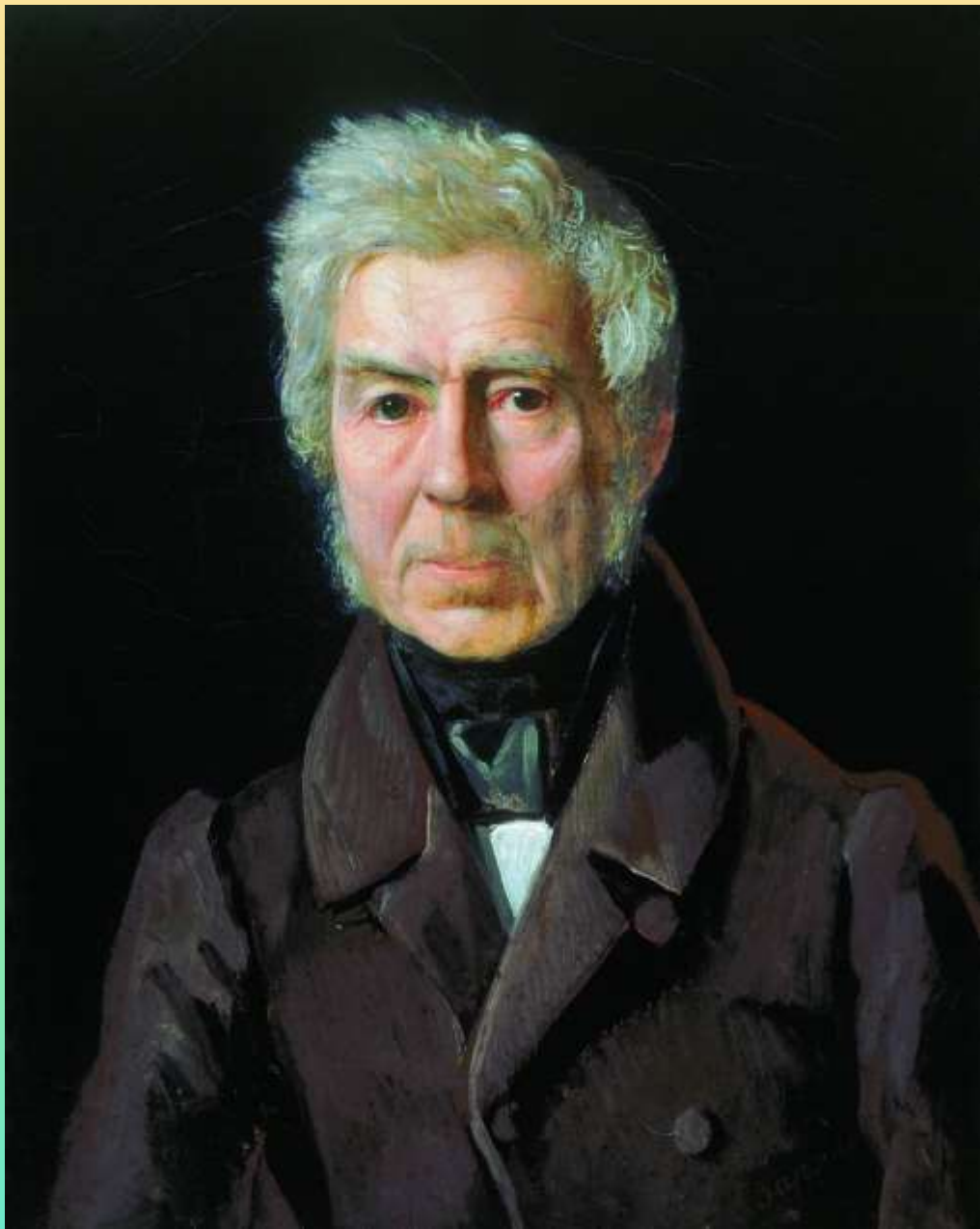

Венецианов А. «Вот-те и батькин обед!»
1824г.

Уже пожилой мастер больше времени уделял своей просветительской деятельности. Сам он писал все меньше работ. В Петербурге он стал публиковать свои статьи, посвященные современным художникам.

Венецианов с печалью наблюдал, как открытый им "крестьянский" жанр становится модным. Молодые живописцы стали рисовать не правду, а красивые картинки, в угоду зрителю.

К тому времени художника лишили ежегодного жалования, имение его было заложено. Он устроил аукцион своих работ, и почти все они были раскуплены. Однако собранной суммы едва хватило, чтобы рассчитаться с долгами и на пожертвование петербургской детской больницы.

С.К.Зарянко. Портрет А.Г.Венецианова, 1865г.

Все прошения художника о разрешении преподавать в Академии художеств были отклонены. Последние годы своей жизни Алексей Гаврилович Венецианов провел в своем имении. Он уже никуда не выезжал, его не интересовала столичная жизнь, да и о нем уже стали все забывать.

Умер художник зимой 1847 года в результате несчастного случая. Лошади понесли сани. Венецианов попытался их остановить, но запутался в поводьях, и лошади протащили его тело по земле.

Смерть мастера осталась незамеченной в Петербурге, но он оставил глубокий след в русском искусстве, первым воспев простого крестьянина и предоставив дорогу в жизнь многим своим ученикам.

В разные годы художник рисовал и членов своей семьи. В частности, свою жену и старшую дочь.

«Портрет дочери А.А.Венециановой» (1825г.) написан яркими разноцветными красками. Картина пронизана отеческой нежностью, никаких лишних деталей, всё внимание зрителя сосредоточено на лице дочери.

«Портрет жены художника, М.А.Венециановой» (1810г.) выполнен совершенно в иных тонах – тёмный фон, светлое платье, подчёркивающее статность и красоту женщины. От картины веет спокойствием – супруга художника задумчиво улыбается.

Картина «На пашне. Весна» (1820г.) дает яркое представление об особенностях жанровой живописи А. Г. Венецианова и является одним из его лучших произведений. Статная крестьянка в сарафане босиком величаво шагает по пашне и ведет за собой двух лошадей, тянущих борону. Низкая линия горизонта, редкие кусты и небольшие камни на поле придают женской фигуре монументальность.

Подробно и реалистично написан пейзаж: прозрачное светло-голубое небо, осязаемо влажная темная земля и открытые просторы бескрайнего поля. Гармоничное соединение правды жизни и романтического вымысла создает основу всего произведения.

Этюд «Захарка» (1825г.) прекрасно показывает силу таланта художника и его выразительного дара.

Моделью для картины послужил реальный мальчик, сын крепостных крестьян. Венецианов, видимо проникнувшись симпатией к Захару, будет писать его еще не один раз.

Хоть изображение мальчика и является небольшим этюдом, сила его такова, что заставляет остановиться и рассматривать эти серьезные не по годам глаза. Видно, что мальчик уже хорошо знает, что такое тяжелый крестьянский труд. В деревне дети взрослеют рано. В руке он держит топор. Может быть собирается в лес за дровами или идет помогать отцу. Лицо его сосредоточено, наверное, художник оторвал его от важного дела.

Талант Венецианова таков, что образ Захарки вызывает симпатию и сопереживание у зрителя. Видно, что мальчик, хоть и невелик годами, но добр, умен и хороший помощник родителям.

Картина «Жнецы» (1820г.) - работа светлая, наполненная тихой радостью от созерцания красоты природы.

На картине изображены крестьянский мальчик Захарка и его мать. Композиционно Венецианов выводит фигуры матери и сына на первый план, они заполняют почти все пространство картины, приковывая внимание зрителей. Венецианов изобразил крепостных, как людей с тонкой душевной организацией, способных переживать глубокие эмоции по отношению к природе и друг к другу. Его герои красивы внутренне, а не внешне.

А.Г.Венецианов один из первых художников, кто выразил в своих работах силу духа, достоинство, внутреннюю красоту простого народа.

Этюд «Девушка в клетчатом платке» (1830г.) оставляет неизгладимое впечатление. Художник изобразил юную девушку, почти девочку. Ее образ занимает почти все пространство холста.

У девушки светлое, одухотворенное лицо. Она представляет собой классический типаж русской красавицы. Ясные серые глаза смотрят на зрителя, на пухлых губах застыла полуулыбка, щеки слегка порозовели от смущения.

Русые волосы, разделенные на пробор, спрятаны под большим темно-синим клетчатым платком, который она поддерживает рукой, чтобы не соскользнул с головы. Только руки выдают статус девушки - видно, что она не понаслышке знает, что такое тяжелый деревенский труд, ведь тогда дети рано начинали помогать родителям.

«На жатве. Лето» (1820г.) В этой картине все подчинено минуте великого покоя, разлитого в природе. Здесь земля погрузилась в истому последнего знойного дня ранней осени. Неподвижен густой, плотный, напоенный жаром и тончайшей хлебной пылью воздух. Во власти покоя и главная героиня картины — крестьянка, отдыхая, кормит грудью ребенка.

«Спящий пастушок» (1824г.). Высокое серое небо над бесконечной равниной, чахлые кустики у воды, зеленые елочки на фоне пожелтевшей травы. Тишину, покой, бесхитростную прелесть русского пейзажа передал художник в этой трогательной картине. Время здесь, кажется, остановилось. Вместе с уснувшим пастушком тихо дремлет природа, застыла вода, ветер не шевелит травы.

«Гадание на картах» (1842г.)

Полотно изображает двух крестьянских девушек, гадающих на картах, - они хотят знать свою судьбу.

Художник опять создаёт маленький, тесный мир, показывает единение молодых крестьянок, сошедшихся за гаданием.

А.Г.Венецианов был не критиком окружающей действительности, а скорее, поэтом-лириком. Он изображал всё, что видел, научившись передавать поэтически осмысленную реальность через самые простые её проявления.

«Крестьянка с васильками» (1820г.)
Это лирическая, проникновенная картина. А.Г.Венецианов с явным сочувствием пишет образ молодой крестьянки. Чуть опущенные плечи говорят об усталости, руки спокойно лежат на охапке пушистых васильков.
Художник избрал «простую натуру». Его героиня не обладает античной красотой, но автору удалось добиться абсолютной гармонии идеально- прекрасного и национально-характерного.

«Жница», 1825г.

«Крестьянская девушка с телёнком»
1829г.

«Кормилица с ребёнком», 1831г.

«Девушка с бураком», 1824г.

«Пётр I. Основание Петербурга», 1838г.

«Значение А.Г.Венецианова в истории русского искусства чрезвычайно велико. Он был одним из первых художников, посвятивших своё творчество изображению крестьян и утвердивших бытовой жанр в качестве равноправной и важной области в искусстве.

В полотнах художника предстали народные образы, преисполненные душевного благородства и большого человеческого достоинства.

Его живопись национальна и демократична» (Е.Орлова «А.Г.Венецианов»)

Виртуальная выставка выполнена главным библиографом МБУК «ЦБС» г.Струнино Урошлевой М.В. с использованием следующих материалов:

- Орлова Е. А.Г.Венецианов. – М.:РИПОЛ классик, 2014. – 40с.: илл. – (Великие русские живописцы)
- <https://ru.wikipedia.org> › wiki › Венецианов,_Алексей_Гаврилович
- <https://www.culture.ru> › Музеи › Персоны › Художник
- <https://muzei-mira.com> › biografia_hudojnikov › 2656-aleksej-gavrilovich...
- <https://rusmuseumvrm.ru> › author › venecianov_aleksey_gavrilovich