

Архип Иванович Куинджи (1841— 1910)

Преподаватель МБУДО «ДХШ» г.

Вуктыла

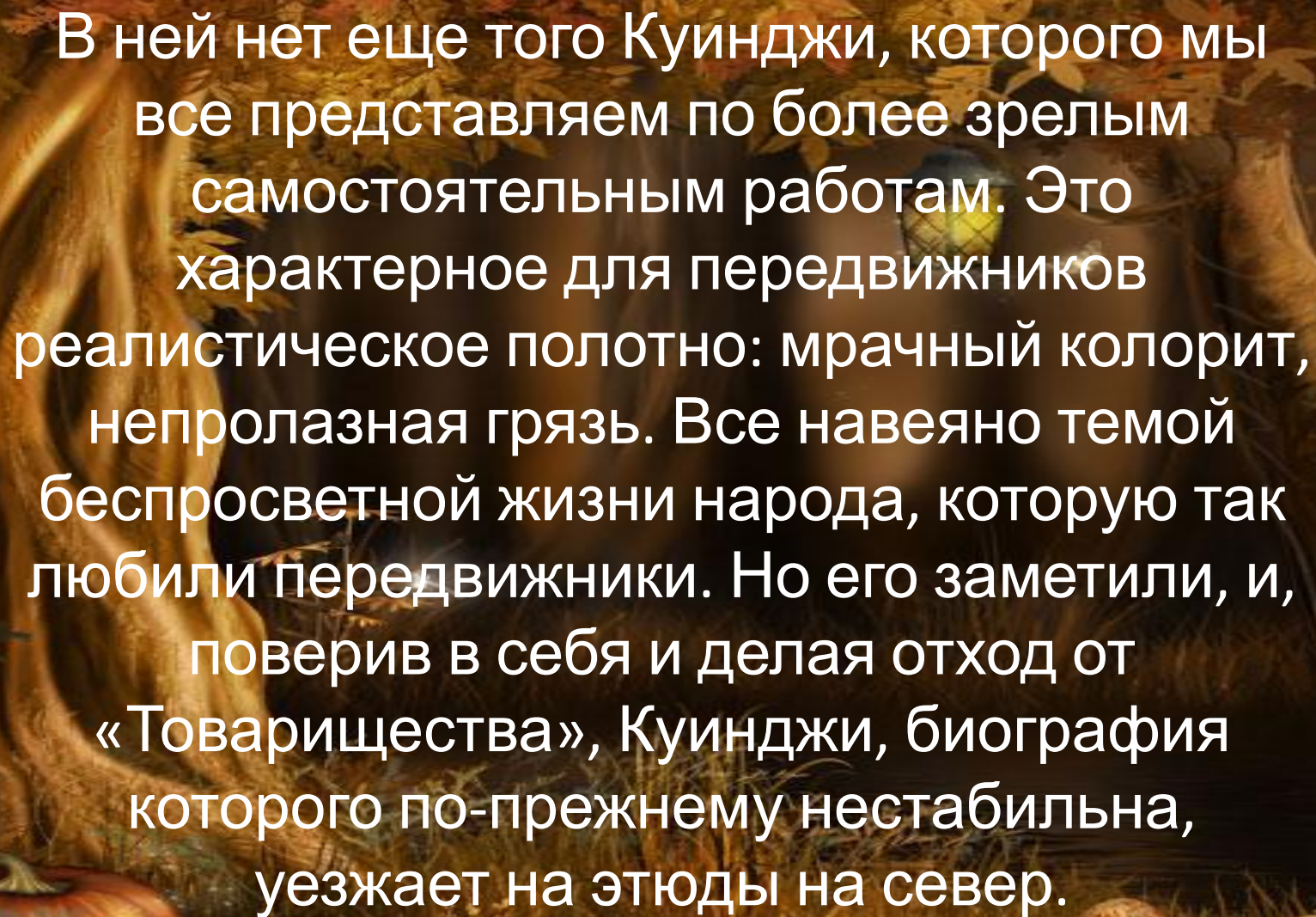
Детство и юность

Удивление вызывает уже такая деталь, что не установлена точная дата рождения Куинджи. Биография начинается с колебаний – то ли 1841-й, то ли 1842 год. Это не принципиально, но странно. Таким же необычным образом отразится перевод его фамилии, которая означала золотых дел мастер, на всей его деятельности как живописца. Архип рано осиротел. Его воспитывали бедные родственники. Учась без прилежания, он непрерывно рисовал на всех обрывках бумаги, которые только попадались под руку. Бедность и нищета заставляли его пасти гусей, работать учетчиком кирпича, а потом у торговца хлебом. Но была жажда рисовать, которая привела его в Феодосию. 14-летний Куинджи, биография которого только начиналась, мечтал стать учеником великого И. К. Айвазовского. Но не сложилось – ему доверили только перетирать краски и красить забор. Он вернулся в родной Мариуполь и стал ретушером – не живопись, но чем-то похоже. До 24 лет он метался по черноморскому побережью, работая все так же.

Петербург

В Академии художеств никто не ждал с распростертыми объятиями Куинджи. Биография в Петербурге началась с безуспешных попыток учиться высокому искусству. Его просто-напросто не принимали в Академию. Но спустя три года он нарисовал картину, которую выставил на выставке Академии. Тут его наконец заметили, присвоили звание свободного художника и даже допустили до сдачи экзаменов по специальности. У получившего диплом Куинджи биография обогатилась знакомством с передвижниками. В 1875-м он выставил свою работу «Чумацкий тракт в Мариуполе».

The background is a detailed painting of a forest floor in autumn. Large, gnarled tree trunks are visible on the left and right sides. The ground is covered in a thick layer of fallen leaves in various shades of brown, orange, and yellow. In the foreground, several pumpkins and gourds are scattered on the ground. The overall atmosphere is dark and moody, with a focus on natural textures and colors.

В ней нет еще того Куинджи, которого мы все представляем по более зрелым самостоятельным работам. Это характерное для передвижников реалистическое полотно: мрачный колорит, непролазная грязь. Все навеяно темой беспросветной жизни народа, которую так любили передвижники. Но его заметили, и, поверив в себя и делая отход от «Товарищества», Куинджи, биография которого по-прежнему нестабильна, уезжает на этюды на север.

Развитие

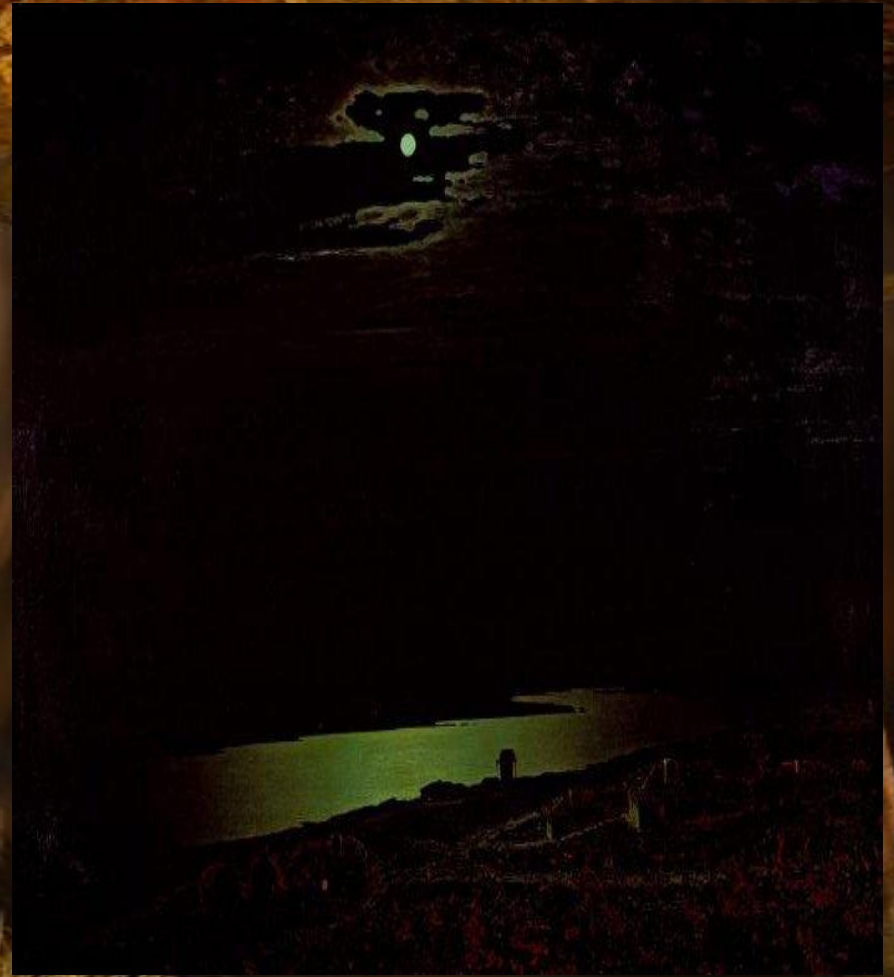

Он создает пейзажи «На острове Валааме», «Ладожское озеро», которые привлекают к себе внимание общественности. Архип Куинджи, биография которого на взлете, может позволить себе жениться на давно любимой им девушке. А год спустя он выставляет картину, поразившую не только публику, но даже искушенных собратьев по искусству – «Украинская ночь».

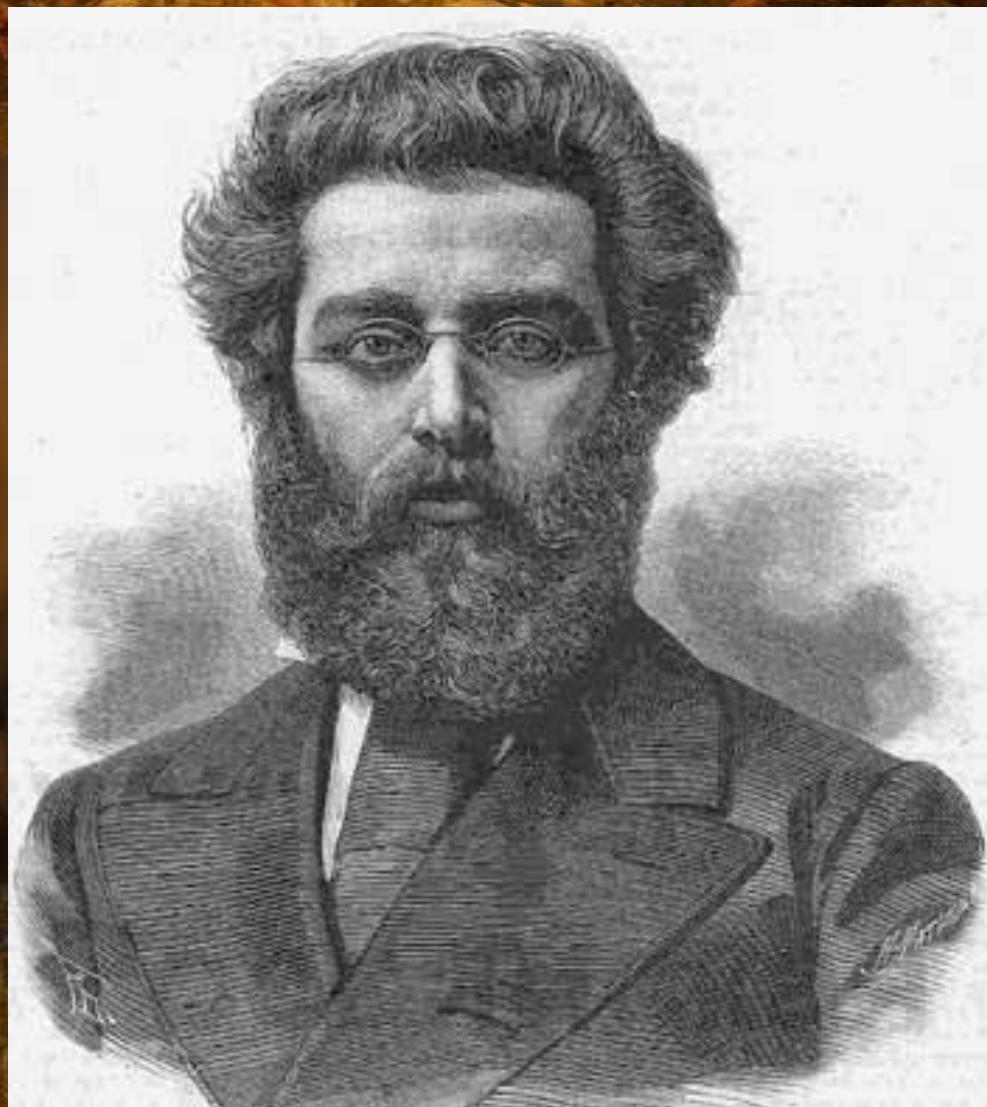
Это видимый всем перелом в творчестве, экзотическое новаторство, присущее только ему одному. Теперь Куинджи начнет обдумывать все – и темы, и манеру письма, самостоятельно развивая свои достижения, глубоко изучая краски, цвет и световые эффекты, наслаждаясь их прекрасной игрой. В 1878 году на выставке в Париже, куда Куинджи приехал с молодой женой, он изумил французскую публику выставкой своих работ. Его признали самым русским и самым самобытным живописцем. В этом же году он начал работу, над которой будет трудиться 23 года, – «Вечер на Украине». Во Франции он изучает импрессионизм и под его влиянием позже напишет три пейзажа - «Север», «Березовая роща» и «После дождя».

Давно назревавший, как нарыв, выход из «Товарищества передвижников» состоялся, и после этого Куинджи выставляет одну картину – «Лунная ночь на Днепре». Это был взрыв. Недаром художник так много экспериментировал с красками и освещением, которое на выставке он сделал особым, затемнив зал и выделив светом свое полотно. Но незнание химии сыграло с произведением скверную шутку – со временем краски потемнели, и сейчас оно не производит первоначального впечатления, хотя по-прежнему прекрасно. Это уже новый этап в творчестве, родился художник-философ – Архип Иванович Куинджи. Биография говорит о его размышлениях о реальности, о других способах ее выражения на полотне. Он стремится постичь глубину вещественного мира. Помните, что это был когда-то всего лишь мало обученный, не закончивший Академию художеств почти нищий сирота. До каких вершин духа при

Уединение

В 1881–1882 годах Куинджи организовывает еще две выставки, на которых показывает «Березовую рощу», громко прогремевшую среди любителей живописи, и «Днепр утром». Вот это произведение было принято очень сдержанно. После этого живописец почти на двадцать лет удаляется от общественной жизни. Объяснения затворничеству такого знаменитого человека, как художник Куинджи, биография дать не может. В зените славы он исчезает из поля зрения публики и критики.

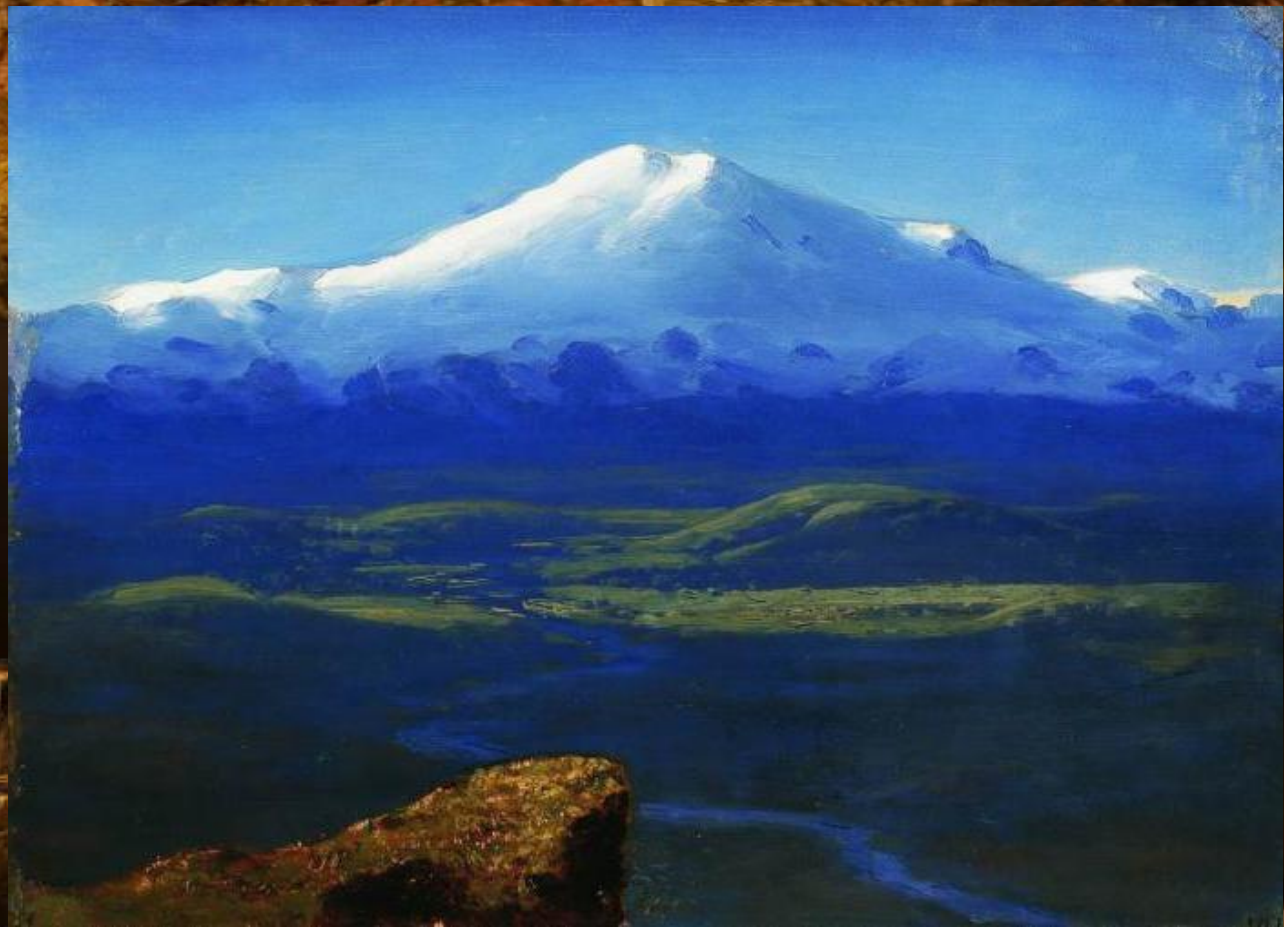
Работа в одиночестве

Куинджи работает, создавая новые краски, которые должны быть устойчивыми и не менять своего вида с течением времени и под воздействием воздуха. Он пишет все новые и новые работы, ища другое стилевое направление. В 1886 году он покупает участок земли в Крыму, где, живя вместе с женой и учениками, работает в теплое время года по примеру импрессионистов на открытом воздухе и пишет «Вид на море и берег. Крым», «Морской берег. Вид на гору Демерджи. Крым», «Крым. Яйла», «Горный склон. Крым» и многое другое. Это совсем другой Куинджи, наполненный светом, солнцем и соленым ветерком спокойного моря.

Кавказ

В 1888 году по приглашению одного из передвижников Куинджи побывал на Кавказе и привез оттуда свежие впечатления и этюды, работать над которыми он продолжил в Петербурге. Величественный Кавказ он отразил, написав цикл картин: «Эльбрус днем», «Эльбрус. Лунная ночь», «Снежные вершины», «Снежные вершины.

Кавказ» Это краткое перечисление его работ, в которых он философски осмысливает грандиозность окружающего мира. Это абсолютно другой, обновленный и технически, и внутренне Куинджи, когда романтик сливается с философом. Критики считают, что именно кавказский период Куинджи повлиял на работы Н. К. Рериха в Гималаях. Ведь Кавказ Куинджи символичен. Это высочайший недостижимый идеал, ослепительно прекрасный при этом.

Последние годы

Десять лет Куинджи создавал все новые полотна. Абсолютный шедевр того времени - картина «Радуга». Она находится в Русском музее. Над этим произведением Куинджи работал пять лет. Вдоль огромного, еще не заколосившегося поля причудливо извивается дорога. Над ними раскинулось занимающее две трети полотна небо со сверкающей радугой. Все предельно просто, но такая простота дается огромным мастерством, наблюдательностью и мыслью. Уже написаны «Красный закат» и «Ночное» (1905-1908).

Смерть художника

Находясь летом в 1910 году в Крыму, он заболел воспалением легких. Это и сейчас грозная болезнь, надолго выводящая человека из строя. А тогда не было никаких антибиотиков. С разрешения врачей любящая заботливая супруга перевезла больного в Петербург, но усилия врачей не помогли. Не выдержало больное сердце, и он ушел из жизни в июле 1910 года. Сейчас его могила находится на Тихвинском кладбище, в Александро-Невской лавре.

Благотворительнос

Выйдя из самых необеспеченных низов общества, художник, как только стали позволять средства, начал заниматься благотворительностью, отдавая огромные по тем временам деньги (по сто, сто пятьдесят тысяч рублей) и Академии художеств, и Обществу художников им. А. И. Куинджи для ежегодных премий. Этому же обществу он подарил свое имение в Крыму. Сам же художник и его супруга довольствовались малым, жили просто и скромно. После его смерти она получала назначенную Архипом Ивановичем пенсию, а все свое состояние художник распределил между родственниками и Обществом художников. Такой непростой жизненный путь прошел Архип Куинджи. Краткая биография говорит о необыкновенной одаренности, целеустремленности и щедрой душе великого живописца.

спасибо за
внимание

