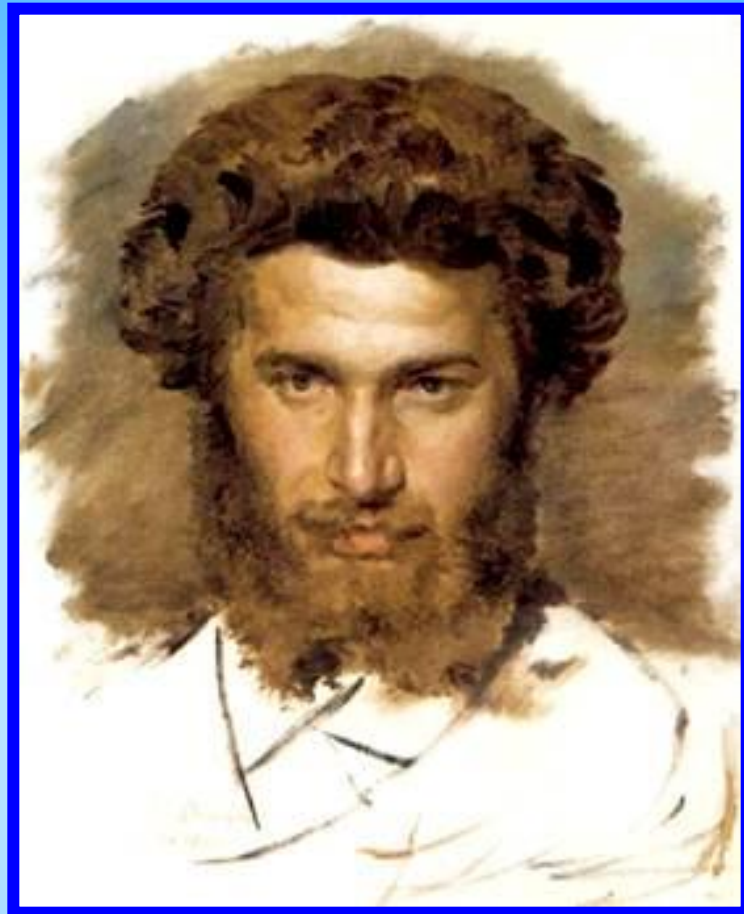

1841

1910

Архип Иванович
КУИНДЖИ

- **Архип Иванович Куинджи** родился в 1842 году на окраине Мариуполя в семье грека, бедного сапожника. Фамилия Куинджи была дана ему по прозвищу деда, что по-татарски означает "золотых дел мастер". Рано осиротев, мальчик жил у родственников, работал у чужих людей: был слугой у хлеботорговца, служил у подрядчика, работал ретушером у фотографа

- Основы грамоты Куинджи получил от знакомого учителя грека, а затем занимался в городской школе. Любовь к рисованию проявилась у него в детстве, он рисовал везде, где приходилось, - на стенах домов, заборах, обрывках бумаги. Страсть к рисованию привела его в Феодосию к И.К. Айвазовскому. Пробыв несколько месяцев у знаменитого художника, Куинджи едет в Петербург с мечтой поступить в Академию художеств. Но не сразу ему удалось стать учеником Академии: слабой оказалась художественная подготовка. Он дважды держал экзамены и оба раза безрезультатно. Но это не могло остановить упорного и настойчивого юношу. В 1868 году на академическую выставку он представил картину "Татарская сакля", за которую получил звание некласного художника. В этом же году его приняли вольнослушателем в Академию. Куинджи окунулся в атмосферу художественной жизни. Он дружит с И. Е. Репиным и В. М. Васнецовым, знакомится с И. Н. Крамским - идеологом передовых русских художников. Лиричность пейзажей Саврасова, поэтическое восприятие природы в картинах Васильева, эпичность полотен Шишкина - все открывается перед внимательным взглядом молодого художника.

- Куинджи начинает искать самостоятельные пути в искусстве. Созданная им в 1872 году картина "Осенняя распутица" (ГРМ) своей реалистической направленностью была близка картинам художников-передвижников. Куинджи не просто передал осенний холодный день, размытую дорогу с тускло поблескивающими лужами - он ввел в пейзаж одинокую фигуру женщины с ребенком, которая с трудом идет по грязи. Осенний пейзаж, пронизанный сыростью и мглой, становится печальным рассказом о простых русских людях, о тоскливой безрадостной жизни.

Осенняя распутица

- Лето 1872 года Куинджи провел на Ладожском озере, на острове Валаам. В результате появились картины: "Ладожское озеро" (1872, ГРМ), "На острове Валаам" (1873, ГТГ). Неторопливо, спокойно ведет художник в своих картинах повествование о природе острова, с его гранитными берегами, омываемыми протоками, с темными густыми лесами, упавшими деревьями. Эту картину можно сопоставить с былинным эпосом, живописным сказанием о могучей северной стороне. Серебристо-голубоватый тон картины сообщал ей особую эмоциональную приподнятость. После выставки 1873 года, на которой это произведение было показано, о Куинджи заговорили в прессе, отмечая его самобытный и большой талант.

Ладожское озеро

На острове Валааме

- В 1874 году Куинджи пишет картину "Забытая деревня" (ГТГ), которая по остроте социального звучания, беспощадной правде показа пореформенной русской деревни перекликалась с картинами передвижников. В следующем году Куинджи выставил три картины: "Чумацкий тракт в Мариуполе" (ГТГ), "Степь в цвету" и "Степь вечером" (местонахождение неизвестно). В картине "Чумацкий тракт" художник изобразил нескончаемый поток обозов, медленно движущихся в хмурый день по осенней степи. Ощущение холода, сырости усиливается колористическим решением полотна.

Степь

- С огромной поэтической силой открылась удивительная красота украинской ночи... На берегу небольшой речушки примостились озаренные лунным сиянием украинские хатки. Ввысь устремились тополя. Тишина, спокойствие разлиты в природе. На синем, словно из бархата, небе мерцают яркие звезды. Для того, чтобы так естественно и выразительно передать лунное сияние, мерцание звезд, художнику понадобилось решать сложнейшие живописные задачи. В картине все построено на виртуозной разработке тональных отношений, на богатстве цветовых сочетаний. В 1878 году "Украинская ночь" была показана на Всемирной выставке в Париже. "Куинджи, - писала французская критика, - бесспорно самый интересный между молодыми русскими живописцами. Оригинальная национальность чувствуется у него еще более, чем у других".

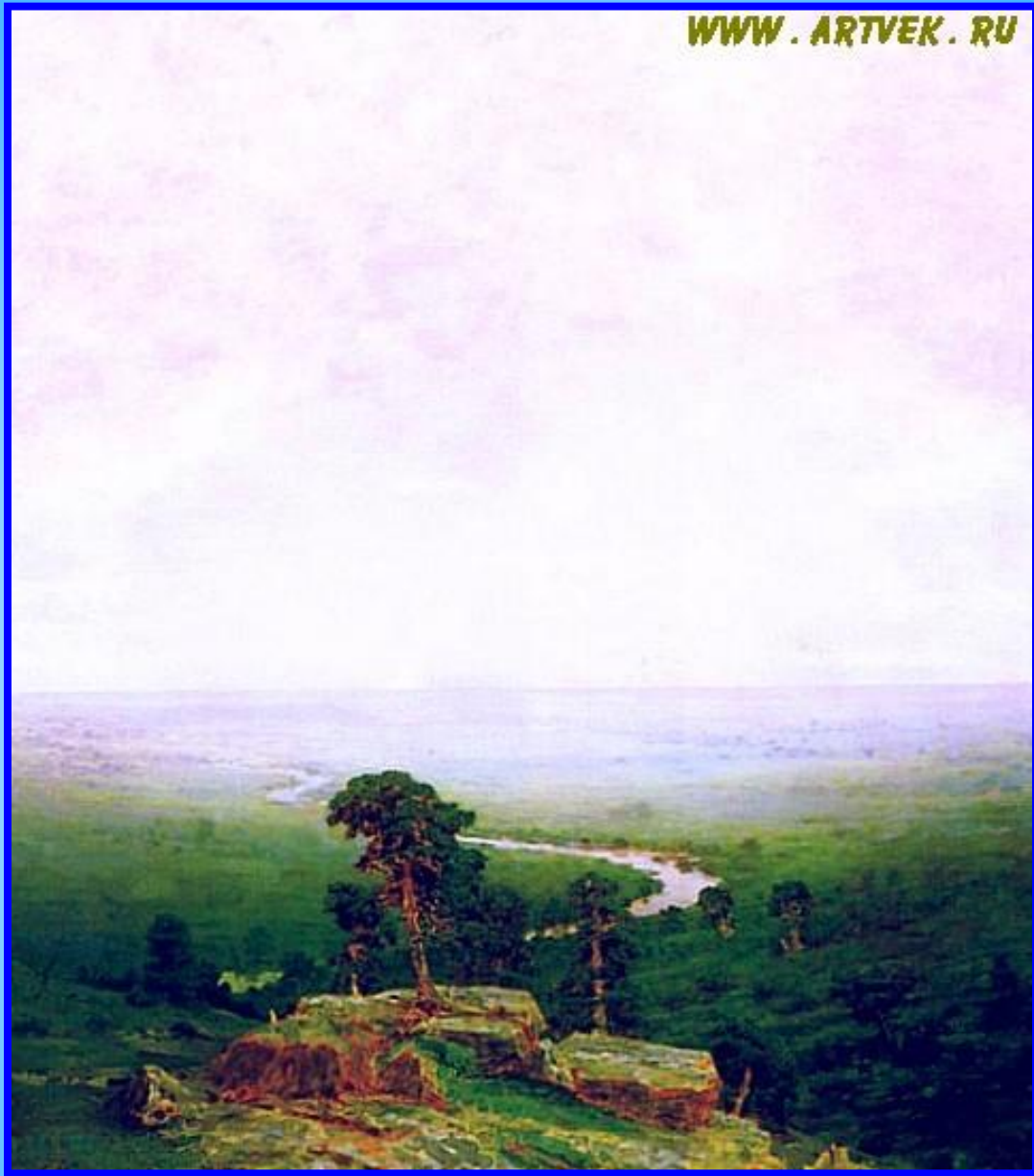

Вечер на Украине

- В 1879 году художник пишет три пейзажа: "Север", "После грозы", "Березовая роща" (все в ГТГ). Разные по мотивам, они объединены большим поэтическим чувством. Картина "Север" продолжала серию северных пейзажей, начатых "Ладожским озером". В ней Куинджи отошел от изображения определенного уголка природы. Его полотно - обобщенный поэтический образ Севера, созданный воображением художника итог раздумий, размышлений о величественной и суровой природе. Картина "Север" завершала трилогию, задуманную еще в 1872 году, и была последней из этой серии. На долгие годы потом Куинджи отдает свои талант воспеванию природы южной и средней полосы России. Полон жизни, движения, ощущения свежести омытой дождем природы пейзаж "После грозы". Но наибольший успех на выставке выпал на долю картины "Березовая роща". Толпы людей часами простаивали у этого полотна. Казалось, будто само солнце проникло в помещение выставочного зала, освещая зеленую поляну, играя на белых стволах берез, на ветвях могучих деревьев. Работая над картиной, Куинджи искал прежде всего наиболее выразительную композицию. От эскиза к эскизу уточнялись расположение деревьев, размеры поляны. В окончательном варианте нет ничего случайного, "списанного" с натуры. Передний план погружен в тень - так подчеркивается звучность, насыщенность солнцем зеленой поляны. Художник сумел, избежав театральности, создать декоративную картину в лучшем понимании этого слова. Куинджи с огромным вдохновением воспеваает в ней красоту и поэзию природы, ослепительную яркость солнечных лучей, несущих радость людям.

Березовая роща

Север

- В 1880 году в Петербурге на Большой Морской (ныне ул. Герцена) была открыта необычайная выставка: демонстрировалась одна картина - "Лунная ночь на Днепре" (ГРМ). Она вызвала бурю восторгов. У входа на выставку стояла огромная очередь.

Лунная ночь на Днепре

- Мастерство Куинджи в передаче лунного света - результат огромной работы художника, длительных поисков. Его мастерская была лабораторией исследователя. Он много экспериментировал, изучал законы действия дополнительных цветов, отыскивая верный тон, сверял его с цветовыми отношениями в самой природе. Упорным, настойчивым трудом достигал Куинджи виртуозного владения цветом, той композиционной простоты, которые отличают его лучшие работы.

- В 1881 году художник создал картину "Днепр утром" (ГТГ). В ней нет игры света, яркой декоративности, она привлекает спокойной величавостью, внутренней мощью, могучей силой природы. Удивительно тонкое сочетание чистых золотисто-розовых, сиреневых, серебристых и зеленовато-серых тонов позволяет передать очарование цветущих трав, бесконечных далей, раннего степного утра. Выставка 1882 года была последней для художника. Наступили долгие годы молчания. Друзья не понимали причин, волновались. Куинджи же сам объяснял так: "... Художнику надо выступать на выставках, пока у него, как у певца, голос есть. А как только голос спадет надо уходить, не показываться, чтобы не осмеяли. Вот я стал Архипом Ивановичем, всем известным, ну это хорошо, а потом увидел, что больше так не сумею сделать, что голос как будто стал спадать. Ну вот и скажут: был Куинджи, и не стало Куинджи! Так вот я же не хочу так, а чтобы навсегда остался один Куинджи".

Утро на Днестре

- "Ночное" - одно из последних произведений заставляет вспомнить лучшие картины Куинджи времени расцвета его таланта. В нем также чувствуется поэтическое отношение к природе, стремление воспеть ее величавую и торжественную красоту.

Ночное

Облако

Озеро. Вечер

Эльбрус на закате

Эффект заката

Снежные вершины

Море. Крым

Лесное болото

Закат

Вид на Москворецкий мост, Кремль и храм Василия Блаженного

Подсолнухи. Крым

- В 1897 году за участие в студенческой забастовке Куинджи был заключен на два дня под домашний арест и отстранен от профессорства. Но не заниматься с учениками художник не мог. Он продолжал давать частные уроки, помогал готовить конкурсные работы.

11 июля 1910 года Архип Иванович
Куинджи умер.