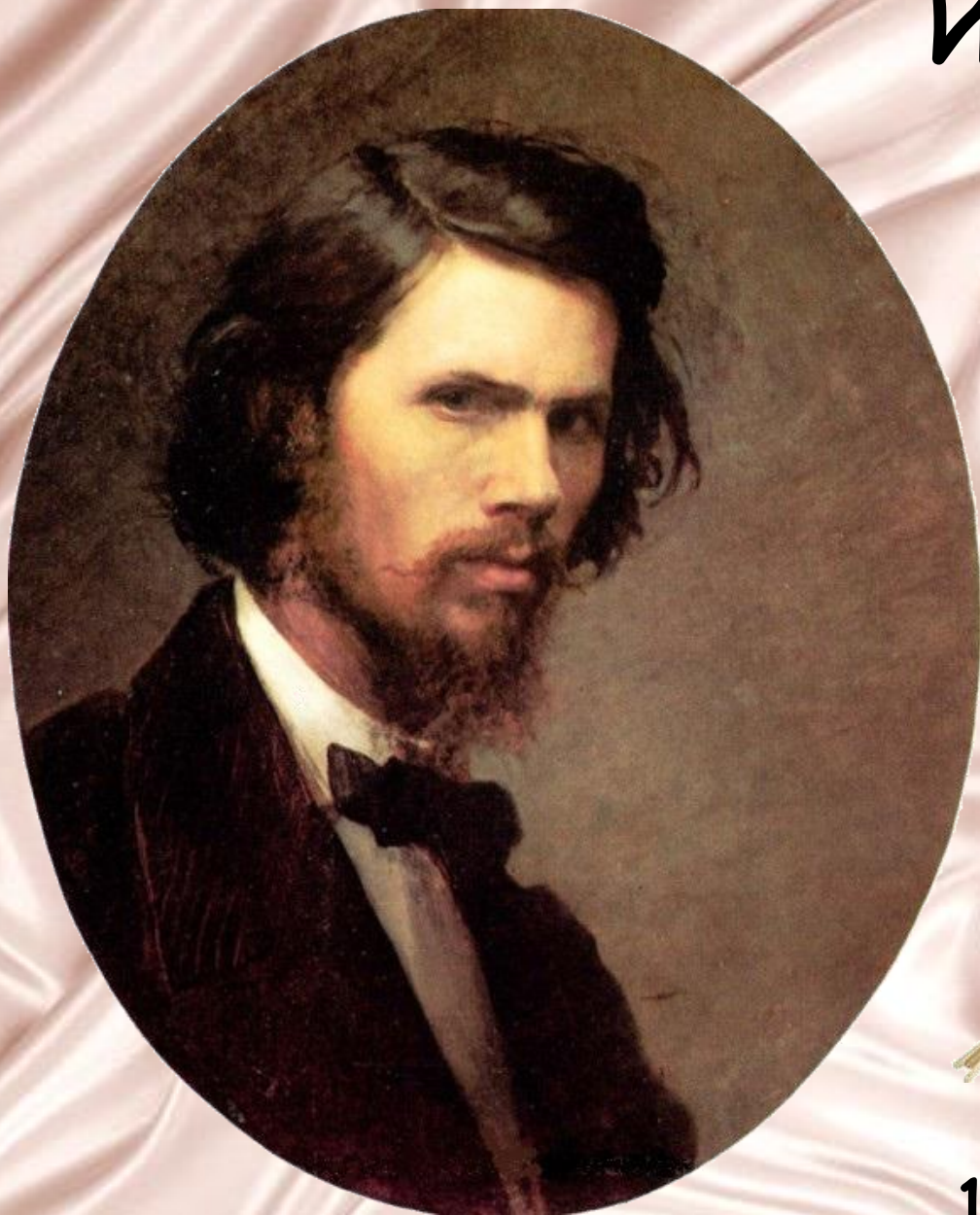

Иван Николаевич Крамской

(1837— 1887)

180-лет со дня рождения

Крамской И.Н..
Лесная тропинка.
Начало 1870-х

«Живопись! Я готов это слово повторять до изнеможения, оно на меня имеет сильное влияние; это слово – моя электрическая искра, при произнесении его я весь превращаюсь в какое-то внутреннее трясение. В разговоре о ней я воспламеняюсь до последней степени.»

Крамской. Автопортрет.
1853.

«Я родился в уездном городке Острогожске, в слободе Новая Сотня, от родителей, приписанных к мещанству... Учился в Острогожском училище, где и кончил курс с похвальными листами по всем предметам — 12 лет от роду. В тот же год лишился отца, писаря городской думы. В той же думе упражнялся в каллиграфии, служил посредником по любовному межеванию.

Дом, к которому родился Крамской.
Фото

А когда минуло шестнадцать, представился случай вырваться из Острогожска с харьковским фотографом, снимавшим в нашем городке войсковые учения. С этим фотографом и объехал в течение трех лет половину России в качестве ретушера и акварелиста».

Из воспоминаний Крамского

Крамской в бытность
его учеником
Академии художеств.
1860-е гг.
Фото

В 1857 году Крамской приехал в Петербург и поступил в Академию художеств для обучения живописному мастерству в класс профессора А.Т.Маркова. Проявив незаурядные успехи во время обучения, он получил несколько медалей за выполнение учебных работ. Жизнь студента была нелегкой, приходилось постоянно искать источники пропитания.

В 1863 г. Крамскому предстояло конкурировать на получение большой золотой медали по окончании Академии. Эта золотая медаль позволяла художнику получить классный чин и государственную пенсию для командировки за границу с целью развития и изучения живописи.

Консерватизм преподавания в Академии способствовал назреванию протеста среди учеников. Их возмущало презрение академических кругов к сюжетам из современной русской жизни. Все это привело в 1863 году к событию, названному "Бунтом четырнадцати".

Группа выпускников Академии отказалась писать дипломную картину на заданную руководством мифологическую тему, потребовав свободу выбора тем для выпускных работ. Во главе "бунтовщиков" стоял двадцатилетний Иван Крамской. В свободном выборе тем им было отказано.

В число 14-ти «бунтарей» входили: Богдан Вениг, Александр Григорьев, Николай Дмитриев, Фирс Журавлёв, Пётр Заболотский, Иван Крамской, Алексей Корзухин, Карл Лемох, Александр Литовченко, Константин Маковский, Александр Морозов, Михаил Песков, Николай Петров и Николай Шустов.

Тогда они демонстративно вышли из Академии и организовали коммуну под названием «Артель художников».

В 1865 г. Марков, бывший учитель Крамского в Академии, пригласил его в помощники по расписыванию купола храма Христа Спасителя в Москве. Из-за болезни учителя всю главную роспись купола сделал Крамской, вместе с художниками Венигом и Кошелевым.

В 1863 — 1868 гг. он преподавал в Рисовальной школе Общества поощрения художников.

В 1869 г. восемь из четырнадцати участников «бунта», в том числе и Иван Крамской, все же получили почётное звание академика Императорской Академии художеств с присвоением классного чина надворного советника.

Купол Храма Христа Спасителя

В период существования Артели Крамской много занимался портретами, главным образом заказными, для заработка, исполняя их в технике «мокрого соуса», позволявшей имитировать модную в ту пору фотографию. Из его ранних работ особенно выделяются портрет художника В.М.Максимова (1865) и Автопортрет (1867).

«Артель художников» была основана на принципах равноправия и самодостаточности, но вскоре после ее возникновения начались проблемы. С ростом популярности «явилась, — по словам Крамского, — у некоторых жажда духа, а у других полное довольство и ожирение». Художник в конце концов изнемог в безнадежной борьбе за «нравственное единство» и в 1870 году покинул «Артель» (она вскоре после этого распалась).

Крамской, покидая Артель, был страстно увлечен новой идеей – созданием Товарищества передвижных художественных выставок. Он принял участие в разработке устава Товарищества и сразу сделался не только одним из самых деятельных и авторитетных членов правления, но и идеологом Товарищества, защищавшим и обосновывавшим его позиции.

«Русалки». (1871)

В 1871 году открылась I выставка Товарищества, на которой зрители увидели картину Крамского «Русалки» (1871), созданную им на мотив повести Н.В. Гоголя «Майская ночь». Здесь самого художника больше всего завораживало мистическое сияние лунного света.

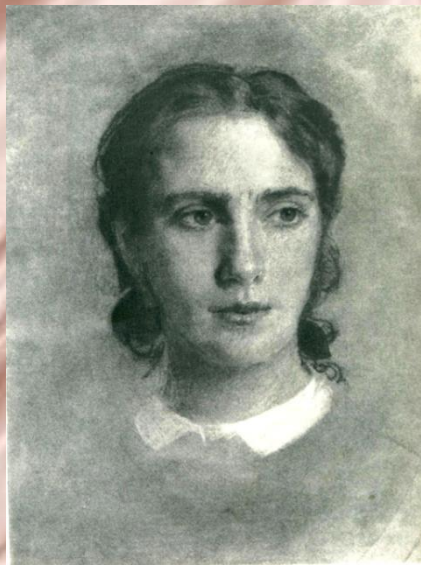
Правление Товарищества передвижных
Художественных выставок: К. А. Савицкий, И.
Н. Крамской, П. А. Брюллов, Н. А. Ярошенко,
И. И. Шишкин
Фото. 1870е.

В искусстве передвижников воплотились лучшие черты русской национальной художественной культуры, новаторский дух, смелость творческих дерзаний художников, глубокое проникновение в историю и современность, утверждение духовной силы и стойкости человека.

Сорок восемь выставок за пятьдесят три года в разных городах России.

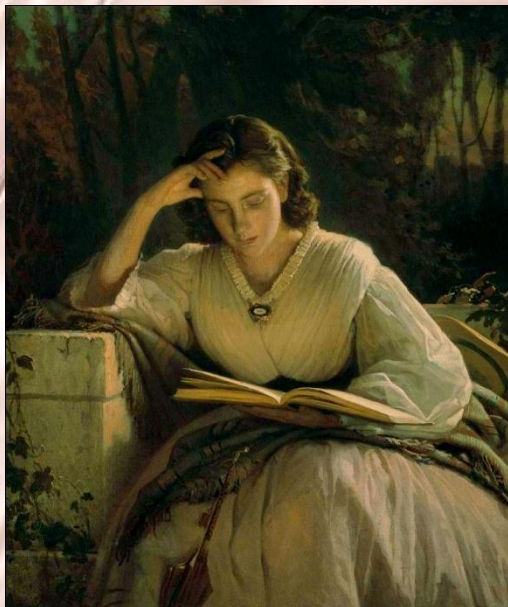
По установленному порядку выставки начинались на первой неделе Великого поста, в конце февраля - начале марта, в Петербурге, затем к Пасхе экспозиция переезжала в Москву, а оттуда уже отправлялась в странствия по России.

Семья

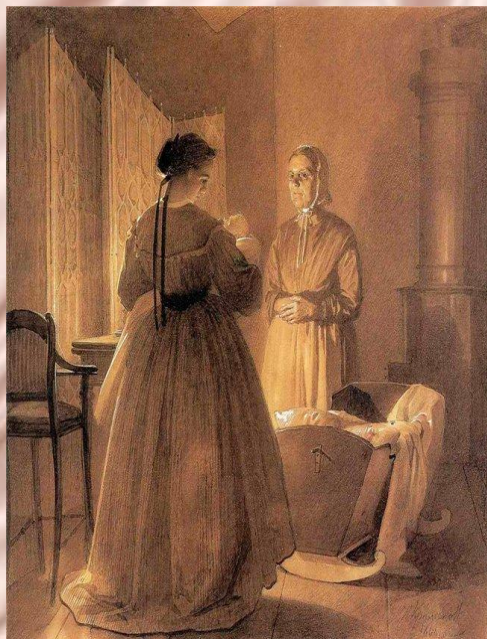
Портрет С.Н. Крамской.
60-е гг.

Софья Николаевна Прохорова вошла в жизнь Крамского в 1862 году, за несколько месяцев до окончания Академии Художеств. Заключение брака имело предысторию. Она жила с художником Поповым, женатым на другой женщине. Возлюбленный Софьи бежал за границу, оставив молодую женщину одну без средств к существованию и с подмоченной репутацией. Крамской, презрев все светские условности, принял живейшее участие в судьбе Софьи Николаевны и, спустя некоторое время, она официально стала его женой.

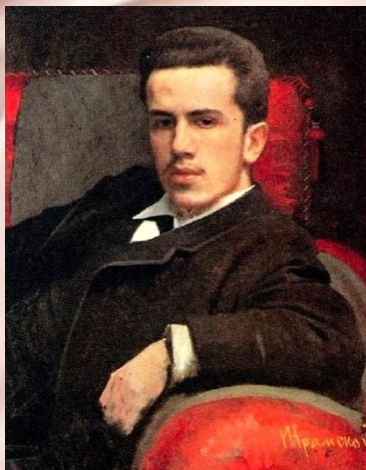

За чтением
1867-1869

На плечи Софьи Николаевны легло ведение хозяйства в созданной после "бунта четырнадцати" Санкт-Петербургской Артели Художников, а чуть позже и участие в судьбе Товарищества передвижных художественных выставок, организатором и руководителем которого стал И.Н.Крамской.

Крамской И.Н.
С.Н. Крамская с
ребенком и ее мать.
1866

Крамской И.Н.
Портреты детей
художника:
Анатолий,
Сергей, Николай,
Соня, Марк.

За время брака Софья Николаевна родила мужу шестерых детей (двух сыновей они потеряли), вела хозяйство в доме, организовывала вечера-собрания художников и прочих людей искусства, а кроме того была еще и вдохновительницей его творчества, его музой. Крамской очень любил свою семью, своих детей, и их портреты входят в его художественное наследие.

Самой любимой моделью Крамского всегда была дочь Софья. Она унаследовала дар отца и тоже стала живописцем.

Софья Крамская неоднократно и с большим успехом принимала участие в различных художественных выставках самого высокого уровня. Была она известна и как книжный иллюстратор, оформляла, например, издания к юбилею Пушкина.

Замечательными были и ее жанровые картины.

Пережив революцию, Гражданскую войну, Софья Ивановна, которой было уже далеко за пятьдесят, старалась приспособиться к новой жизни. Но в 1930 г. она была арестована и отправлена в ссылку. В вину ей вменили — и то, что «была очень религиозной», и то, что помогала друзьям (бывшим аристократам) выжить...

Вернулась из ссылки она, благодаря хлопотам Е.П. Пешковой в 1932 г., совершенно больная. А в 1933 г. умерла.

Портрет Софьи в кружевной косынке

И.Н. Крамской.
Автопортрет .
(Крамской пишет
портрет дочери Софьи)

«Христос в пустыне»

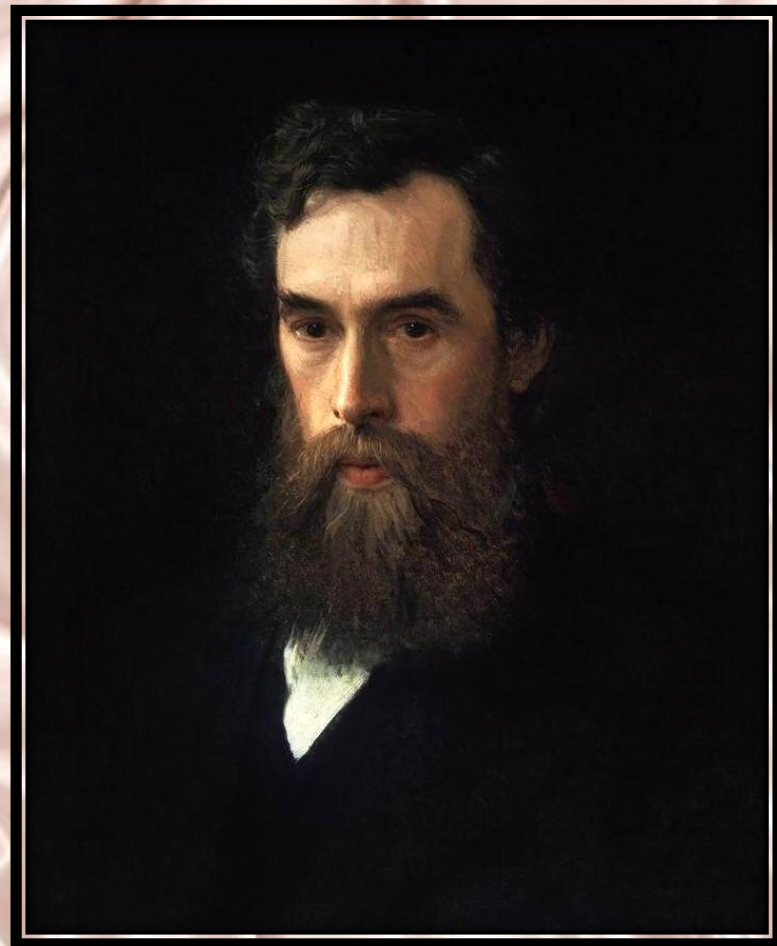
Центральной в творчестве Крамского 70-х годов является картина «Христос в пустыне». Картина экспонировалась на второй выставке Товарищества передвижников в 1872 году.

Евангельский сюжет, преобладание умозрительного начала над жизненно-реальным на первый взгляд противоречит принципам передвижнической живописи. Но для художника очень важна тема раздумья, выбора жизненного пути. Поэтому он выбрал евангельский сюжет о Христе, который провел в пустыне сорок дней, мучимый колебаниями и внутренней борьбой. Крамской наделил своего Христа чертами интеллигента XIX столетия. Его образ, создававшийся, по признанию Крамского, «слезами и кровью», является в какой-то степени автобиографичным и созвучным мироощущению эпохи.

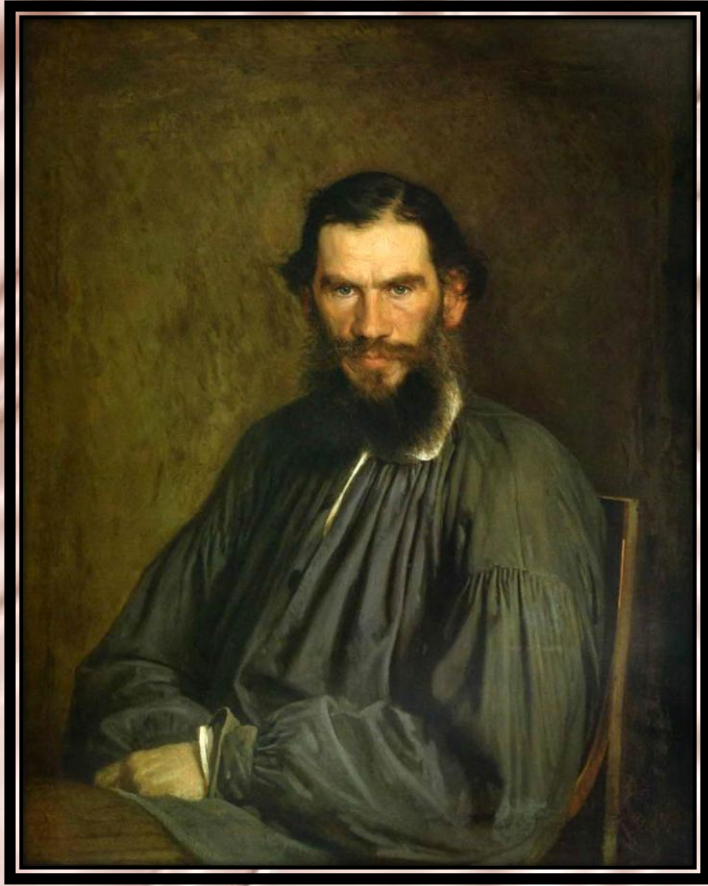

Портреты

В 1870-е годы П.М.Третьяков задумал создать в своей коллекции галерею портретов выдающихся деятелей русской культуры. Многие работы заказывались И.Н. Крамскому, с которым у Третьякова сложились дружеские отношения. В этих работах сказался главный принцип Крамского-портретиста, который считал, что «портретист обязан ничего не вносить своего в концепцию портрета, а должен, как строгий ученый, объективно, спокойно и точно наблюдать и принимать выводы из данных, каковы бы они ни были».

Крамской И.Н.
Павел Михайлович Третьяков.
1876

И.Н. Крамской.

Портрет Л.Н.Толстого. 1873

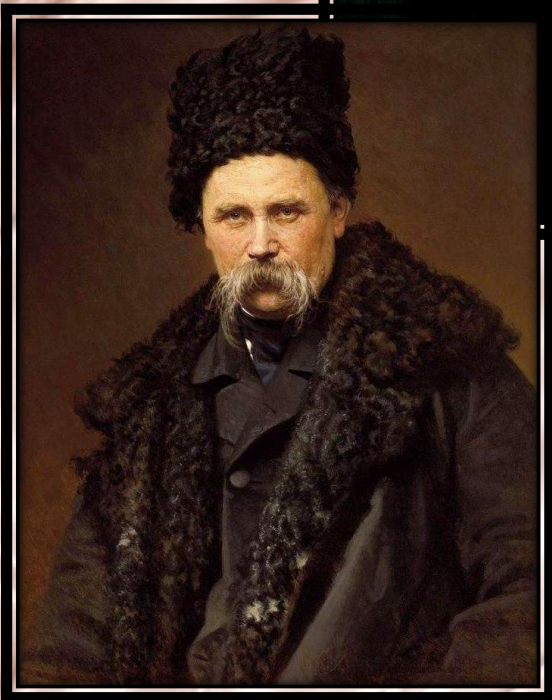
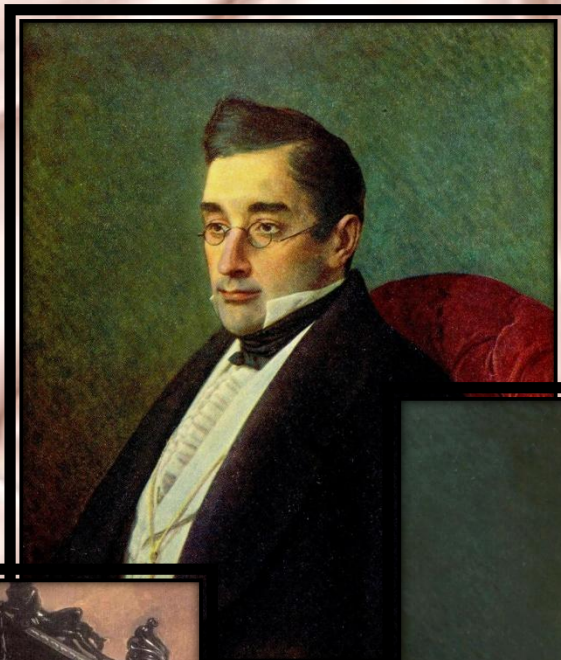
Среди портретной галереи произведений Крамского центральное место принадлежит портрету Толстого, для исполнения которого художник ездил в Ясную Поляну. Толстой в это время писал «Анну Каренину». Писатель долго не соглашался позировать никому из художников. Понадобилось личное знакомство с И.Н.Крамским, все обаяние ума, таланта, личности художника, чтобы портрет «состоялся». Этот портрет оказался первым изображением писателя, выполненным с натуры. В свою очередь сам Крамской послужил прообразом художника Михайлова в романе «Анна Каренина».

«Граф Толстой, которого я писал, - интересный человек, даже удивительный. Я провел с ним несколько дней и, признаюсь, был все время в возбужденном состоянии даже...»
- вспоминал Крамской.

И.А. Гончаров.
1874

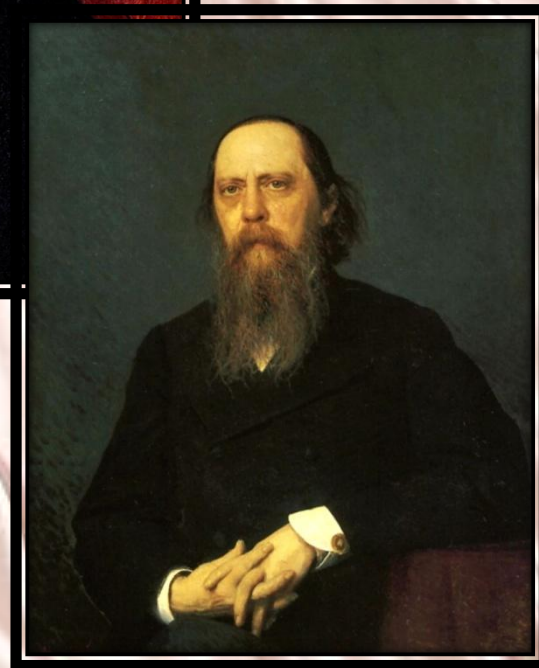
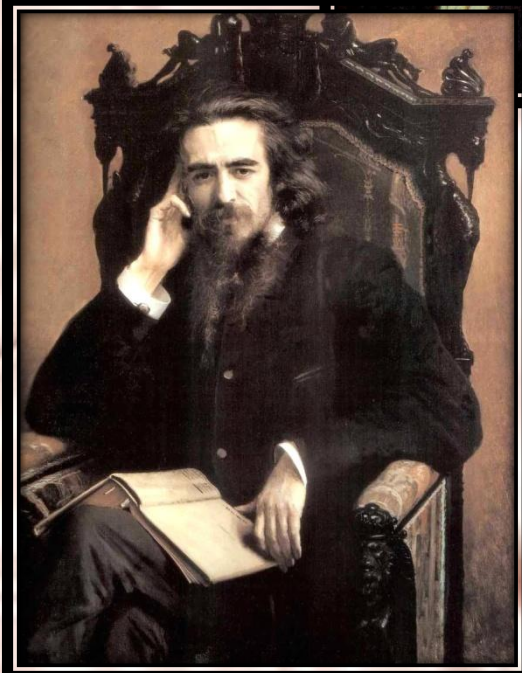

А.С. Грибоедов.
1873

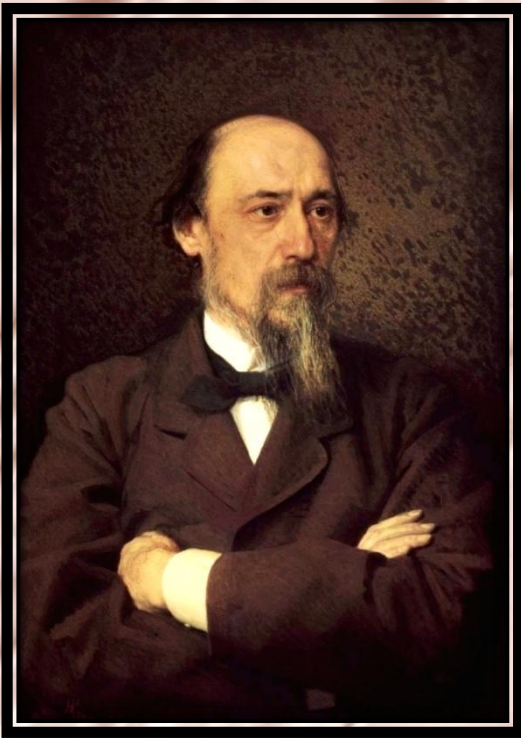

Т.Г. Шевченко.
1871

В.С. Соловьев.
1885

М.Е. Салтыков-Щедрин.
1879

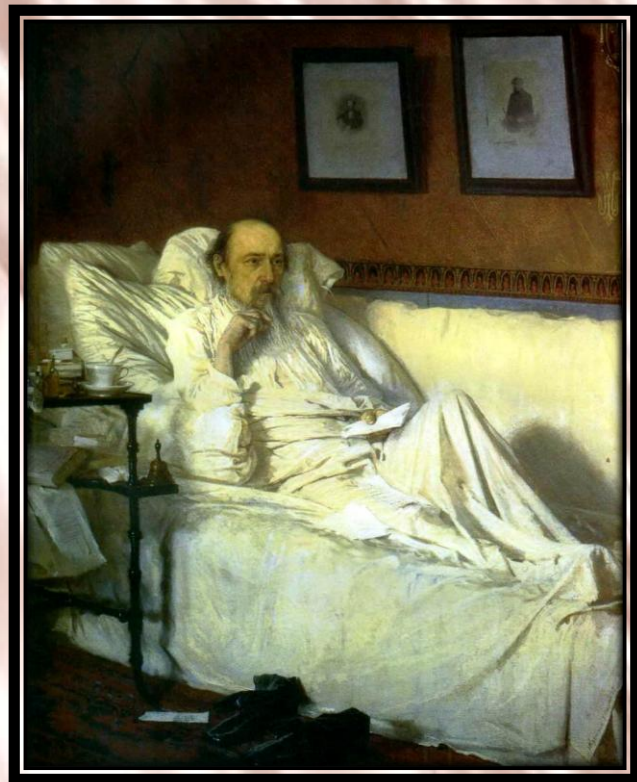

Два портрета Н.А.Некрасова, созданные И. Крамским, считаются одними из лучших в портретной галерее. Они были написаны, когда Некрасов был уже тяжело болен и дни его были сочтены. Портрет 1877 г. был выполнен по заказу П.М. Третьякова для галереи.

Н.А. Некрасов.
1877

Второй портрет-картина «Некрасов в период «Последних песен» был закончен уже после смерти поэта в 1878 г., но подписан датой 3 марта 1877 г. – в этот день Некрасов надиктовал свое известное стихотворение «Баюшки-баю».

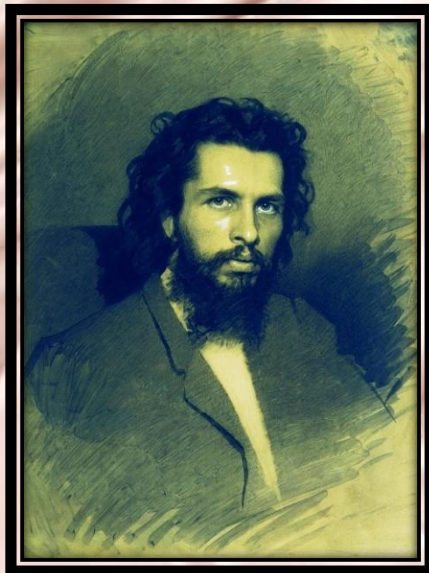
Некрасов в период
«Последних песен»
3 марта 1877

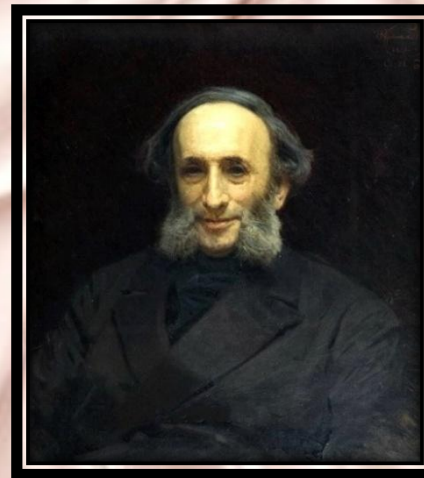

И.И.Шишкин. 1873

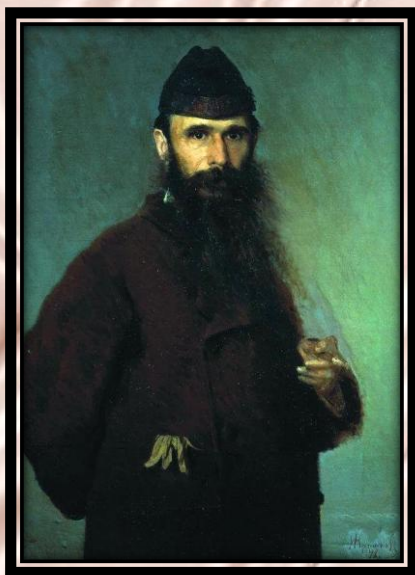
Н.А.Кошелев. 1866

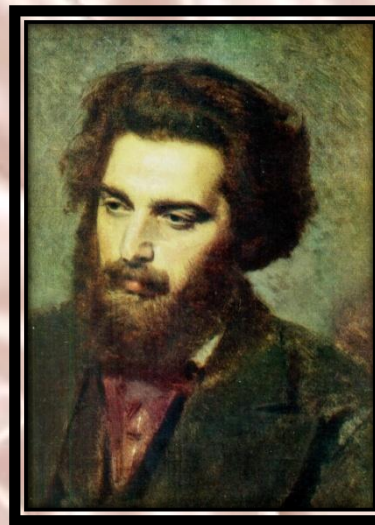
И.К.Айвазовский. 1881

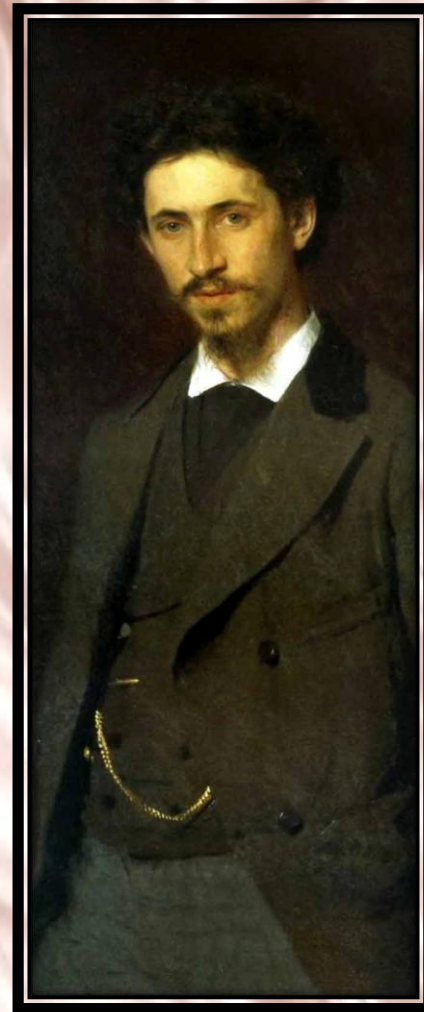
А.Д.Литовченко. 1878

Трудно переоценить значение художественного и литературного наследия Крамского для русской культуры.

А.И.Куинджи.
1872

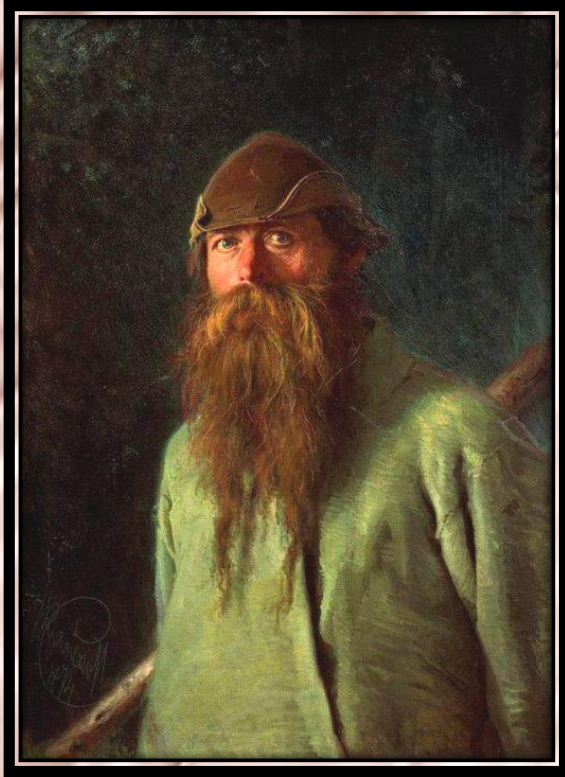

И.Е.Репин
1876

Основная идейная направленность его художественной деятельности — это глубокий интерес к познанию человека своей эпохи.

Особое место в портретном творчестве художника занимают созданные им крестьянские образы.

Крестьянская тема

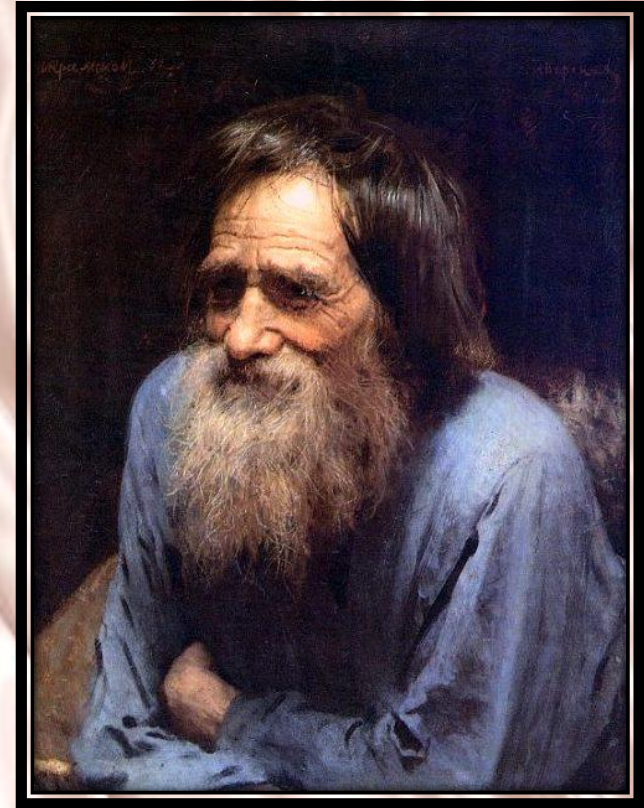
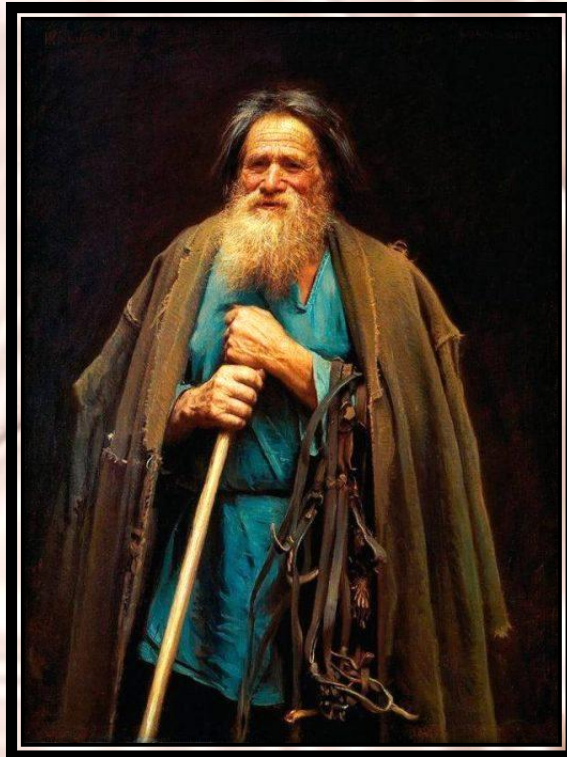
Для Крамского, как для большинства русской интеллигенции, понятия «крестьянство» и «народ» были синонимами. Взаимоотношения интеллигенции и народа рассматривались как служение народу, «отдача долга». Подобный взгляд был свойственен идеологии представителей народничества.

«Полесовщик». 1874

В письме к П.М.Третьякову Крамской так охарактеризовал «Полесовщика»: *«Из таких людей в трудные минуты набирают свои шайки Стеньки Разины, Пугачевы, а в обыкновенное время – они действуют в одиночку, где и как придется, но никогда не мирятся...»*

Портрет крестьянина Мины Моисеева и его же портрет, называемый «Крестьянин с уздечкой», доносят до нас образ более сложной и многосторонней характеристики, чем «Полесовщик».

В облике Мины Моисеева чувствуется своеобразная умудренность человека тяжелым опытом трудовой жизни, присутствие здравого смысла, положительности и ясности ума, что по мнению В.Белинского являлось характерной особенностью русского народа.

«Мина Моисеев». 1882

«Крестьянин с уздечкой». 1883

«Неутешное горе»

Неутешное горе. 1884

Лучшая черта дарования И.Крамского – умение постичь и выразить в искусстве сложный мир человеческой души – обнаруживает себя в портретах 80-х годов.

Чувство глубокой скорби, посетившее семью Крамских со смертью двух детей, легло в основу картины «Неутешное горе». Сила картины не в сюжетном рассказе о горе, а в пластической передаче его. Чтобы найти позу, жест, выражение лица, в которых отчетливо бы воплощалась душевная драма, Крамской написал множество вариантов.

«Картина моя «Неутешное горе» покупателя не встретит, – писал Крамской Третьякову, – я, в данном случае, хотел только служить искусству. Если картина никому не будет нужна теперь, она не лишняя в школе русской живописи вообще».

«Неизвестная»

Портрет «Неизвестная» (1883) является, не только самым знаменитым произведением художника, но и самым загадочным и интригующим, окруженным ореолом таинственности.

Портрет загадочен неожиданностью существования в творчестве Крамского – автора строгих мужских портретов, картин, претендующих на философское обобщение – изображения красивой, модно одетой молодой женщины в щегольском экипаже на фоне Аничкова дворца в Петербурге.

Кто же она? Существует множество версий. Но ни в письмах, ни в дневниках художник не оставил упоминаний о личности неизвестной.

Портрет
Александра III.
1886

Портрет императрицы
Марии Фёдоровны.
1882.

Талант Крамского-портретиста высоко ценили и монаршие особы.

В 1880-е ему был заказан портрет императрицы Марии Фёдоровны, выполненный им с неизменным мастерством.

Одной из последних работ Крамского стал парадный портрет императора Александра III. Портрет императора написан строго и точно. Фактурность, пластичность образа, лицо царя – вот где проявил живописец артистичность и технический талант.

Александр III очень ценил искусство, в особенности живопись. Известно, что он коллекционировал полотна, в том числе и передвижников. Были в его собрании и полотна Крамского. А этот последний портрет был преподнесён в дар его посмертному музею.

Однако большинство передвижников обвинило Крамского в том, что он «предал идеалы», приняв заказ на выполнение портретов членов царской семьи.

Несколько раз Крамской ездил за границу — в последний раз это случилось в 1884 году. Но к исканиям новейшей живописи он остался равнодушен. «Мимолетное» его не интересовало — он ощущал себя пророком, бьющим в набат, и страшно огорчался, когда ему казалось, что его не слушают. Оставаясь одним из главных экспонентов на передвижных выставках — начиная с Первой (1871 г.), и до 16-й, состоявшейся в год его смерти, — Крамской переживал не только успехи, но и непонимание, и отторжение, и злую критику. Он продолжал открыто выступать против академической школы и часто несдержанно отзывался о своих собратях по Товариществу, что повлекло за собой несколько острых конфликтов.

Смерть настигла Крамского за работой: 24 марта (5 апреля) 1887 года он работал над портретом доктора Раухфуса и вдруг упал. Смерть была быстрой, его не спасло даже присутствие врача, который ничем не успел помочь.

Портрет доктора Раухфуса (последняя работа). 1887

Крамской, Иван Николаевич. Письма, статьи: в 2 т. / И. Н. Крамской; [подгот., примеч. С. Н. Гольдштейн]. - Москва : Искусство, 1965 -1966 .
Т. 1. - М., 1965. - 628 с. - Указ.: с. 613-616.
Т. 2. - Москва : Искусство, 1966. - 530 с.

Иван Николаевич Крамской: [альбом репрод. / авт.-сост. Т. Курочкина ; ред. К. Еринова]. - Москва : Изобразительное искусство, 1963. - [74] с. : цв. ил., портр.

Гольдштейн С.Н. Иван Николаевич Крамской: жизнь и творчество. 1837 - 1887 / С. Н. Гольдштейн. - Москва : Искусство, 1965. - 438 с. : ил. - (Русские художники. Монографии).

Давыдова А.С. Крамской: научно-популярная литература / А.С. Давыдова. - Москва : Искусство, 1962. -110с.: ил.

Курочкина Т.И. Иван Николаевич Крамской: [монография] / Т. И. Курочкина ; [ред. В. М. Моргулис]. - Москва : Изобразительное искусство, 1980. - 208 с. : ил., цв. ил.

Лапунова Н.Ф. Иван Николаевич Крамской: моногр. очерк / Н. Ф. Лапунова. - Москва : Искусство, 1964. - 110, [1] с. : ил.

Немировская М.А. Иван Николаевич Крамской: биография отдельного лица / М. А. Немировская. - Ленинград : Художник РСФСР, 1969. - 80 с. : ил. - (Народная библиотечка по искусству).

