

***МБУК «Межпоселенческая библиотека» МО ТР
Методико-библиографический отдел***

***«Два мастера, две судьбы»
методическое пособие в помощь
библиотекарям в работе с юношеством
(к 190-летию со дня рождения Эдуарда Мане и 190-летию со
дня рождения Ивана Ивановича Шишкина)***

Темрюк, 2022 г.

Составитель:

А.В. Дружина, методист по юношеству

Ответственный за выпуск:

***Директор МБУК «Межпоселенческая
библиотека»***

МО Темрюкский район

Л.Б. Асланова

***Два мастера, две судьбы: Методическое пособие
в помощь библиотекарям в работе с
юношеством/ МБУК «Межпоселенческая
библиотека» МО Темрюкский район; методико-
библиографический отдел;
[сост. А.В. Дружина]; отв. за выпуск Л.Б.
Асланова – Темрюк, 2022. – 33 с.***

***«Только в работе может художник обрести
реальность и удовлетворение, ибо подлинный
мир не имеет над ним такой власти, как мир
его вымысла, и потому ... для него не так уж
существенно, какую жизнь вести. Наиболее
подходящие для него условия — те, в которых
работа не только ладится, но и становится
необходимостью»***

Теннесси Уильямс

***«Несчастье художника в том, что он живет и
не совсем в монастыре, и не совсем в миру —
причем его мучат соблазны и той и другой
жизни»***

Альбер Камю

***«Живопись способна измыслить реальность без
того, чтобы ее увидеть»***

Ролан Барт,

***«Настоящий художник никогда не видит мир
таким, какой он есть, иначе это был бы не
художник»***

Оскар Уайльд

***«Подлинный художник лишен тщеславия, он
слишком хорошо понимает, что искусство
неисчерпаемо»***

Людвиг ван Бетховен

В 2022 году мир празднует 190-летие со дня рождения сразу двух великих мастеров – Эдуарда Мане и Ивана Ивановича Шишкина. Несомненно, каждый из них уникален и неповторим в своем искусстве, каждый внес невероятный вклад в развитие мировой живописи!

• ФРАНЦУЗСКИЙ МАСТЕР

Эдуáрд (Эдуáр) Манé

(23 января 1832, Париж — 30 апреля 1883, Париж) — французский живописец, гравёр, один из родоначальников импрессионизма.

БИОГРАФИЯ

Эдуар Мане родился в Париже 23 января 1832 года в довольно респектабельной семье. Отец будущего художника, Огюст Мане, служил в министерстве юстиции, а мать была дочерью дипломата. Отец желанию сына учиться на художника яростно воспротивился. В конце концов, полем для его дальнейшей карьеры выбрали морскую службу. Но юноша провалил вступительные экзамены в морское училище. Оказавшись не у дел, он устроился юнгой на торговое судно. В декабре 1848 года новоиспеченный юнга оказался на борту парусника, отправлявшегося в Рио-де-Жанейро. Вернувшись во Францию, Эдуар наконец-то смог победить стойкую неприязнь отца к занятиям искусством. Бунтарский дух заставлял его искать не совсем обычные пути в жизни. Вместо того чтобы, подобно другим мечтающим об артистическом призвании, поступить в Школу

изящных искусств (на этом настаивал и отец Мане), он пошел учиться в мастерскую Тома Кутюра, незадолго до того прогремевшего в Салоне 1847 года своей картиной «Римляне эпохи упадка» с изображением античной оргии. Юношу привлекла эта скандальная слава. Он закончил у Кутюра полный шестилетний курс обучения (1850—1856), однако все это время отношения между учителем и учеником оставляли желать лучшего.

Мане явно скучал в мастерской Кутюра. Последовавшая в том же году смерть отца освободила художника от многих ограничений, сковывавших его жизнь. Полученное наследство позволяло ему теперь не думать о том, как заработать себе на жизнь. В создавшихся условиях Мане почувствовал себя достаточно свободным для того, чтобы жить и писать так, как ему хочется. Следствия этого проявились очень быстро (картина «Завтрак на траве»).

К концу 1860-х годов Мане приобрел двусмысленную репутацию. Многие считали его каким-то исчадием ада — между тем как это был воспитанный человек с безукоризненными манерами. Выставленные в Салоне картины Мане продолжали подвергаться нападкам критики, а его персональную выставку, организованную в рамках Всемирной парижской выставки 1867 года, попросту освистали. В этих обсуждениях и были сформулированы основополагающие принципы

импрессионизма. Но начавшаяся в 1870 году франко-прусская война заставила на время забыть о живописи.

Мане поступил в артиллерию в звании лейтенанта. После войны «банда Мане», как называли художников-«батиньольцев» обыватели от искусства, вновь собралась в Париже. Мане поддерживал импрессионистов, однако никогда не выставлялся вместе с ними, считая, что битва за современное искусство должна разворачиваться только в рамках официального Салона. Впрочем, это не помешало ему взять на вооружение некоторые чисто импрессионистические приемы письма.

В 1874 году он поехал в Аржантей, где работал на пленэре рука об руку с Моне и Ренуаром. Следы всего этого без труда обнаруживаются в его работах того времени. В 1879 году у Мане появились грозные признаки атаксии, при которой, вследствие поражения головного мозга, нарушается координация движений. Чуть позже он уже не мог писать. По иронии судьбы именно в эти годы к художнику пришло долгожданное признание. В 1881 году он получил медаль Салона, а чуть позже был награжден орденом Почетного легиона. Весной 1883 года Мане ампутировали левую ногу. Операция прошла неудачно, и вскоре Мане скончался. Произошло это 30 апреля, как раз накануне открытия очередного Салона.

ТВОРЧЕСТВО

С середины 50-х годов Мане начал создавать собственные оригинальные произведения, героями которых были завсегдатаи парижских кафе, прохожие. Характерным композиционным приемом Мане стал неожиданный срез картины рамой, кадрирование изображения. Такой прием вносил в композицию элемент неустойчивости, динамики. Одновременно Мане боролся с традиционной академической манерой письма и, отступая от мягкой моделировки формы, лепил ее

свежими, выразительными мазками. Этюд «Кабачок», относящийся уже к концу 70-х годов, демонстрирует интенсивность и сочность цветного подмалевка художника.

Вокруг Мане начали группироваться Дега, Писсарро, Клод Моне, Ренуар и Сислей. Им импонировало не только новаторство Мане, но и его профессионализм, образованность, глубокие познания в области истории живописи, овладение всеми приемами живописной и графической техники. В 1863 году Мане выставил в знаменитом «Салоне отверженных» свою картину «Завтрак на траве», ее содержание и необычность живописной техники вызвали негодование публики. С этого момента Мане становится признанным вождем

«независимых» художников. За картиной «Завтрак на траве» последовала «Олимпия», где натурщица Викторина Меран была изображена обнаженной на кровати.

Картину приняли в салон в 1865 году, но ее постигла та же участь, что и «Завтрак на траве». The Luncheon on the Grass Olympia A Bar at the Folies-Bergere В этих произведениях Мане утверждал право на изображение в живописи своих современников без всякой идеализации, открыв тем самым новую тематику для Ренуара, Дега, Писсарро и других художников, стремившихся к правдивому воссозданию действительности.

Защитника и ценителя своего творческого метода Э. Мане нашел в лице молодого Эмиля Золя. Писатель первым признал значение искусства талантливого художника для будущего развития европейской живописи и неоднократно выступал с разбором творчества Э. Мане в печати. Золя понимал несправедливость нападков на картины Мане со стороны публики и салонных живописцев, предсказывая, что со временем они будут выставлены в Лувре.

В 1873 году Мане представил жюри салона картину «За кружкой пива», традиционную как по трактовке сюжета, так и по манере письма. Этот противоречивый живописец всю свою жизнь стремился создать новый «большой» стиль в современной живописи. Невзирая на нападки и

упреки как художественных критиков, так и его друзей импрессионистов, Мане упорно продолжал выставляться один.

В 1882 году он закончил одно из самых значительных произведений в европейской живописи 70-х-80-х годов прошлого века «Бар в Фоли-Бержер», за которое был награжден орденом Почетного легиона. Признание пришло уже к

смертельно больному художнику. Не считая себя импрессионистом и отказываясь участвовать в выставках этого объединения, Мане тем не менее дал толчок импрессионизму, став его вдохновителем.

В 50-е-60-е годы XIX века будущие импрессионисты ориентировались на его оригинальную творческую манеру. Но в отличие от них Мане всегда стремился к созданию картины, главное место в которой принадлежит человеку.

Эдуар Мане – тот художник, который начал писать саму жизнь, и тот художник, с которого принято отсчитывать новую эпоху в искусстве. Эпоха эта называется современным искусством и

длится до сих пор. Но Мане ни о чем таком, конечно, не думал, у него были заботы «поважнее»: родители, любовь и золотая медаль Салона.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ САЛОНА (подробнее)

Молодых художников, будущих импрессионистов, называли «бандой Мане». Они восхищались его смелостью и стремлением писать настоящую жизнь, они считали его своим предводителем и гуру. Сам же Мане с удовольствием избавился бы от этого титула – ему и так хватало скандалов. В течение 20 лет этот странный человек добивается всеобщего признания, но идет при этом наперекор всем беспрюигрышным традициям и одновременно наперекор своему имиджу революционера. Каждый раз, когда его друзья-импрессионисты зовут Мане участвовать в своих выставках, он отказывает. «Я войду в Салон только через парадные двери», - высокомерно отвечает предводитель своей «банде». Они пожимают плечами, они молодые, голодные и независимые, им почести ни к чему.

Когда в 1863 году Мане задумал свою вариацию «Сельского концерта» Джорджоне, он специально взял холст побольше. Он был уверен – эта «машина» принесет ему медаль и заветный

статус «вне конкурса», позволяющий в дальнейшем обходиться без одобрения жюри на Салоне. Картина «Завтрак на траве» стала одной из самых скандальных в истории искусства и обеспечила Мане прочное место в черном списке.

Судьи боялись его как огня и параноидально искали в каждом новом произведении провокацию и скандал. А он недоумевал, мерил шагами залы Салона, не решаясь войти в тот зал, где размещались художники на букву «М». Бледный и растерянный просил Берту Моризо сходить и проверить, смеются ли над его «Балконом». Смеялись. Этот яростный хохот и презрительное хихиканье бессильной толпы в залах музея над непонятной живописью началось с Мане.

Он получил свою медаль и Орден почетного легиона, успел две свои последние картины отправить в Салон, не боясь отказа. На них стояла отметка «ВК» - «вне конкурса». Эдуару Мане было тогда 50 лет, он был смертельно болен, слаб и с трудом работал маслом, ему оставалось жить всего один год. Награда его мало обрадовала.

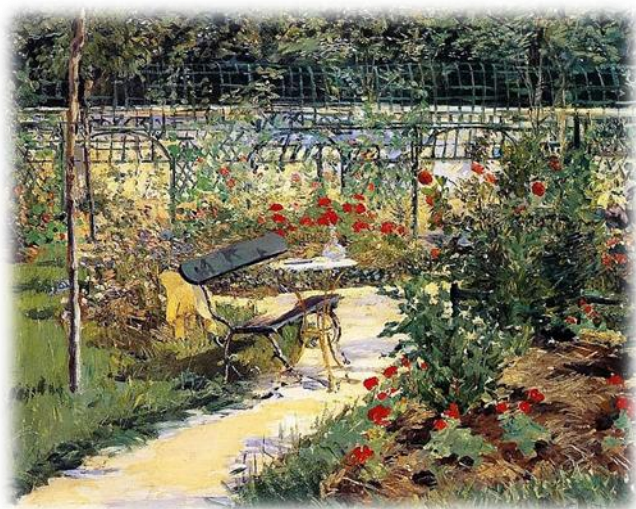
Мане не произнес перед смертью глубоко философской последней фразы, он не подвел итог своей жизни. «Мне казалось, что он бессмертен», - сказала Берта Моризо, когда услышала страшную новость.

СМЕРТЬ

Мане скончался через одиннадцать дней после ампутации пораженной гангреной ноги 30 апреля 1883 года. Могила создателя картины, написанной под влиянием Франса Халса и Диего Веласкеса, – «Музыка в Тюильри» – располагается на кладбище Пасси в Париже.

На траурной церемонии прощания, помимо родственников, присутствовали друзья импрессиониста – Клод Моне, Эдгар Дега и Пьер Ренуар.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ КАРТИНЫ:

1859 «Мальчик с вишнями»

1864 «Скачки в Лоншане»

1864 «Срезанные белые пионы и секатор»

1867 «Олимпия»

1868 «Расстрел императора Максимилиана»

1869 «Балкон»

1874 «Аржантей»

1874 «Берег Сены близ Аржантея»

1877 «Самоубийца»

1878 «Кабаре Райхсхоффена»

1880 «В кафе-шантан»

1882 «Бар в Фоли-Бержер»

1881 «Весна»

1882 «Портрет мадам Мишель-Леви»

1883 «Букет сирени»

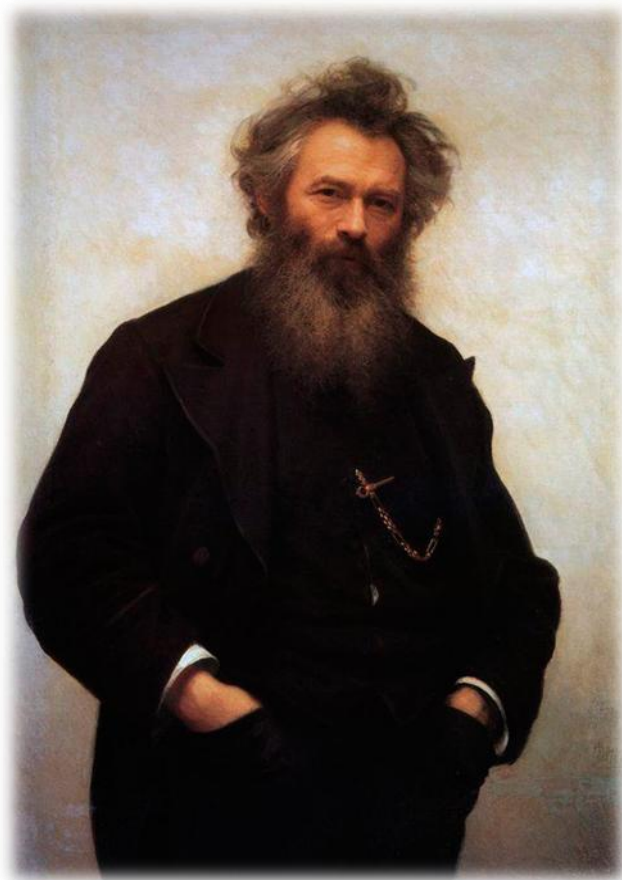

Список литературы (источников):

1. <https://allpainters.ru/mane-jeduard.html#top1>
2. <https://24smi.org/celebrity/5076-eduard-mane.html>
3. <https://artchive.ru/edouardmanet>
4. <https://gallerix.ru/album/Eduard-Monet/pic/glrx-356475830>
5. <https://allpainters.ru/mane-jeduard.html#top1>

- РУССКИЙ МАСТЕР или ЦАРЬ ЛЕСА

«Лесной богатырь-художник», «царь леса» — так называли Ивана Шишкина современники. Он много путешествовал по России, воспевая величественную красоту ее природы в своих картинах, которые сегодня известны каждому.

БИБЛИОГРАФИЯ

«В художественной деятельности, в изучении натуры, никогда нельзя поставить точку, нельзя сказать, что выучил это вполне, основательно, и что больше учиться не надо; изученное хорошо только до поры до времени, а после впечатления бледнеют, и, не справляясь постоянно с натурой, художник сам не заметит, как уйдет от правды»

Иван Шишкин

Иван Шишкин родился в купеческой семье в небольшом городе Елабуге Вятской губернии (на территории современного Татарстана). Отец художника, Иван Васильевич, был весьма уважаемым в городе человеком: несколько лет подряд избирался городским главой, провел в Елабуге деревянный водопровод на собственные средства и даже создал первую книгу об истории города.

Будучи человеком разносторонних увлечений, он мечтал дать сыну хорошее образование и в 12 лет отправил его в Первую казанскую гимназию. Однако молодой Шишкин уже тогда интересовался искусством больше, чем точными науками. В гимназии ему было скучно и, не закончив обучение, он вернулся в родительский дом со словами, что чиновником делаться

не хочет. Тогда же начали формироваться его взгляды на искусство и призвание художника, которые он сохранил на протяжении всей жизни.

Мать Шишкина, Дарью Александровну, расстраивала неспособность сына к учебе и домашним делам. Она не одобряла его увлечения рисованием и называла это занятие *«пачкотней бумаги»*. Отец хоть и симпатизировал страсти Ивана к прекрасному, также не разделял его отстраненности от жизненных проблем. Шишкину приходилось прятаться от родных и рисовать при свечах по ночам.

Всерьез о профессии художника Шишкин задумался впервые, когда в Елабугу приехали московские живописцы, чтобы расписать иконостас местной церкви. Они и рассказали ему о Московском училище живописи и ваяния — и тогда Шишкин твердо решил следовать за своей мечтой. С трудом, но он уговорил отца позволить ему уехать, и тот отправил художника в Москву, надеясь, что из сына однажды вырастет второй Карл Брюллов.

Изящные искусства ведут ко всему прекрасному, искреннему, благородному — ко всему, что зовется надеждою, советом и утешением... Свойства художника: трезвость, умеренность во всем, любовь к искусству, скромность характера, добросовестность и честность... Посвятить себя живописи — значит отказаться от всяких легкомысленных занятий жизни.

В 1852 году Шишкин поступил в Московское училище живописи и ваяния, где обучался под руководством художника-портретиста Аполлона Мокрицкого. Тогда в своих еще слабых работах он мечтал приблизиться к природе настолько, насколько возможно, и постоянно зарисовывал интересные ему виды и детали пейзажа. О его рисунках постепенно узнала вся школа. Со

Сокурсники и даже учителя отмечали, что *«Шишкин рисует такие виды, какие еще никто до него не рисовал: просто поле, лес, река, — а у него они выходят так красиво, как и швейцарские виды»*. К концу обучения стало ясно: у художника был несомненный — и действительно единственный в своем роде — талант.

В 1856 году поступил в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге, где быстро зарекомендовал себя как блестящий студент с выдающимися способностями.

Подлинной школой для художника стал Валаам, куда он отправился для летней работы на натуре. Он начал обретать собственный стиль и отношение к природе. С вниманием биолога он осматривал и ощупывал стволы деревьев, травы, мхи, мельчайшие листья. Его этюд «Сосна на Валааме» принес автору серебряную медаль и зафиксировал стремление автора передать простую, не романтизированную красоту природы.

В 1860 году Шишкин окончил академию с большой золотой медалью, полученной им также за виды Валаама, и отправился за границу. Он посетил Мюнхен, Цюрих и Женеву, много писал пером, впервые попробовал гравировать «царской водкой». В 1864 году художник переехал в Дюссельдорф, где приступил к работе над «Видом в окрестностях Дюссельдорфа». Этот пейзаж, наполненный воздухом и светом, принес ему звание академика.

После шести лет заграничных путешествий Шишкин вернулся в Россию. Первое время он жил в Петербурге, где встречался со старыми товарищами по академии, которые организовали к тому моменту Санкт-Петербургскую артель

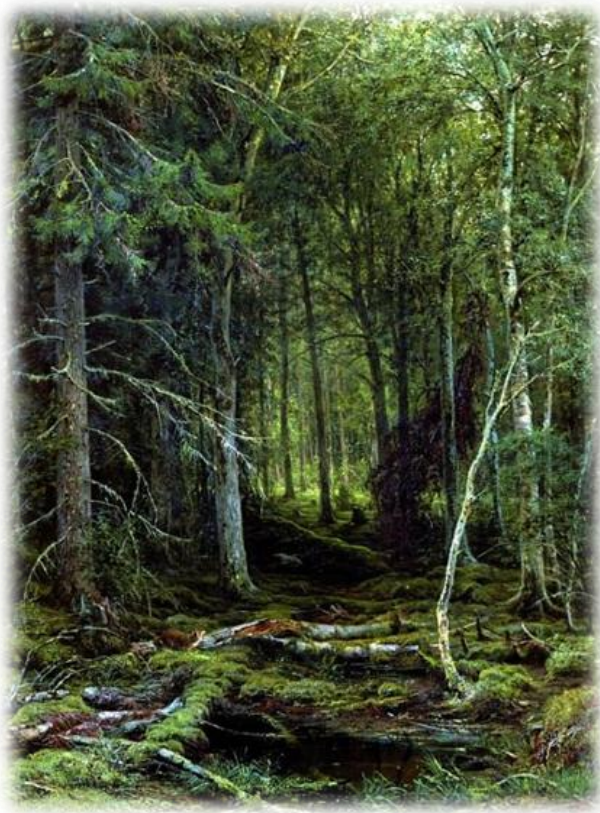
художников (Товарищество передвижных художественных выставок).

По воспоминаниям Александры Комаровой, племянницы живописца, сам он в артели никогда не состоял, но постоянно бывал на творческих пятницах своих друзей и принимал в их делах самое живое участие.

В 1868 году Шишкин впервые женился. Его супругой стала Евгения, сестра друга (пейзажиста Федора Васильева). Художник любил ее и родившихся в браке детей, не мог надолго уезжать от них, так как считал, что без него дома обязательно произойдет что-то ужасное. Шишкин превратился в нежного отца, чуткого мужа и радушного хозяина, в доме которого постоянно гостили приятели.

В 1870-х годах Шишкин еще сильнее сблизился с передвижниками, став одним из учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. Его друзьями были Константин Савицкий, Архип Куинджи и Иван Крамской. С Крамским у них были особенно теплые отношения. Художники вместе путешествовали по России в поисках новой натуры, Крамской наблюдал за успехами Шишкина и восхищался тем, как его друг и коллега был внимателен к природе в самых

разных ее состояниях, как точно и тонко он передавал цвет. Талант Шишкина в который раз отметила и Академия, возведя его в звание профессора за картину «Лесная глушь».

Однако вторая половина этого десятилетия стала тяжелым временем в жизни Шишкина. В 1874 году умерла его жена, отчего он замкнулся, его характер — и работоспособность — стали портиться из-за частых запоев. Из-за постоянных ссор многие близкие и друзья перестали общаться

с ним. Спасла его, видимо, привычка к труду: из-за своего самолюбия Шишкин не мог позволить себе упустить то место, которое он уже прочно занимал в художественных кругах, и продолжал писать картины, которые становились все популярнее благодаря передвижным выставкам. Именно в этот период были созданы «Первый снег», «Дорога в сосновом лесу», «Сосновый бор», «Рожь» и другие известные картины мастера.

А в 1880-х Шишкин женился на красавице Ольге Лагоде, своей ученице. Вторая жена его тоже скончалась, буквально через год после свадьбы — и художник снова ушел с головой в работу, которая позволяла ему забыться. Его привлекала изменчивость состояний природы, он стремился поймать и запечатлеть

ускользающую натуру. Он экспериментировал с сочетаниями разных кистей и мазков, оттачивал построение форм, передачу самых нежных цветовых оттенков. Эта кропотливая работа особенно заметна в работах конца 1880-х, например в пейзажах «Сосны, освещенные солнцем», «Дубы. Вечер», «Утро в сосновом лесу» и «У берегов Финского залива». Современников картины Шишкина поражали тем, как легко и свободно он экспериментировал, добиваясь при этом потрясающей реалистичности.

В конце XIX века настал трудный для Товарищества передвижных художественных выставок период — у художников возникало все больше поколенческих разногласий. Шишкин же внимательно относился к молодым авторам,

потому что старался в свое творчество вносить нечто новое и понимал, что прекращение развития означает упадок даже для именитого мастера.

В 1894 году Иван Иванович начал преподавать в Высшем художественном училище при Академии художеств. Ученики безмерно уважали Шишкина, несмотря на то, что он исповедовал иные эстетические принципы, придерживался иной художественной системы. Молодежь вдохновлялась его мастерством, а сам он в тот период «первым и лучшим» художником называл Валентина Серова

СМЕРТЬ

В марте 1898 года Шишкина не стало. Он умер за мольбертом, во время работы над новой картиной. Художника похоронили

на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге, но в 1950 году его прах перенесли вместе с памятником на Тихвинское кладбище Александро-Невской лавры.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ КАРТИНЫ:

1858 «Сосна на Валааме»

1865 «Вид в окрестностях Дюссельдорфа»

1867 «Рубка леса»

1878 «Рожь»

1883 «Среди долины Ровныя»

1884 «Лесные дали»

1886 «Сосны, освещённые солнцем»

1887 «Дубовая роща»

1889 «Утро в сосновом лесу»

1898 «Корабельная роща»

Список литературы (источников):

1. Л. Анисов: Шишкин, Молодая гвардия, 1991;
2. Е.Евстратова, Иван Шишкин. Великий живописец леса, Бином 2020;
3. Д. Сарабьянов: Шишкин. Жизнь и творчество, Эксмо, 2014;
4. <https://most-beauty.ru/drugoe/samye-znamenitye-kartiny-shishkina.html>
5. <https://kulturologia.ru/blogs/200316/28872/>
6. https://muzei-mira.com/biografiya_hudojnikov/814-biografiya-ivana-shishkina.html
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

8. <https://www.culture.ru/persons/8252/ivan-shishkin>
9. https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1290-kartina-shishkina-dubovaya-roscha.html
10. https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1320-tumannoe-utro-shishkin-1885.html

МБУК «Межпоселенческая библиотека»

МО Темрюкский район

Адрес: г. Темрюк, ул. Ленина 88

Тел./факс 8 (861-48) 6-04-27; 5-23-93

e-mail: knigatem.metod@yandex.ru

www. bibliotemryuk.ru

