

Карл Брюллов

Страницы биографии и творчества

К 215-летию со дня рождения

Карл Павлович Брюллов — выдающийся русский исторический живописец, портретист, пейзажист, автор монументальных росписей, обладатель почетных наград: больших золотых медалей за картины «Явление Аврааму трех Ангелов у дуба Мамврийского» и «Последний день Помпеи», ордена Анны III степени; Член Миланской и Пармской академий, Академии Святого Луки в Риме, профессор Петербургской и Флорентийской академий художеств, почетный вольный сообщник Парижской академии искусств.

Выставка представляет основные вехи жизни и творчества великого русского художника Карла Павловича Брюллова, который отличался необыкновенной широтой творческого дарования.

**Академические годы
Брюллова и его ранние
произведения**

Великий русский художник Карл Павлович Брюллов родился 23 декабря 1799 года в Петербурге. Его отец Павел Иванович Брюллов был академиком орнаментальной скульптуры. Поэтому неудивительно, что все дети, а их было семеро, обладали художественными способностями. Пятеро сыновей: Карл, Федор, Александр, Павел и Иван стали художниками. Однако наибольшая слава выпала на долю Карла.

Здание Академии художеств в Санкт-Петербурге

В десятилетнем возрасте Карл Брюллов поступает в Академию художеств в Петербурге. С первого года обучения юный художник стал выделяться среди своих сверстников ярким талантом и серьезной подготовкой, полученной в результате занятий под руководством отца. В Академии он быстро достиг выдающихся успехов, значительно опережая своих сверстников во многих дисциплинах. Его руководителем был Андрей Иванович Иванов.

Один из первых самостоятельных рисунков Брюллова — «Гений искусства», сделанный цветными карандашами, — был удостоен серебряной медали и украсил классы Академии, как оригинал. Изображенная там фигура впоследствии была воспроизведена медальером Уткиным на академической медали.

Гений искусства. 1817—
1820

Первым признанным произведением Брюллова стала картина «Нарцисс». В основу сюжета этой картины лег греческий миф о прекрасном юноше, пленившемся своим отражением в воде. За эту работу в 1819 году художник получил золотую медаль 2-й степени.

Нарцисс. 1819

Выпускная работа, закончившая академическое образование Брюллова — «Явление Аврааму трех ангелов» (1821), принесла Брюллову Большую золотую медаль, и право на продолжение художественного образования в Италии.

Явление Аврааму трех Ангелов у
дуба Мамврийского. 1821

Брюллов в Италии

В первые годы пребывания в Риме Брюллов пробует создать композиции в духе классицизма на мифологические и библейские темы. И лишь после 1824 года Брюллов находит истинное призвание – это портрет и жанровая живопись. Картина «Итальянское утро» послужила началом его жанровых композиций. Она была первой попыткой художника изучения реальной жизни.

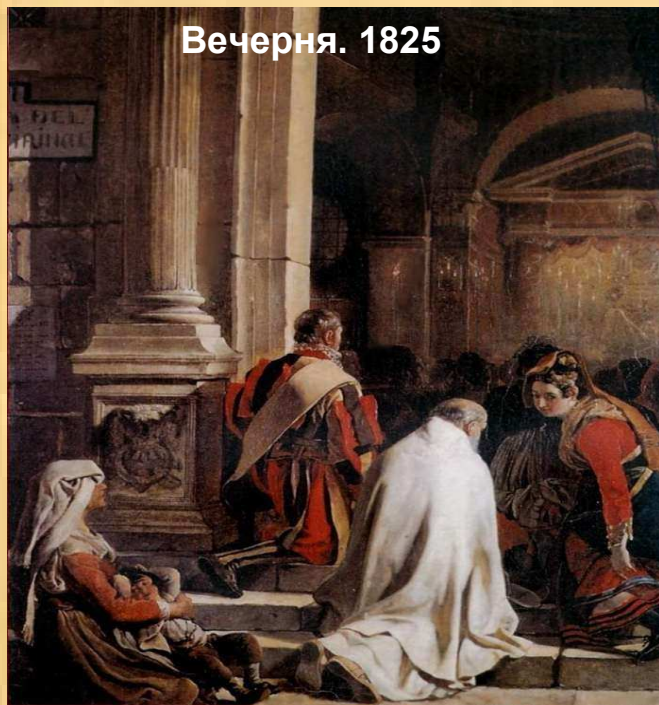
Итальянское утро.
1824

Итальянский полдень.
1827

Увидев её в Петербурге, современники были поражены оригинальной трактовкой сюжета и свежестью письма. а император Николай I, после того, как ОПХ подарило ему эту картину, пожаловал Брюллову бриллиантовый перстень и поручил написать парную к ней картину. Ею стала работа «Итальянский полдень (Итальянка, снимающая виноград)».

Избрав сюжетом для картин религиозные обычаи итальянского народа или его веселый досуг, наступивший после трудовых будней, Брюллов использовал их для передачи национальных особенностей народных типов, одежд, природы. Действие в бытовых картинах Брюллова происходит у ворот храма, на папертях, у часовен. Свойственный Брюллову тонкий юмор вносил в эти еще идиллические сцены мягкую лирику и сердечную теплоту.

Вечерня. 1825

Девушка,
собирающая виноград
в окрестностях Неаполя. 1827

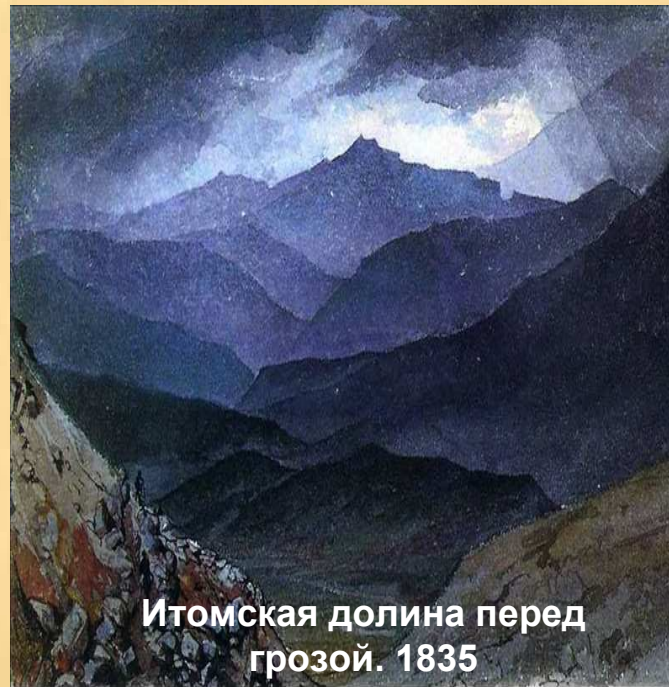
Пифферари перед образом
Мадонны. 1825

Помимо больших полотен жанровой живописи, в 1827 году художник увлёкся созданием акварелей — небольших по размеру произведений, ставших для мастера удачной возможностью для передачи жизненных наблюдений. Из-за своей тематики эти работы носили название «итальянский жанр», поскольку чаще всего заказывались аристократами в качестве сувенира из Италии.

Кроме заказных акварелей, Брюллов писал и вполне самостоятельные работы в этом жанре. Всех их отличали воздушность, солнечность, лёгкость, сюжетная развёрнутость. Его первые работы были малофигурны и передавали личные переживания героев.

Гулянье в Альбано.
1830—1833

Итомская долина перед
грозой. 1835

Впоследствии они стали включать в себя всё большее количество людей, не последнюю роль в них стал играть пейзаж. Большинство из них воспевало Италию с её прекрасной природой.

Прерванное свидание.
1827

Работа над картиной «Последний день Помпеи»

*«Принес ты мирные трофеи
С собой в отеческую сень,
И стал «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первый день!»*

Е. Баратынский

Одним из условий обучения в Италии было создание большой исторической картины. На выбор сюжета для нее художника натолкнуло посещение в 1827 г. Помпеи, погибшей при извержении Везувия в I в. н. э. Работа над огромным полотном заняла у него три года. Результатом становится величественная «картина-катастрофа».

Современникам его виртуозное мастерство представлялось недостижимым. Рядом с Брюлловым все меркло. Он один воплощал в себе все идеалы искусства.

«Последний день Помпеи» производит фурор — как на родине мастера, так и за рубежом. В Италии и Франции картину приветствуют как первый триумф русской художественной школы. Успех картины превзошел все ожидания. Ее экспонирование в Риме и Милане сделало Брюллова первым и одним из немногих русских художников, получившим мировое признание. В Петербург «Помпея» была привезена в 1834 году. Академия художеств признала ее лучшим созданием живописи XIX века. «Последний день Помпеи» остается по сей день самым известным произведением Брюллова.

Портретное творчество художника

В Италии Брюллов создал целую серию портретов различного жанра - от парадного конного до малоформатного акварельного. Более сотни людей различных слоев общества, разных характеров, разных национальностей вошли в эту портретную галерею.

Всадница. 1832

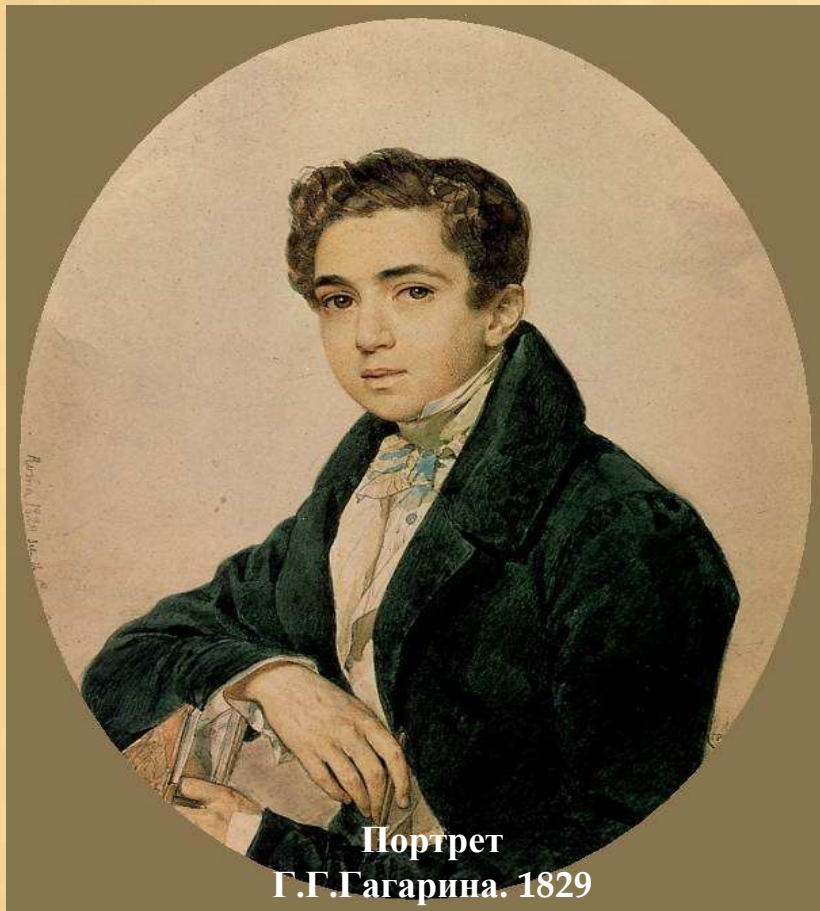
В 1832 году Брюллов пишет знаменитый портрет «Всадница». Эта блестящая картина сразу поставила его в ряд с крупнейшими живописцами Европы. Virtuозно написанная, она вызвала сенсацию в Риме.

К числу лучших портретов-картин этой поры и одновременно к числу наиболее интересных и значительных произведений Брюллова-портретиста принадлежит портрет его друга, верной почитательницы его таланта – графини Юлии Павловны Самойловой с воспитанницей Джованиной и слугой-арапчонком (1832–1834).

**Портрет графини
Ю.П. Самойловой с воспитанницей
Джованиной и слугой-арапчонком. 1832-
1834**

Как ни различны все эти люди - по рождению, по судьбе - под кистью Брюллова многие из них получают черт некоторой общности. Они покоряют либо совершенной красотой, либо напряжением интеллектуальной, духовной жизни. Это портреты художников и архитекторов, общественных деятелей, итальянской интеллигенции, русской знати, близки сердцу людей.

Портрет
Г.Г.Гагарина. 1829

Портрет Александра
Брюллова. 1823-1827

Высшими достижениями Брюллова в области интимного, камерного портрета по праву можно назвать портреты князя Г.И. Гагарина, его сына Г.Г. Гагарина, портреты А.Н. Львова, брата Александра.

**Возвращение в Россию
и его дальнейшее
творчество**

После тринадцатилетнего перерыва живописец возвращается на родину, встретившую его как национального героя, знаменующего будущий расцвет национальной живописи. По возвращении Карла Петровича в Петербург он был принят Николаем I, с позволения которого Брюллов начал работу над историческим полотном «Осада Пскова».

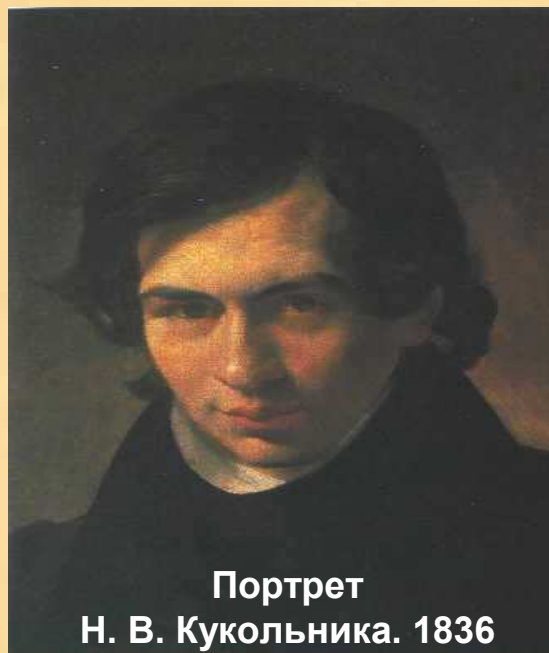

Работа над картиной продолжалась почти восемь лет, но так и не была завершена. Мечта живописца - создать более значительное, чем «Последний день Помпеи» произведение - не сбылась, после чего он не обращался больше к историческим сюжетам.

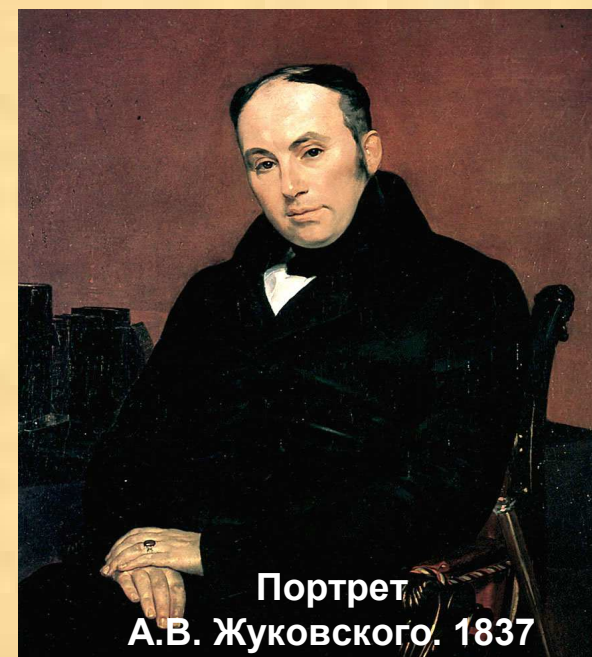
В Петербурге портрет стал основным видом творчества Брюллова. Особенных успехов добился художник в реалистическом, психологическом портрете. Портрет Н. В. Кукольника, поэта В. А. Жуковского, баснописца И. А. Крылова, поэта и переводчика А. Н. Струговщикова - все это жемчужины русского портретного искусства.

Портрет баснописца
И.А. Крылова. 1839

Портрет
Н. В. Кукольника. 1836

Портрет
А.В. Жуковского. 1837

Созданная художником портретная галерея современников (он написал около восьмидесяти портретов) - самое ценное в его наследии. Все достижения и успехи Карла Брюллова в портретной области были признаны неоспоримыми и самыми лучшими.

В 1836 году Карл Павлович Брюллов становится профессором Петербургской Академии художеств. Учиться у Брюллова считалось за честь, так как преподаватель он был замечательный, был заинтересован в успехе каждого ученика.

Он открыл двери своей домашней мастерской для А.А. Агина, П.П. Чистякова, Т.Г. Шевченко, которого помог выкупить из неволи и поселил у себя, П.А. Федотова, чей талант спустя годы признает выше своего.

Большая работа в Исаакиевском соборе завершала творческий путь художника.

Начертав предварительные картоны всей росписи и уже начав работу в самом куполе собора, Брюллов заболел и не смог закончить плафон. О том, какой должна быть эта роспись, мы можем судить только по эскизам и картонам.

В 1847 году тяжелая простуда, ревматизм и больное сердце на семь долгих месяцев приковали Брюллова к постели. Тем не менее, даже будучи больным, художник продолжал много работать.

В апреле 1849 года по настоятельному совету врачей Брюллов навсегда уезжает из России.

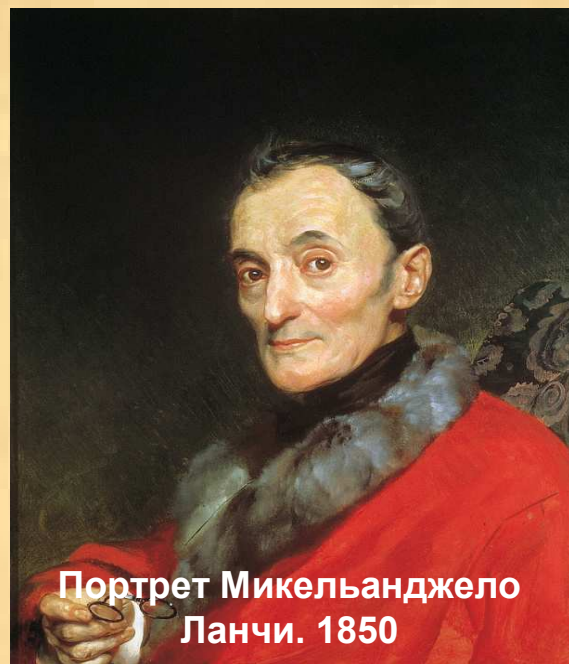

Купол Исаакиевского собора.
1843-1847

27 апреля 1849 года болезнь заставила Брюллова навсегда покинуть родину. Последние годы жизни, проведенные за границей, оказались необычайно плодотворными в творчестве Брюллова.

Всеразрушающее время. Эскиз.
1851-1852

Портрет Микельанджело
Ланчи. 1850

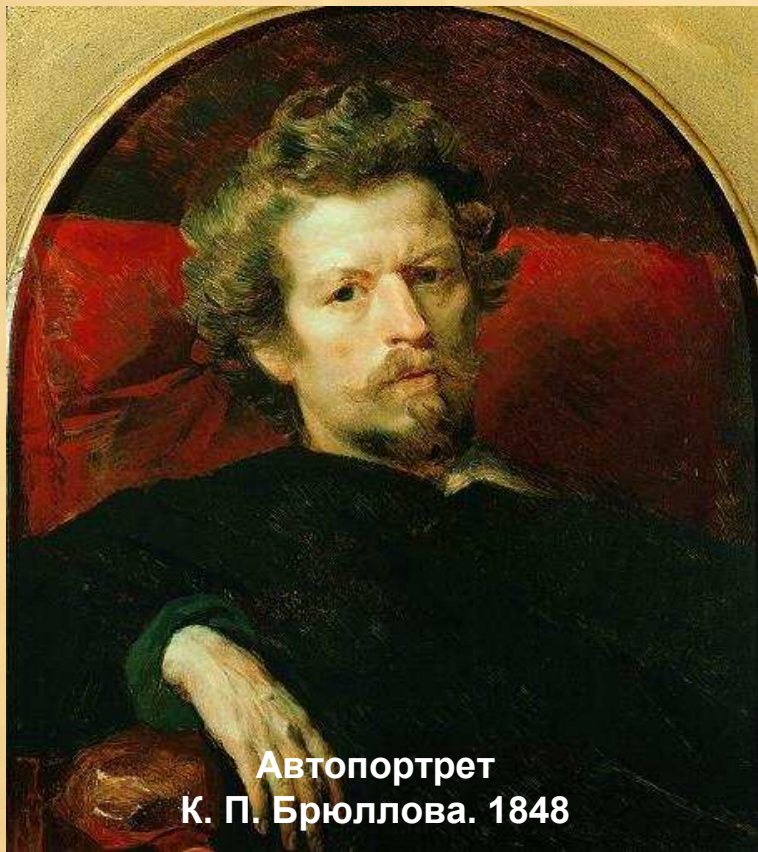
Портрет Анджело
Титтони. 1851-1852

В Риме, несмотря на болезнь, которая постоянно прогрессировала, Брюллов много работает: пишет портреты и жанровые картины, задумывает большие композиции на тему народных манифестаций в Риме в пору революции 1848 года, создает эскиз для аллегорической картины «Всеразрушающее время». Но претворить свои замыслы в жизнь художник не успел.

23 июня 1852 года великий русский художник Карл Павлович Брюллов уходит из жизни.

Значение творчества К. Брюллова.

Творчество К. П. Брюллова стало вершиной позднего русского романтизма. Выдающийся мастер как парадного, так и камерного портрета, Брюллов совершил в своём творчестве эволюцию — от радостного приятия жизни ранних произведений до усложнённого психологизма поздних.

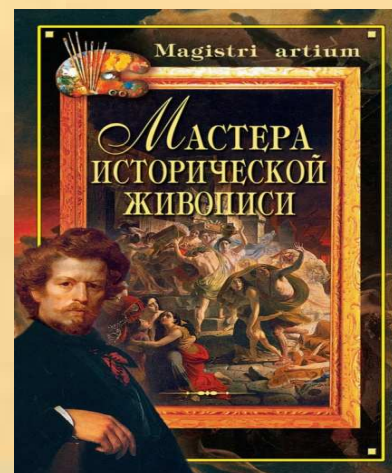
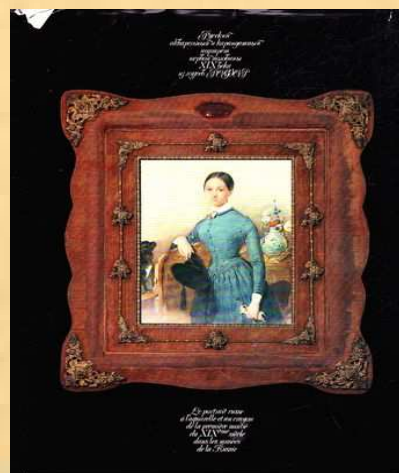
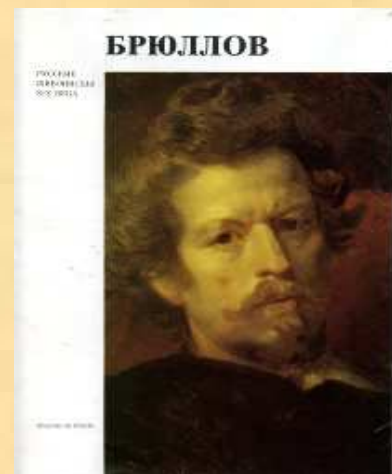
Автопортрет
К. П. Брюллова. 1848

Максим Горький поставил имя Брюллова рядом с Пушкиным и Глинкой. Он писал : «В области искусства, в творчестве сердца русский народ обнаружил изумительную силу, создав при наличии ужаснейших условий прекрасную литературу, удивительную живопись и оригинальную музыку, которой восхищается весь мир. Замкнуты были уста народа, связаны крылья души, но сердце его родило десятки художников слова, звуков, красок. Гигант Пушкин — величайшая гордость наша и самое полное выражение духовных сил России, а рядом с ним волшебник Глинка и прекрасный Брюллов» .

Брюллов оказал огромное влияние на русских художников, среди которых у него было множество последователей и подражателей.

Уважаемые читатели!

Если Вы увлекаетесь историей искусства, стремитесь к расширению сферы своих знаний и интересов, являетесь творческой личностью, - обращайтесь к фонду библиотеки ТГУ и поверьте, Вы не разочаруетесь!

Статьи

- Дубова, О. Б. "Последний день Помпеи" / О. Б. Дубова ; О. Б. Дубова // Изобразительное искусство в школе. - 2013. - № 2. - С. 28-37
- Жуков, В. Итальянский жанр К. Брюллова / В. Жуков ; В. Жуков // Юный художник. - 2010. - N 10. - С. 4-7.
- Знаменитый и неизвестный Карл Брюллов // Изобразительное искусство в школе. - 2013. - № 2. - С. 74-76.
- Зонова, И. О. Великий Карл / И. О. Зонова ; Зонова И. О. // Читаем, учимся, играем. - 2004. - N 9. - С. 36-39
- Мелик-Пашаев, А. Встреча с прошлым : об исторической теме в искусстве / А. Мелик-Пашаев ; А. Мелик-Пашаев // Искусство в школе. - 2006. - N 3. - С. 3-8.
- Степанова, С. Рим - русская мастерская / С. Степанова ; С. Степанова // Юный художник. - 2011. - N 12. - С. 34-37.
- Шарапова, Т. И. Сверкающая кисть / Т. И. Шарапова ; Шарапова Т. И. // Читаем, учимся, играем. - 2004. - N 9. - С. 40-42.

Презентация подготовлена по материалам изданий Научной библиотеки ТГУ и сети Интернет главным библиотекарем отдела педагогической литературы Л. И. Калужских