

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»

Направление: искусствоведение

Тема:

**ФЕНОМЕН ЦВЕТА И СВЕТА И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ
А.И.КУИНДЖИ**

Соискатель: Ибрагимова Эвелина Андреевна, обучающаяся 9Ж класса

Научный руководитель: Хачак Фатима Долетчериевна, учитель английского языка,
кандидат филологических наук

Место выполнения работы: МАОУ СОШ №70 город Краснодар

Краснодар
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	6
I. На пути к славе	
II. Анализ стиля А.И. Куинджи. Роль света и цвета	
III. Локализация и чувство природы в пейзажах	
IV. История одной картины	
V. Общественная деятельность и влияние на ТПХВ	
VI. Влияние на изобразительное искусство и отдельных художников	
VIII. Создание пейзажа на основе методов А.И. Куинджи	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	21
Приложение 1-3.	22

«Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи» (И.Е. Репин)

ВВЕДЕНИЕ

Творческий путь каждого художника — это сложный и долгий процесс поиска своего стиля, той самой «изюминки», которая делает его произведения неповторимыми. Мастера, словно алхимики, оставляют на полотнах отпечатки своего субъективного восприятия реальности, иллюстрируют новаторские идеи и передают частицу гения последующим поколениям. Произведения искусства существуют вне времени, они хранят следы прошлого и тесно переплетаются с современными реалиями. Особенно чётко вневременность искусства проявляется в работах реалистов, которые сумели уловить и запечатлеть дух своей эпохи, оставаясь актуальными и в наши дни. Среди таких мастеров стоит выделить Архипа Ивановича Куинджи, яркую, ни на кого не похожую фигуру в русском изобразительном искусстве XIX века. Этот удивительный человек оказал влияние на русскую живопись и сумел запечатлеть современность в силу своего мастерства и отличительной работы со светом. Вместе с тем, я как творческая личность в поисках собственного стиля открыла для себя «мэтра света» и глубоко прониклась его произведениями. Наравне с методиками автора меня заинтересовала его идентичность с крымскими греками, которые имели татарские корни. Моё единство с татарским народом не позволило мне пройти мимо и усилило интерес к творчеству Куинджи А.И.

Актуальность исследования состоит в изучении наследия А.И. Куинджи и влиянии его полотен на русскую живопись конца XIX - начала XX вв. Проект направлен на понимание особого стиля передвижника, профессиональных навыков, подхода к работе с цветом и светом посредством изучения его биографии и местом его обитания, в основном это Крым. Необходимость популяризации и сохранения культурного наследия с привлечением широких слоёв населения, особенно молодого поколения, представляет большую актуальность проекта. В результате углубленного анализа и обобщения имеющегося массива информации о творческом наследии А.Куинджи позволило мне глубже понять не только его индивидуальный стиль, но и общие тенденции развития русского искусства конца XIX века. Работы художника остаются насущными и сегодня, продолжая вдохновлять художников и любителей искусства.

Актуальность работы также подкреплена растущим интересом к творчеству выдающегося творца Архипа Куинджи в последние годы, а именно к анализу химико-молекулярного состава его полотен, неразгаданному до сих пор. Этот подход интегрирует междисциплинарные знания из различных областей наук. Свет используется в контексте физического явления, актуального для произведений маэстро. Это позволяет рассматривать композицию света в картинах А. Куинджи как важную деталь в развитии изобразительного искусства. В его картинах всегда царит природа – это то, что нас окружает всю нашу жизнь, но мы не всегда замечаем ее красоту и разнообразность. Пейзажная живопись позволяет нам глубже понять закономерности природы, развивает творческое мышление. Пейзажи не только правдиво передают природу, но и показывают эмоциональное отношение к ней художника. Собственные наблюдения и специальные исследования в этом плане показали, что пейзаж демонстрирует эмоции, и это не просто случайно выбранный мотив, а

сознательный выбор художника, который нравится ему и соответствует его ощущениям, чувствам. Поэтому все пейзажи разные и уникальные, вызывают противоречивые чувства, где свет становится значимым аппаратом художественного выражения.

Технический прогресс и глобализация меняют сознание человека, отвлекают от созерцания реальной природы. Виды гор, бурных рек, лесов, лугов и горных долин оказывают влияние на духовное развитие, формирование мировоззрения и самоутверждение человека. Стремление людей преодолеть разрыв с окружающей средой, поиск способов соединения с ней говорит о том, что человек является частью природы.

В живописном изображении пейзажа сосредоточен арсенал архетипов и символов, в значении которых природа исполняет роль мирового древа. В связи с процессами глобализации актуализируется проблема изучения и сохранения локальных культур, в частности Крыма, в которых многие живописцы наиболее полно творчески реализовали себя именно в жанре пейзажа. В современном российском искусствознании имеются труды, в которых нашли отражение различные аспекты развития пейзажной живописи. Однако в этих трудах репрезентация света и цвета не выделяются как самостоятельный предмет исследования, что усиливает актуальность заявленной темы.

Объектом исследования выступают творчество А.И. Куинджи, отличительные черты уникального стиля пейзажиста, в особенности работа со светом, и творческое наследие.

Предметом исследования является детальное изучение личностных и профессиональных данных А.И. Куинджи, его новаторские техники и приемы, а также его влияние на творчество художников и направление русского изобразительного искусства.

Цель исследования выражается в необходимости переосмысления световых и цветовых эффектов как основы композиции и передачи реальности, основанной на технике А.И. Куинджи и его влияния на русскую живопись в целом.

Цель работы раскрывается в процессе решения следующих **задач**:

- 1) изучить биографию и личные особенности в творчестве А.И. Куинджи;
- 2) провести анализ и интерпретацию художественных произведений мастера; определить роль света и цвета в его картинах;
- 3) определить локальную идентичность и чувство природы в живописи пейзажиста;
- 4) рассмотреть общественную деятельность А.И.Куинджи в контексте российской художественной культуры конца XIX- начала XX веков и проанализировать её в рамках художественных объединений;
- 5) выявить значимость куинджевских методик для отдельных художников и русской пейзажной живописи в целом;
- 6) описать процесс создания собственной картины с использованием правил и канонов творчества гениального художника.

Методы исследования проявляются в следующих аспектах: теоретического, включающего формальный анализ художественных произведений, типологического и изучения творческого метода А.И. Куинджи и экспертного на основе данных об аналитических лабораторных исследованиях и сравнениях последних лет. В процессе работы над проектом опиралась на методы анализа и обобщения специальной литературы, посвящённой истории пейзажной живописи.

Методология исследования. В основу легли материалы и принципы, разработанные отечественными искусствоведами и культурологами, современниками А. Куинджи и

последователями мастера. Работа создана с опорой на анализ и сравнение произведений искусства и теоретических материалов о пейзажной живописи.

Научная новизна проекта заключается в комплексном анализе техники А. Куинджи в работе со светом и цветовой палитрой на основе современных данных. Новизна достигается также путем интеграции междисциплинарного подхода, включающего искусствоведение, историю и химию для современного взгляда на творчество художника.

Теоретическая значимость исследования может быть использована в качестве дополнения к информации, предоставляемой в художественных школах и других образовательных учреждений, а также на экскурсиях в музейных выставках. Результаты исследования способны послужить основой для научных работ в схожей области изучения.

Практическая значимость проекта может проявляться: в образовательном аспекте при проведении лекций, внеурочных занятий в школе, занятий и мастер-классов; в искусствоведении и музееведении - при создании экспозиций и выставок, что позволит посетителям глубже проникнуться творчеством А. Куинджи. Изучение методов мастера способно обогатить разнообразие творчества современных художников и подтолкнуть на создание новых произведений искусства.

«Художник есть тот, кто умеет уловить и воссоздать внутреннее, единое,- ту жизнь и тот смысл жизни, которые как бы рассыпаны в частностях, раздроблены в них» (А.И. Куинджи)

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Архип Иванович Куинджи (1842-1910) является одним из самых удивительных мастеров в русском изобразительном искусстве. Его полотна по сей день впечатляют людей своей композицией, колоритом и особым магнетизмом. Таким образом, знакомство с биографией и картинами А.И. Куинджи вдохновило и меня на новые творческие открытия, в число которых входит данный проект. Методы художника также активно используются в современной пейзажной и колористической живописи, использование которых позволило и мне, чтобы мои собственные зарисовки приобрели совершенно иной, новый для меня характер. Именно А. Куинджи положил начало изучению света в композиции с научной точки зрения. Отметим, в работе будут рассмотрены техника мастера и его влияние на последователей так называемого «куинджизма». Особое внимание будет уделено тому, каким образом художник-передвижник воздействовал на людей и находил в них эмоциональный отклик при помощи поиска новых цветовых сочетаний и создания собственных красок в лаборатории Д.И. Менделеева. Исследуя творчество Куинджи, мы также рассмотрим его участие в популяризации русской живописи и влияние на современное искусствоведение в целом.

В этой связи научно-исследовательский интерес представляют работы отечественных искусствоведов, посвященные изучению стиля А. Куинджи, замысла полотен и его влияния на мировое искусство. К ним относятся труды В.С. Манина, Д.В. Салата, А.Н. Архангельского, О.Н. Филипповой, Н.В. Голицыной и др.

I. На пути к славе

Изучение деятельности любого великого творца невозможно без знаний о его жизни и малейшего представления гения как отдельной личности. Именно поэтому вначале мы обратимся к биографии удивительного мастера и его личным качествам, которые отмечали И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.М. Васнецов, а также искусствоведы XXI века. Загадочная биография А.И. Куинджи, не оставившего после себя письменных свидетельств—ни записок, ни писем, ни воспоминаний, — представляет собой удивительный объект исследования, составленный преимущественно от очевидцев его красочной и в то же время трудной жизни.

История ценителя южных красок Архипа Ивановича Куинджи началась в мариупольском районе Карасёвка (от татарского названия Карасу) в семье сапожника. До сих пор неизвестна точная дата рождения художника. Причём, сам Архип Иванович не имел на то четких представлений. В единственном сохранившемся документе вида на жительство 1870 года указано, что казенная бумага выдана Мариупольской городской управой 28-летнему А.И. Куинджи. Так 1842 год стал его официальной датой рождения. Если верить другим документам и считать датой его рождения 1841 год, то текущий 2026 год для него юбилейный - 185 лет со дня рождения. Изначально семья его жила под татарской фамилией Еменджи, позже художник сменил её на Куинджи, что переводится как

«золотых дел мастер». Старший брат и вовсе русифицировал фамилию и стал называться Спиридоном Золотаревым.

В 1845 году дети Куинджи осиротели и были вынуждены расти в доме родственников. В силу недостаточного воспитания и домашней работы с раннего возраста юный Архип не отличался успехами в учебе. Однако тяга к рисованию была подмечена уже тогда: маленький Архип рисовал где и на чём угодно, поскольку средств на необходимые материалы не имелось. Однажды образованный хлеботорговец А.Л.Дуранте заметил талант мальчика и направил его в Феодосию к уже состоявшемуся тогда маринисту И.К. Айвазовскому. С этого момента начался путь Архипа Куинджи. Известно, что великий академик не принимал участия в обучении молодого творца. По одной из версий, это связано с тем, что маринист был заинтересован исключительно в талантливой молодёжи, а в юном Куинджи видел лишь маляра заборов. Согласно другой версии, Айвазовского и вовсе в то время не было в Феодосии в связи с путешествиями за границу. Тайно обязанность преподавания взял на себя ученик И. Айвазовского А.И. Фесслер, познакомив Архипа Куинджи с основными техниками живописи. Впоследствии приобретенные навыки позволили ему подрабатывать в фотоателье, что было распространено среди начинающих художников. Примечательно то, что при анализе картин Куинджи я отметила схожесть в композиционных решениях обоих художников, это: широкие пространства, глубокие тоновые решения, природные сюжеты и детали романтизма. Поэтому, так или иначе, Айвазовский сумел оказать влияние на творческий подход подростка, возможно, сам того не осознавая.

Твёрдо убежденный в необходимости творить, А. Куинджи в 1866 году отправился в Петербург и работал ретушером в фотоателье. Им двигала одна мысль—поступить в Академию художеств. Недостаток образования не позволил художнику-самоучке стать воспитанником Академии, из-за чего он был готов оставить творчество, но наставления В.М. Васнецова пресекли эту затею. Роль также сыграл успех Куинджи в академической выставке 1866 года с картиной «Татарская деревня при лунном освещении на южном берегу Крыма» (приложение 1) и последующее присвоение звания свободного художника. С присвоением нового статуса целеустремленный Архип мог посещать внеклассные занятия, что позволило ему сдать отсроченные экзамены и в 1870 году от имени Совета Академии стать неклассным художником (прим.: *неклассный художник (свободный художник) - это низкий гражданский чин, распространённый среди художников в Российской империи. Чин "неклассного художника" присуждался выпускникам высших художественных училищ ("Императорская Академия художеств", "Московское училище живописи, ваяния и зодчества" и так далее), окончившим курс обучения и в его процессе получившим лишь малую серебряную медаль*). В тот же период Куинджи познакомился с художниками-передвижниками И.Н. Крамским и И.Е. Репиным, задававшими тон новой русской живописи, которые в будущем оказали большое влияние на творчество самого Архипа Ивановича.

Новый этап в творчестве А. Куинджи начался после участия в третьей передвижной выставке с полотном «Забывтая деревня» (приложение 1) и последующим официальным вступлением в число ТПХВ (Товарищество передвижных художественных выставок) в 1875 году. Картины продавались с большим успехом, за невиданные тогда цены. Их раскупали знаменитые коллекционеры, в число которых входили братья Третьяковы. Зрители ожидали нечто грандиозное после выхода «Украинской ночи» (приложение 1). Но никто не требовал от художника больше, чем он сам от собственной персоны. А.Куинджи на протяжении всей жизни оставался в творческих поисках своего уникального стиля. В этом можно убедиться со слов И.Н. Крамского, рядом с которым поселился

Куинджи после поездки в Европу: «...до сих пор он всё ещё около чего-то ходит, что-то такое в нём сидит, но всё это ещё не определилось...» [1, с.176] В общем кругу передвижников отмечали необразованность недавно примкнувшего к Товариществу Архипа Ивановича, вследствие чего художник находился в постоянных смятениях. При этом невежественность не отменяла высокую нравственность и пылкое сердце южанина, которая, как известно, привлекала даже птиц. Об этом писал и И.Е. Репин: «...он (Куинджи) всегда идёт вглубь до бесконечности. Жаль, образования у него не хватает; а он большой философ и политик большой...» [1, с.176] Также Куинджи «...шёл от своего природного ума, верил только в свои личные воззрения на искусство...» [1, с.174]

Таким образом, интерес публики вызывают и личностные качества художника, без которых его карьера была бы невозможной. Он был известен своим напористым характером и особым стремлением в достижении целей. И даже необразованность, стоявшая на пути, не мешала Архипу Ивановичу—он научился трудиться как никто другой и постоянно обучаться, стремясь достичь совершенства в передаче красоты природы. О доброте Куинджи свидетельствовали его благотворительность начинающим художникам и вложения в развитие искусства в целом. А после внезапного ухода Куинджи в качестве преподавателя из Академии художеств в 1897 году за ним последовали ученики, тем самым выразив преданность своему наставнику. Спустя год, в 1898 году, профессор живописи и 30 учеников отправились в заграничную поездку, которую полностью оплатил Куинджи. Подобных случаев в биографии художника несметное количество. И каждый раз Куинджи проявлял удивительную стойкость духа и выражал свое причастие к проблемам русской живописи, приобретая всё большее уважение общества.

При всей славе и успехах в карьере Архип Куинджи оставался скромным человеком, не любил показываться в обществе с женой Верой Леонтьевой, проводил время на природе, считая, что только единство с ней приносит истинное вдохновение. Нападки критиков воспринимал спокойно. И даже после публикации негативной статьи в газете «Молва» в 1889 году, выпущенной, как оказалось позже, озлобленным членом ТПХВ Михаилом Клодтом, Куинджи отказался от проявления излишних эмоций и без разбирательств покинул Товарищество, отстояв свою честь и не прибегая к бурным скандалам. Об этом инциденте писал Крамской: «Обыкновенные смертные нуждаются друг в друге, а не силачи» [1, с.182]. Но, стоит отметить, что негативная статья была лишь поводом для ухода. Настоящая причина оказалась куда глубже. Как и многие творцы того времени, Куинджи явно тяготился узкими социальными рамками в искусстве и стремился к свободному творчеству. К тому же в Товариществе был туман в создании новых идеалов. А Куинджи, как известно, постоянно искал новые сюжеты и идеалы, выбиваясь таким образом из коллектива и зарабатывая новых завистников.

Смело можно сказать, что выход Куинджи из ТПХВ расширил грани его творчества и мастерства. На самом пике славы художник принял затворнический образ жизни, закрыл двери своей мастерской и прекратил выставочную деятельность, перестал публиковать картины на целых 20 лет! Объяснения самого мастера звучат так: «Художнику надо выступать на выставках пока у него, как у певца, голос есть. <...> 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» [3, с.13]. В данных словах заметны переживания автора. Тем не менее, как многие полагают думать, Куинджи не сидел без дела. Он заново находил себя, много экспериментировал, разрабатывал сюжеты, а самое главное—разрабатывал новые краски! Именно поэтому данный

период жизни художника является один из самых важных в его биографии. После этого он нашёл себя в преподавании.

Архип Куинджи один из самых необычных пейзажистов второй половины XIX века, которого называют «художником света». Виной тому невероятно точная передача световых потоков, а может, особенная любовь к жизни и ко всему окружающему. Ему даже приписывают использование «лунных красок». Конечно, это всего лишь легенда, подчеркивающая, однако, магию его творчества. Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены работы его современников. В свете сказанного оправданы воспоминания Н.К.Рериха, ученика А.И. Куинджи, «Мощный Куинджи был не только великим художником, но также был великим Учителем жизни. Его частная жизнь была необычна, уединена, и только ближайшие его ученики знали глубину души его. Одна из обычных радостей Куинджи была помогать бедным так, чтобы они не знали, откуда пришло это благодеяние. Неповторима была вся жизнь его...».

Вышеперечисленные цитаты и наблюдения подтверждают, что биография Куинджи, его многогранный характер и нравы являются не просто фоном, а настоящим объектом исследования, который заслуживает отдельного внимания искусствоведов. Богатейшие красоты русской природы, которые словно до поры до времени не были замечены художниками, вдруг стали не просто источником наслаждения, но и настоящего творческого вдохновения. Яркость цветения жизни, которой так не хватало передвижническому пейзажу, нашла свое место в полотнах Куинджи.

II. Анализ стиля А.И. Куинджи. Роль света и цвета.

Картины гениального Архипа Куинджи поражали как зрителей, так и самых злостных критиков. Коллекционеры часами разглядывали удивительные полотна и скупали их копии, ради создания которых пейзажист трудился вдвойне. Как нам уже известно, он был целеустремленным и легко обучаемым человеком. Это и стало основой уникального стиля художника, который он создал, сам того не осознавая.

Изучив произведения Куинджи, сделала вывод, что он работал преимущественно в реализме, время от времени добавляя элементы импрессионизма в стремлении достичь полного изображения момента. Также могу предположить, что под влиянием Товарищества Куинджи стал внедрять в свои картины символизм. Он наблюдался впоследствии в работах художника до самых последних дней жизни. При этом известно, что мастер в основном писал при помощи воображения, а эскизы предпочитал не брать за основу итоговой картины. Лишь при представлении первой картины «Татарская деревня при лунном освещении на южном берегу Крыма» юный художник подтвердил рисование с натуры. Именно поэтому есть полное основание полагать, что работы Архипа Ивановича оставляют незабываемый эффект благодаря тому, что он творил только на основе личного опыта и воспоминаний с добавлением воображения. При этом Куинджи всегда долго «вынашивал» картину—создавал общий замысел, подбирал определённый колорит, размышлял об эмоциональном тоне картины, благодаря чему его работы столь эмоциональны. «Не пишет, значит, не раскачался, зато, когда расходится, у него дело идёт скоро» - так объяснял Василий Максимов подход пейзажиста [1, с.179]. А. И. Куинджи еще не раз возвращается к крымской тематике. В работах крымского цикла художник продолжает исследовать цвет, свет и световоздушную среду в целом. «Художник все дальше отходит от традиций академической школы, а также от подражания Айвазовскому, Куинджи постепенно вырабатывает собственную манеру в живописи. В этот период

по полотнам художника можно увидеть, насколько сильно они отличаются от картин кумира его юности» [4, с. 271].

Картины Куинджи отражали исследование природных явлений и феномен света. Особенно важной для художника была передача гармонии природы и её единства с человеком. Современный «куинджевский» взгляд открыл для искусствоведов XIX века совершенно новое понимание живописи. Цвет стал не просто средством передачи эмоций, но и самостоятельным языком, способным выразить самые тонкие идеи автора. Куинджи мастерски использовал палитру, чтобы создавать настроение и атмосферу, делая каждую картину уникальной и запоминающейся. Свет в его работах — это не просто физическое явление, а метафора, передающая тончайшие нюансы чувств и состояний. Он может быть мягким и тёплым, создавая ощущение уюта и покоя, или ярким и динамичным, наполняя картину энергией и движением. Благодаря этому, произведения Куинджи не только восхищают своей красотой, но и заставляют задуматься о глубоких философских вопросах.

Так в чём же заключался истинный магнетизм и эмоциональность культурного наследия художника? Общество XIX века не было готово ответить на данный вопрос. Многие подозревали Куинджи в использовании страшных художественных приёмов в виде подсвечивания картин сзади и мошенничествах. Возникло предположение, что мастер использует специальное зелёное стекло для поиска новых цветовых комбинаций. Слухи о методах Архипа Ивановича, секрете света ходили ещё при его жизни; некоторые пытались уличить Куинджи в связи с нечистой силой. Современные исследования и данная работа подтверждают, что секрет прост—он заключается в выработанной технике и объединении художественных приёмов. Архип Куинджи использовал контраст между яркими и мягкими цветами, полупрозрачные оттенки. Именно контраст в первую очередь передавал характер пейзажа и делал его «живым». Художник буквально манипулировал светом при помощи приёма «светотени». Он располагал тона в зависимости от передаваемого настроения. Особенно чётко данный приём заметен в ночных и закатных пейзажах. Это знаменитая «Лунная ночь на Днепре» (приложение 2), «Украинская ночь», «Дарьяльское ущелье» (приложение 2), «Ночное» (приложение 2), «Красный закат» (приложение 3) и другие потрясающие работы мастера. Контраст в пейзажах создаёт игру света, в некоторых работах «свечение» становится ещё ярче.

Полотна Куинджи действительно светились, но только не при помощи выставленной сзади маленькой свечки, а благодаря технике лессировки (нем. *lasieren*—делать блестящим). Это техника нанесения полупрозрачной краски поверх высохшего слоя основного пигмента. А. Куинджи использовал виды тонирующей и ретуширующей лессировки для создания эффекта суффмат (дымки). Это уже знакомые нам «Украинская ночь», «Берёзовая роща» (приложение 3) и «Лунная ночь на Днепре». По словам искусствоведа Виталия Манина о «Берёзовой роще», «не было ещё картины в русской пейзажной живописи, где бы столь радостно и просветлённо запечатлелся яркий солнечный день, где бы так полно выразилось умиротворённое ощущение художника...» [3]. В XIX веке в России только начинал развиваться принцип дополнительных цветов, известный как в живописи, так и в физике. При этом рассматриваются противоположные друг другу цвета в цветовом круге Рунге, которые при смешивании образуют нейтральный сероватый оттенок, а при использовании в работе подчёркивают друг друга. Данный принцип изображён на картине «Эффект заката» или «Закат над сосновым лесом» (приложение 3). Мы видим на заснеженных деревьях красные блики от закатного солнца, мгновенно бросающиеся в глаза. Красному цвету компонирует

зелёный оттенок, находящийся в тени. Так, при помощи принципа дополнительного цвета красный и зелёный оттенок усиливают друг друга и задают невообразимое для зрителя настроение.

При изучении творчества Архипа Куинджи важно обратить внимание на то, что он совместно с выдающимся химиком Д.И. Менделеевым и по совместительству своим приятелем разрабатывал уникальные битумные краски. Эти краски обладали невероятной контрастностью, позволяя художнику передавать тончайшие оттенки света и тени. После просмотра картин Куинджи, написанных новыми красками, Крамской в своём письме задавался вопросом: «Меня занимает следующая мысль, долговечна ли та комбинация красок, которую открыл художник. Быть может, Куинджи соединял вместе такие краски, которые находятся в природном антагонизме между собой и, по истечении известного времени, или потухнут, или изменятся и разложатся до того, что потомки будут пожимать плечами: отчего приходили в восторг добродушные зрители?» [8, с.23]. Сейчас мы можем ответить на вопрос художника: недостатком битумных красок Куинджи была низкая стойкость, они быстро выгорали на солнце, теряя свою яркость. Несмотря на это, именно эти экспериментальные пигменты стали основой для создания многих шедевров передвижника, где свет и тень играют ключевую роль, создавая магический эффект, который и завораживает зрителей.

В XIX веке людей занимали достижения физики и химии, которые коснулись и нашего творца. Для развития потенциала А.Куинджи Д.Менделеев познакомил его с профессором Фёдором Фомичом Петрушевским, в деятельность которого входили изучения свето- и цветовосприимчивости человеческого глаза. Художник и учёный беседовали о перспективе и воздушных пространствах, разрабатывали новые методики. Не без участия Петрушевского Архип Иванович открыл новую систему тоновых отношений цветовой гармонии, которая легла в основу его работ.

Несомненно, характер, смелость в подборе неоднозначных оттенков и окружающие люди повлияли на становления определенного «куинджевского» стиля, но ключевую роль сыграла именно его особенность. Куинджи различал свыше 7 тысяч оттенков! Не зря Репин писал: «Куинджи побивал рекорд в чувствительности до идеальных тонкостей, а у некоторых товарищей до смеху была груба эта чувствительность» [5, с. 12]. Дар художника был замечен невооружённым глазом, коллеги по цеху отмечали, что он обладал особой цвето-восприимчивостью. Способность Архипа Ивановича была подтверждена экспериментальным путём. Уже знакомый нам оптик Фёдор Петрушевский разрабатывал «лунный спектрофотометр и проверял зрение художников, в число которых входили Куинджи, Репин, Шишкин и Ярошенко. Позднее Крамской писал: «...у нас в России, в отделе пейзажа... никто не различал в такой мере, как он, какие цвета дополняют и усиливают друг друга» [4, с.256]. Стоит сказать о том, вообще свет— это электромагнитные волны, имеющие определённую длину. С изменением длины волны меняется и ощущение цвета, мы определяем это словами «красный», «желтый», «синий» и др. Спектр оттенков, которые видел Куинджи, гораздо богаче того, что различает среднестатистический человек. Соответственно, создаваемый художником эффект света становился гораздо сильнее. Позднее Репин отмечает, что «свет заливает не только картины Куинджи, но исходит от него самого. Куинджи—и как человек— удивительно светоносен; об этом писали многие из хорошо знавших его» [2, с. 26].

Писатель и журналист Я.П.Полонский, очарованный зрелищем, писал: «Главное его (Куинджи) призвание в пейзаже — это довести краски свои до того, чтобы вместо них был блеск зари, лунное сияние, голубая даль или золотистая зелень, и чтобы гармонией контрастов света и тени, насколько возможно, обаять, околдовать тех, кто будет смотреть на полотно его» [1, с. 190].

Найденные и изученные нами примеры и факты подтверждают профессионализм и даже гениальность А.И. Куинджи. Одной из характерных особенностей творчества Куинджи является его способность передавать световые рефлексы. Он стремился запечатлеть динамичную игру света на водной поверхности, в лесной растительности или на снежном покрове, что придавало его произведениям особую живописность и реалистичность. Помогало художнику в этом изображение света. При этом значение света в работах Куинджи выходит за рамки чисто технических аспектов. Мастер использовал его как средство выражения своего отношения к природе, её красоте и величию. Свет в его произведениях оказывается настоящей особенностью, которая и отличает художника. Благодаря смелости спектрального контраста и различным световым эффектам эпические пейзажи Куинджи стоят особняком на фоне тенденциозного творчества многих его современников.

III. Локализация и чувство природы в пейзажах

Понятие пейзажной живописи зародилось ещё в древние времена. Об этом свидетельствуют культурные памятники, а это: египетские зарисовки на папирусе, изображения древнегреческого живописца Апеллеса и т. д. В XIX веке русские художники начали особенно остро ощущать чувство природы: всё чаще использовались сложные цвета, подбирались неординарные мотивы, пейзажисты выходили на пленэры в целях передачи секундного мгновения. Именно пленэры стали важной частью в зарождении локальной живописи, они позволили разглядеть невиданные ранее красоты русских земель и отобразить их в знаменитых картинах. Это, например, «Март» Исаака Левитана, «Крестных ход в Курской губернии» Ильи Репина, «Жнецы» Алексея Венецианова и многие другие.

Природа занимала центральное место в пейзажах А.И. Куинджи. Он одним из первых в России выдвинул природные мотивы на передний план. Возможно, это связано с тем, что Куинджи с раннего детства был замкнутым ребёнком, любил проводить время вдали от людской суеты, в открытых просторах природы и впоследствии часто воспевал её. Архип Иванович часто практиковался, работал на пленэре. Хоть художник и не любил рисовать с натуры, делать зарисовки и учиться всё же приходилось. Так он создавал картины, которые точно отражают состояние природы, передавая средой эффекта цвета и света и вызывая бурные эмоции в зрителях. Куинджи не просто передавал реальную природу, но и использовал её для создания эмоциональной атмосферы. Многолетние повторения принесли свои плоды, и теперь можно увидеть великие полотна, которые мы рассмотрим подробнее и выявим их локализацию.

В первую очередь стоит сказать о том, что художник использовал уже знакомые нам правила: метод дополнительных цветов, усиливающих друг друга на полотнах, техника лессировки, которая создавала эффект того самого свечения, мелкие мазки, образующие ощущение вибрации света, множество слоёв на одном и том же месте, эффект «светотени» и обязательные композиционные приёмы в виде изображения линии горизонта выше середины для трансформации образа местности и впечатление присутствия. Куинджи по-разному локализовал свои работы и изображал разные состояния природы. Лесные и туманные пейзажи- степи, леса, поля. С помощью полутонов автор добивался цветовой вибрации воздушной среды, создавая впечатление, что картины написаны не красками, а самым туманом. В картинах, изображающих лес, Куинджи близок к идеям романтиков и пытается преодолеть отчуждение природы, которую человек приспособил под свои цели. Также через лесные пейзажи Архип Иванович воплощает вымышленный пейзаж, где правдоподобные элементы сливаются с действительными. Например, в картине «Берёзовая роща» (1879) передана

открытая опушка на краю тенистого леса, охваченная зноем летнего дня. Глядя на картину, зритель ощущает себя её активным участником: он будто стоит в тени берёзовой рощи, и лишь пара шагов отделяют его от залитой ярким солнечным светом лесной поляны.

Северные и горные пейзажи художник старался запечатлеть особенно точно, он создавал многочисленные этюды и писал серии картин. В трилогию вошли «Ладожское озеро» (1873), «На острове Вааламе» (1873) и «Север» (1879). Вторую картину Илья Репин оценил особенно высоко, он писал: «Всем она ужасно нравится, и ещё не дальше как сегодня заходил ко мне Крамской — он от неё в восторге». [1, с. 181] Также к работам художника, посвящённым северным пейзажам, можно отнести картину «Северное море при свете луны» (1890–1895). Все полотна буквально передают леденящую атмосферу севера России именно благодаря пленэрным зарисовкам. Даже Фёдор Достоевский оценил навык пейзажиста передать «сырость» северного воздуха и рекомендовал его картины к изучению. В целом образ Севера в понимании Куинджи — это мир, наполненный тишиной, дыханием холода, бескрайним пространством, где иначе переосмысливается действительность, привычные законы мира земного, природного и мира небесного. Кроме того, через северные пейзажи художник выразил любовь к суровой природе, показав её неброскую красоту и вдохнув в пейзаж какое-то неведомое настроение, притягивающее зрителя к полотну.

И.К.Айвазовский всё же оказал влияние на творчество Куинджи, об этом свидетельствует схожая техник исполнения морских просторов. Сам Архип Иванович любил проводить время в Крыму, поэтому часто изображал его просторы на холсте. Так морские пейзажи занимают важное место в живописи нашего художника. Куинджи создавал небольшие картины, в которых с помощью тщательно разработанной цветовой гаммы передавал оригинальный колорит моря и неба. Он выделял морскую тему как одно из сложных направлений в мире живописи. К таким работам относятся «Морской берег. Вид на гору Демерджи. Крым» (1880-е годы), «Море. Крым» (1890-е годы), «Волны» (1860-е годы). Смотря на морские картины, зритель ощущает своё непосредственное участие, ловит момент и видит перед собой движущиеся и бушующие волны водной стихии, словно они не являются частью общей картины, а живут собственной жизнью.

Локализация пейзажной живописи Куинджи, несомненно, шире, она отображает всю полноту русской природы и даже больше, будто художник слился воедино с окружающей средой, прочувствовал каждое мгновение и отобразил их на своих полотнах. Другие художники и критики также отмечали, что картины передвижника, посвящённые природе, производят сильное впечатление. Он умел передавать атмосферу природы, её настроения и ощущение момента. Например, В. Стасов писал: «Световые эффекты солнца и луны почувствованы и передаются Куинджи с такой оригинальностью, правдой, поэтичностью и новизной, которые для всех остальных пейзажистов почти вполне недоступны» [9].

IV. История одной картины

Профессиональный путь каждого творческого человека сопровождается производением искусства, которое оказывает на его автора значительное давление и даже способно изменить кредо. Так и в карьере А.И. Куинджи, картина «Лунная ночь на Днепре» заслуженно считается не только самой важной частью творчества пейзажиста, но и всей жизни, что он не раз подтверждал лично. При виде данной картины людей и в настоящее время охватывает восторг. К такому же восхищению пришла и я, именно поэтому данной картине будет уделено отдельное внимание. Современная

искусствовед Фаина Мальцева утверждала, что данный пейзаж «заслуженно принёс Куинджи полное торжество» — он ещё никогда прежде не достигал «такой поэтической цельности в изображении пейзажа, такой согласованности в соподчинённости всех его элементов» [3]. Сама работа, по словам Архипа Ивановича, написана по воспоминаниям из Малороссии.

Настоящий фурор картина произвела впервые в 1880 году в зале Общества поощрения художников на Большой Морской улице в Петербурге. Примечательно то, что «Лунная ночь на Днепре» стала единственным представляемым в экспозиции полотном; данный формат выставки стал для России новшеством. Ради него полностью закрывались окна, всё освещение в помещении отключалось, и лишь в центре сияли свет от электрической лампы и завораживающая картина, на которую и был направлен прожектор. Зрителей ожидало зрелище ночного пейзажа. По словам Репина, люди, стоявшие «в молитвенной тишине», выходили из зала со слезами на глазах. «Так действовали поэтические чары художника на избранных верующих, и те жили в такие минуты лучшими чувствами души и наслаждались райским божеством живописи» [5, с.284]. «Светящаяся» луна, которая отдаёт блики на тихую и таинственную морскую гладь. Крамской после увиденного в письме Суворину отметил: «...я бы не прочь составить, так сказать, протокол, что его «Ночь на Днепре» вся наполнена действительным светом и воздухом, его река—действительно совершает величественное движение и небо—настоящее, бездонное и глубокое» [1, с.183]. В картине также заметен уже знакомый нам приём лессировки—художник накладывал холодные оттенки поверх зелёного подтона для передачи лунного света. Оттенки чистые, цвета насыщенные, свет и тень грамотно распределены по холсту; именно так мастер передал гармонию природы и абсолютное чарующее спокойствие.

Куинджи самостоятельно встречал посетителей у входа и группами направлял в зал. Люди толпились у дверей, весь город грезил о том, чтобы увидеть картину с нашумевшей славой, а критики пытались разгадать собственную загадку и уличить художника в мошенничестве. Возможно, «Лунная ночь» и не произвела бы такого грандиозного эффекта, если бы Куинджи не оказался умелым организатором. Он заведомо приглашал по одному художнику до начала экспозиции. Коллеги размещали свои статьи и рекламировали выставку. Это и стало первой причиной популярности картины, конечно, не включая мастерство самого Куинджи.

Ещё в мастерской художника морской офицер и великий князь Константин Константинович приобрёл «Ночь на Днепре» за баснословные 5 тысяч рублей. Он полюбил картину настолько, что не желал расставаться с ней даже в кругосветном плавании. О негативном влиянии князя предупреждал и сам автор, даже Иван Тургенев подорвался из Парижа в порт, в котором бросил якорь корабль. Но офицера не убедили доводы писателя. Впоследствии опасения Тургенева подтвердились—колористическое великолепие картины иссякло, и она потускнела.

Многие любители живописи и коллекционеры были готовы расстаться с большими суммами ради копий «Лунной ночи». С таким же успехом продавались и другие копии картин. Сами фантастические цены Куинджи устанавливал для того, чтобы в общественном сознании закрепилась мысль о бесценности труда в искусстве, а заработанные средства шли в помощь начинающим художникам. Так «Лунная ночь на Днепре» присвоила ещё большее уважение к художникам и задала новый уровень.

Отдавая должное тому, что было сделано предшественниками, мы тем не менее считаем, что Куинджи в технике живописи следовал привычным трём этапам: подмалёвка, тени и задний план. Иллюзия живого света достигается при использовании контрастности между тёмным ночным небом

и яркой луной. Ясно, что источником света непосредственно служит полный месяц, он задаёт загадочное настроение при помощи известной нам лессировки. «Иллюзионизм» мастера виден также на водной глади. В результате изучения различных научных источников и по наблюдениям культурологов и химиков обнаружено, что она трепещет и колыхается как живая благодаря тому, что художник накладывал толстый слой краски и, пока она не просохла, аккуратно проводил задним кончиком кисточки, как бы царапая полотно. Данный эффект заметен на многих морских пейзажах автора, это, например, «Ночное» и «Дарьяльское ущелье».

Современник Куинджи, писатель и журналист А.Суворин, отмечал: «Ночь на Днепре» Куинджи — это не движение живописи вперёд, а скачок, скачок огромный. Впечатление от неё решительно волшебное; это не картина, а сама природа, перенесённая на полотно в миниатюре. (...) Такой другой картины нет в целом мире, нет в мире искусства» [1, с 187].

С 11 сентября 2025 по 30 марта 2026 года в Русском музее Санкт-Петербурга проходит выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света». Люди до сих пор за считанные секунды раскупают билеты и жаждут увидеть произведения искусства, а «Лунную ночь на Днепре» - в первую очередь. Удивительно, но факт: в соседнем помещении музея проводится экспозиция картин И.К. Айвазовского, которая, несмотря на не меньшее величие мариниста, пользуется меньшим успехом. Таким образом, картины Куинджи остаются актуальны по сей день и привлекают толпы туристов, жаждущих увидеть истинное очарование.

V. Общественная деятельность и влияние на ТПХВ

Хотя А.И. Куинджи и был весьма закрытым и необщительным человеком, он активно участвовал в жизни художественных сообществ и организаций, всеми способами поддерживал начинающих художников, своих учеников, проводил благотворительные акции. Он был одним из членов Товарищества передвижных художественных выставок, которое объединяло прогрессивных художников и ставило своей целью популяризацию искусства среди широкой публики. Товарищество организовывало выставки, на которых были представлены работы как известных мастеров, так и молодых талантливых художников. Это способствовало развитию художественного образования и повышению уровня культуры в обществе. Куинджи всегда действовал во благо ТПХВ, собирал средства, организовывал выставки и поощрял идеи, возникающие внутри Товарищества. Так, например, в 1866 году в ТПХВ возникла идея приобрести участок в живописном районе Крыма. Архип Иванович подыскал недвижимость и купил её за невиданные в то время 30 тыс. рублей, но в конечном счёте остался единственным обладателем земли, которая так и не использовалась передвижниками. В будущем Куинджи пожертвовал землю и 150 тысяч рублей обществу «куинджистов», основанному в 1909 году и существовавшему вплоть до 1930 даже после смерти художника в 1910 году!

Кроме того, Куинджи внёс значительный вклад в организацию художественных выставок. Он был одним из организаторов и участников выставок, которые проводились с целью сбора средств на благотворительные цели. Эти мероприятия помогали собирать средства для поддержки молодых художников, организации художественных школ и училищ, а также для помощи нуждающимся. В 1904 году Архип Иванович принёс в дар Академии художеств 100 тысяч рублей для выдачи 24 ежегодных премий. Куинджи предложил устроить ежегодные Весенние выставки в залах Императорской Академии художеств, на премиальный фонд которых и пожертвовал эту сумму.

Внутри Академии пожертвование художника восприняли с глубокой благодарностью. В ответ на хвалебные тосты в свою честь щедрый филантроп сказал: «Господа, вы преувеличиваете мою заслугу. У меня были деньги, они мне не нужны: я всегда проживал очень мало. Для чего же они будут лежать? Разве вы не отдали бы того, что вам не нужно?» [1, с. 187]. Куинджи был настолько добродушным человеком, что в своих пустых квартирах поселил нуждающихся художников и создавал кружки по общим интересам. Он также давал ссуды молодым художникам и не беспокоился о том, вернут их или нет. Архип Куинджи стремился сделать искусство более доступным для широкой публики, особенно для детей и молодёжи. Он верил, что искусство может стать мощным инструментом для воспитания и образования подрастающего поколения. Именно поэтому он жертвовал средства на строительство школ, училищ, больниц.

Художник часто выступал с инициативами, направленными на популяризацию пейзажной живописи. Как мы говорили ранее, он считал, что природа является неисчерпаемым источником вдохновения для художников и что пейзажная живопись может помочь людям лучше понять и полюбить родную землю. Куинджи организовывал выставки пейзажей, на которых были представлены работы как его современников, так и предшественников. В число таких выставок входили и передвижные выставки.

Таким образом, общественная деятельность Куинджи была многогранной и направленной на поддержку и развитие искусства в России. Его усилия способствовали повышению уровня культуры и образования в обществе, а также формированию более глубокого понимания и любви к искусству среди широкой публики. Куинджи оставил после себя не только богатое творческое наследие, но и пример того, как художник может вносить значительный вклад в общественную жизнь и развитие культуры своей страны. Его образ является главным примером доброй души человека, сохранившейся после приобретения богатства и нападок злостных критиков.

VI. Влияние на изобразительное искусство и отдельных художников

Произведения искусства Архипа Ивановича Куинджи задали новый тон течению современной русской живописи. Его методики и учения чувствуются во всех творениях конца XIX-начала XX вв. Отныне цветовая палитра становится не просто основой холста, а средством передачи эмоций, тайного смысла. При помощи нового взгляда на композицию света многие художники стали изучать методики Куинджи и использовать их в своих работах. У Архипа Куинджи возникло множество последователей, которые изучали технику профессора и создавали собственные, основанные на новом видении световой и цветовой композиции. В их число входят Н.К. Рерих, А.А. Рылов, К.Ф. Богаевский, В.И. Зарубин, В.Е. Пурвит и др. Куинджи оказал сильное влияние на творчество своих воспитанников. «Верилось в особую силу этого человека», — заметил Рерих. [2, С. 26]

Профессор питал настоящую родительскую любовь к своим воспитанникам. Он проводил встречи за стенами Академии и прививал ещё больший трепет перед искусством. Куинджи развивал в своих воспитанниках чувство колорита и декоративности. Это заметно в картинах Константина Богаевского, который создавал декоративные пейзажи. Работы Рылова и колорит его горных пейзажей удивительно с куинджевским «Ай-Петри. Крым». Расстилающиеся лесные и закатные горизонты хранят в себе принцип дополнительного цвета в «Берёзовой роще» А. Куинджи. Александр Борисов по примеру учителя использовал технику лессировки и располагал свет подобно

ему. Также современники Куинджи, в том числе его приятели и профессиональные художники, часто основывались на мнении великого мастера и посвящали ему свои произведения. Слова Репина стали частью биографии Архипа Ивановича: «Иллюзия света была его богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи. Куинджи—художник света» [2, с.26]. Данная цитата, изученные факты и собственные выводы подтверждают, что А.И. Куинджи стал настоящим богом света и основоположником новой колористической живописи.

Последователей Куинджи тем временем, очевидно, куда больше, и каждый из них хранит в себе память о великом художнике, продолжает его дело и распространяют новые методики. Таким образом, наследие Куинджи не ограничивается рамками его времени; оно продолжает вызывать интерес, обсуждения и изучение, обогащая художественную практику.

VII. Создание пейзажа на основе методов А.И. Куинджи

«В картине должно быть «внутреннее», то есть мысль, художественное содержание». (А.И. Куинджи)

Проделанные исследования и тесное знакомство с биографией и художественным стилем А.И. Куинджи побудило меня на создание собственной картины. Стоит сказать о том, полотна мастера оказали заметное влияние на моё восприятие пейзажной живописи, изображение натюрмортов и работ этюдного характера. Именно поэтому я начала всё чаще обращаться к методикам Архипа Куинджи, и это сделало мои работы более красочными, интересными и композиционно завершёнными. В процессе я, как творческая личность, задалась вопросом, смогу ли я повторить картины великого мастера? Можно сказать, заведомо—нет. Конечно, это я не является проявлением негативной стороны или отрицательной характеристики моих рисунков, ведь художник, писатель, музыкант или любой другой человек искусства видит изображаемый объект по-своему уникально. В этом и заключается магнетизм каждой работы: в её неповторимости и личном взгляде мастера. Вспомним также о том, что А.И. Куинджи настоятельно рекомендовал ученикам Академии полагаться на собственные воззрения без подражаний другим художникам и сам чётко придерживался своей идеи. Именно поэтому я решила нарисовать свой пейзаж вместо создания копии одной из работ Архипа Куинджи, лишь используя его методы. «Но не остаётся ли это подражанием?» - была моя первая мысль. На самом деле, это является лишь показателем того, как вдохновение другим мастером и его методиками может повлиять на творчество, поиск своего стиля и принести новшества в искусство, как это и произошло со мной.

Первый этап создания любой картины состоит в выборе тематики. Моим решением стало изображения заката на южном берегу Чёрного моря по памяти и с добавлением собственной фантазии. Известно так же то, что морские пейзажи занимают важную часть в творчестве Архипа Ивановича Куинджи. Он питал особую любовь к морской стихии, её многогранности и изменчивости, ночному спокойствию и бурному вечернему приливу волн, как, например, в «Красном закате». В соответствии с этим я выбрала пейзаж спокойного закатного моря. Красочность и колорит данной картины передают многогранность моих чувств в процессе изучения картин великого художника, моё восхищение перед его гением и стремление внедрить методики Куинджи в собственные полотна. При создании картины я непосредственно перенимала мотивы из следующих картин моего «кумира»: «Красный закат», «Море. Крым», «Лунная ночь на Днепре».

При этом моей главной целью была передача воздушной атмосферы и перспективы, а главное— единства самого момента, подобно пленэрным этюдам Куинджи и других русских художников.

Работа написана на картонном холсте размером 30х50 при помощи гуашевых красок. Для начала я наметила линию горизонта, расположив её немного выше середины для ощущения пространства, как это делал сам Архип Иванович. Затем я изобразила очертания солнца и невысокой горы, которая в будущем задавала контраст. После недолгой работы в карандаше я намешала водянистый слой золотистой охристой и оливково-коричневой красок для подмалёвка. Стоит сказать, что подмалёвок имел большое значение в творчестве Куинджи. Именно он упрощал процесс наложения красок во время основной работы, уменьшая трение между холстом и кистью, а также сохранял «свечение». Для нас особенно примечательно, что Архип Куинджи привнёс свою технику и намеренно оставлял некоторые части подмалёвка не закрасненными для создания эффекта некоего мерцания и свечения картины. Я также использовала эту методику и оставила не покрытыми краской самые светлые участки в области солнца и бликов на волнах.

После высыхания я приступила к основной работе. На первых этапах чаще всего я пишу со светлых тонов. Поскольку неизвестно, с какой тональности начинал Куинджи, лучшим решением для меня первоначально стало использование персикового и янтарного цветов в области неба и бликов на водной глади. Для изображения заката я также обращалась к алому и пунцовому оттенкам. Далее я писала само море при помощи тех же оттенков, а также лазурного, фиолетового и бургунди. Вспомним о том, что наш пейзажист применял технику дополнительных цветов. В соответствии с этим я наложила оранжевые мазки близко к фиолетовым. Они расположены напротив друг друга на цветовом круге Иттена и задают особый контраст. Когда картина стала близиться к завершению, я использовала технику лессировки, которая создала эффект свечения, как на полотнах А.И. Куинджи.

В рамках ограниченности времени я завершила пейзаж в течение трёх дней без возможности подражания великим художникам, которые писали свои картины годами. После проделанной работы я отметила, что моя техника стала лучше, «живее». Но одного субъективного мнения было недостаточно, поэтому я обратилась к своим преподавателям художественной школы. «Высшее художественное образование педагогов должно помочь оценить мою работу по достоинству», - подумала я. Действительно, учителя отметили схожесть мотив моего пейзажа с картинами Архипа Ивановича. Особенное внимание они уделили эффекту света, который мне удалось передать, пусть и не так идеально, как у самого Куинджи.

Процесс и результат написания моей картины напрямую передают то, как могут другие художники и любители искусства использовать методики А.И. Куинджи. Мои работы под впечатлением от биографии и стиля Архипа Ивановича стали композиционно завершёнными и более эмоционально окрашенными. И, несомненно, каноны и творчество великого художника оставили отпечаток не только на моём творчестве, но и мировоззрении в целом. Именно поэтому я советую методы Куинджи к изучению и использованию в картинах каждому живописцу и человеку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*«Для того, чтобы стать хорошим художником,
надо даже спать с альбомом и карандашом».*

А.И.Куинджи

В ходе работы мы выявили, что творчество Архипа Ивановича Куинджи стало революционным в развитии русской и мировой пейзажной живописи. Его новаторские методы и взгляды оказали значительное влияние на художественное сознание конца XIX — начала XX веков и продолжают влиять до сих пор, став важной вехой в развитии художественного сознания того времени. Куинджи превратил понятие света из технического в выразительное, способное вызывать бурные эмоции и реакции. Отныне свет является основой композиции и задает настроение картины. Художник не только расширил границы восприятия света и цвета, но и показал, как эти элементы могут влиять на зрительное восприятие и состояние. Одной из ключевых особенностей творчества Куинджи является его умение создавать ощущение объема и пространства через игру света. Он часто использовал контраст между яркими, насыщенными цветами и мягкими, полупрозрачными оттенками, что позволяло ему передавать настроение и характер пейзажей. Эта техника привела к выработке уникального эстетического языка, где цвет не просто служит декоративным элементом, но и активно участвует в формировании сюжетной линии и эмоционального фона произведений.

Архип Куинджи на собственном примере доказал, что каждый человек—творец своей судьбы. Об этом полностью свидетельствует это яркая биография, пусть и не основанная на собственных воспоминаниях художника. Он, выбравшись из самых низов и отказавшись от упреков со стороны, продолжал верить в свою мечту, идти к целям и постоянно обучаться. Художник верил в собственные воззрения, и именно это раскрыло его талант, развило особый характерный стиль даже под нападками критиков. У художника ещё при жизни было много друзей и приятелей, среди которых были И.Н. Крамской, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, Д.И. Менделеев, оказавшие влияние на становление мастера. А идеи картин Куинджи находили отклик в других живописцах, таких как: Н.К. Рерих, К.Ф. Богаевский, В.И. Зарубин, А.А. Рылов. Количество современных восхищенных любителей творчества пейзажиста и искусствоведов и вовсе трудно оценить конкретным числом!

На сегодняшний день трудно оценить колористическое великолепие полотен Архипа Куинджи, основанных на битумных нестойких пигментах. Потускнели и многочисленные эскизы. Но даже с учётом данного факта картины пейзажиста восхищают зрителей своей колористической палитрой и эмоциональной силой, оставаясь актуальными. Хочу также отметить, что мои собственные художественные работы после изучения техники Куинджи стали ярче и интереснее. Другие многие художники до сих пор берут пример с великого творца, посвящают ему свои работы и ежегодно проводятся собрания «куинджистов» в день смерти Архипа Ивановича Куинджи и в день основания общества имени Куинджи.

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что наш проект не только выявил особенности стиля А.И. Куинджи, но и позволил познакомиться с ним с другой стороны, повысил интерес к культурному развитию русской живописи XIX века и вдохновил на новые открытия. Его работы демонстрируют, как цвет может влиять на эмоции и зрительное восприятие, что делает его вклад в искусство особенно значимым в контексте исследований современного восприятия цвета и света. Наследие Куинджи не ограничивается рамками его времени; оно продолжает вызывать интерес, обсуждения и изучение, обогащая художественную практику. Он стал не только мастером

пейзажа, но и творцом, способным передать глубочайшие чувства и размышления о природе. Его картины остаются актуальными и значимыми, показывая, как художественное восприятие мира может преображать действительность.

В ходе работы над проектом, посчитав себя учеником великого мастера пейзажа А.Куинджи, предприняла попытку нарисовать картину по мотивам работ гениального художника. Картина у меня получила название «Закат на море». Вполне успешно использовала такие методы Архипа Ивановича как лессировка, принцип дополнительного цвета, оставляла не закрашенными участки света. Данные методики оказали благоприятное влияние на мое художественное восприятие окружающего мира. На изменения обратили внимание преподаватели школы искусств, которую я посещаю уже восемь лет. Увеличилось количество художественных конкурсов, в которых я приняла участие. Поделилась своими впечатлениями с другими воспитанниками школы искусств.

Архип Куинджи создавал визуальные образы, которые погружают зрителей в атмосферу эмоциональной насыщенности. Его картины не просто изображают природу, но и передают её дух, вызывая ощущение соприкосновения с окружающим миром.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Е.Э. Газарова. Судьбы передвижников. - М.: Молодая гвардия, 2023 — 335 с.: ил.
2. Художественная галерея № 084: журнал- Художественная галерея Куинджи- London, UK, 2006.
3. Телеканал Санкт-Петербурга: статья. - Наталья Бандурина- Таинственный свет Куинджи. Секретная формула мастера. Режим доступа: <https://tvspb.ru/programs/stories/3601262> (дата обращения: 02.12.25)
4. Жерибор Д. В. Крымская организация национального союза художников Украины. Художники Крыма. / Д. В. Жерибор, Л. С. Таирова, Е. О. Самойлова. — Симферополь, 2010. — 351с.
5. Вокруг света: статья - Цветная революция: как глаз человека различает цвета, и кто преуспел в этом лучше других. Режим доступа: <https://www.vokrugsveta.ru/article/286343/> (дата обращения: 14.12.25)
6. Н.А. Ионнина. 100 великих картин. - М.: Вече, 2011
7. Журнал «ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ»: статья. - Алина Ефримова- Малоизвестные страницы из жизни и творчества А.И. Куинджи. Режим доступа: <https://www.tg-m.ru/articles/3-2018-60/maloizvestnye-stranitsy-iz-zhizni-i-tvorchestva-ai-kuindzhi> (дата обращения: 16.12.25)
8. Неведомский М.П. Биографии и мемуары: А.И.Куинджи. М.: Наука, 1937. - 35 с.
9. ИЦ Россазия: статья - «Глубокомысленный грек». К 160-летию со дня рождения А.И. Куинджи. Режим доступа: <https://rossasia.sibro.ru/voshod/article/19839>
10. Художники Крыма. / Д. В. Жерибор, Л. С. Таирова, Е. О. Самойлова. — Симферополь, 2010. — 351с.

Картина А.И. Куинджи «Татарская деревня при лунном освещении на Южном берегу Крыма» (1868, местонахождение неизвестно)

Фотокопия (воспр. по изд.: Неведомский М.П., Репин И.Е. Куинджи. СПб., 1913).

Картина А.И. Куинджи «Забытая деревня» (1874, Третьяковская галерея, холст, масло)

Картина А.И. Куинджи «Украинская ночь» (1876, Третьяковская галерея, холст, масло)

Картина А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре» (1880, Русский музей, холст, масло)

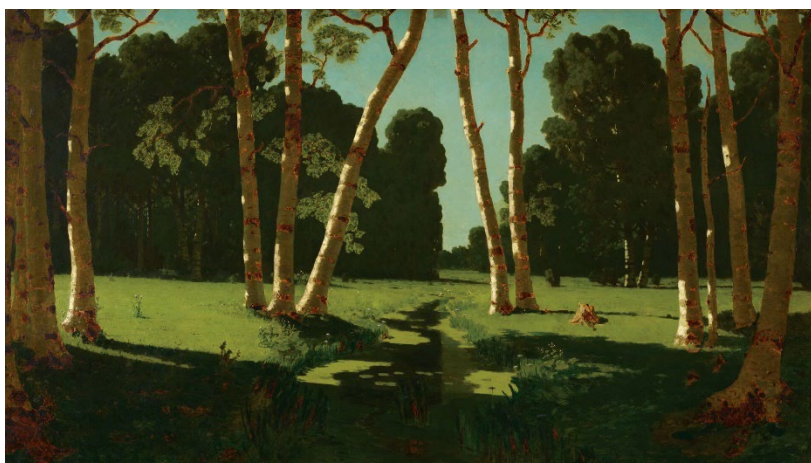
Картина А.И. Куинджи «Ночное» (1908, Русский музей, холст, масло)

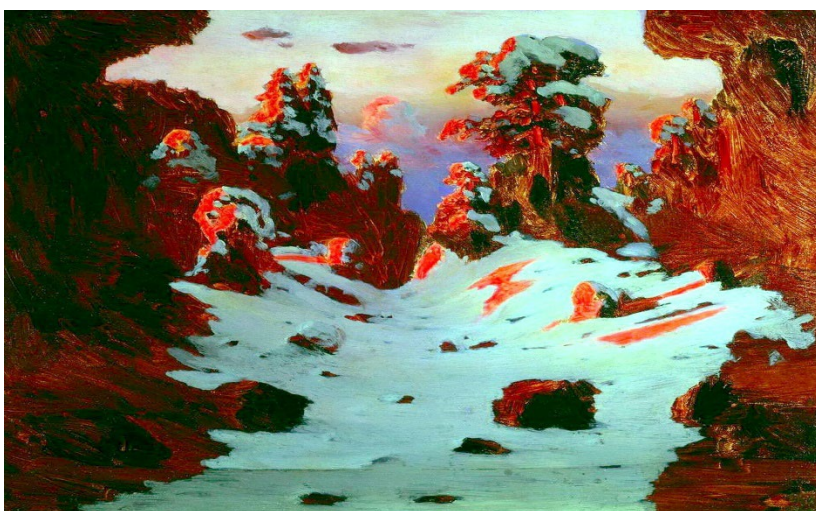
Картина А.И. Куинджи «Дарьяльское ущелье» (1890, Третьяковская галерея, картон, масло)

Картина А.И. Куинджи «Красный закат» (1908, Метрополитен-музей, холст, масло)

Картина А.И. Куинджи «Березовая роща» (1879, Третьяковская галерея, холст, масло)

Эскиз А.И. Куинджи «Эффект заката» (Русский музей, картон, масло)