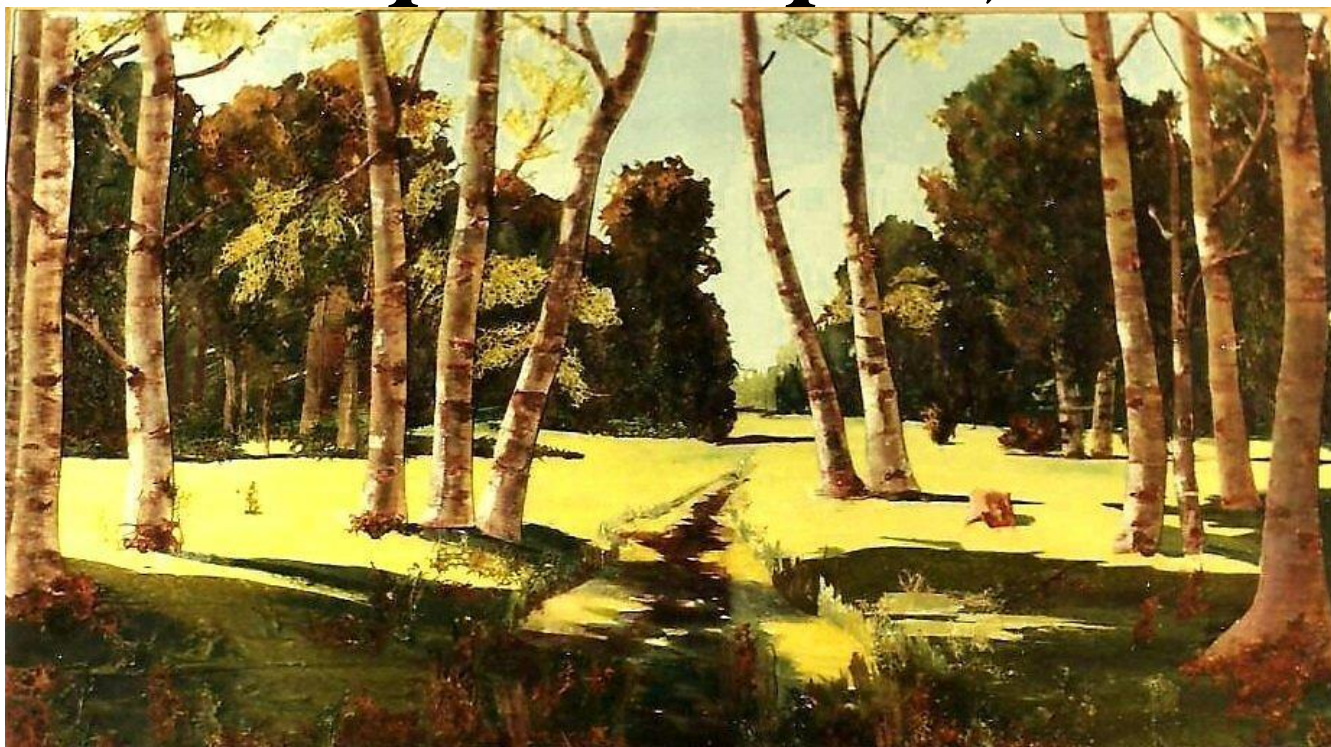

Берёзовая роща

Архип Иванович Куинджи (1842-1910) «Берёзовая роща» 1879.

Самая известная картина Архипа Куинджи «Берёзовая роща» написана в 1879 году. Она является главным транслятором основных стилистических отличий этого живописца, основой его идей и необыкновенных колористических находок.

Картина создавалась специально к 7 выставке Художественного передвижного общества, и сразу вызвала удивление публики и зрителей – настолько непривычно было для всех цветовое решение полотна.

Замыслив сюжет, мастер долго искал идеальную композицию – об этом свидетельствуют сохранившиеся эскизы и наброски. По этим артефактам можно проследить как автор выбирал высоту деревьев, площадь поляны, думал сколько места отдавать под лес. То есть, в этой картине нет ничего спонтанного, она плод выверенной художественной мысли и никак не пленэрная работа.

В чём же декоративность картины? Если обратить внимание на группы берёз, которые с выверенной точностью размещены на полотне, а вернее на основания стволов, то можно заметить, как они намеренно уплощены, что создаёт некоторую условность. Также декоративность проявляется в статичности – листва на деревьях будто застыла, а воздух настолько прозрачен, что очевидно: на поляне нет ни единого дуновения

ветерка. Чаща в глубине картины лишена детализации – это тёмно-зелёная стена, призванная оттенить цветовые контрасты.

Зато вся красота кроется в пронизывающей зелени и солнечном свете. Художник нарочно «опустил» тень на передний план, ещё больше подчёркивая контраст по отношению к залитой солнцем поляне.

Не сразу замечаешь ручей с зеленоватой водой, хотя он протекает в самом центре – кажется, что солнце пробиваясь сквозь крону деревьев, таким образом преобразило тропинку. Однако поблескивающая зеркальная гладь подтверждает, что именно ручей условно делит полотно на две половины.

Автор использовал чистые яркие краски, и если смотреть фрагментарно, то, кажется, что они просто иной раз просто нереалистичны, но только стоит окинуть полотно широким взглядом, ощущаешь этот солнечный яркий день почти физически.

Куинджи со своей декоративностью, упрощением, новаторским использованием силы цвета во многом опередил своё время, и поэтому не все сразу приняли работу, хотя именно «Берёзовой роще» суждено было стать «визитной карточкой» художника.

И это справедливо - «берёзовая» тема не отпускала живописца всю жизнь. Помимо самой известной работы, существуют ещё пять с одинаковым названием, из которых только две считаются законченными. Третья же картина вызвала самые большие споры – в ней помимо вертикального формата ощущается поиски в области символизма...но это уже совсем другая история.