

УДК 7

**ОРЕСТ АДАМОВИЧ КИПРЕНСКИЙ: НАСЛЕДИЕ В ИСКУССТВЕ И
ОБРАЗОВАНИИ**

Земскова Е.И.¹

Студентка

*ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна»*

г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

Статья рассказывает о жизни и творчестве выдающегося художника 18 века Ореста Адамовича Кипренского, его влиянии на искусство России и мир. Упоминается его биография, уникальный стиль и техника. Также отмечается его вклад в развитие русской портретной школы. Статья упоминает о памятнике Кипренскому и о художественной школе, созданной в его честь.

Ключевые слова: Орест Адамович Кипренский, биография, творчество, родной дом, памятники, художественная школа, искусство, портретная школа, стиль

**OREST ADAMOVICH KIPRENSKY: LEGACY IN ART AND
EDUCATION**

Zemskova E.I.

Student

*FSBEI HE «Saint Petersburg State University
of Industrial Technologies and Design»*

St. Petersburg, Russia

Annotation

The article tells about the life and work of the outstanding artist of the 18th century Orest Adamovich Kiprensky, his influence on the art of Russia and the world. His biography, unique style and technique are mentioned, and his contribution to the development of the Russian portrait school is also noted. The article mentions the monument to Kiprensky and the art school created in his honor.

Keywords: Orest Adamovich Kiprensky, biography, creativity, native house, monuments, art school, art, portrait school, style.

Культура России богата именами известных деятелей искусства, многие из них прославились не только на Родине, но и завоевали известность в Европе. Так, одним из первых русских художников, получившим

¹ Научный руководитель: к.э.н., доцент С.А. Леонов

признание за границей, стал – Орест Адамович Кипренский, благодаря академии во Флоренции, которая предложила ему написать автопортрет для галереи Уффици.

Орест Адамович родился в 1782 году в усадьбе Нежинское Ораниенбаумского уезда под Петербургом. Он был внебрачным ребенком, поэтому жил в семье приемных родителей – Адама Швальбе и Анны Гавриловой. Настоящим отцом был помещик – Алексей Дьяков. О его жизни в семье приёмного отца известно немного. И воля его родного отца, чтоб Орест учился в воспитательном училище императорской Академии художеств остается загадкой. Мальчишку могли оставить в деревне в качестве прислуги, это было обычной практикой для внебрачных детей помещиков или других более статусных лиц истории. Но у нашего героя сложилась другая судьба. [1].

После училища в 1797 году Кипренский поступает в самую Академию художеств. В академии у художника нет ни секунды свободного времени. Распорядок дня достаточно строг: подъем в пять утра, с семи до девяти учеба, а после почти до самой ночи занятия живописью, рисунком и композицией. Здесь ценили историческую живопись и принимали только самых одаренных детей. Его первыми учителями стали мастер декоративной живописи Габриэль Франсуа Дуайен и портретист Георгий Угрюмов. В 1799 году юный художник пошел против традиций Академии, когда выполнял работу с мифологическим сюжетом, но наказан не был. А был удостоен Малой золотой медали. Также под руководством наставников на свет появилась одна из первых работ художника, эскиз картины - «Поклонение пастухов», выполненный итальянским карандашом, пером и маслом. В общем то Кипренский часто становился обладателем серебряных и золотых наград. В 1803 году он заканчивает свое обучение в Академии художеств с множеством наград, но он не смог одержать победу в конкурсе на пенсионерскую поездку. Получив диплом 1-й степени и шпагу, просит у Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

директора - Алексея Строганова разрешение остаться в стенах академии. Так, он пробудет там еще три года. [1, 6, 8].

В 1804 году художник пишет свой первый портрет, он посвящает его своему отчиму. Кипренский нечасто посещал родной дом, но это не помещало сложиться теплым отношениям между сыном и отчимом. Он узнал не самую веселую историю отчима - Адам в отличие от своих детей смог получить вольную только после смерти Дьякова. До этого все что угодно могло разрушить его семейную жизнь. Получив вольную, лучше не стало, проще говоря, это ничего уже не решало. Кипренский смог передать всё до самых малейших деталей в портрете – доброго человека, но с грустными, пропитанными болью глазами. В этом и было мастерство Кипренского, почти никому не удавалось так точно изображать людей, схожих с портретом не только внешне, но и духовно. Портрет отчима стал началом карьеры, с новым в то время, романтическим направлением. [7].

Романтическое направление или романтизм – это направление в искусстве, которое отличалось стихийностью, эмоциональностью, значением движения, борьбы. В живописи особенно контрастностью, обилием рефлексов, динамичностью композиций. Художники в своих портретах стремились изобразить свободу, величие, сильные характеры. Портреты реалистичны, и не просто схожи внешне, но и эмоционально. Кипренский часто бывал за границей, это повлияло на его стиль, также как повлияли на него его учителя. Несмотря на это, его работы все равно отличались.

В 1805 выигрывает в конкурсе Большую золотую медаль за полотно «Дмитрий Донской на Куликовском поле», за что его отправляют в Италию как лучшего! Но планы пришлось надолго отложить из-за событий, посвященных 1812 году. В Европе он оказался только в 1816 году, художник долго мечтал об этом. Пенсионерскую поездку проплатила сама императрица Елизавета Алексеевна. В Италии продолжил работу над портретами, также обращался к историческим и религиозным темам. Эта

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

поездка принесла художнику много славы. Чего только стоит автопортрет в галерее Уффици во Флоренции. Он первый русский художник, удостоившийся такой чести. [2, 8].

Незадолго до путешествия в Европу художник получил должность академика в 1812, а затем в 1815 стал членом совета Академии. Историки пишут, что во многом этой заслуге послужила работа художника – «Портрет гусара Давыдова.» 1809года. Картина исполнена в стиле новой романтической школы и принесла Кипренскому известность. Он отлично изобразил дух военных того времени, их патриотизм, отвагу, честь! Гусар изображен в полный рост, опираясь на плиту. У него черные вьющиеся волосы, бакенбарды и усы. Парадный, красный ментик с золотыми вставками. Золото также присутствует на шпаге. Все это величественно сияет на грозном, мрачном фоне, создавая контраст и динамичность. За счет этого от фигуры веет страстью, а усиливают этот эффект темные глаза, наполненные решимостью. При этом современники утверждают, что этот образ не описывает ни одного из рода Давыдовых. Поэтому многие и делают выводы, что художник изобразил военную эпоху тех лет. [9].

Орест Адамович Кипренский много работал, ломал стереотипы, постоянно развивался, получал множество наград, а его картины всегда висели на выставках. При жизни его полотна оценивались в целое состояние.

В 1818 за горницей ему позировает маленькая девочка Мария Фалькуччи, в ходе чего на свет появляется портрет девочки с венком из маков – «Мариучча». Орест Адамович, узнав о бедной и безнравственной жизни ее мамы, оставляет девочку у себя. Но в этот период в Риме была убита его натурщица, поползли слухи, Европа стала отворачиваться от него. В добавок ко всему Академия, которая продлежала его поездку дважды, была недовольна этим. Кипренскому пришлось потихоньку сворачивать свои вещи. В 1822 он покинул Италию, заранее позаботившись о Марии, он

отправил ее в одно из женских учебных заведений. По пути на Родину побывал в Париже, и окончательно вернулся в 1823 году. [2, 8].

Из-за слухов дела у художника складывались не лучшим образом, люди отворачивались от него, но на его стороне остался граф Дмитрий Шереметев, в его дворце для Кипренского оборудовали мастерскую. Некоторое время спустя, в 1827 году ему позирует знаменитейший поэт - Александр Сергеевич Пушкин. Работу заказал барон А.А. Дэльвиг, он смог уговорить поэта, ведь тот не очень любил чтоб его рисовали. Именно это произведение стало самым копируемым у Кипренского, в таком виде навсегда запомнили классика русской литературы. Орест Адамович полностью вложил все свои навыки и написал портрет, как он это умеет – великолепно до каждого малейшего мазка кисти, он сумел передать все величие А.С. Пушкина. [8].

Художник всегда хотел вернуться в Италию и он возвращается в 1828 году. Проживал в разных городах: Рим, Неаполь, Флоренция, Болонье. Кипренский никогда не прекращал совершенствоваться, не в тот момент, когда выросла конкуренция, и даже не в тот, когда на него обрушилась черная полоса жизни. В Италии он получил титул профессора 2 степени и все так же продолжал впечатлять своими произведениями.

Орест Адамович разыскал уже повзрослевшую Марию Фалькуччи. Прекрасная девушка поразила своей красотой ее давнего благодетеля. Он сделал предложение руки и сердца и принял католичество, чтоб суметь обвенчаться. Но вскоре после свадьбы в 1836 году, Кипренский умирает от воспаления легких, так и не успев вернуться в Россию. Художника похоронили в римской базилике Сант-Андреа-делле-Фратте, а следом на собранные соотечественниками средства, была установлена мраморная плита начинающаяся со слов: «В честь и в память Ореста Кипренского, самого знаменитого среди русских художников, профессора Императорской

Петербургской академии художеств и члена Неаполитанской академии...» [8].

Орест Адамович Кипренский невероятный творец, он создавал нечто особенное, свойственное только ему. Его работы отличались! Произведения демонстрировали не только человека, но и его историю. Поворот фигуры, одежда, эмоции, фон, цветовая гамма – все это влияло на настроение картины; все это и даже больше, умело сочетал в своем творчестве Кипренский. И с его уходом, ушла целая эпоха. Но великого художника никогда не забудут!

В 2017 году, в деревню Нежново Ленинградской области на свое 235летие на Родину возвращается Кипренский в каменном обличии. Это единственный памятник посвященный ему в России, скульпторами стали - Дмитрий Щербаков и Сергей Сергеев. Над памятником задумались еще за 5 лет до его открытия, сначала был придуман эскиз, который в дальнейшем был выставлен в Кингисеппском историко-краеведческом музее. Следом наступила пауза, и за год до открытия началась работа над созданием скульптуры. Её решено было делать из искусственного камня, которому не страшна коррозия. Кипренского, непринужденно облокотившегося на опору, можно найти напротив местной библиотеки. Земляки гордятся своим соотечественником и всегда рады провести небольшую экскурсию по деревне. Помимо скульптуры, в Нежнево есть мемориальная доска, открытая к 200-летию художника в 1982 году, которая напоминает о месте и времени рождения художника. [3].

Сохранить эту часть истории хотели не только жители деревушки, но и многие сосновоборцы. В Сосновом Бору, что неподалеку от Нежнево, неоднократно хотели установить памятник, но многие считали, что не стоит отбирать у Нежнево его историю. Мнения разделились, но памятник в городе так и не появился. Несмотря на это желание увековечить память о художнике не исчезло, а наоборот вылилось в нечто гениальное. 1 сентября 1974 года в Дневник науки | www.dnevnika.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

городке, в двух комнатках подвального этажа здания Исполкома городского Совета открылась сосновоборская детская школа искусств, которая в 2009 году за достигнутые успехи в организации обучения и творческого воспитания получила звание «имени О.А. Кипренского». А уже в 2018 году у входа в новое здание школы искусств открыли памятную доску. Художественная школа еще неоднократно получала множество наград. [1, 5].

На протяжении 48 лет, она принимает юных дарований, приблизительно в таком же возрасте, как когда-то начал свой путь Орест Адамович. В процессе всего обучения школа искусств успешно помогает раскрыть таланты у учеников и исполнить их мечты. Взамен они всегда с теплотой, уважением и гордостью вспоминают родные стены. Почему же это происходит?

У художественной школы выбран отличный подход в подготовке обучающихся. Поскольку «Обучающиеся выступают основными потребителями образовательных услуг...» - пишет в своей статье «Развитие внутривузовской системы оценки качества образования: анализ удовлетворенности студентов» С.А. Леонов, важно правильно сформировать программу обучения, концепцию, систему оценки, методы преподавания и т.д. И в художественной школе в основу концепции легли слова Д.С. Лихачева – «Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда так же необходима для его духовной и нравственной жизни.» В связи с этим основная идея учреждения - «школа-среды». Там, ребята веселятся или грустят, побеждают или проигрывают, в художественной школе они не просто учатся, они взрослеют. А преподаватели в свою очередь подчеркивают индивидуальность каждого и направляют их силы в нужное русло. [1, 5, 10].

Очень важно существование таких детских школ искусств, ведь предпрофессиональная подготовка является значимым звеном для Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

творческих профессий. С.А. Леонов в своей статье «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ как необходимое условие подготовки квалифицированных кадров для легкой промышленности» пишет – «Для творческих профессий, которые предполагают углубленную подготовку в области искусств, дополнительное предпрофессиональное образование является необходимым условием эффективного освоения программ среднего профессионального и высшего образования. Необходимо учесть, что чаще всего программы предпрофессиональной подготовки реализуются в детских школах искусств наряду с общеразвивающими программами.». Методы обучения в таких учреждениях как правило нацелены на развитие творческих способностей учащихся. Это может включать в себя индивидуальные или коллективные занятия, а также мастер-классы и лекции от профессиональных художников, музыкантов и других специалистов в области искусства. Кроме того, важным аспектом является практическая работа, что дает возможность обучающимся использовать приобретенные знания и навыки на практике [11].

В СДШИ им. О.А. Кипренского используется многопрофильная интеграция образования и искусства на основе баланса обучения и творчества. Это означает, что ребята получают комплексное образование на основе теории и развития креативных навыков! Так как художественная школа принимает с раннего возраста (во многом этому способствовал переход школ искусств на концепцию предпрофессионального обучения в рамках ФГТ, начиная с 6,5 – 7 лет, увеличивший срок обучения в ДШИ практически в два раза), то СДШИ им. Кипренского - это про длительный союз, в котором совместно с преподавателями принимают участия еще и родители, то есть родительские собрания, походы на выставки и так далее. [5].

В художественной школе на сегодняшний день действует следующая система: наличие подготовительного отделения (изостудии), начальной Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ Эл № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

школы, основной школы и классов ранней профессиональной ориентации. У каждого этапа свои задачи. В начальной школе (в которую попадают на конкурсной основе) часто отсеиваются те, кто понимает, что им это не интересно. Это тот этап, где преобладает творчество, а не обучение. А основная школа это больше про обучение в области живописи, рисунка, композиции, скульптуры и истории искусств. Здесь ребята учатся распределять свои приоритеты и чаще всего уже знают для чего им это нужно. В этом во многом помогают их преподаватели. После выпуска из основной школы, обучающиеся, которые определили свой дальнейший путь проходят вступительные в классы ранней профессиональной ориентации, где идет усиленная подготовка именно в то учреждение, что они выбрали для себя. Особенность групп РПО это встреча с выпускниками, обучающимися в художественных ВУЗах, а также лекции по дисциплинам, составляющим основу будущих профессий. Обучающиеся из основной школы часто тоже приходят на встречи с выпускниками. Такой способ преподавания, когда-то помог и мне в выборе профессии и поступление в ВУЗ, так как я являюсь выпускником СДШИ им. О.А. Кипренского. [5].

Художественная школа ценит такую возможность в осуществление мечт обучающихся и неоднократно посвящает выставки соотечественнику, она также ездит на Родину художника для того, чтоб окунуться в атмосферу пленэров. В журнале «Адреса Петербурга» Ирина Полякова, писавшая о Родине Кипренского упомянула, что «...именно Сосновоборская школа искусств имени Ореста Кипренского - настоящая усадьба художника, где талантливые дети и взрослые учатся мастерству и где всегда незримо присутствует дух замечательного художника.» [4]. И это абсолютная правда. Вечно процветающая художественная школа, у которой всегда будет будущее – это замечательный способ навсегда запомнить величайшего художника 18 века Ореста Адамовича Кипренского.

Библиографический список:

1. И.Лепин, консультант: О.Вандышева «По пути Ореста Кипренского» [Текст] / И.Лепин, консультант: О.Вандышева — . — Санкт-Петербург: «Дитон», 2014 — 96 с.
2. Орлова Е. Орест Адамович Кипренский [Текст] / Е. Орлова. —М.: РИПОЛ классик, 2014 — 6-37 с.
3. Парфёнова Е. Открытие памятника великому русскому художнику Оресту Адамовичу Кипренскому (фото и видео) / Е. Парфёнова [Электронный ресурс] // ГОРОДКИНГИСЕПП.РФ : [сайт]. — URL: <https://городкингисепп.рф/46-новости/44517-otkrytie-pamyatnika-velikomu-russkomu-khudozhniku-orestu-adamovichu-kiprenskomu> (дата обращения: 20.11.2023).
4. Полякова И.Малая родина Ореста Кипренского [Электронный ресурс] / И. Полякова // Адреса Петербурга. — 2019. — № 49-63. // : [сайт]. — URL: <https://adresaspb.com/category/geography/farmstead/malaya-rodina-oresta-kiprenskogo/> (дата обращения: 20.11.2023).
5. История школы / [Электронный ресурс] // МБУ ДО «СДШИ им.О.А. Кипренского : [сайт]. — URL: <https://kiprendshi.lenobl.muzkult.ru/about?mobile=0> (дата обращения: 20.11.2023).
6. Кипренский: русский художник с итальянским темпераментом / [Электронный ресурс] // Галерея живописи : [сайт]. — URL: <https://averve.ru/zarubezhnye/kiprenskij-kartiny.html> (дата обращения: 20.11.2023).
7. Бойко Н. Орест Кипренский. Портрет Адама Швальбе / Нина Бойко [Электронный ресурс] // Проза.ру : [сайт]. — URL: <https://proza.ru/2015/02/19/75> (дата обращения: 20.11.2023).
8. Орест Кипренский / [Электронный ресурс] // Культура.РФ : [сайт]. — URL: <https://www.culture.ru/persons/8231/orest-kiprenskii> (дата обращения: 20.11.2023).

9. Кипренский Орест Адамович (1782 — 1836). Романтизм. / [Электронный ресурс] // История Искусства : [сайт]. — URL: <https://cvetamira.ru/kiprenskiy-orest-adamovich-1782-1836-romantizm> (дата обращения: 21.11.2023).
10. Леонов, С. А. Развитие внутривузовской системы оценки качества образования: анализ удовлетворенности студентов / С. А. Леонов // Казанский педагогический журнал. – 2023. – № 3(158). – С. 17-22. – DOI 10.51379/KPJ.2023.160.3.002.
11. Леонов, С. А. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ как необходимое условие подготовки квалифицированных кадров для легкой промышленности / С. А. Леонов // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2023. – № 63. – С. 280-287. – DOI 10.31773/2078-1768-2023-63-280-287.

Оригинальность 81%