

L'Art Russe

1)INTRODUCTION

L'art Russe atteint ses sommets au 14ème et 15ème siècle. C'était l'époque des icônes connecté avec les noms des plus grands maîtres. Durant le règne de Pierre 1er, (17ème-18ème siècles) la Russie s'ouvre à l'art occidental et les peintres russes adoptent les techniques européennes. Les peintures russes sont comme les enfants de la culture russe, transmettant chaque tradition et chaque parti du folklore du pays. La Russie a énormément d'artistes fameux dans le monde entier, et dont l'art est spectaculaire dans tous les domaines de la peinture. Les peintures Russes doivent être appréciées lors de la visite d'un musée ou même lors de l'apprentissage de l'histoire de ce pays.

En tant que représentants du lycée français de Moscou, nous recommandons fortement et officiellement l'art russe, en particulier les peintres et leurs tableaux.

INTRODUCTION PEINTRES RUSSES

Levitan, Chichkine, Aïvazovsky et tant d'autres, sont des noms bien connus pour tout personnes cultivées en Russie et à l'étranger. Ces artistes font la fierté de ce pays. Aujourd'hui encore, il y a autant d'artistes talentueux partout en Russie. Leurs noms ne sont seulement pas aussi connus.

Les peintres Russes sont vraiment différents des autres peintres étrangers : ils ont différentes façons de peindre et possèdent également une autre vision de la réalité ainsi que de l'art en lui-même. Ils sont en aucun cas moins talentueux que les peintres européens.

Les peintres russes sont très originaux et reconnaissables dans toute l'industrie de la peinture.

PEINTRES RUSSES

Ilia Répine: Il était probablement le peintre réaliste le plus connu, il est réputé pour ses textes tels que « Ivan le Terrible et son fils Ivan », il a aussi fait de formidables portraits de ses contemporains comme Tolstoï.

Ivan Aïvazovski: Il est considéré comme le meilleur peintre russe de paysages marins (même s'il est d'origine américaine). Il n'est pas tant connu en dehors de la Russie comme Kandinski, mais l'intérêt international à sa peinture se développe. Certaines de ses œuvres ont été adjugées pour des millions de dollars. Il est comme le Turner russe - une comparaison un peu rude, mais peut-être cela vous donnera une meilleure idée de la prééminence de Aïvazovski.

Marc Chagall: Il est probablement pas le plus connu "à l'intérieur" de la Russie, mais probablement le plus connu à l'extérieur. Marc Chagall était un artiste français d'origine russe dont le travail était généralement fondé sur l'association émotionnelle plutôt que sur les bases picturales traditionnelles.

Levitan: Isaac Ilitch Lévitane était un célèbre peintre russe, un maître de la peinture de paysages et fondateur du genre: "l'humeur du paysage".

PEINTRES RUSSES

Kandinsky: il est reconnu pour avoir peint quelques-unes des premières œuvres purement abstraites. La création de Kandinsky du travail abstrait a suivi une longue période de développement et de la maturation de la pensée intense basée sur ses expériences artistiques. Il a appelé cette dévotion à la beauté intérieure, la ferveur de l'esprit, et le désir spirituel de nécessité intérieure; c'était un aspect central de son art.

Malevitch: Malevitch a été le fondateur de l'école artistique et philosophique du suprématisme, et ses idées sur les formes et le sens de l'art finiraient par constituer les fondements théoriques du non-objectif, ou abstrait - l'art. Malevitch a travaillé dans une variété de styles, mais ses œuvres les plus importants et célèbres se concentrent sur l'exploration de formes pures géométriques (carrés, triangles, et cercles) et leurs relations les unes aux autres, au sein de l'espace pictural. Grâce à ses contacts de l'Ouest, Malevitch a été en mesure de transmettre ses idées à propos de la peinture à ses collègues artistes en Europe et aux États-Unis.

Chichkine: les œuvres de Chichkine ont été accueillies comme les images définissant la Russie qui ont favorisé une nouvelle fierté dans le paysage indigène. Avant Chichkine, personne n'avait exprimé son amour pour sa ville natale et la beauté de la douce nature nordique.

PEINTURES RUSSES

Une partie distinctive et emblématique de la culture russe, les icônes tracent leurs racines qui remontent à l'an 988 lorsque les païens Russes ont été convertis au christianisme jusqu'au 15ème siècle.

Au début du 19ème siècle, quand le néoclassicisme et le romantisme ont été prospérés, célèbres artistes académiques se sont focalisés sur des thèmes mythologiques et bibliques.

Le réalisme est entré en position dominante dans le 19ème siècle. Les réalistes ont capturé l'identité russe dans des paysages de rivières, de forêts, ainsi que des scènes de genre vigoureux et robustes portraits de leurs contemporains. Autres artistes axés sur la critique sociale, montrant les conditions de l'autorité pauvres et caricaturales; le réalisme critique était prospéré sous le règne d'Alexandre II, avec des artistes faisant du cercle de la souffrance humaine leur thème principal. D'autres ont insisté sur dépeignant des moments dramatiques dans l'histoire russe.

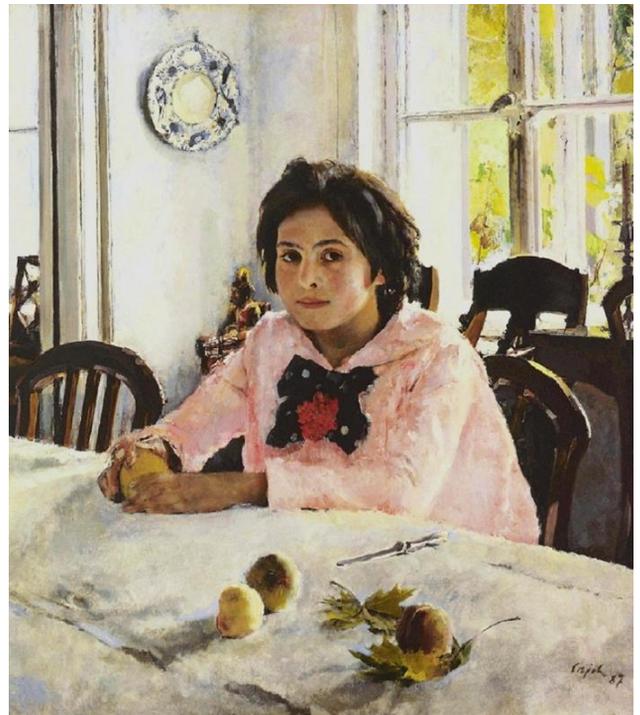
En retournant au 20e siècle, de nombreux artistes russes ont développé leurs propres styles uniques, ni réaliste - d'avant-garde. Cependant, à la fin de l'ère soviétique, de nombreux artistes ont combiné l'innovation avec le réalisme socialiste.

Ils ont employé des techniques aussi variées que le primitivisme, hyperréalisme, grotesque et abstraction.

Aujourd'hui, la Russie a également obtenu de nombreux jeunes talents dont l'art est de devenir populaire.

LA JEUNE FILLE AUX PÊCHES

Valentin Serov a rencontré et peint La fille aux pêches, portrait de Vera Mamontov, la fille de Savva Mamontov, âgée de douze ans. Ce tableau lança la période de l'impressionnisme Russe. Serov exposa ce tableau à l'académie des Beaux-arts et il est maintenant considéré comme l'une de ses plus grandes œuvres. La peinture, qui est exposée dans la galerie tretiakov à Moscou, une étude plus détendu et est à couper le souffle. Serov emboite ensemble des fragments d'une pièce d'intérieur et de nature morte. Il utilise des tons chauds pour la jeune fille qui, en quelque sorte contraste avec les tons plus froids de l'espace.

LE CARRÉ NOIR

L'un des tableaux les plus célèbres dans l'art russe, le Carré Noir a marqué le point final du mouvement d'avant-garde russe tournant. Il avait créé une série de peintures non-objectives, dont Black Square (Le carré noir) fait parti. Son invention du nom « suprématisme » a été conçu pour se référer à la suprématie des nouvelles formes géométriques. Le carré noir a été la capitale du changement de Malevitch à l'abstraction géométrique pur : le suprématisme.

UN MATIN DANS UN FORÊT DE PINS

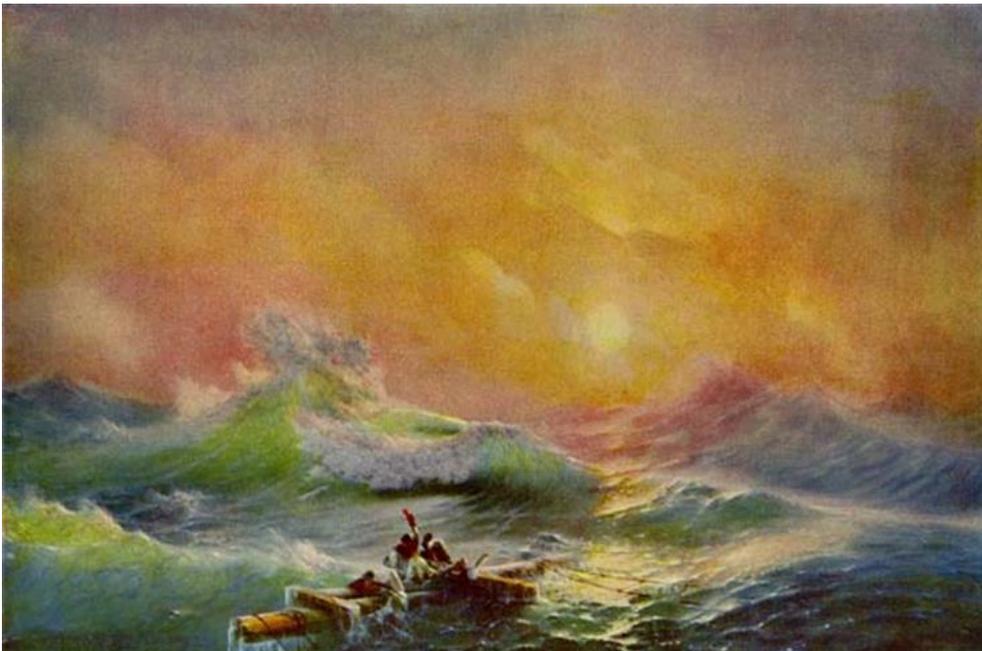
Un matin dans une forêt de pins:

Le tableau « Un matin dans une forêt de pins » est une oeuvre de l'artiste russe Ivan Shishkin et de Constantin Savitsky. Savitsky a peint les ours, mais le collectionneur d'art Tretyakov a effacé sa signature, en s'appuyant "sur l'idée que à part la performance, tout se rapproche de la méthode créative de Shishkin" donc l'oeuvre est maintenant créditée au nom de Shishkin. On pense que Shishkin a peint les pins aux alentours d'Estonie, là où il aimait séjourner en été.

NEUVIÈME VAGUE

A travers la peinture de « La Neuvième Vague », le réel talent du peintre (Aivazovsky) est exposé pour la première fois. Sur la toile, on peut voir une mer encore agitée après un orage. Les couleurs utilisées sont plutôt chaudes (cela nous fait apparaître la mer comme plus très menaçante) et pour cette raison, on espère que ces aventuriers sur ce radeau seront sauvés. Grace au talent d'Aivazovsky, les couleurs, la lumière du jour, et la mer nous semblent naturelles et radieuses.

LA GALERIE NATIONALE TRETIAKOV

Cette galerie fut fondée en 1865 par Pavel Tretiakov, un riche marchand et fabricant de textiles. Cet homme commença à acheter des œuvres d'artistes russes en 1856. Sa collection, ayant pris de l'importance, il décida d'agrandir son hôtel particulier pour en faire un musée. Il fit don de son musée à la ville de Moscou en 1892. Son frère Sergueï légua également de nombreuses œuvres. Depuis, les collections n'ont cessé de croître.

La galerie est aujourd'hui la plus grande collection d'art russe du monde. Elle comporte plus de 60 salles avec un total de plus de 100 000 œuvres russes.

LE MUSÉE RUSSE DE SAINT PETERSBOURG

Ce palais fut construit entre 1818 et 1825 par Carlo Rossi pour le grand-duc Michel, un fils de Paul 1er. Il est situé au cœur de la place des Arts. Ce palais devint un musée sous Alexandre III qui souhaitait créer à Saint-Petersbourg l'équivalent de la Galerie Tretiakov de Moscou. Le musée porta un temps le nom de cet empereur qui lui fit don de sa collection personnelle.

Le musée occupe trois bâtiments (le palais Michel, l'aile Rossi et l'aile Benois) reliés entre eux par des galeries.

CONCLUSION

Nous pouvons voir que l'art russe est très différent des autres, il y a de nombreux domaines de peinture, de nombreux genres, ainsi que de nombreux peintres et chefs d'œuvres.

Toutes ces choses nous prouvent que la Russie est un pays ayant de nombreuses richesses, dont un domaine de peinture très évolué.

L'art russe est un thème qui devrait vraiment vous intéresser, et vous apporter une connaissance fondamentale sur la Russie.