

Предмет «История изобразительного искусства»

Тема урока: Реализм русской живописи второй половины XIX века. И.Е.Репин,
В.М.Васнецов, В.И.Суриков

Класс: 4

Объем освоения задания 3 часа

Дата проведения:

25.04.2020 – 1,5 часа

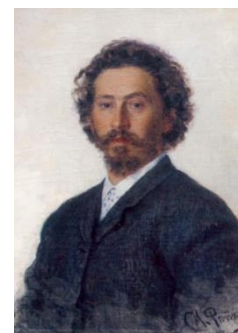
2.05.2020 – 1,5 часа

Реализм — стиль в искусстве и живописи XIX века, которому свойственен отказ от идеализации окружающего мира в пользу изображения обычных людей и ситуаций. Утверждение реализма в искусстве проходило в упорной борьбе с официальным направлением, представителем которого было руководство Академии художеств. Деятели академии внушали своим ученикам идеи о том, что искусство выше жизни, выдвигали лишь библейскую и мифологическую тематику для творчества художников. Осознанный поворот новой русской живописи к демократическому реализму, национальности, современности обозначился в конце 50-х годов, вместе с революционной ситуацией в стране, с общественным возмужанием интеллигенции, с революционным просветительством Чернышевского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, с народолюбивой поэзией Некрасова. Оно стало подлинно великим искусством, было проникнуто пафосом освободительной борьбы народа, откликалось на запросы жизни и активно вторгалось в жизнь. В изобразительном искусстве окончательно утвердился реализм — правдивое и всестороннее отражение жизни народа, стремление перестроить эту жизнь на началах равенства и справедливости. Центральной темой искусства стал народ, не только угнетенный и страдающий, но и народ — творец истории, народ-борец, созидатель всего лучшего, что есть в жизни. Вторая половина XIX века ознаменовалась расцветом русского изобразительного искусства.

Репин Илья Ефимович (1844 – 1930)

Детские и юношеские годы Ильи прошли на Украине, в г.Чугуеве. Илья на редкость был любознательным, но в школе учиться ему не довелось. Получив в семилетнем возрасте краски он с ними не расставался уже никогда. С 14 лет он писал иконы и был признанным мастером в своем городе.

В 1863 г. взяв заработанные 100 рублей, Илья приехал в поступать в Петербургскую академию художеств, но поступил только на следующий год, провинциального опыта рисовальщика было не достаточно. Начинающий художник стал слушателем подготовительной вечерней школы, а позже вновь пришел на испытания в Академию. И поступил. За восемь лет учебы он познакомился со многими представителями творческой элиты Северной столицы: Репин близко общался с художниками Иваном Крамским, которого он в мемуарах называл своим учителем, и Василием Поленовым, а также критиком Василием Стасовым.

Раннее творчество художника весьма разносторонне. Он работал над академическими «программами» религиозного содержания, трактуя их более в психологическом, чем в возвышенно-отвлеченном духе. Такова картина «Иов и его друзья» (1869), отмеченная Малой золотой медалью. В свободное время Репин пробовал себя в бытовом жанре **«Приготовление к экзамену»** (1864), портретировал родных и друзей. Неверие в собственную исключительность и гениальность, в свое законное первенство осталось в нем навсегда. Он любил называть себя «посредственным тружеником» и ежедневным каторжным трудом наработывал свое мастерство и наблюдательность.

Итоговая работа была на очередную библейскую тему – **«Воскрешение дочери Иаира»**. После четырёх месяцев бесплодных поисков Илья переписал картину за несколько дней, представив как в их затихший от горя дом вошёл бы человек и вернул сестре жизнь (она умерла в детстве). И.Репин справился с поставленной целью и получил за картину Большую золотую медаль, и пенсионерскую поездку за границу.

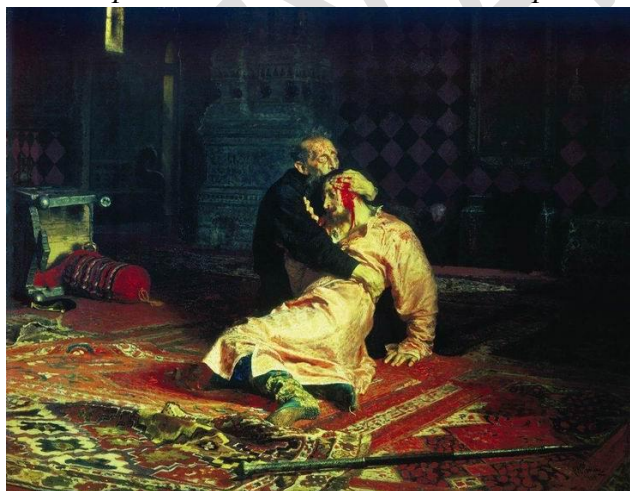

Воскрешение дочери Иаира

После плодотворной поездки за границу семья Репиных живёт год на Украине в родном городе Чугуеве.

В картинах Репина отображается реальность в совокупности с мастерством художника – «...Красота-это дело вкусов; для меня она вся в правде», – говорил Репин, не уступая уговорам изменить что-либо в картине.

Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года

В картине **«Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года»** запечатлён момент, когда в тиране Грозном пробуждается человек и отец, осознавший свой поступок и горе. Картина написана «так мастерски, что не видать мастерства» сказал про неё Третьяков.

Репин чрезвычайно заботился об исторической достоверности своих картин. Работая над **«Царевной Софьей»**,

«Иваном Грозным», «Запорожцами», он выяснял мельчайшие детали: костюмы, оружие, мебель, убранство интерьера, даже цвет глаз царевны Софьи. Но при этом в исторических картинах Репина совершенно отсутствует временная

дистанция: несмотря на тщательно воссозданный антураж, происходящее показывается как совершающееся в настоящем, а не прошедшем времени.

Над искромётной и сочной картиной «**Запорожцы пишут письмо турецкому султану**» художник работал около десяти лет. Яркие типажи, уверенные в своей мощи фигуры стали символом казацкой вольности и товарищества.

Не ждали.

Бурлаки на Волге.

Под влиянием Крамского Репин начал работу над своей картиной «Бурлаки». За настоящими бурлаками Репин ездил на Волгу, где выполнил множество портретных зарисовок. После трех лет работы появилась картина «Бурлаки на Волге» (1873), впервые прославившая имя Репина. Картина построена так, что процессия движется из глубины на зрителя, фигуры не заслоняют друг друга. Это сделано мастерски. Перед нами — вереница персонажей, каждый из которых — самостоятельная портретная индивидуальность. Репину удалось соединить условность картинной формы с удивительной натурной убедительностью. Художник разбивает ватагу бурлаков на отдельные группы, сопоставляя различные характеры, темпераменты, человеческие типы.

За время своего творческого пути И.Е.Репин состоял в Товариществе передвижников, а сотрудничество с «Мирискусниками» вернуло его к реальному времени. Он пишет портреты учёных, писателей, композиторов.

Современники восхищались его до иллюзии «живыми» портретами и многофигурными жанровыми композициями, артистичной манерой письма, а в социальном плане — умением обозначить самые злободневные проблемы русской жизни.

Видео «К 175 - летию со дня рождения великого русского художника Ильи Ефимовича Репина», «открыть гиперссылку»: <https://youtu.be/ad38cPkRR5Q>

Васнецов Виктор Михайлович (1848-1926)

Виктор Михайлович Васнецов родился в семье сельского священника, мать его рано умерла, и на воспитание юного Виктора оказало влияние бабушка Ольга Александровна, которая увлекалась живописью. Талант к рисованию в

семинарии поддержали и чтобы отправить Васнецова в Петербургскую академию художеств устроили лотерею по продаже жанровых картинок Виктора. В 1867 г. Васнецов выдержал экзамен в академию, но, будучи застенчивым и скромным, даже не решился проверить себя в списках. Придя на экзамен на следующий год он с удивлением узнал, что зачислен ещё в прошлом году.

С первых лет учёбы он получает за свои работы серебряные медали («Христос и Пилат перед народом»), но из-за болезни и недостаточностью средств учёба продлилась на девять лет. За время учёбы Васнецов создаёт жанровые работы «...очень близкие по духу к Достоевскому».

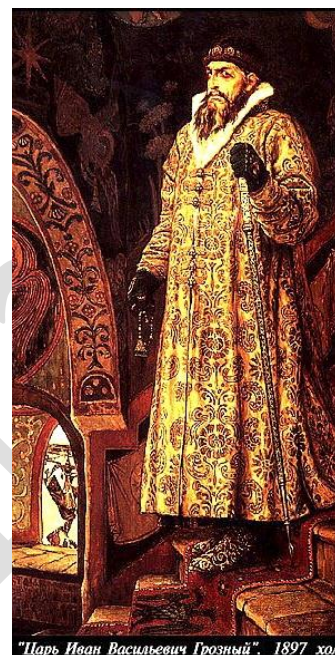
Васнецов активно работает над введением фольклора в русскую живопись, отражает стороны русского

национального характера («Ковер-самолет», 1880 г.). В своих картинах на сказочные сюжеты художник соединяет фольклорную фантастичность с религиозным учением и научным взглядом на мир. Тема мужественности и героизма проходит через его творчество вкупе с поисками идеала женской красоты. Художника привлекает настоящее и прошлое русского народа. Он создаёт картины основываясь на истории и былинах своего народа, воспевая самобытность, героизм и мощь русского духа («Царь Иван Васильевич Грозный»,

«После побоища Игоря Святославовича с половцами»).

В Москве Виктору Васнецову известный меценат Савва Мамонтов заказал картины на сказочные сюжеты, они получились жизнеутверждающими как и сами сказки. Одним из наиболее поэтичных творений художника является картина «Алёнушка» - образ горькой сиротской доли, она как народная песня понятна зрителю.

Васнецов успешно поработал и как художник-декоратор создав для опер «Снегурочка», «Чародейка», «Русалка» изумительные по правдоподобности и нарядности декорации. Заказ росписи панно Каменный век» в Московском Историческом музее, потребовало от художника новой живописной техники, Васнецов использовал матовые краски, тем самым передав неяркие цвета земли, обнаженного тела, звериных шкур.

"Царь Иван Васильевич Грозный". 1897 хол

Васнецов В.М. "Алёнушка". 1881 холст, масло. ГТГ

Неожиданным заказом было предложение расписать Владимирский собор в Киеве около 2880 кв.метров (более 15 композиций) и Васнецов достойно возобновил живую и зримую школу иконописи.

Одна из самых заметных картин на фольклорные темы – «Богатыри» - так

в сочетании храбрости и гордости, сметливости и ловкости, нестигаемости русского духа воплощена богатырская застава Древней Руси. Были и другие картины: «Баян», «Спящая красавица», «Царевна-лягушка», «Царевна Несмеяна».

Васнецов посвятил свою жизнь служению добру и красоте, современники оценили его творчество в русской живописи «равноценной и равнозначной» роли Пушкина в русской поэзии.

Васнецов стал первопроходцем, возглавив в русском искусстве эпоху «искания Руси», принеся новые начинания, идеи и веяния коренным образом изменившие русское искусство конца XIX — начала XX вв.

Видео «В.Васнецов. Картины», «открыть гиперссылку»: <https://youtu.be/WRFPI2UAVeI>

Суриков Василий Иванович (1848 – 1916)

Василий Иванович - мастер исторического жанра. Родился он в Красноярске (Сибирь), учился с отличием в уездном училище, где любимым уроком было рисование. В 20 лет он поехал в Петербургскую академию художеств, но экзаменационный рисунок не удался. Юный художник поступил в школу рисования при Обществе поощрения художников и за 3 месяца одолел трехгодичный курс, достойно выдержав экзамены. В 21 год был зачислен в академию, где из года в год был лучшим учеником курса, получая за свои картины медали и премии. После завершения учёбы Суриков больше не работает на заказ, посвятив свою жизнь творчеству и семье. Художника волнует судьба и история родного народа. Художник обращается к русской истории, изучает документы и выполняет множество эскизов к задуманным темам, в которых отражены не только исторические события, но и психологическое напряжение исторического момента. Суриков за свою жизнь написал не так уж много картин, но каждая становилась явлением.

Потомки Василия были казаками, пришедшие в Сибирь с Дона вместе с Ермаком. Он видел удаль и молодечество, грозящие гибелью, разбой и казни, слушал старинные казачьи песни, перебирал в подполе оружие и мундиры деда, замороженным детским взглядом рассматривал иконы и "самые лучшие лубки", висевшие на стенах родительского дома.

Покорение Сибири Ермаком

Картина «Покорение Сибири Ермаком» прославляет казачество, солдатские подвиги и стихийную силу русского человека («Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», "Степан Разин"). Композиционно картины разделены диагональю (излюбленный прием художника), которая создает в картине движение и напряжение.

Свою репутацию выдающегося живописца-историка Суриков закрепляет в картинах “Меншиков в Березове” (1883) и “Боярыня Морозова” (1887). С большой силой выразительности и достоверности Сурикову удается воплотить в своих образах многогранный характер исторического процесса.

От картины к картине решались более сложные темы и художественные задачи. За каждой картиной стоят сложные периоды в истории России. Герои Сурикова — люди с сильным характером, с трудной, иногда трагической, судьбой. Это не просто историческая картина, в ней — концентрация судьбы русского человека, где взлеты чередуются с падениями, а трагизм на уровне лучших произведений мирового искусства.

Другим важным принципом в творчестве Сурикова было стремление к правде. Правде жизни, правде искусства. Он ничего не писал, не проверив на натуре. В картинах Сурикова слиты воедино мысль, чувство, композиция, ритм, цвет, рисунок. Художник выступает в своих картинах не только как режиссер, но и

как драматург, поэтому прочитываются в его полотнах человеческие судьбы, страсти и трагедии.

Суриков стал одним из лучших мастеров русской исторической картины. Ему удалось соединить реализм XIX века с ярким живописным новаторством. Влияние творчества Сурикова было очень значительным, в равной мере затронувшим и традиционалистов, и мастеров более авангардного толка.

Прочтите список работ художника и определите названия работ, расположенных ниже, запишите ответы в тетради:

1. «Вид памятника Петру I на сенатской площади»
2. «Степан Разин»
3. «Утро стрелецкой казни»
4. «Меньшиков в Берёзове»
5. «Боярыня Морозова»
6. «Взятие снежного городка»
7. «Покорение Сибири Ермаком»
8. «Переход Суворова через Альпы»

1.

2.

3.

4.

5.

Самостоятельная работа: Найдите, в различных доступных источниках, и рассмотрите иллюстрации картин, выше изложенных художников. Запишите в тетради ключевые предложения из текста и сделать зарисовки с картин художников.

МБУДО "ДХШЗ"