

Бытовой жанр в творчестве передвижников.

История искусства 4 класс

План:

1. Вступление.
2. Мясоедов Г.Г.
3. Савицкий К.А.
4. Ярошенко Н.А.
5. Маковский В.Е.
6. Задание для учащихся

Вступление

В области изобразительного искусства - живописи, графики, скульптуры - вся вторая половина XIX века прошла под знаком борьбы с господствующим в первой половине академизмом. Наибольший вклад в эту борьбу внесли художники-передвижники.

В творчестве передвижников реализм в русском изобразительном искусстве достиг своей кульминации. Искусство передвижников служило действенным средством демократического, нравственного и эстетического воспитания многих поколений. В своем творчестве передвижники, на основе реалистического метода, глубоко и всесторонне отображали прежде всего современную им жизнь трудового народа России. Бытовой жанр являлся ведущим в их творчестве. Выдающимися живописцами бытового жанра стали В.Е. Маковский, Н.А. Ярошенко, К.А. Савицкий, Г.Г. Мясоедов.

Мясоедов Григорий Григорьевич (1834-1911 гг.)

Художник Мясоедов Григорий Григорьевич родился в селе Паньково Орловской губернии и с раннего детства проявлял интерес к живописи, причем это увлечение активно поддерживал его отец. Азы живописи и рисования Мясоедову преподавал И.А. Волков. В Орловской гимназии будущий «бунтарь» получил свое первое образование, затем, в 1873 году он поступил Академию художеств, откуда и начался его творческий путь.

Историческая тематика, бытовой жанр, пейзажи – именно эти направления были близки Мясоедову и принесли ему славу. Художник был одним из основателей Товарищества художников-передвжников и внес большой вклад в его развитие, т.к. обладал не только талантом, но и потенциалом организатора.

Известные картины:

В 1861 г. он был награжден малой золотой медалью за картину «Поздравление молодых в доме помещика»

«Поздравление молодых в доме помещика»

В 1862 г. получил большую золотую медаль и поездкой за границу за картину «Бегство Григория Отрепьева из корчмы»

С 1863 г. художник путешествовал по Европе, учился в частной римской Академии, работал в Риме, Париже, Брюсселе, Испании, Италии.

Во время пребывания в Европе его впервые посетила мысль о создании Товарищества передвижных художественных выставок.

Мясоедов Г.Г. возвратился в Россию в 1869 г., а через год он получил звание академика. Художник развернул активную общественную деятельность: он написал Устав Товарищества передвижных художественных выставок.

29 ноября 1871 г. состоялась первая выставка Товарищества в Петербурге, переместившись затем в Москву, Киев и Харьков. Мясоедов представил на эту выставку полотно «Дедушка русского флота». Через год в марте была организована вторая выставка, где художник выставил свою одну из лучших картин — «Земство обедает»

«Земство обедает»

Что же изображено на картине? Чем же интересна эта на первый взгляд неброская картина?

. Кажется все просто. Тихий провинциальный городок. На первом плане здание земской управы. Весь дом не показан, а есть только на картине изображение светлой стены земской управы. На фоне светлой стены дома несколько крестьян отдыхают и перекусывают своей нехитрой деревенской провизией. Это крестьянская часть земства вышла из душных комнат пообедать чем Бог послал. Двое из крестьян одеты в синие полосатые штаны и сапоги, на одном голубая рубашка, а на одном — даже алая верхняя одежда (полукафтан?). Третий справа мужик надел очень основательный полушубок, хотя на улице еще и не холодно. Одежда и обувь на всех крестьянах полностью исправна. У стоящего мужика с полосатой сумкой — не крестьянская лохматая борода, а подбритая и подстриженная. Крестьяне никуда не торопятся и ничего не ждут — они уже приехали в город на собрание, которое занимает целую неделю. Они мирно, пользуясь хорошей погодой, сидят у крыльца. Художник изобразил кого-то уже отобедавшим и дремлющим, а кого-то, кто продолжает скудную трапезу, с нехитрой деревенской провизией. Еда нехитрая. У кого-то сухой хлеб. У другого хлеб с солью и пучок зеленого лука.

Каждого крестьянина у дверей земской управы, Мясоедов написал очень тщательно, каждому придал индивидуальные черты: один смотрит лукаво, с хитрецей, другой — с благородством, чувством собственного достоинства.

. Видно, что в здании земской управы тоже закончили обедать по действиям официанта, который переставляет посуду и по винным бутылкам. Вот здесь то и наблюдается контрастность бедности и богатства.

Произведение Мясоедова произвело хорошее впечатление — его называли «одной из лучших и содержательнейших картин на современную тему».

В 1873 году полотно было приобретено у художника Павлом Третьяковым, по просьбе которого в 1876 году Мясоедов произвёл доработку картины.

«Земство» впервые было показано на Второй выставке ТПХВ в 1872 году под названием «Уездное земское собрание в обеденное время».

По свидетельству современников, картина Мясоедова была лучшей среди жанровых работ, представленных на выставке. О ней очень высоко отозвался Крамской — один из самых взыскательных художников и критиков. В письме к Перову, анализируя экспонаты передвижной выставки Товарищества, он писал: «Пейзажный отдел и отдел портретов — блистательный жанр — средний и даже положительно хорош. А картина Мясоедова — прекрасная».

«Страдная пора (Косцы)» 1887 г.

Здесь мы видим поле, где в летний зной крестьяне убирают рожь. После каждого взмаха косой на землю ложатся высокие колосья ржи золотого цвета, также можно наблюдать голубые васильки, белые ромашки, одиноко чернеющий репейник. Красоты природы как будто сливаются с красотой труда крестьян, они словно отражаются друг в друге.

Картина отражает крестьянский быт, который объединяет все поколения в единый трудящийся коллектив. На переднем плане видно старика, дальше стоит широкоплечий рабочий в белой рубахе, после – молодой юноша с волнистыми волосами, которому пока тяжело справляться с такой работой. И, тем не менее, он старается работать наравне со всеми. Женщины собирают и вяжут снопы из скошенной ржи.

Савицкий Константин Аполлонович (1844 – 1905 гг)

Савицкий Константин Аполлонович родился в Таганроге, с детства проявлял успехи в живописи, учился в гимназии и часто упражнялся в создании зарисовок во время семейных выездов.

После смерти родителей К. Савицкий уехал к опекуну в Латвию, где продолжил обучение в частном пансионе.

В 1862 году Савицкий приезжает в Санкт-Петербург и поступает в Академию художеств, где он не только учится, но и активно участвует в общественной жизни. В это время художники-передвижники активно ведут работу по просвещению населения и пропаганде русского национального искусства. В 1871 Константин Аполлонович уже плотно общается с представителями Товарищества передвижных художественных выставок и готовится вступить в их ряды – собственно, по этой причине он и был отчислен из Академии в 1873 году.

К. Савицкого называли «Некрасовым в живописи» — за его искренне сочувствие крестьянскому труду. В его работах очень сильно ощущалось «хоровое начало» — мощь и сила коллективной работы, которая выполняется простыми людьми.

«Ремонтные работы на железной дороге»

Идея картины зародилась летом 1873 года в Тульской губернии, где Савицкий отдыхал вместе с друзьями-художниками Иваном Крамским и Иваном Шишкиным. Живя в непосредственной близости от станции Козлова Засека, живописцы были свидетелями тяжёлых работ по прокладке путей. Савицкий чуть ли не каждый день ходил к путям. Наблюдая за вчерашними крестьянами, прокладывающими полотно железной дороги, делал наброски, этюды отдельных фигур и лиц, например, «Рабочий с тачкой», «Голова крестьянина в повязке», «Поезд на железнодорожных путях».

Композиция картины отличается хаотичностью: на ней представлены много фигур людей беспорядочно, они пронизывают все полотно. Подневольные работники-крестьяне возят на деревянных тачках камни и землю. Видны их усталые лица, натруженные тела, истрепанные полинялые штаны и робы. Это люди, привыкшие к физическому труду на земле и не представляющие себе жизни без нее. Автор намеренно выделяет несколько мужчин: сильный, жилистый мужчина в белом платке на переднем плане, хмурый рабочий, лицо которого завешено чёрными волосами, юный парнишка, едва удерживающий тяжеленную тачку. Обыденный трудовой подвиг совершается на фоне пустынного пейзажа. В композиции есть своя динамика: люди, объединённые в ураганном ритме, который задают скрипучие колёса тележек и тяжёлые удары топоров. Нельзя не заметить фигуру управляющего-надсмотрщика в красной рубахе – в центре на заднем плане. Только уходящие вдаль телеграфные столбы напоминают о названии картины.

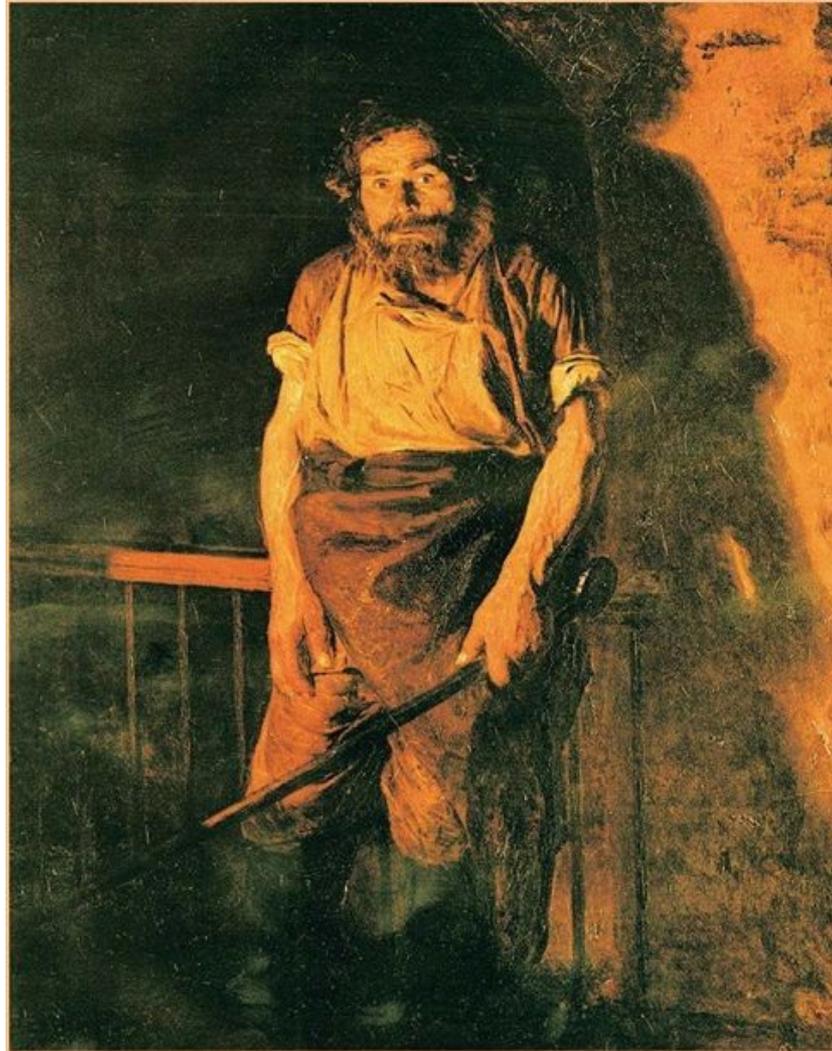
Примитивные инструменты – тачки, лопаты и молоты.

Картина впервые была представлена на 3-й выставке художников-передвижников и сразу получила высокие оценки критиков и публики. Как высшая мера признания – покупка картины Павлом Третьяковым.

Николай Александрович
Ярошенко 1846–1898

- Русский художник, мастер социального жанра и портрета в духе «передвижников». Родился в Полтаве 1 (13) декабря 1846 в семье военного. Окончил Михайловскую артиллерийскую академию в Петербурге (1870), служил в Арсенале, в 1892 вышел в отставку в чине генерал-майора. Учился живописи в Рисовальной школе Общества поощрения художеств у И.Н.Крамского и в Академии художеств (1867–1874). Много путешествовал – по странам Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Уралу, Волге, Кавказу и Крыму. В 1875 году Ярошенко дебютировал на 4 Передвижной выставке. Годом позже вступил в члены Товарищества.
- После смерти Крамского Ярошенко становится одним из идейных руководителей Товарищества.
- Самый значительный период творческой деятельности Ярошенко связан с Петербургом.
- Герои картин Ярошенко- люди Петербурга. Это, прежде всего, «Кочегар»(1878)

«Кочегар»(1878)

Это первое в русском искусстве изображение профессионального рабочего. Заводской инженер, Ярошенко ближе чем кто-либо из передвижников, соприкасался непосредственно с рабочими, наблюдал их в труде изо дня в день.

Композиция картины простая и строгая. Слегка ссутулившись, кочегар стоит, прислонившись к стене. Красные отблески пылающего огня выхватывают из мрака его лицо, могучую грудь, богатырские руки. Сильная, приземистая фигура – в тени. Освещенные части картины написаны выпукло, все объемы подчеркнуты, видны набухшие вены на обнаженных мускулистых руках с огромными кистями. Объемность лепки усиливает ощущение силы и мощи фигуры.

Удушающий мрак и жар котельной, озаренной зловещими огненными всполохами, дает почувствовать нечеловеческие, каторжные условия труда рабочего. Картина появилась на 6-й выставке передвижников.

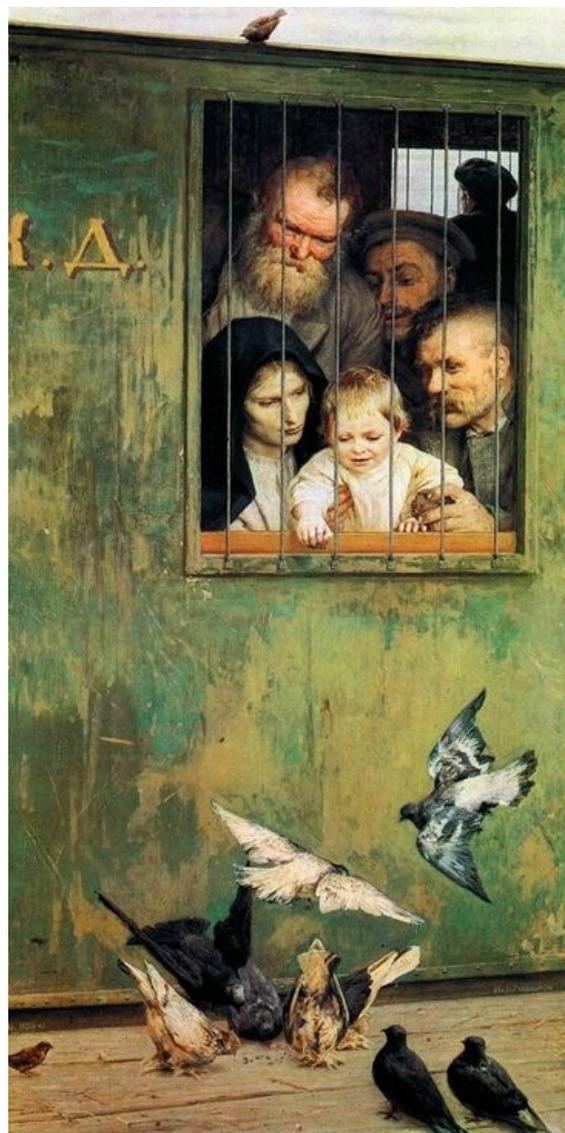
«Курсистка»

«Курсистка» была написана в 1883 году. Это характерная для Ярошенко однофигурная композиция. В картине изображена молодая девушка – курсистка (слушательница высших женских курсов, которые открылись в России для девушек, желающих получить высшее образование), идущая по улице большого города.

По мышкой у нее книги, которые прячет от моросящего дождя под большим клетчатым пледом, которым укрыты ее плечи. Мастерски изображен мокрый блеск тротуара, каменных стен домов, рассеянный свет. Прекрасно написано юное лицо курсистки, передана легкая стремительная походка. Направление складок откинутого с правой руки пледа, колеблющиеся складки длинной юбки подчеркивают стремительность движения. Характер положения рук девушки играет большую роль в произведении (сравни: «Кочегар»). Образ «Курсистки» - это портрет-тип, собирательный образ передовой русской молодежи 80-х годов XIX века.

«Всюду жизнь» (1888)

Среди созданных им жанровых произведений наиболее значительна картина «Всюду жизнь»

Арестантский вагон. Зарешеченное окно. В окне вагона – группа заключенных. Через него кормят вольных голубей этапируемые: вдова (в чёрном платке) с ребёнком лет пяти, крестьянин (с окладистой бородой и усами), интеллигент (с клиновидной бородкой и усиками) и заключённый (с хохлацким чубом и висячими усами). Рама окна срезает их по пояс. Мы видим всю группу крупным планом, как бы приближенную к зрителям. Она сразу фиксирует внимание на самом главном. Темное пространство за фигурами выделяет очертания голов заключенных, положение фигур, выражение лиц. И зрителю постепенно становится ясно - перед ним не преступники: в них нет ничего отталкивающего. Ярошенко ничем не обмолвился, что люди, пересылаемые в тюремном вагоне, не совершили никаких преступлений, что в юридическом смысле невиновны; но зритель чувствует невиновность этих людей. То, что иным показалось идеализацией образов, было уточнением замысла. Может быть, обстоятельства жизни толкнули их на нарушение закона. Может, эта женщина с ребенком, с таким заботливым по-матерински выражением лица, просто следует за мужем в Сибирь (такие случаи ведь бывали) Как бы то ни было, художник показывает людей, не потерявших своего человеческого достоинства.

Идя от эскиза к картине, Ярошенко уходил от черт «преступности» в изображенных лицах. Не умильная улыбка, вдруг озарившая лицо злодея, волновала воображение художника, а добрые, обыкновенные лица обыкновенных добрых людей, волею судьбы оказавшихся по ту сторону решётки. Обитатели арестантского вагона ничем кроме одежды и выстриженных наполовину голов не отличаются от тех, кто смотрит на них, стоя перед холстом. Радость, доброта, умиление при виде ребёнка, кормящего птиц, - не исключительное, а обычное их душевное движение.

Вагон грязно-зеленый, с облезшей краской. Внутри вагона темень. Деревянная платформа серая. Картина написана в мягких зеленоватых тонах, с которыми согласуются лица заключенных.

Владимир Егорович Маковский (1846 — 1920)

Владимир Маковский родился в семье видного деятеля искусств Егора Ивановича Маковского, одного из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Первые уроки изобразительного искусства Маковский брал у В.А. Тропинина. С 1861 по 1866 год учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. После окончания училища Маковский отправился в Петербург и поступил в Академию Художеств, где успешно учился

«В приёмной у доктора»

В 1870 году на выставке Московского общества любителей художеств была представлена его картина «В приёмной у доктора», где с мягким юмором изображён священник, увлечённо разъясняющий старушке свой «верный» рецепт от зубной боли. Внимание к деталям и, главное, тёплая ирония напоминают о традиции П. А. Федотова. Картина имела успех, а её автору прочили славу жанриста. Интерес к «маленькому человеку», его горестям и радостям отныне стал лейтмотивом произведений художника. Тем же юмором проникнуты его картины начала 1870-х гг.:

В 1872 он стал членом Товарищества передвижных художественных выставок. С самого начала был одним из наиболее деятельных членов Товарищества, участвовал почти во всех выставках.

Постепенно юмористическая окраска картин Маковского становится несколько иной. В них появляются тревожные ноты, напоминающие зрителю о человеческой несправедливости, об униженных и оскорблённых. В картинах «Посещение бедных» (11), «Толкучка», «В передней», «Ожидание. У острога», «Ночлежный дом» (10) и других художник показывает убогую жизнь городской бедноты, яркие контрасты между нищетой и достатком.

«Ночлежный дом»

Посещение бедных. 1874

Одно из значительных полотен художника, повествующее о трагической повседневности, – это «Крах банка»

Маковский показал чувства и переживания людей, вложивших свои последние сбережения в банк, потерпевший крах.

Глубоким сочувствием к городской бедноте проникнута картина
«Свидание»

Тем же щемящим чувством отмечена и картина «На бульваре»

(14), вновь затрагивающая темы города и деревни.

С 1882 по 1894 Маковский преподавал в МУЖВЗ, заняв место ушедшего из жизни В. Г. Перова. В это время он писал иконы для церкви и часовни в Борках. В 1892 году ему было присвоено звание профессора. Вплоть до 1894 года он жил и работал в Москве.

В 1894 г. художник покинул родную Москву и отправился в Петербург. Почти до последних дней В.Е. Маковский занимал должность руководителя жанровой мастерской в Высшем художественном училище Академии.

Значение творчества передвижников в истории искусства:

Реалистическое изображение жизни – главный их принцип. Для передвижников были характерны психологизм, внимание к деталям, социальная направленность. В произведениях передвижников воплотились лучшие черты русской национальной художественной культуры.

Задание:

Сделайте анализ одного из произведений В.Е.Маковского (по выбору).

План работы:

- 1.Краткая биография.
- 2.Время создания картины.
- 3.Композиция (формат – вертикальный, горизонтальный; размещение персонажей в картине, основные акценты, окружающий фон, как они влияют на содержание)
4. Колорит произведения, нюансы цвета, оттенки.
- 5.Характеристика персонажей (их выражение лиц, позы, движения, как одеты)
- 6.Значение данного произведения в творчестве художника и в целом для русского искусства.

(за образец возьмите анализ отдельных картин, почитайте внимательно о картинах «Кочегар» Ярошенко, «Земство обедает» Мясоедова))

