

ТЕМА СУДЬБЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В СОВЕТСКОЙ БЫТОВОЙ КАРТИНЕ

Выполнила: Осипова Александра,
ученица 5 класса ДПОП
«Живопись» МБУДО «Детская
школа искусств № 4» г. Челябинск

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....
.....3

Социалистический реализм в советском изобразительном
искусстве.....
.....5 Обновление языка живописи в советском изобразительном
искусстве на рубеже пятидесятих – шестидесятих годов прошлого
века.....25

Воплощение судьбы старшего поколения в отечественной бытовой картине:
различные аспекты
темы.....48

Заключение
.....

ВВЕДЕНИЕ

В современном изобразительном искусстве одной из актуальнейших задач становится правдивое отражение действительности. Правдивое с точки зрения объективных реалий нашей жизни, а не с позиций субъективного творчества лишь в области художественной формы. Я думаю что моя тема заинтересует других, потому что многих людей интересует отражение жизни людей в картинах, которые создавались художниками, опирающимися на собственные знания и ощущения, таким образом, создавалась летопись жизни ушедших поколений, писалась их история.

В своей композиции я изобразила семью пожилой женщины, которая собралась вечером в доме бабушки, чтобы послушать ее чтение. Я обратилась к этой теме и решила изучить опыт советского искусства, потому что советские художники отражали прошлое людей старшего поколения, многие из которых живут среди нас. Это наши бабушки, прабабушки, дедушки и родители. На долю многих из них выпали годы тяжёлых жизненных испытаний, связанных с историей нашей Родины. Эта историческая эпоха отделена от нас незначительной временной дистанцией, мы во многом наследуем быт того времени, их жизненный уклад и семейные ценности, а современное искусство наследует традиции отечественной живописи советского народа. Развитие советского изобразительного искусства в моей работе рассматривается на примере бытовой картины на тему судьбы старшего поколения.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ В СОВЕТСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Термин «социалистический реализм» стал официально применяться после 1934 года – после того как Горький употребил такое словосочетание на Первом съезде советских писателей. Социалистический реализм — творческий метод советского искусства, подразумевающий правдивое, исторически-конкретное отображение действительности в ее революционном развитии в целях идейно-эстетического воспитания трудящихся в духе социализма и коммунизма. Для произведений социалистического реализма характерна тесная связь с жизнью, с современностью, отражение закономерного и передового в социальном развитии через неповторимые, индивидуализированные образы людей и событий.

Главным заказчиком, адресатом и потребителем искусства соцреализма было государство, рассматривая его как средство агитации и пропаганды. Соответственно, канон соцреализма вменял в обязанность советскому художнику изображать ровно то, что государство хочет видеть. Это касалось не только тематики, но и формы, способа изображения. Конечно, прямого заказа могло и не быть, художники творили как бы по зову сердца, но над ними существовала некая принимающая инстанция, и она решала, быть ли, например, картине на выставке и заслуживает ли автор поощрения или совсем наоборот. Роль этой принимающей инстанции часто играли критики. По тону эта критика могла быть глумливой, уничтожающей, репрессивной.

Произведения социалистического реализма основывались на принципах идейности, прославляли военные и трудовые подвиги, научные достижения, победы в спорте и описывали быт рабочего класса и крестьянства. Основными их чертами были:

- пафосность,
- жизнеутверждающее начало,
- народность,
- интернационализм,
- неразрывность общества и судьбы отдельного человека.

Просуществовал соцреализм в живописи XX века до середины 80-х годов.

Показывался новый быт народа – чаще именно такой, каким он должен был быть, а не каким являлся в действительности.



Б.В. Иогансон . Праздник в колхозе им. Ильича. 1939. Х., м.

С.В. Герасимов. Колхозный праздник. 1937
Холст, масло



Казалось, народ жил с ощущением счастья, радости, и светлой дороге труда, свершений и побед нет преград. На самом же деле, в жизни колхозной деревни мы наблюдаем «лакировку действительности» -приукрашивание реальной жизни и замалчивание негативных явлений.



А.А. Пластов. Кузнец Василий. 1935.
Холст, масло

Но уже в творчестве Аркадия Пластова, активно работающего в 1930-е годы (время коллективизации в деревне), в военные и послевоенные годы, жизнь русской деревни раскрыта правдиво через галерею выразительных образов пожилых людей.

Например, в портрете кузнеца Василия мы видим образ немало испытавшего в жизни человека. Об этом нам говорит обветренное лицо, устремленный вдаль взгляд прищуренных глаз, огрубевшие, грязные руки и усталый вид.



Изображая натуру, Пластов дорожил каждой достоверной чертой, оттеняющей самобытность ее индивидуального облика, укрепляющей доверие к запечатленным вещам, жизненным положениям

А.А. Пластов. Сторож Сергей Кукушка (Варламов). 1937. Холст, масло



А.А. Пластов. Жатва. 1945. Холст, масло

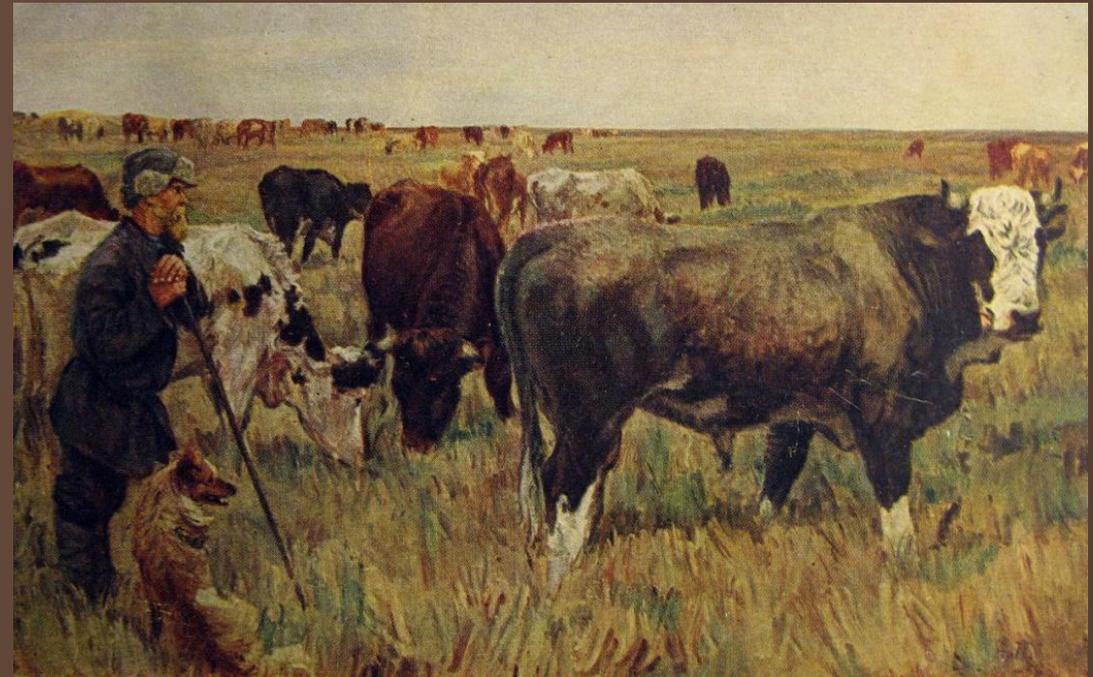
Картина «Жатва» – рассказ о битве за урожай тех, кто в военные годы остался в тылу и помогал ковать победу, обеспечивая фронт и граждан хлебом. На переднем плане картины мы видим группу людей. Это старик-колхозник и трое детей. Они обедают, закончив свой нелёгкий крестьянский труд. Мужчина уже совсем пожилой, его борода почти полностью белая, а волосы сплошь перевиты сединой. Сразу же картина «Жатва» наталкивает на такие размышления: а почему старик, который и так отдал земле и труду практически всю жизнь, вместо отдыха должен так непосильно надрывать себя?



Любовь к людям, восхищение перед ними, внимание, уважение и понимание отражены в портретах во всей полноте. Пластов не просто чувствовал крестьянский мир всем своим существом, он сам был частью этого мира, оставаясь при этом объективным наблюдателем, что отобразилось в его живописной концепции, чуждой какой то ни было тенденциозности или идеализации.

А.А. Пластов. Косец Иван
Тоншин. 1936. Холст, масло

Внутреннее состояние изображенных людей далеко от радостного приятия мира и самоуспокоенности. До отказа заполненная разнообразными делами, заботами крестьянская доля не кажется идиллически счастливой, этакой воплощенной мечтой о земном рае и великом примирении



А.А. Пластов. Старик Герасим Терёхин. А.А. Пластов. Стадо (На пастбище). 1938. Холст, масло
1930. Холст, масло



С каждым из персонажей Пластова связана отдельная драматургия. К примеру, портрет «Надежда Мошкова. Пастушиха»: «Мужа забрали на фронт, он был пастух стада, и она взялась вместо него пасти. Согласившись позировать, старушка просила: пиши скорее, скоро умру, видишь, ноги как отекли. А на следующий день стадо пришло, а она осталась лежать в стогу».

А.А. Пластов. Надежда Мошкова, пастушиха. 1944. Холст, масло



А.А. Пластов. Петр Григорьевич Черняев с граблями. 1940. Холст, масло

А.А. Пластов. Лизавета Черняева. 1940. Холст, масло



В галерее портретов, созданных Пластовым, такое многоцветье типов, будто собирал их художник по всей стране. На самом деле - все они его односельчане, написанные такими, какими они были в жизни. В многочисленных портретах Пластов раскрывает нравственную чистоту, доброжелательность, стойкость и ту особую человеческую красоту, которая проявляется в итоге честно прожитой трудовой жизни в близости с природой.

Аркадий Пластов – один из наиболее ярких и самобытных мастеров, посвятивших творчество русской деревне. С большой проникновенностью художник прославлял благородный труд и духовную красоту старшего поколения.



А. Пластов. Иван Батин. 1955. Холст, масло



С теплотой и любовью Аркадий Пластов изображает простых сельских жителей. У каждого героя свое неповторимое лицо, житейская мудрость, накопленная годами упорного труда.

А.А. Пластов. Портрет старухи
Катерины Никитичны Зайцевой
1965. Холст, масло.



А.А. Пластов. Летом. 1954. Холст, масло

На картине «Сбор картофеля» композиция построена так, что фигуры женщин, данные крупным планом, позволили художнику четко обрисовать силуэты и одновременно подчеркнуть детали: простоту лиц и одежду, обветренные руки.

Художник стремится дать через конкретный эпизод представление о внутренней сущности истинного бытия, славит человека, живущего в гармонии с природой, сохраняющего первозданную натуральность чувств и потребностей.



А.А. Пластов. Сбор картофеля. 1956. Холст, масло



Социалистический реализм в творчестве А.А. Пластова — это высокая художественная правда о реальной жизни настоящего русского крестьянина, не только с трудностями и трудами, но и со всеми радостями — сбором урожая, детскими играми, тем великим трудом на земле, который объединяет природу и человека в общем благом состоянии, союзе, без которого невозможно представить себе всё остальное в человеческой жизни.

А.А. Пластов. Портрет матери художника. 1940. Бумага, карандаш



С. В. Герасимов. Мать партизана.
1943-1950. Холст, масло

Некоторые картины бытового жанра создавались как глубокие психологические произведения. Например, на картине советского художника Герасимова С.В. «Мать партизана» тема фашистской оккупации раскрывается правдиво и трагично, показывая героизм пожилой русской женщины — матери партизана, её презрение к захватчику. Зритель ощущает гнев и величие простой женщины, бессильную злобу врага. Женщину не могут запугать захватчики. На ее фоне немецкий офицер кажется жалким. Художник стремился показать в её образе всех матерей, которые отправили на войну своих сыновей

Братья Ткачёвы в своём творчестве воплощают тему деревенской жизни с точки зрения её улучшения в годы советской власти. Показывает, что жизнь последующего поколения людей становится более радостной, гармоничной. Они противопоставляют то, как было раньше, тому, как стало сейчас.



А.П. Ткачев, С.П. Ткачев. Свет. 1972. Холст, масло

На картине «Свет» изображен обычный деревенский дом с типичным интерьером. В центре полотна — фигуры двух людей, сравнивающих яркость свечения ламп: новой электрической и старой керосиновой. Босой старик, приоткрыв рот, смотрит на лампочку. Рядом стоит молодая женщина, загораживаясь от яркого света.

В центре внимания живописцев, выросших в деревне, повседневная жизнь крестьян. Герои их полотен — современники, родные, соседи. Ткачёвы на своих полотнах передают «правду времени», историю своего отечества. Работа «Свет» показывает, насколько важным было появление электрического освещения во всей стране, и особенно в сельской местности. Оно перестроило весь уклад жизни крестьян и позволило поднять народное хозяйство.



А.П. Ткачев, С.П. Ткачев Утро.
1960. Холст, масло



А. Ткачёв. Четыре женщины. 1960. Холст, масло

Изображение художниками деревни двойственно. С одной стороны, это трудное время, полное лишений, которым люди сопротивляются. С другой — движение времени как бы меняет интерпретацию сельской жизни Ткачевыми и восприятие ее самим сельским населением. Художники усмотрели очень важное свойство сельских жителей: несмотря на все тяготы, они довольны жизнью, воспринимают ее в полном объеме отпущенных им радостей. Художники передали возникающее в 90-е годы ощущение пессимизма, ведь 90-е — годы лишений и трудностей.



А.П. Ткачев, С.П. Ткачев. Перед венцом. Дочери. 1977. Холст, масло



А.П. Ткачев, С.П. Ткачев. Старики. 1991. Холст, масло

ОБНОВЛЕНИЕ ЯЗЫКА ЖИВОПИСИ В СОВЕТСКОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ НА РУБЕЖЕ ПЯТИДЕСЯТЫХ – ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА

В середине и конце пятидесятих годов, а особенно шестидесятих, в культурной жизни страны стали происходить процессы пробуждения новых художественных сил.

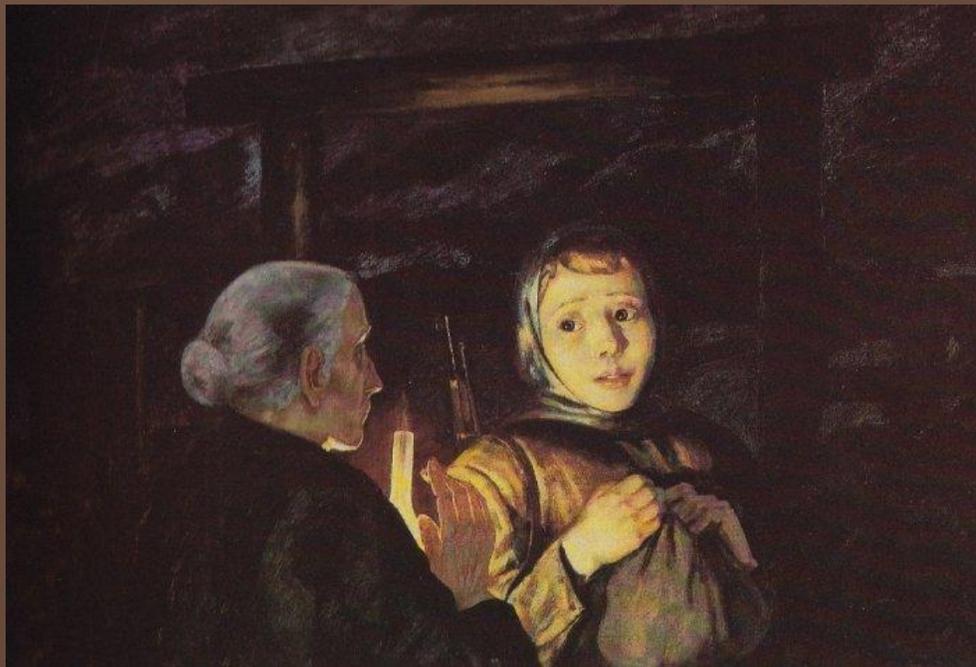
У художников ясно звучало желание говорить — непременно своим художественным языком — правду о своем понимании жизни и ее ценностях.

Искусство 1950-1960-х гг. является новым этапом. Идёт разработка нового "сурового стиля", задача которого состояла в воссоздании действительности без всего того, что лишает произведение глубины и выразительности. Ему были присущи лаконичность и обобщение художественного образа. Художниками воспевалось героическое начало суровых трудовых будней. "Суровый стиль" был определённым шагом к демократизации общества.

Основными чертами «сурового стиля» были: желание покончить с парадностью, помпезным изображением действительности и фальшивыми позами, показать непосредственный контакт с реальностью. Появились отстранённость, безмолвная усталость, мудрость. Художники желали активно переживать искусство, а не создавать повествование о событии.

Вместе с «суровым стилем» в реалистическое искусство вновь пришел конфликт. Это прежде всего драматическое мироощущение человека, ищущего свое место в жизни, принимающего на себя ответственность за судьбы других людей, страны, поверяющего проблемы бытия своей личной судьбой. Персонажи полотен «сурового стиля» часто поставлены в экстремальные условия, в которых проявляются лучшие качества характеров. Это люди героических профессий и судеб.

Михаил Савицкий прославился своими работами на военную тематику, выполненными в суровом стиле. Творчество Савицкого выделяется глубоким проникновением в сущность явлений, их философским осмыслением. В основе произведений военной тематики - личные впечатления о поступках фашистов.



М. А. Савицкий. В партизаны. 1969.

В его произведениях описываются тяжёлые военные годы, лишения в судьбе старшего поколения.

М. А. Савицкий. Партизаны. 1963. Холст, масло



На картине Савицкого «Хлебы» женщины очень бережно и осторожно несут буханки хлеба, ведь они пережили и помнят тяжелые военные годы и голод.

М.А. Савицкий. Хлебы. 1968 г. Холст, масло



М. А. Савицкий. Партизанская Мадонна. 1967.
Холст, масло

Многие его работы затрагивали тему военных сражений и партизанских противостояний, стойкость женщин в тяжелое время, героизм солдат и патриотизм советского народа. Он посвящал полотна памяти погибших в Великой Отечественной войне.

Картина "Партизанская мадонна" наиболее полно воплотила философско-творческое кредо мастера и особенности его художественного метода.



Г.М. Коржев. Следы войны. 1965.
Холст, масло

В творчестве Гелия Коржева Тема Великой Отечественной войны представляется не через подвиги и победы, а через портреты безымянных военных, которые представлены с безжалостной прямоотой: изувеченными и грубыми.



Г.М. Коржев. Проводы. 1967. Холст, масло



Г.М. Коржев. Мать. 1967. Холст, масло

Художник использует крупный план для усиления образной выразительности, углубления психологических характеристик героев. Все полотно картины «Мать» занимает измученная, седая женщина. Старая, рваная телогрейка, съехавший с головы платок, натруженные руки, покрасневшая от ветров и слез кожа, глубокие морщины от тягостных дум и переживаний – каждая деталь кричит о безысходном горе, о безнадежности, о беспросветности. Живописец разделяет всю ту невыносимую боль утраты старшего поколения.



Ю. М. Бондаренко. 1945 год. Память.
1982. Холст, масло.

В советской бытовой картине проявляется личный аспект в интерпретации трагедии. Открывается счет потерь — трудных, невозвратных. На выставках появляются работы художников, детство и юность которых пришлись на годы войны, что стало для них значимым событием, главным содержанием которого было постоянное присутствие скорби и печали. Вероятно, это и определило такое острое стремление рассказать о личном — уникальном опыте. Война была еще рядом — ненайденные могилы, неоплаканные жертвы.

Виктор Попков – один из ярких представителей «сурового стиля» пришёл в советскую живопись в конце 1950-х годов. Произведения Попкова полны предчувствием беды, уже состоявшейся или предопределенной. Современники упрекали Попкова в отсутствии живописного дара. Действительно, сильной стороной его был рисунок, в данном случае – готически заостренный в фигурах высохших, обескровленных женщин, и композиция, всегда неожиданная, составленная из предметов, увиденных с необычной точки зрения, в странном ракурсе. Образы художника близки к гротеску: намеренно отринута соразмерность фигур и пространства. Такого пронзительного повествования об униженном человеческом существовании, такого высокого чувства гуманности в искусстве XX века не встречалось. И все это в условных пределах «сурового стиля», достигшего к началу 1970-х годов своего апогея.

Картина Попкова "Мой день" - картина-загадка. В ней нет определенного сюжета, ясной взаимосвязи между героями - старухой, художником и молодой женщиной. Кто они, почему вместе, чем связаны? И при чем здесь ключ? Сам художник объяснял сюжет так: "...Художник - это я, написавший за последнее время картины о старости - "Воспоминания" и о молодости - "Двое", картины, которые уже ушли от меня. И я опять остаюсь один на один с новым холстом, и мне нужно снова искать ключ к новой работе".

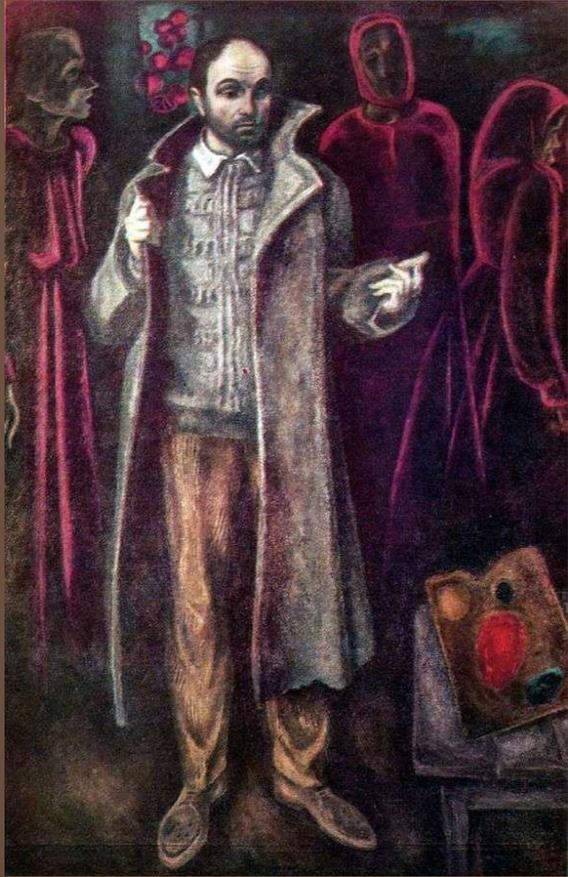


В.Е. Попков. Мой день. 1968. Холст, масло



В.Е. Попков. Воспоминания. Вдовы. 1966. Холст, масло

Картина «Вдовы» — это память о войне, и эти пять женщин — трагический обобщенный образ вдовьей доли, — множества старух оплакивающих своих погибших мужей. Сцена, которую изображает художник не представлялась ему тоскливой и безысходной. Вдовы вспоминают свою молодость, счастливые времена, черпая в этих воспоминаниях надежду на будущее. В центре полотна изображена высокая худая женщина. Ее скорбное, наполненное грустью лицо обращено к зрителю. Самая яркая фигура из всех, она держит на себе композицию картины. Ее окружают другие женщины, обрисованные более мягко, оттенки красного в их одеждах заметно спокойнее. Красный цвет по-разному разработан в каждой из фигур, он словно оттеняет мысли каждой вдовы, которая эмоциональна по-своему. Сероватый фон дополнительно подчеркивает эмоциональность картины. Авторское отношение к этим образам можно выразить одним словом — сочувствие.



В.Е. Попков . Шинель
отца. 1972. Холст,
масло

В своем произведении живописец отобразил то, мучило его длительное время. Ребенком он пережил войну, а его отец защищал Родину. Попков и сам преодолел все тяготы войны и переживал потери. На его картине «Шинель отца» мужчина примеряет шинель, и его настигают страшные воспоминания. Он, не в силах совладать с эмоциями, опускает взгляд и будто окаменеваает. Художник изобразил за ним три размытые женские фигуры, которые и символизируют память о страшных событиях. Три женщины разного возраста расположились за героем. Пожилая женщина уходит вдаль, женщина средних лет печально смотрит, на ее лице скорбь, а молодая женщина что-то кричит. Художник очень реалистично передал трагедию через женских персонажей картины. Мужчина примерил не просто шинель, он примерил всю тяжесть военного времени. Его задумчивость говорит о сомнениях: сможет ли он преодолеть и пережить все то, что пережили солдаты того времени.



В.Е. Попков. Одна.
1966. Холст, масло



В.Е. Попков. Сени.
1973. Холст, масло



В. Е. Попков. Старость.
1969. Холст, масло

Картины «Одна», «Старость» и «Сени» Попкова далеки от гармоничного восприятия жизни. Более того, они драматичны и даже трагедийны. Смысл подобного мировосприятия обусловлен действительно трагическим состоянием русской деревни и особенно Севера. Художник сосредоточил внимание на послевоенном времени, на последствиях войны, унесшей мужское население деревень. Но его образы гораздо глубже. Они несут на себе тяжесть разорения деревни и, возможно, не только вследствие войны. Разорения непоправимого, ибо опустела деревня, опустела северная земля, издревле заселенная русскими. Наступила разруха. Сокрушена старая культура, опустошены души людей, коротающих свой век в одиночестве опустевших деревень.

В картинах Попкова нет сочного цветного живописного слоя. Они сдержаны по колориту, но при этом монохромность сложных серых и коричневых контрастирует с оттенками красного и глубокого-синего цвета, создавая сложность цветового решения картины. Необыкновенная точность рисунка, выверенность и сложность композиции. И такая глубина размышлений о взаимоотношениях людей, о месте художника в мире, о несостоявшихся судьбах, о войне и жизни после.



В.Е. Попков. Художник в деревне. 1967.
Холст, масло



В.Е. Попков. Мать и сын.
1970. Холст, масло

На картине изображен вечер, наполненная тишина в комнате, лампа с абажуром, отражающимся в окне; сын лежит больной и слушает, как мать перед иконой читает Библию. Мать на картине молится, а сын внимательно вслушивается в ее молитву, проникаясь ей. Красный абажур, переключка красного в одежде и в вещах создают внутреннюю напряженность образа - здесь сосредоточенное постижение смысла и тема материнской любви и молитвенного прошения за сына.



В.Е. Попков. Хороший человек была бабка Анисья.
1973. Холст, темпера

Картина «Хороший человек была бабка Анисья» раскрывается перед зрителем постепенно. Сначала как сцена похорон, но потом открывается весь замысел: здесь значительность и величие каждой человеческой жизни, пускай и никому неведомой, деревенской бабки Анисьи.

Дуб как древо жизни, среди его листвы просвечивают зеленые листья; тот же мотив повторяется в изображении людей: группка молодых отдельна от толпы старух. Здесь вечный круговорот увядания и зачатия жизни, в который включены и природа, и человек. На переднем плане ребенок, который еще не может вникнуть в суть происходящего, он стоит спиной к могиле и лицом к зрителю — жизнь продолжается. Попков не случайно берет ракурс с высоты птичьего полета и решает писать «Бабку Анисью» как цветную икону чтобы перейти на принципиально другой язык — язык метафизических понятий

Интересна деталь: на картине нет дождя, а люди под плащами. «Тут дождь в



В.Е. Попков. «Ой как всех мужей забрали на войну»
(Северная песня). 1968. Холст, масло

В «Северной песне», где беззубые женщины исполняют для фольклорной экспедиции народную песню, воцарилось оцепенение — то ли от мелодии, то ли от бедственного вида женщин, то ли от мертвенного пейзажа за окном. На угловатых фигурах одинаковые платья, их красновато-сиреневый цвет, как отблеск того самого, ярко-алого, тревожно "проливающегося" в синем окне цветка — отблеск "Солдатской крови".

К углу печи прислонилась девочка, как вестник, — допоется песня, девочка выйдет и скажет слово, от которого что-то переменится.



В.Е. Попков. Моя бабушка и ее ковер.
1966. Холст, темпера

Жизнь каждого человека - это мозаика из радостных и горестных мгновений, из удач и неприятностей, из побед и поражений, из ярких встреч и тягостных часов и дней, жизнь похожа на этот лоскутный ковер, в котором чередуются яркие и бледные цвета, а бабушка пережила и повидала многое в своей жизни. На картине она устало сложила руки на коленях. Ковер можно назвать нарядным, хотя наличие такого ковра в доме не говорит о богатстве владельца, зато говорит, что человек из простых, недорогих и доступных лоскутов ткани может сотворить настоящий праздник. Этот ковер напоминает всю бабушкину нелегкую жизнь. Картина вызывает чувство уважения к старшему поколению, их непростой и печальной судьбе.



Д.Д. Жилинский. Под старой яблоней. 1969.
Бумага, уголь

Дмитрий Жилинский в своей картине «Под старой яблоней» воплощает тему старости философски, посредством выразительных пластических метафор (старую яблоню противопоставляет сгорбленной фигуре пожилой женщины, матери художника).

Перед нами - пожилая женщина, стоящая под деревом в саду. Рядом с ней - ее внуки. Казалось бы, идиллический рассказ о двух поколениях семьи. Но созданная Жилинским рама, использованная художником как дополнительное поле изображения, вносит в произведение трагические ноты. На раме художник пишет фигуру отца, репрессированного и расстрелянного в 1939 году, справа – брата, погибшего на фронте в 1944. В верхней части рамы надпись: "Посвящаю моей маме". Таким образом, рама становится дополнением, а неотъемлемой частью полотна. И сразу становится понятен образ матери художника, не сгорбившейся от старости, но согнувшейся под страшными ударами судьбы.

Д. Жилинский часто писал свою мать. Ее изрезанное глубокими морщинами лицо, скорбная складка рта, сгорбленный стан бесконечно волнуют художника. Она задумчива, след трудной жизни и высокого достоинства лежит на всем ее облике.



Д.Д. Жилинский. Ожидание. 1977 .
ДСП, темпера



Д.Д. Жилинский. Мама. 1980.

ВОПЛОЩЕНИЕ СУДЬБЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БЫТОВОЙ КАРТИНЕ: РАЗЛИЧНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕМЫ

Бытовой жанр — жанр изобразительного искусства, посвящённый повседневной, частной и общественной жизни, обычно современной художнику. Бытовой жанр 30-х гг. утверждал радостное, праздничное восприятие жизни. В советском бытовом жанре отразились трудная жизнь фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны, энтузиазм коллективного труда и общественной жизни, типичные черты бытового уклада в послевоенные годы. Со второй половины 50-х гг. в картинах повседневная жизнь народа предстаёт богатой и сложной, насыщенной большими мыслями и переживаниями. Произведения бытового жанра 60-80-х гг. часто служат для выражения глубоких философских раздумий о жизни. В жизни старшего поколения показаны утраты и приобретения, радости и тяготы повседневной жизни.

В декабре 1927 года в СССР началась коллективизация сельского хозяйства. Данная политика была направлена на то, чтобы по всей стране сформировать колхозы, в которые должны были войти отдельные частные собственники земельных участков. Земля, имущество, деньги – все это конфисковалось.



Т. Н. Яблонская. Хлеб. 1949. Холст, масло.



Ю.Д. Петров. В колхозе. 1950. Холст, масло

Художники позитивно оценивают коллективизацию, но они видят и ее негативные стороны, однако соцреалистическая установка на оптимистический, жизнеутверждающий пафос приводила к ретушированию наиболее трагичных сторон действительности.



Н. А. Сысоев. Полдень. 1959.
Холст, масло



М. Г. Богатырев. Первый праздник в колхозе.
30-е годы. 1973. Холст, масло



Ездаков В. Д., Иванова К.С. Передовые свекловоды колхоза им. Энгельса. 1970. Холст, масло



Чернов П.А. Портрет птичницы Е. М. Зубовой. 1973. Картон на ДВП, смешанная техника.



Моисеенко Е. Е. Матери, сестры.
1967. Холст, масло.

Основным мотивом многочисленных «Прощаний» становятся ужасы войны, символика и метафорика жизни и смерти. Постепенно с годами и увеличением временной дистанции — в этой теме все яснее звучит прощание вечное, оставляющее последнюю возможность видеть, зафиксировать, изобразить. От первого лица ту же историю рассказывает Евсей Моисеенко, вспоминая в картине «Матери, сестры» — о том, «как меня мать провожала на войну, и как, будучи солдатом, проходил деревни и уходил из них. Мне не забыть глаза женщин. Мне хотелось как бы взглядом уходящего заглянуть в них. Планами, сначала крупно, потом все меньше — и вовсе женщины исчезают за горизонтом. Как память о них, оседают в душе солдата и горе, и скорбь, и надежда».



А. М. Шилов. Солдатские матери. 1985. Холст, масло

Картина «Солдатские матери» поднимает тему женского, материнского подвига в годы Великой Отечественной войны. На полотне Александру Шилову удалось передать не только трагедию и горе целого поколения, но и напомнить нам о тех, кто подарил жизнь и дал воспитание героям нашей страны.

В темной избе, у медленного затухающего очага, сидят две женщины. Их лица полны скорбной тишины, неутешного горя. Пронзительная боль ощущается в усталом, отрешенном взгляде. Молчание между ними, которое, кажется, длится вечно, уже ничто не сможет прервать. Их рассеянный взгляд устремлен в прошлое, которое уже не вернуть и в будущее, которое уже не случится.

Они объединены общей печалью, общим горем, тоской по тем, кто так и не вернулся с поля боя. Это их душа, сердце погибло в той страшной войне. Их дети. Это им мы благодарны за светлое небо над головой, за которое им пришлось поплатиться самым дорогим, что у них было. Натруженные руки, бессильно опущены на колени, склоненные седые головы, поношенная простая одежда – все в этой картине говорит о печали и одиночестве.



П. Г. Коростелев. Память. 1985.

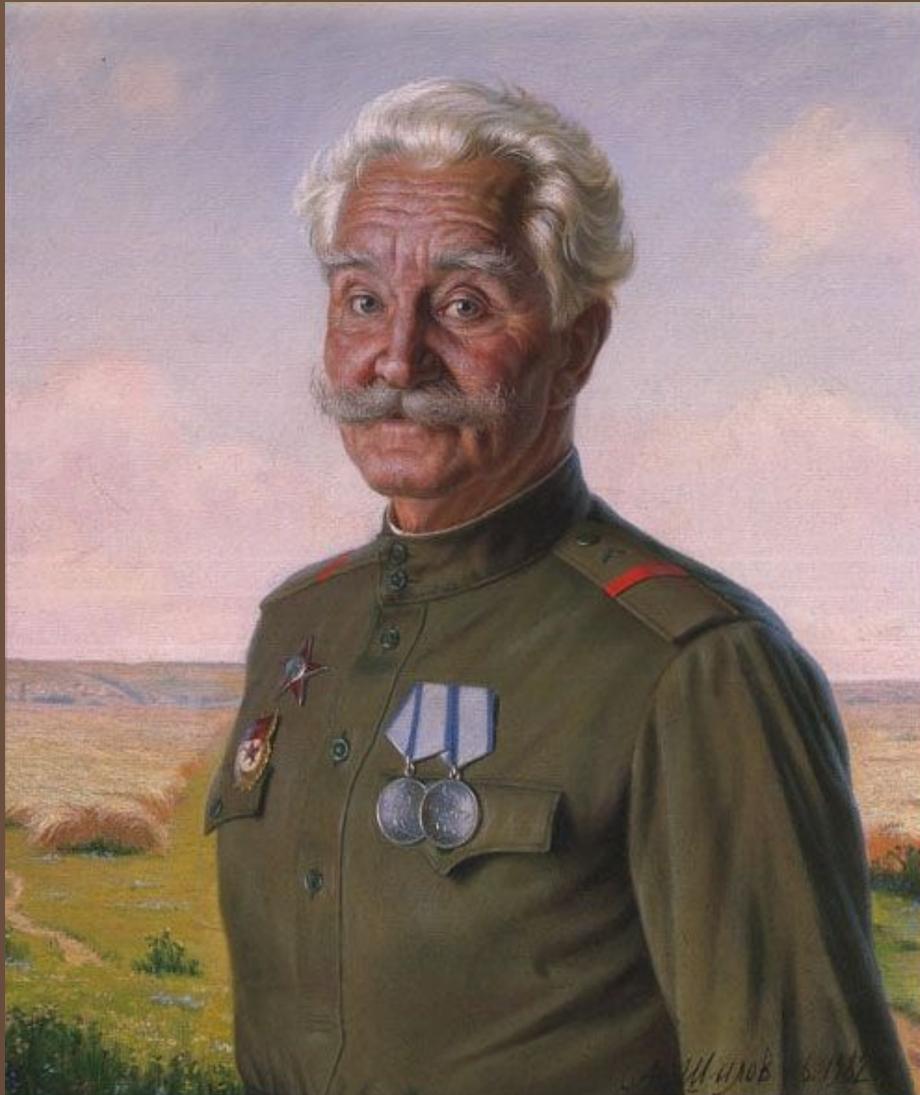


В. И. Суздальцев. Письмо. 1980.



Г.М. Коржев. Облака 1945 года. 1980-1985.

Гелий Коржев, с его стремлением к тяжелой правде, звучит диссонансом с основной темой времени – он изображает ветеранов пожилыми, бедными, травмированными – такими, какие стали десятилетия спустя бывшие солдаты. На высоком берегу в спокойном ожидании неясного будущего в «Облаках 45 года». Война прошла, а память о ней останется навечно.



А. М. Шилов. Непобедимый. 1980. Холст, масло



А. М. Шилов. Партизан. 1973. Холст, масло



И. П. Лысенко. Семья у разрушенного дома.
1988.



П. Г. Коростелёв. Четыре поколения. 1969.



Ю.П. Кугач. Перед праздником. 1962.
Холст, масло

Видно, что в этих семьях властвуют мир, согласие, любовь и взаимное уважение. Общий фон картины светлый. Преобладают золотистые и желтые тона, что предает ощущение спокойствия и счастья.

Ю.П. Кугач. В семье. (Первые шаги). 1961. Холст, масло

Юрий Кугач показывает радости деревенской жизни и семейное счастье. На картине «Перед праздником» обрисован эпизод из жизни обычной крестьянской семьи, которая готовится к празднику.



Юрий Петрович Кугач выделяется из множества советских живописцев не только огромным талантом, приверженностью к русской реалистической школе живописи, но и удивительным чувством красоты, пониманием жизни народа и умением показать жизнь просто и трогательно.



Ю.П. Кугач. В субботу. 1964. Холст, масло



Ю.П. Кугач. Семья. 1974. Холст, масло



А. М. Шилов. Одна. 1980. Холст, масло

На полотне «Одна» изображена пожилая женщина. Она пьет чай из железной кружки, рядом лежат две конфеты. Но трапеза не приносит ей радости. Она печально смотрит перед собой. Когда-то женщина была замужем, это видно по кольцу на ее руке.

Если у женщины есть дети, то они, скорее всего, переехали жить в город. В те времена молодежь стремилась уехать из сельской местности. Бабушка сидит и грустит около деревянного стола. Быть может, ей вспомнилась ее нелегкая жизнь? Или она думает о том, когда же, наконец, приедут дети, внуки?



Ощущается тоскливое одиночество стариков, живущих в деревне. Деревни опустевают - дети уезжают от родителей в поисках лучшей жизни. Многие старики продолжают тот же образ жизни, но самая большая тягость, с которой им приходится сталкиваться ежедневно - это одиночество.

Ю.П. Кугач. Старики (Письмо). 1972. Холст, масло



А. М. Шилов. Забытый. 1985.
Холст, масло



Жемерикин Вячеслав Федорович.
Старики. 1973. Холст, масло



Г. Г. Правоторов. Носов Иван Семёнович.
Холст, масло



Ю.П. Кугач. На кухне. 1958. Холст, масло.

Татьяна Яблонская вобрала в свою живопись традиции народной настенной росписи с ее декоративностью, насыщенными цветами, конкретной предметностью окружающего мира. В ее произведениях созданы жизнеутверждающие образы современников и родной природы. Ее оптимистичные картины посвящены труду и быту украинского народа.



Т. Н. Яблонская. Жизнь (Родоначальница). 1966. Холст, масло



Т. Н. Яблонская. Жизнь продолжается. 1971. Холст , масло

В них есть ощущение нескончаемости родового существования, наполненного сложностью и многообразием явлений, радостью и печалью. Любимая Яблонской проблема материнства и детства теперь обретает новый смысл, превращаясь в тему вечного круговорота жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бытовой жанр сыграл важнейшую роль в становлении советского искусства, многосторонне отражая строительство социализма и коммунизма, формирование духовного мира советских людей. Художникам, стремившимся вскрыть противоречия капитализма, удалось показать стойкость, внутреннюю силу и духовную красоту старшего поколения. Работа была полезна для меня тем, что я узнала много нового о бытовой картине, ее истории в Советском Союзе, нелегкой жизни старшего поколения в это тяжелое время и военных тяготах. В ходе выполнения работы я использовала различные статьи о советском искусстве, электронные книги и виртуальные художественные выставки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виртуальный русский музей - [https:// ruseumvrm.ru](https://ruseumvrm.ru) //
2. Самохин А.В. Бытовые образы в живописи позднего передвижнического реализма: Искусствознание, 2013. – №. 1-2. – С. 384-403.
3. litvek.com
4. Русская жанровая живопись XIX - начала XX века: Очерки / Под общ. ред. Т. Н. Гориной. - Москва: Искусство, 1964. – 382 с.
5. Манин В.С. О современной живописи. – Творчество, 1982, № 5

6. Яблонская М. Творчество молодых художников на новом этапе развития советского искусства. – В сб.: Советское искусствознание. Вып. I. - Москва, 1978. - с. 5-15
7. Бытовой жанр – Википедия - [https:// ru.wikipedia.org //](https://ru.wikipedia.org//)
8. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. – Москва: Высшая школа, 1989. – 400 с.
9. Бесчастнов Н.П. Живопись: учебное пособие. – Москва: Изд-во Владос, 2010. – 256 с.
10. Волков Н.Н. Композиция в живописи. – Москва: Искусство, 1977. – 174 с.