

Художники наблюдают, шутят, негодуют и восхищаются

ИЛИ

Еще раз о здоровом образе жизни

Презентация преподавателя ДШИ № 10 Аксеновой С.В.

Художники удивительно наблюдательны. Их внимание всегда привлекают необычные жизненные ситуации, выходящие за рамки обычного, общепринятого. Некоторые из них, изображенные художниками довольно подробно, заставляют задуматься, сделать выводы. Может быть, кто-то увидит в картине художника самого себя или уловит какое-то сходство в изображенной сценке или герое с собой, со своей жизнью, поймет, насколько неприятна эта сцена, и будет вести себя по-другому?

- Один из художников, показавших как влияет на поведение человека пагубная привычка злоупотреблять спиртными напитками, – южнонидерландский (фламандский) художник XVII века Адриан Браувер.
- В небольших полотнах Браувер обычно изображал незатейливые сцены в сумрачных убогих кабаках, где крестьяне, бедняки, бродяги пьянствуют, играют в карты и кости, затевают яростные драки. Его герои — задавленные нищетой, опустившиеся, озлобленные люди с тупыми лицами. Необычное искусство Адриана Браувера не было исторической случайностью в живописи Фландрии XVII в. Оно отражало реальные теневые стороны жизни фламандского общества, восходило к национальной нидерландской традиции, к гротескным образам Брейгеля Старшего. То, что утверждало себя в живописи Фландрии эпохи высшего расцвета, находило как бы обратный отклик, резко изменялось, драматически утверждалось в его произведениях. Ликующая полнота жизни превращалась в дерзкую бесшабашность, радостное веселье уступало место горечи и апатии, возвышенная красота оборачивалась уродством. Образы фламандской живописи словно воспаряли над повседневностью, образы Браувера опускались на дно жизни. Столь непохожий на соотечественников художник оставался фламандцем.
- Творчество Браувера — редкий пример сочетания гротеска и лиризма, жесткой правды сюжетов и живописной красоты.

«Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо...»
или художник настроен весьма снисходительно.

- Явно дидактический характер тема пьянства стала носить в произведениях художников северных школ: сюжет шумного застолья, трактирной потасовки или образ одинокого пьянчужки был особенно популярен в живописи «малых голландцев» XVII столетия. Это была уже не мифология, но сама жизнь - неудивительно, в одном только Харлеме было 518 кабаков. Перепившиеся крестьяне, засидевшиеся гуляки, буйные во хмелю солдаты и захмелевшие горожане - частые персонажи картин Адриана Браувера, Яна Стена, Франса Хальса, Адриана ван Остаде. Впрочем, и здесь отношение к пьянству было неоднородно: от явного порицания у Иеронима Босха («Сад земных наслаждений») до снисходительного наблюдения у Яна Вермеера («Пьяная девушка, спящая за столом»).

Среди 7 смертных грехов нет карточной игры, однако, она приводит к грехам, а потому всегда осуждалась обществом и христианством. Художники Нидерландов весьма живописно показали, свидетелем каких неприятных сцен им довелось оказаться.

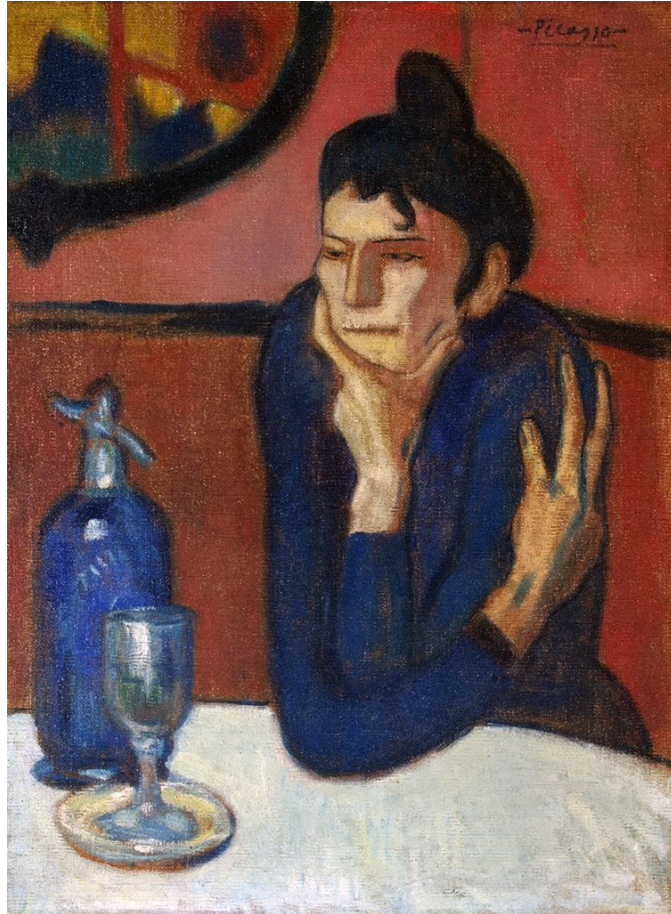
- Жанровые сценки Питера Брейгеля Младшего – это не просто отражение жизни современных ему Нидерландов; все они полны глубокого смысла, носят подчас назидательный характер, содержат в себе определенную мораль. Такова и картина «Крестьянская драка». Судя по деталям, перед нами конфликт, разгоревшийся в ходе карточной игры и перешедший в суровое побоище с применением подручных средств в качестве аргументов. А аргументы здесь нешуточные! Например, вилы, которые крестьянка прижала к груди и ни за что не желает отдавать не в меру распалившемуся спорщику, дабы избежать кровопролития, если не убийства. И эта яростная сцена происходит на фоне вполне мирного деревенского праздника.

Говоря о здоровом образе жизни сегодня, мы понимаем, что 7 христианских смертных грехов соответствуют современным представлениям о неправильном нездоровом поведении. Например, один из грехов – обжорство или чревоугодие.

- «Семь смертных грехов и четыре последние вещи» (нидерл. *Zeven Hoofdzonden*) — картина нидерландского художника Иеронима Босха.
- Предположительно эта картина относится к раннему периоду творчества Босха. Уже около трёхсот лет картина висит в Эскориале, где её когда-то в своей спальне повесил испанский король Филипп II. Центральная часть, состоящая из четырёх concentric circles, символизирует Всевидящее Око Божье, в зрачке которого воскресший Христос показывает свои раны. Во втором круге видна латинская надпись *Cave, cave, d[omi]n[u]s videt* — «Бойся, бойся, ибо Господь всё видит». Третий круг изображает лучи, похожие на солнечные, а четвёртый, в секторах, — семь смертных грехов. Под изображением каждого из семи смертных грехов дано его латинское название. В данном сегменте изображено Чревоугодие.
- Чревоугодие — тучный мужчина жадно поедает всё, что ставит на стол хозяйка, и не даёт поесть своему не менее тучному сыну. Его сосед жадно опустошает кувшин.

Тема трагичности, тупика, к которым приводит попытка уйти от одиночества и неустроенности с помощью иллюзий, вызванных алкоголем или наркотиками, - одна из самых актуальных на рубеже XIX-XX веков. Пабло Пикассо «Любительница абсента»

- Во французском искусстве начала XX в. интерес к «порочным» персонажам был велик, у Пикассо много предшественников, особенно надо отметить влияние Тулуз-Лотрека. Во многих произведениях живописи звучит тема абсента, напитка, ставшего своего рода фетишем Парижа рубежа веков. Этой крепкой полынной настойке, «зеленой фее», приписывались особые качества: якобы приохотившиеся к ней люди страдают не от простого алкоголизма, а от особой «возвышенной» его формы, и погружаются в мир галлюцинаций и фантазий.

Русские художники тоже негодовали...

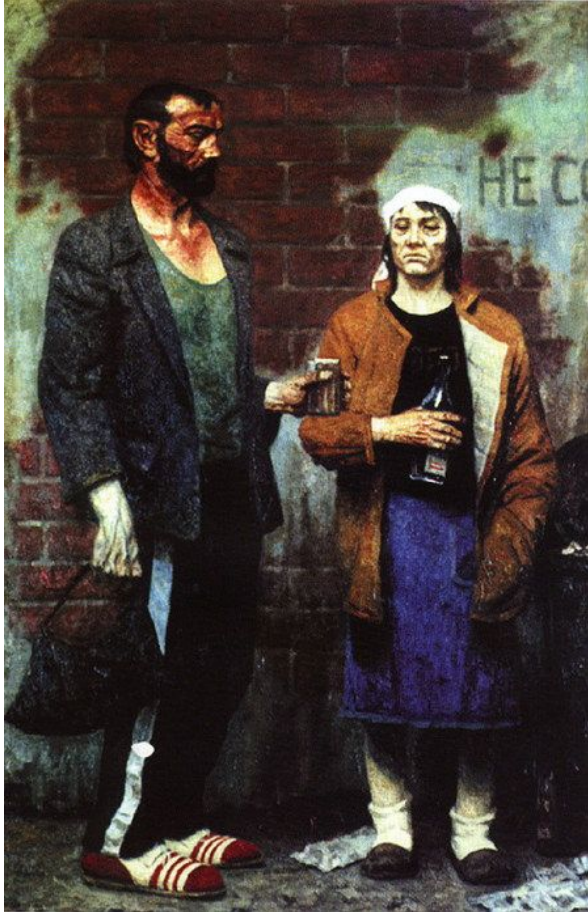
- А тут, на картине Василия Перова, и вовсе все перепились и вышли на крестный ход в сумерки после празднования Воскрешения Христова. Все герои полотно, вероятно, не совсем трезвые. Захмелевший священник с покрасневшим лицом едва стоит, опустил глаза вниз. Его накидка небрежно заброшена поверх одежды, и он пытается нетвердым шагом спуститься по ступеням деревянной русской избы. На первом плане крестьянка в ярком платке, которая тянет слова молитвы. Рядом с ней старичок, в руках он держит перевернутую икону. Вся эта хмельная процессия держит путь в церковь.
- Картина была написана во время реформ и преобразований, в год отмены крепостного права. Художник стремился показать пороки современного российского общества, где были переплетены религиозные догмы с повседневным бытом, совершенно не одухотворенным и прозаичным, но не в насмешку над религией, не глумясь над верой, а лишь показать «мертвую» веру современного духовенства и народа. Общество требовало от власти убрать «позорную» картину из музея, и только благодаря Павлу Третьякову она осталась на месте.

Некоторые художники сознательно ужасают своими образами.

- Василий Шулъженко. «ПОЛЁТ» или «Геркулес сегодняшнего дня». Так назвал свою картину талантливый художник-реалист Василий Шулъженко. Родился в 1949 г. Стиль художника - фигуративная живопись в жанре свободной фантазии. Пускай даже с некоторой гиперболизацией. Ужасает образ обезумевшего пьяницы с широко раскрытыми, выпученными «залитыми» глазами, сверкающие белки, искажённое гневом и презрением ко всему существу лицо с раскрытым в диком истощном крике ртом, с испорченными и неухоженными зубами со зловонным запахом изо рта. Растопыренные огромные руки, босые грязные ноги, шагающие через всё и всех, грозящие затоптать любого встречного...

Конец XX века...

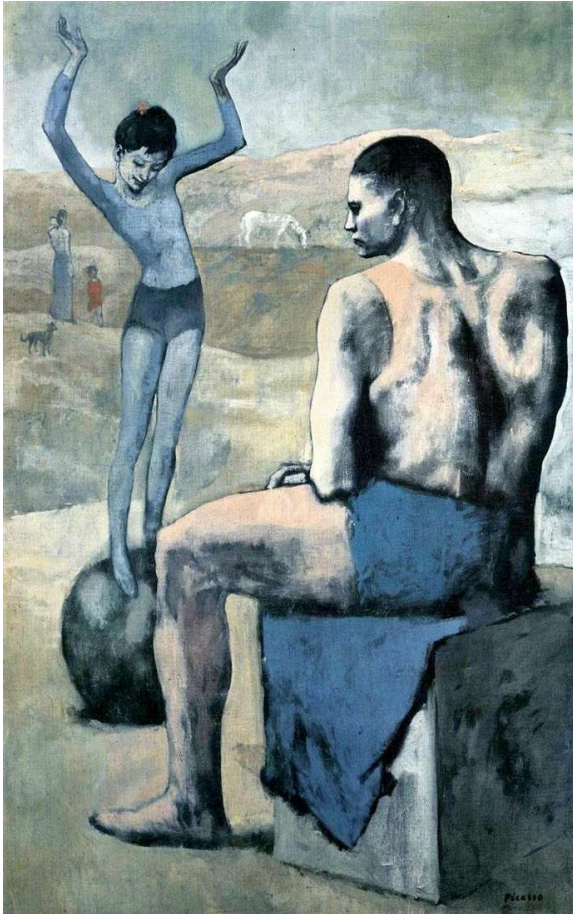
- А вот эта картина демонстрирует изменение сюжетов и взглядов художника как отражение перемен в жизни страны. Гелий Коржев - это художник, который написал в свое время триптих "Коммунисты" (знаменитое полотно "Поднимающий знамя" и др.), а теперь представил совершенно новую для себя, далеко не оптимистическую картину: - "Адам Алексеевич и Ева Петровна". 1997-1998 гг.
- Мрачная картина. В отличие от гротескных уродов-алкашей у Шульженко, на которых его персонажи все-таки немного карикатурные, подчас смешные, у Г. Коржева - чистой воды реализм, ибо люди утратили человеческий облик и сами это понимают, переживают и думают – «до чего же мы докатились?».

А теперь давайте посмотрим на прекрасные образы, наполненные уютом и миролюбием. Тепло домашнего очага, регулярный спокойный труд, благочестие – основы здорового образа жизни по мнению голландцев XVII века.

- Достоинство картины Питера ван Норта "За шитьем", не в занимательности сюжета, а в правдивом изображении повседневной мирной жизни. Простая по видимости композиция отличается гармонией и мастерством живописного исполнения. Каждая деталь скромной обстановки рассказывает о быте и жизненном укладе голландского бюргера XVII века. У раскрытого окна сидит женщина, занимающаяся шитьем. Это занятие считалось традиционно женским, являлось показателем хозяйственности и благочестия.
- Непременным атрибутом "комнатной живописи" была Библия, также свидетельствующая о набожности и благочестии хозяев дома. С большим вниманием изображены предметы для рукоделия - корзина с бельем, катушка с нитками, ножницы. Оловянная посуда - кувшин на столе и декоративные тарелки на стенах - напоминают о том, что изготовление предметов из олова было традиционно голландским ремеслом. Комнату от кухни отделяет узкий выступ стены, на котором висит медная грелка для постели. Голландия - северная страна, зимы холодные и длинные, дрова стоят дорого, и перед сном в постель клали медную грелку с горячими углями. В кухне, на полу около печки, разложены железные крюки для вяления мяса.

Пикассо восхищается красотой и грацией артистов цирка, задумывается о гармонии различных форм в своей «Девочке на шаре». В этом можно увидеть и его восхищение красотой человеческих тел, преклонение перед здоровыми, чистыми, не искаженными страданием и уродливыми страстями формами. Радость движения и физической активности – полная противоположность «Любительнице абсента».

- Цирковые артисты отдыхают в перерыве между бесконечными представлениями. Тонкая, как сама линия, гимнастка балансирует на шаре, повторяя номер, силач спокойно восседает на кубе. Обычная сцена из цирковой жизни.
- Контраст тел усиливается и разницей основ: шар — крайне неустойчивая фигура с единственной точкой опоры, куб же соприкасается всем основанием с плоскостью пола, что делает его максимально устойчивым. «Розовый» период связан у Пикассо с общением с артистами цирка. Переехав в Париж в 1904 году, он был влюблен в этот город, в его шум и суету, в фонтанирующее разнообразие идей и событий. Несколько раз в неделю он наведывался в цирк Медрано, перезнакомился с артистами и решил написать большое полотно «Семья акробатов». В процессе работы он далеко ушел от первоначальной задумки.

В русском искусстве основой здорового образа жизни простого человека понимается труд. Это прекрасно показано на картине Г.Г. Мясоедова «Косцы»

- Крестьяне сливаются с природой. Если присмотреться, можно заметить на голове одного из них венок, сплетенный из свежескошенных колосьев. Он будто коронован этим венком, становясь именно в этот момент и именно в этом месте королем, главным персонажем, самым опытным косцом, ведущим за собой остальных, показывающим, что и как нужно делать.
- В левом нижнем уголке картины мы можем наблюдать сноп ржи с лежащими на нем граблями, неподалеку располагается тарелка с хлебом. Эти атрибуты как бы символизируют труд и отдых.
- Крестьянский деревенский быт предстает во всей красе: трудятся здесь все от мала до велика, и усатый дед, и кудрявый юноша, и девушки в платочках.

В XX веке основа здорового образа жизни – занятия спортом, стремление к гармонии физической формы и внутреннего содержания. Воспитание, создание гармоничного светлого человека.

- «Утро» - это одна из самых известных картин Татьяны Яблонской. Она привлекает особым радостным и свежим настроением, всепоглощающим потоком солнечного света из окна. Картина часто печаталась в школьных учебниках и детских книжках, поэтому врезалась в память представителей тех поколений, которые росли и выросли при Советской Власти.
- На полотне изображена достаточно большая, небогато обставленная киевская квартира художницы. Главный персонаж картины – старшая дочь Яблонской, Елена. В ту пору девочке было 13 лет, она занималась балетом и гимнастикой, поэтому каждое утро выполняла разминку. С этим полотном связана уникальная история, вернее, она коснулась персонажа, на ней изображенного. В Казахстане мальчик влюбился в девочку на репродукции картины. Через много лет они встретились, полюбили друг друга, поженились и прожили долгую и счастливую жизнь вместе. Так что ощущение счастья, исходившее от полотна, было пророческим.