

Какие качества людей и явления действительности П.А.Федотов подвергает критике в картинах "Завтрак аристократа" и "Вдовушка"?

Нашел ли отражение идейный замысел картин в их композиционном решении?

Выполнила: Студ. 4 курса, напр. Пед. обр. Касаткина
Алина

"НЕ В ПОРУ ГОСТЬ"

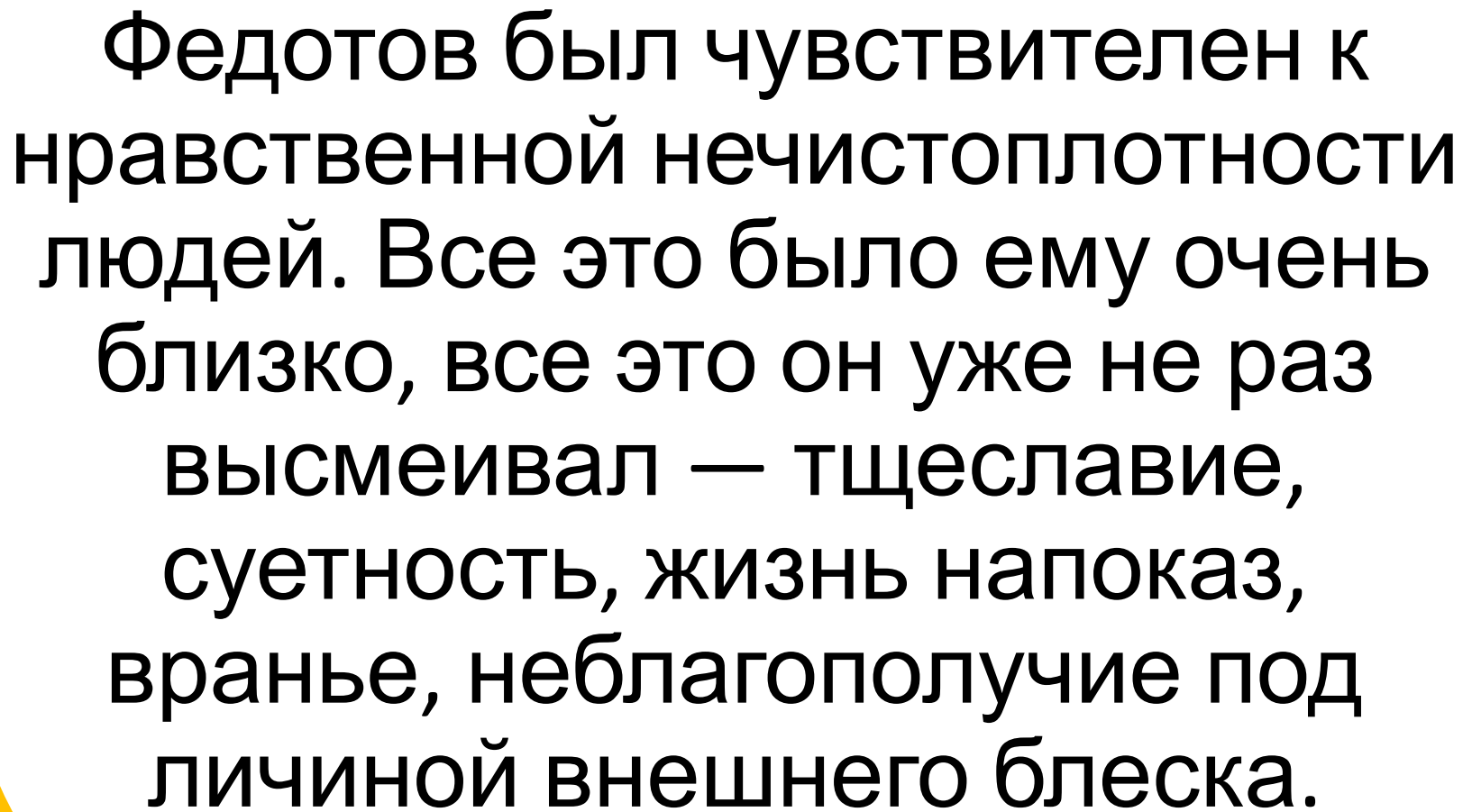
("Завтрак
аристократа
")

1849-50г.

Холст, масло.

51 x 42 см.

Федотов был чувствителен к нравственной нечистоплотности людей. Все это было ему очень близко, все это он уже не раз высмеивал — тщеславие, суетность, жизнь напоказ, вранье, неблагополучие под личиной внешнего блеска.

Он обратился к сюжету
"несложному": взял только одну
фигуру, и в ней все высказал.

И замысел, в общем,
вырисовывался: снова показать
не самое событие, не явление
гостя, а момент, ему
предшествующий.

Что же он подвергает
критике?

Он высмеивает не просто
двуличие жизни
"аристократа", а стыдливость
самой основы жизни, что
напускной внешний "лоск и
блеск" становится **СМЫСЛОМ**
существования.

Детали:

- На первый взгляд и не каждый заметит насмешку. На картине изображен мужчина одетый по последней моде: восточный стиль в те времена считался шиком.

- На полу шикарный персидский ковер, вокруг дорогая мебель

НО!

Самая яркая
деталь,
выдающая
бедствие -
кусочек черного
хлеба, который
"аристократ"
старается
прикрыть от
своего гостя.

Не менее заметен и вывернутый наружу лежащий рядом пустой кошелек

Иронично выглядит, лежащий около куска хлеба, на стуле рекламный листок с надписью "устрицы"

За спиной
мужчины стоит
ширма, а за ней -
кровать. Это
говорит о том,
что комната
выполняет сразу
несколько
функций:
спальни,
кабинета и,
возможно,
приемной

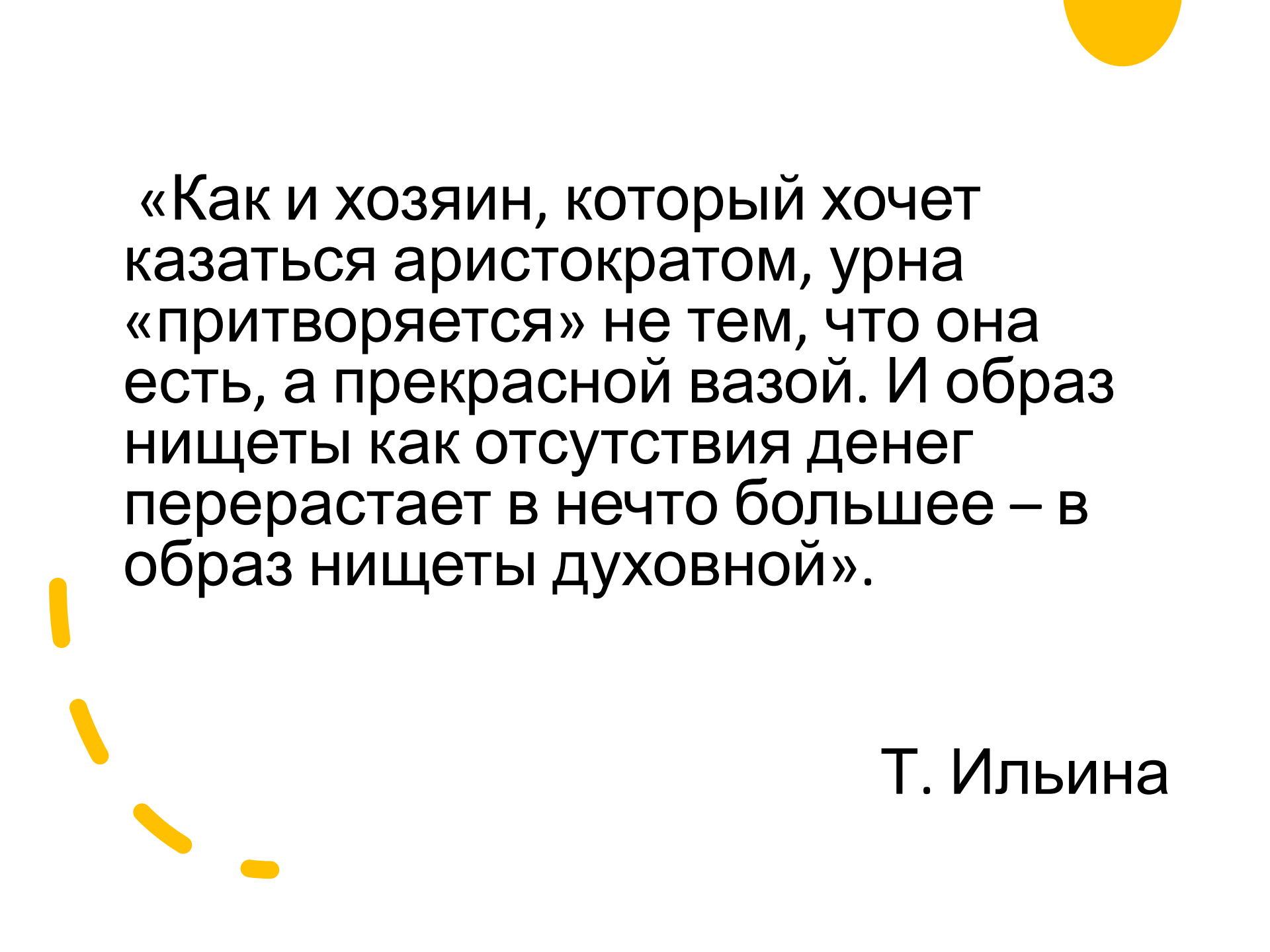

Персидский ковер, уже старый, потрепанный

Под столом стоит корзина из простой соломы, но в форме античной вазы

«Как и хозяин, который хочет казаться аристократом, урна «притворяется» не тем, что она есть, а прекрасной вазой. И образ нищеты как отсутствия денег перерастает в нечто большее – в образ нищеты духовной».

Т. Ильина

Композиционное решение картины "Завтрак аристократа"

Не случайно на первом плане стоит стол, на который падает свет.

Этим приемом художник добивается того, что внимание зрителя сосредоточивается на стыдном моменте, запечатленном на картине – о настоящем завтраке «ненастоящего» аристократа.

Вдовушка. (1-ый вариант)

Милая и добрая женщина была чересчур обиденна со своим опухшим от слез лицом, заметно выдавшимся вперед животом и несколько неуклюжей позой.

Стоило еще поискать кое-что и в композиции, и в околичностях

|| (2- ой вариант)

Перекомпоновал почти все детали. Изменил колорит. Решительно обошелся с героиней: переменял лицо, позу, фигуру, даже одел немного иначе. Переделал и портрет мужа.

Приземленность и невзрачность в самом деле ушли, однако взамен обнаружилось сродство с модной картинкой

"Вдовушка" (3- ий вариант)

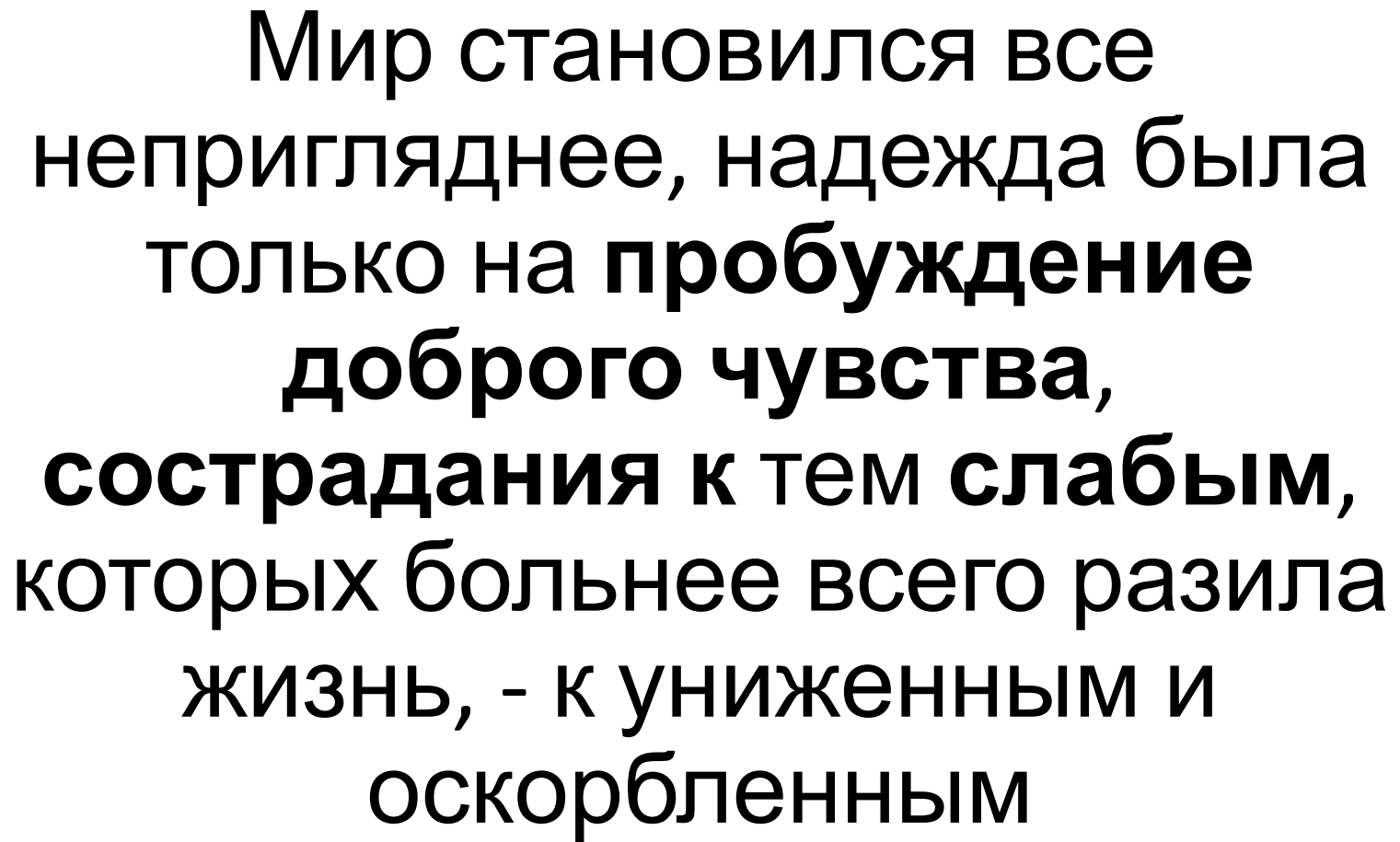
Урезал формат,
изменил колорит, сильнее
развернул комнату, всю
картину притемнил.

Федотов сел перед
едва начатым холстом,
и, проработав подряд
вечер, ночь и утро,
закончил картину.
Ликование его было так
велико, что им невозможно
было не поделиться.

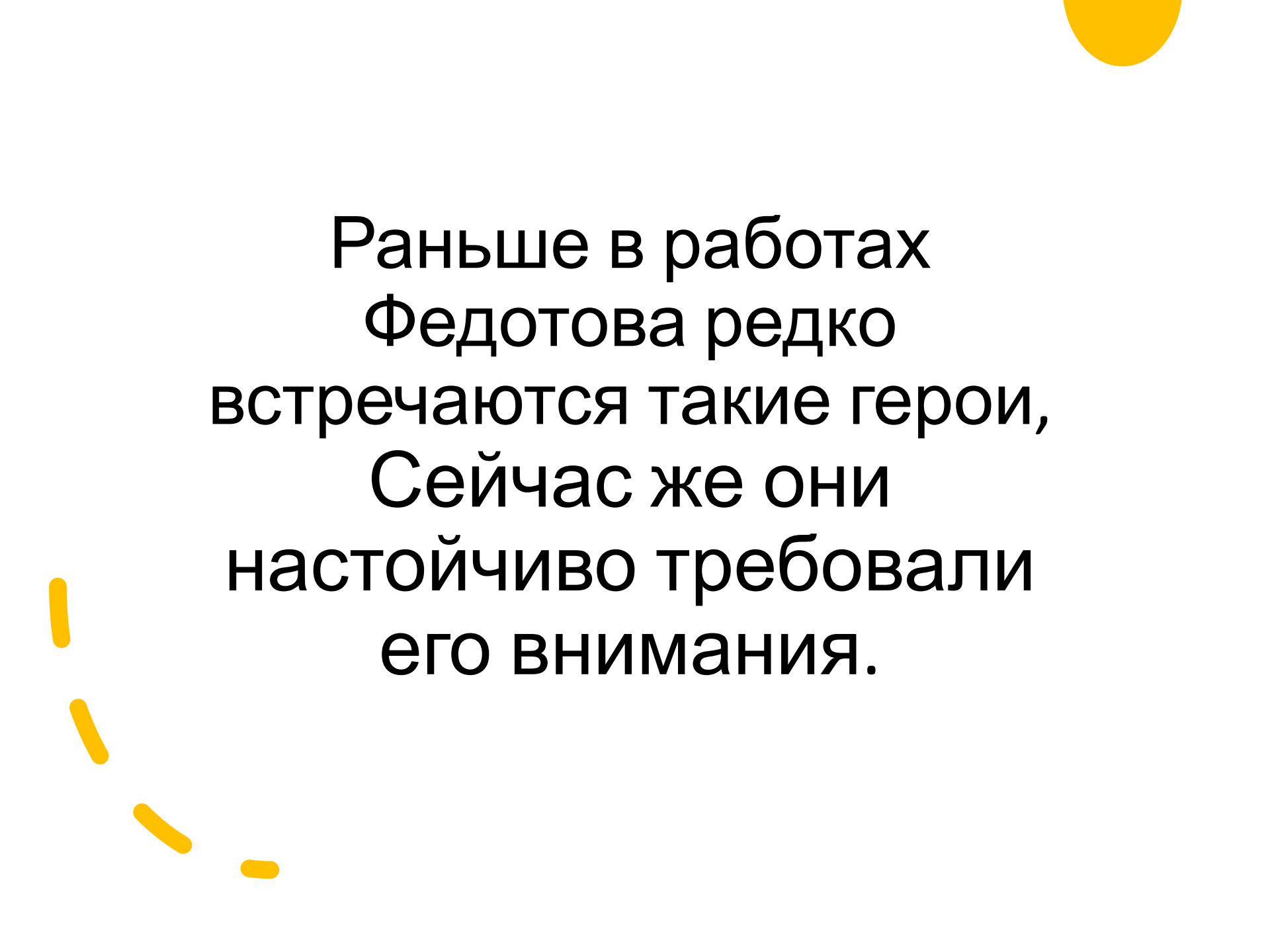

"Вдовушка" (4-ый вариант, незаконченны й)

Художник больше
склонялся к ее
первому варианту –
убирал все лишнее,
снова опустил руку,
делал картину
лаконичнее,
усиливал трагизм и
добивался более
мрачной
тональности.

Мир становился все
непригляднее, надежда была
только на пробуждение
доброе чувство,
сострадания к тем слабым,
которых больнее всего разила
жизнь, - к униженным и
оскорбленным

Раньше в работах
Федотова редко
встречаются такие герои,
Сейчас же они
настойчиво требовали
его внимания.

Что подвергает критике?

Глубокая идея "Вдовушки" имела остро выраженную социальную сторону.

В ряду вопросов, поднятых общественностью того времени, **женский вопрос** занимал видное место. "Вдовушка" была знаменем времени. Это - незабываемый образ страдающей женщины. Весь прежний уклад ее жизни катастрофически рухнул. Ей угрожают нищета и голод.

Мы не могли видеть глубокой скорби и печали в картине Павла Федотова, не видим то, что было и что будет.

Он изображает жизнь здесь и сейчас,
в эту самую секунду такой, какая она
есть.

Но в этой картине впервые появился предмет, обладающий **СВОИМ СОБСТВЕННЫМ СМЫСЛОМ**, живущий собственной жизнью, воздействующий собственной выразительностью, а не только характеризующий привычки и нравы своих хозяев.

Эта свечка, слабо горящая в глубине комнаты, стала **зримым выражением внутреннего состояния вдовушки** - то сама душа Вдовушки, тихо несущей груз своего страдания.

Сарабьянов Д.В.

Композиционное решение картины "Вдовушка"

В этой же картине на 1 плане стоит сама девушка, что говорит нам о том, что именно ее проблемы становятся центральной темой этого произведения.

Предметы, стоящие вокруг подчеркивают все накопившиеся проблемы.

А горящая на дальнем плане свеча придает трагичность, но вместе с тем даем надежду.

Выводы по картине "Завтрак аристократа"

- Персонаж этой картины был характерен для того времени, что не оставляет никаких сомнений по поводу актуальности сюжета, к которому обратился Федотов;
- Великолепно написанный интерьер противопоставлен миру обмана, в который ввергнут герой. В этом сопоставлении и содержится нравоучительный смысл. Федотов придал ему оттенок комичности, недаром он вспомнил в связи с картиной мудрое народное изречение: «на брюхе шелк, а в брюхе щелк»;
- Композиция так же отражает идею произведения, подчеркивая то, что хотелось бы скрыть.

Выводы по картине "Вдовушка"

- "Вдовушка" дошла до нас в четырех вариантах. Сравнивая их между собой нетрудно заметить, что с наибольшей настойчивостью Федотов работал над колоритом, в котором хотел выразить всю эмоциональную настроенность картины, и над образом самой вдовушки.
- "Вдовушка" - знамение времени. Это - незабываемый образ страдающей женщины. Так, Федотов поднял остросоциальный в то время "женский вопрос".
- В этой картине композиция так же ярко подчеркивает главную тему(проблему) произведения

Список литературы:

- "Вдовушка" История картины [Электронный ресурс] / Журнал Искусство - М. Электронный журнал., 2020г. URL: <https://obiskusstve.com/155481856820644463/vdovushka-istoriya-kartiny/>
- Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов [Электронный ресурс] / Д.В. Сарабьянов - М.: Изобразительное искусство, 1969. URL: https://dom-knig.com/read_183346-64