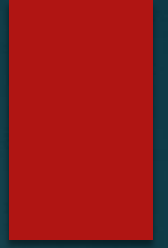

Задание по теме: К.С.Петров-Водкин

- ▶ Значение творчества Петрова-Водкина для советского (российского) искусства.
- ▶ Кто из русских художников оказал значительное влияние на К.С.Петрова – Водкина.
- ▶ В чем заключается «поэтический реализм» художника.
- ▶ Что такое «сферическая перспектива»

Презентация по истории искусств.

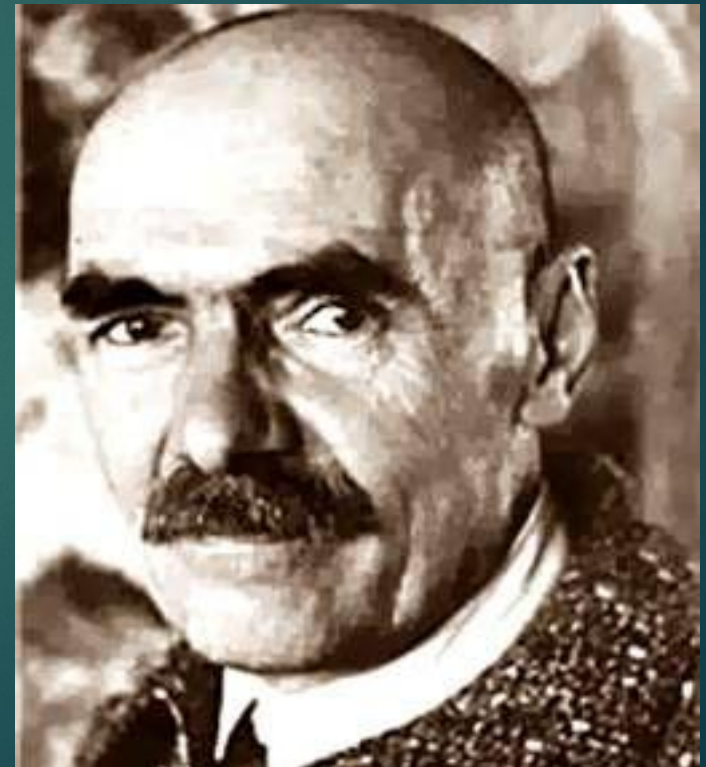
- ▶ Тема. Творчество художника К.С. Петрова-Водкина.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин.

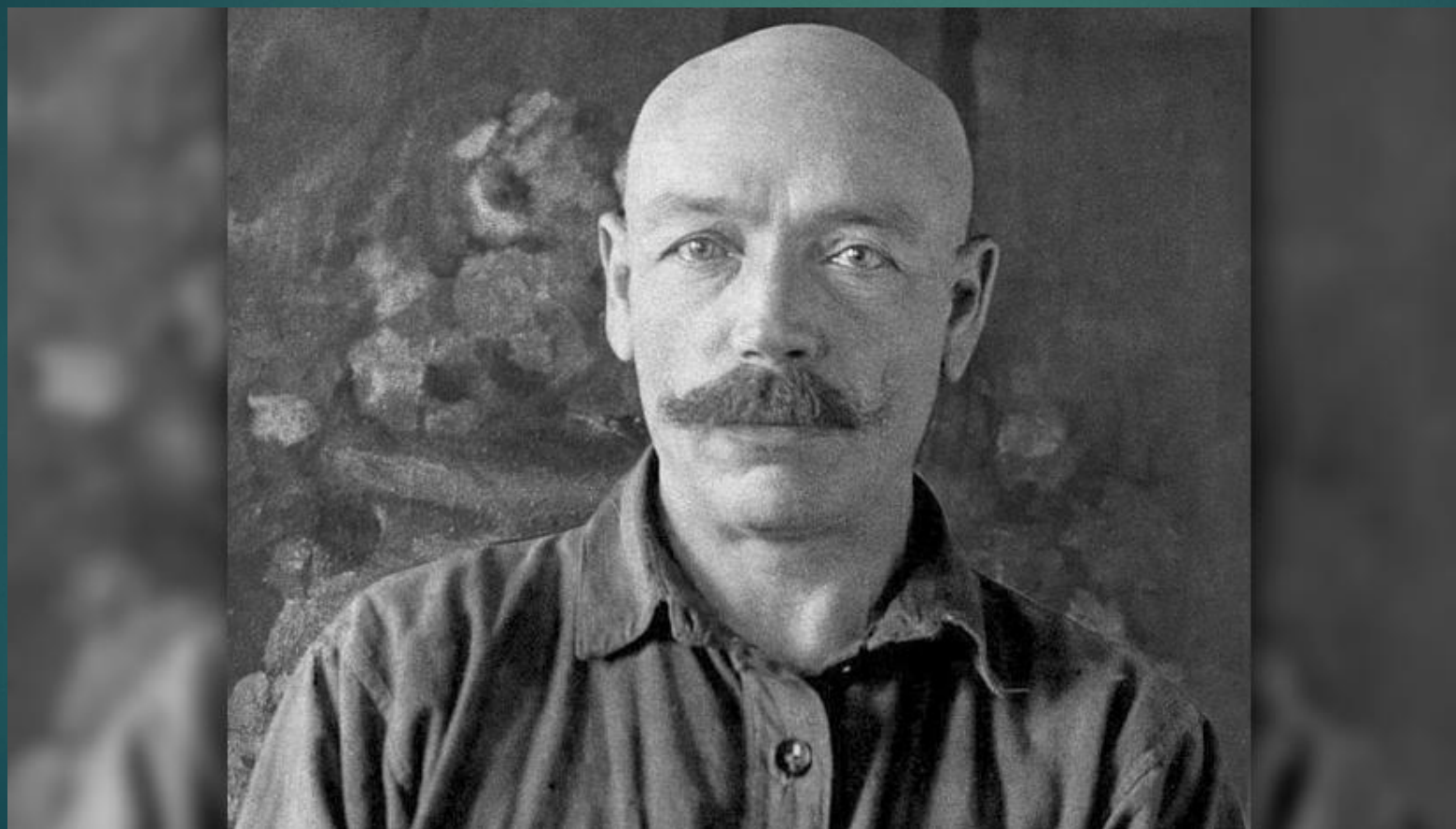
1878-1939гг. Один из крупнейших русских художников 20 столетия, российский и советский живописец, график, теоретик искусства, драматург, писатель и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1930)

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин родился 24 октября [5 ноября] 1878 года в городе Хвалынске Саратовской губернии Российской империи, в семье сапожника:

Двойную фамилию унаследовал от прадеда Петра, чьё прозвище «Водкин», закрепилось за потомками.

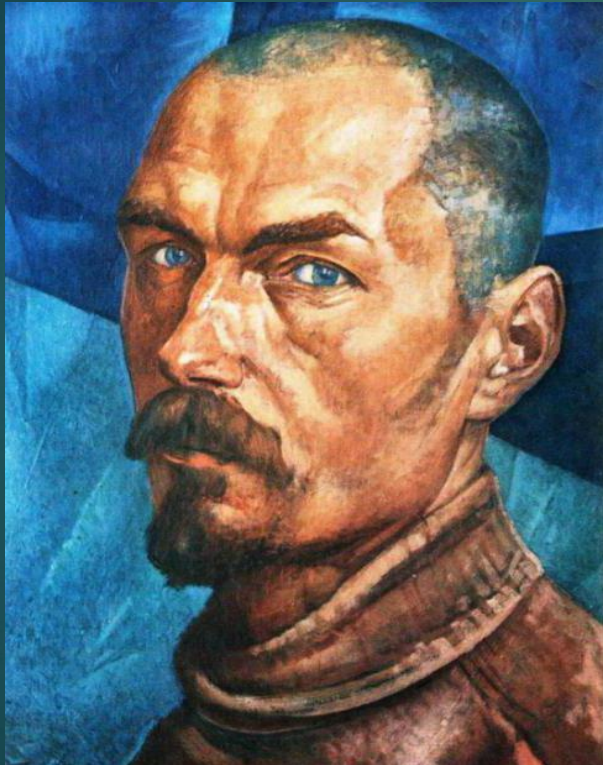

Художник занимающий особое место в русском искусстве. Его работы резко отличаются от произведений современников, но вместе с тем не являются чем-то чуждым общему процессу художественного развития, а, скорее, дополняют и обогащают его.

Поначалу он учился в городском училище, а затем поступил в самарскую рисовальную школу. Позднее еще несколько лет был воспитанником Центрального училища технического рисования.

И только в 1897 году будущий художник поступил в Московское училище живописи, зодчества и ваяния, где вошел в состав мастерской В. А. Серова. Окончил это учебное заведение в 1904 году.

ОСТРО ПЕРЕЖИВАЯ КРИЗИСНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА, РАЗЛАД МЕЖДУ ПРИРОДОЙ ДУХОВНОГО ТВОРЧЕСТВА, СВОИМИ СОКРОВЕННЫМИ СТРЕМЛЕНИЯМИ И ТЯГОСНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ, ПЕТРОВ-ВОДКИН, КАК И ЕГО ДРУЗЬЯ И ЗЕМЛЯКИ-САРАТОВЦЫ П. КУЗНЕЦОВ, А. МАТВЕЕВ, П. УТКИН, СТРЕМИЛИСЬ К ЕЩЕ БОЛЕЕ ГЛУБОКОМУ, УНИВЕРСАЛЬНОМУ ЗНАНИЮ ОБ "ОБЩЕЙ ЖИЗНИ", УГЛУБЛЯЛИСЬ ВО ВНУТРЕННИЙ МИР СВОИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ В ПОИСКАХ "ВЕЧНЫХ СУЩНОСТЕЙ" БЫТИЯ.

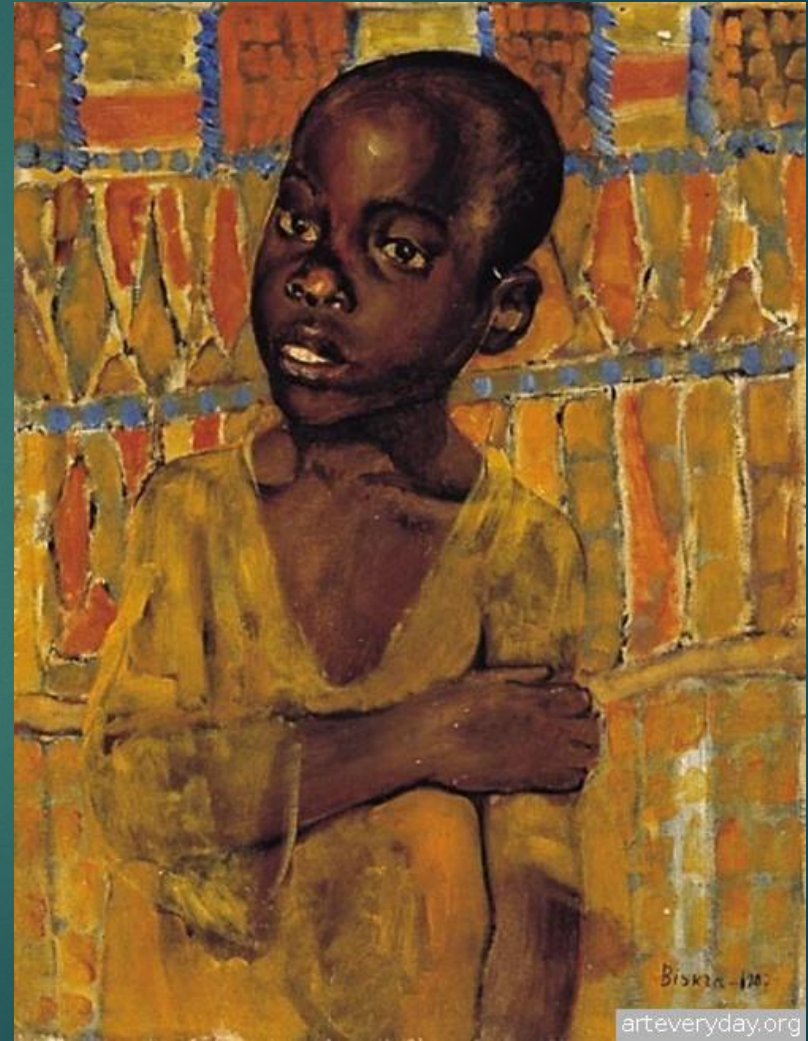
Еще одной сложностью творческого становления Петрова-Водкина было то, что он в пятнадцать лет увлекся литературой. Из-за этого художник долго не мог определиться, какому искусству отдать предпочтение. Живопись в итоге победила, но, как мы увидим далее, литературу Кузьма Сергеевич так и не оставил.

- ▶ В 1900-х гг. испытывал сильное влияние символизма и «модерна» («Сон», 1910; «Играющие мальчики», 1911; «Купание красного коня», 1912). С 1911 г. — член объединения «Мир искусства». Участвовал в выставках «Золотое Руно» (1909-1910), «Мир искусства» (1910—1924) и др.
- ▶ Влияние Борисова-Мусатова.

. Турция, Греция, Италия, Алжир, Пиренеи, Бретань — четыре года знакомства со странами, их музеями, поиски творческого «я». В 1900-х годах Петров-Водкин много занимается философией, сам пробует силы в литературе. Под влиянием немецкого и французского символизма он пытается выразить волнующие его духовные коллизии времени в туманно-многозначительных аллегорических композициях («Берег» 1907; "Колдуньи", 1907; "Сон", 1910).

«Негритянская деревня» и другие родились под впечатлением от поездки в Африку.

В 1909 году, по возвращении Петрова-Водкина, журнал «Аполлон» организовал его первую персональную выставку. Кредо художника начала 1910-х годов можно выразить так: «Красота спасёт мир».

► Танцующие мальчики

«Окрестности Хвалынска»-1909г.
«Кактусы»-1907г.

«Купание красного коня» (1912) – предчувствие надвигающихся перемен. Предчувствие революции. Центром картины стал пылающий, огнеподобный конь, вызывающий в памяти образы Георгия Победоносца на многих древнерусских иконах. В картине он прозвучал как символ могучей воли, благородства и энергии.

«Красный конь» появляется как следствие важного события в мире искусства: в 1910—1912 гг. начинается расчистка и собирательство древних икон. Так было заново открыто древнерусское искусство. На Петрова-Водкина вид расчищенных шедевров иконописи XIII—XV веков, которые он тогда впервые увидел на выставке, произвел огромное впечатление. Это был своего рода прорыв, художественный шок. Он сейчас же применил в своем творчестве элементы иконописи, и только после этого его манера обрела яркую оригинальность и законченность — он нашел наконец свой идеал красоты

К.Петров-Водкин. Купание красного коня

Впервые «Купание красного коня» представили в 1912 году на выставке «Мир искусства», полотно имело ошеломляющий успех. «Да, этот художник талантлив!» — произнес, стоя перед картиной, Илья Репин.

Центром замысла стал не всадник, а пылающий призывный образ коня, напоминающий коня Георгия Победоносца на многих древних иконах. И сразу образ приобрел огромную силу: мощный, могучий, огнеподобный конь, полный сдерживаемой силы, вступает в воду; на нем — хрупкий голый мальчик с тонкими как плети руками, с отрешенным, вневременным лицом, который держится за коня, но не сдерживает его — в этой композиции было что-то тревожное и что-то пророческое

Теория «сферической перспективы»

- ▶ Петров-Водкин разрабатывает свою теорию, которую несколько приблизительно называют **сферической перспективой**. В основе ее лежит желание увидеть землю как планету, добиться того, чтобы человек почувствовал себя частью мира. Это был отнюдь не только технический прием, «погоня» за современными достижениями науки. «Сферическая перспектива» художника играет значительную идейную роль. Она помогает ему передать величие человека, его «масштаб», дает новый необычный угол зрения. Очень интересно Петров-Водкин трактует и цвет как выразительное и идейное средство живописи. Нередко у него только три цвета — красный, синий, зеленый. Каждый из них несет определенные и вполне конкретные чувства. Это понимание роли цвета сходно с пониманием цвета в древнерусском искусстве и в устном народном творчестве, где солнышко всегда красное, луг — зеленый, небо — синее.

«Жаждающий воин», Государственный Русский музей, 1915 год,
холст, масло, 65 x 105 см

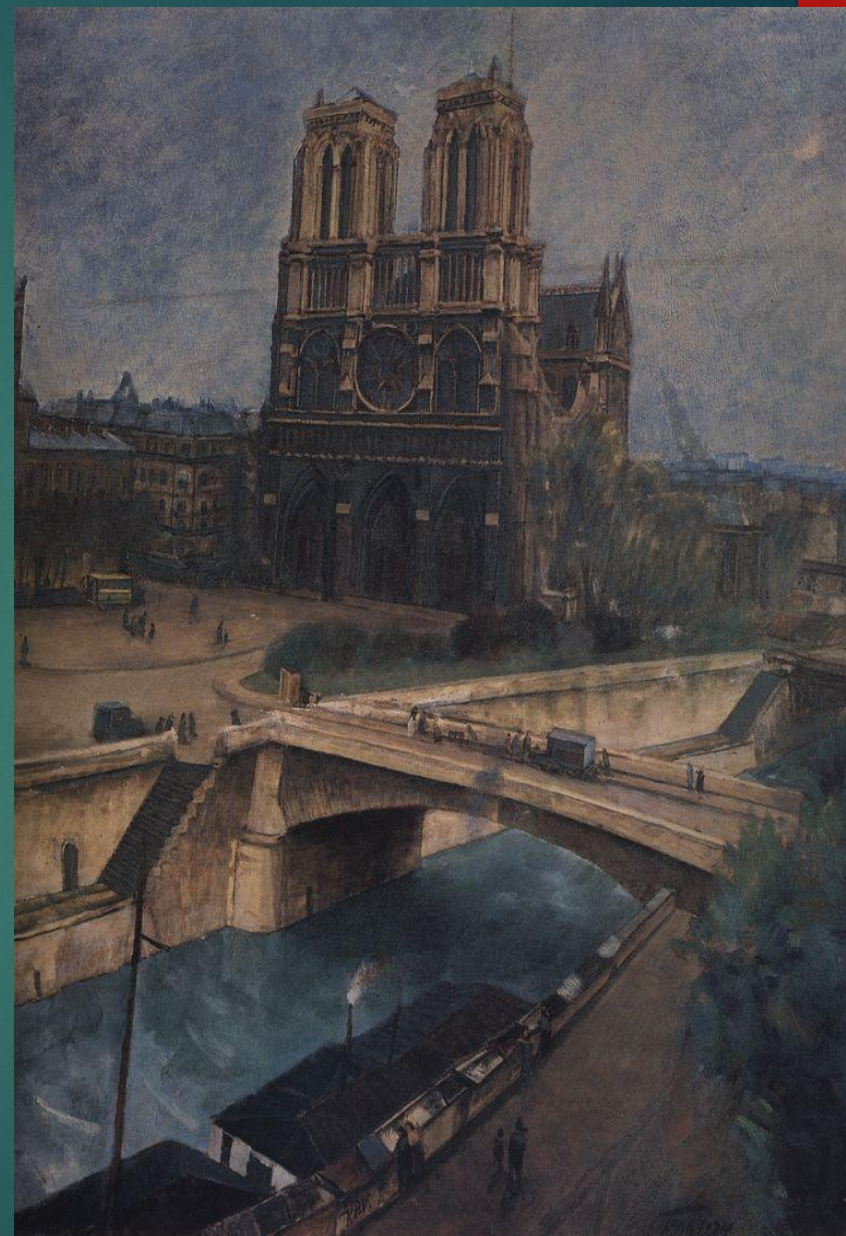

«Мать» 1913г - поэтизация простой русской женщины, глубокое уважение к материнству, прошедшее через всю творческую биографию художника.

«Фантазия» 1925г.

«Париж. Нотр-Дам»-1924г.

Начинается война, терпит крах мечта о спасительной силе красоты. Он вырабатывает своё образное мышление, открывает свой стиль в искусстве. Приходит к выводу, что стремление художника к прекрасному должно воплощаться в более жизненных, конкретных образах — например, «На линии огня» (1915–1916).

- ▶ Изображение дается с разных точек зрения, объединяя их в одно целое. В результате зритель оказывается как бы в центре изображаемого пространства, и взгляд его, расходясь по окружности, охватывает всё. Достоинства «сферической» перспективы художник видел именно в этом активном восприятии картин. «Новоселье (Рабочий Петроград)»,

«Смерть комиссара»

Его искусство развертывалось в эпоху, когда атмосфера духовных исканий художественной интеллигенции приобрела небывалую напряженность. Его понимание мира и человека, сумевшего в обстановке революционных событий соприкоснуться с самими народными идеалами, окрашивалось в тона почти что песенной обобщенности. И интеллигенция, и народные массы проходили через революционные бури не только с идеологией, но и с «мифологией». Эту мечтательную, «мифологическую» грань своего времени Петров-Водкин выразил необычайно законченно и звонко.

«1918 год в Петрограде», картина, почти сразу ставшая известной как «Петроградская Мадонна». Одна из самых трогательных работ художника. Над суетой и толпами — лик, словно эхо старых образов иконной Богоматери. Молодая работница с младенцем на руках. Ни взгляда назад: само спокойствие и сосредоточенность. Как символ материнства и надежды — полной смирения, в атмосфере тревоги и волнений.

После революции художник много преподавал, в том числе по собственной живописной системе. Писал портреты, обращался к натюрмортам. «Натюрморт — это скрипичные этюды, которые я должен делать раньше, чем приступлю к концерту». К примеру, «Селедка»: сама рыба, кусок черного хлеба и пара картошин — роскошь в голодном городе. Набор продуктов нехитрый, но для революционного времени практически пир.

«Натюрморт с селедкой.»-1918г.

«Яблоки и яйца»-1921г

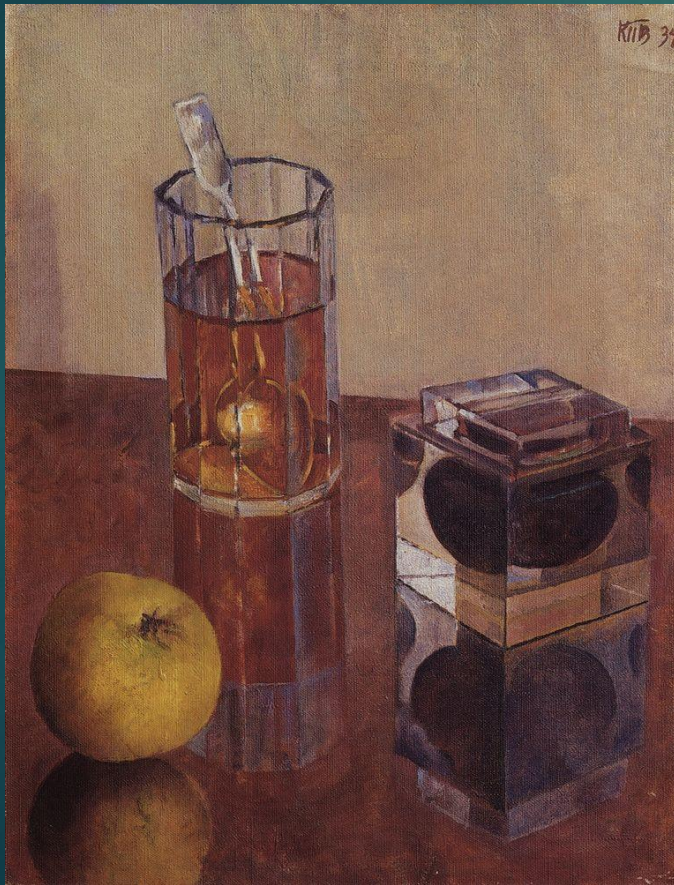
«Ветка яблони»-1918

«Утренний натюрморт»

Кузьма Петров-Водкин создавал немало натюрмортов — «Яблоки», «Скрипка», «Утренний натюрморт» и другие. На картинах появлялись не только традиционные элементы, но и самые разные бытовые предметы, например конверты и спичечные коробки, чернильницы и журналы.

Петров-Водкин экспериментировал с изображением фактур: матовые предметы с теплой шероховатой поверхностью часто контрастировали с гладкой прохладной посудой — самоваром, чайником, графином. Для этого художник тонко выписывал игру света на их блестящих поверхностях.

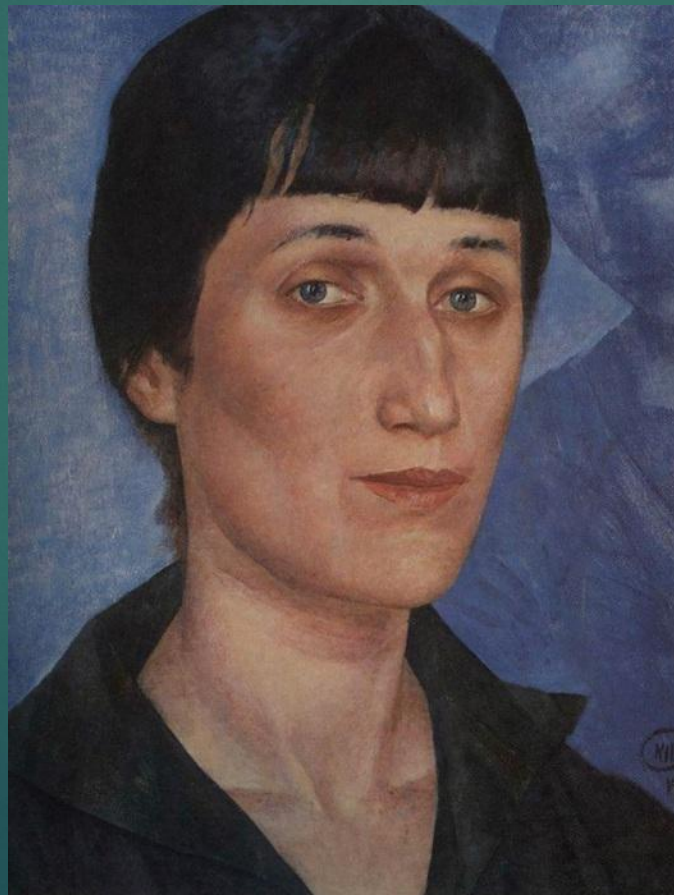

Петров-Водкин создавал портреты родственников и известных людей своей эпохи. В 1922 году ему позировала Анна Ахматова. Ее писали многие современники: итальянский экспрессионист Амедео Модильяни создал минималистичный образ буквально в несколько линий, авангардист Натан Альтман изобразил поэтессу изысканной утонченной дамой, а Зинаида Серебрякова — нежной и ранимой женщиной. Анна Ахматова у Петрова-Водкина — строгая, сосредоточенная и сдержанная. [

Портрет
Андрея Белого.
1932

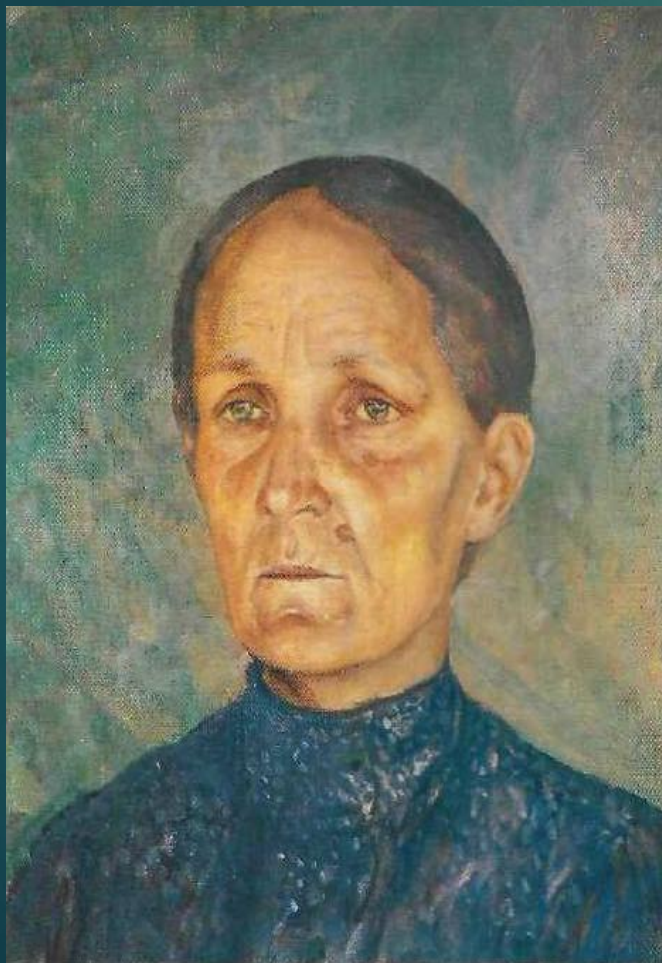

Портрет
Анны Ахматовой

Портрет матери

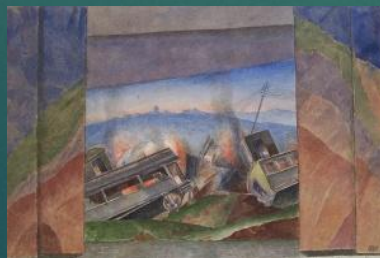
Портреты художника жены Марии
Петровой-Водкиной

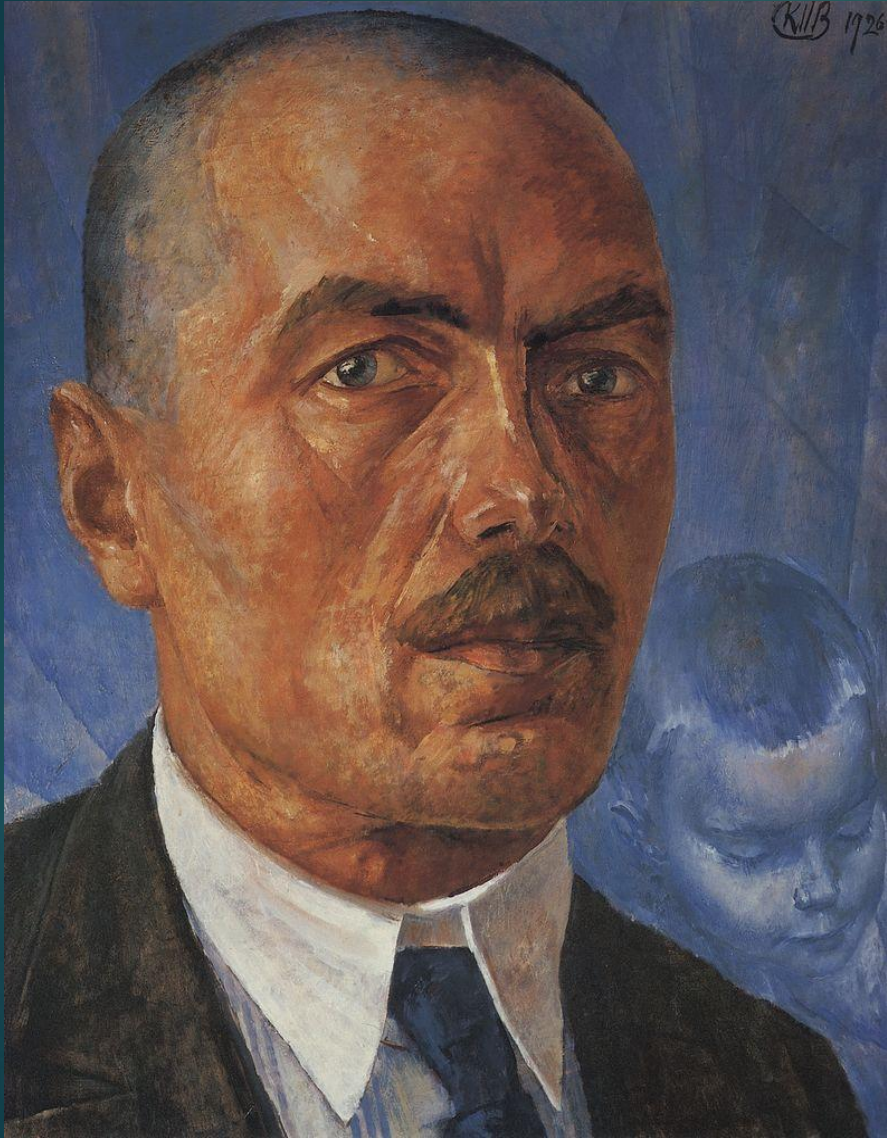

В годы советской власти Петров-Водкин много работал как график и театральный художник. В Ленинградском театре драмы им. Пушкина он оформил спектакли «Орлеанская дева» Шиллера, «Дневник Сатаны» по Андрееву, «Женитьба Фигаро» Бомарше. Также занимался и литературным трудом, сочиняя рассказы, повести, пьесы и очерки. Писал теоретические статьи, занимался преподаванием, будучи одним из реорганизаторов системы

художественного образования СССР.

Удвоение пространства, вложение одного пространства в другое их геометрическое противопоставление – первопроходческий петрововодкинский приём, который, как и многие другие находки, многократно использовался и совершенствовался в театрально-декорационном искусстве. И в первую очередь это относится к ученикам К.С. Петрова-Водкина, продолживших новаторские идеи учителя в театре.

В 1930 году ему присуждают звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. С 1932 года, будучи уже тяжелобольным, он руководит Ленинградским отделением Союза художников. 15 февраля 1939 года К. С. Петров-Водкин умер.

После смерти художника – он умер 15 февраля 1939 года в Ленинграде – его имя оказалось полузабытым. Только в середине 1960-х годов произошло новое открытие Петрова-Водкина, благодаря чему теперь ясен истинный масштаб его дарования и ценность творческого наследия.