

Зарубежная художественная культура. 11 класс.

Р. 1. Визуальные искусства.

Т. 7. Русская живопись.

Урок № 1,2,3.

Историческая живопись

И.Е. Репина, В.И. Сурикова,

В.М. Васнецова.

Пейзажная живопись И.И. Левитана.

Портретный жанр М.А. Врубеля.

Учебные цели.

Изучив данную тему, вы:

- **познакомитесь с лучшими представителями русской живописи сер. 19 – нач. 20 вв., с сюжетами их картин;**
- **узнаете о художниках-передвижниках;**
- **закрепите свои знания о жанрах ИЗО;**
- **научитесь анализировать картины по приведенным примерам;**
- **почувствуете эмоциональное и эстетическое удовольствие от общения с высоким искусством.**

План урока.

1. Художники-передвижники.
2. Жанр ИЗО – историческая живопись.
3. «Предания старины глубокой» В.М. Васнецова.
4. Лик времени Ильи Репина.
5. «Дела давно минувших дней» в картинах В.И. Сурикова.
6. Подведение итогов.
7. Вопросы для самопроверки (1 – 10).
8. Пейзажная живопись Левитана.
9. Анализ картины «Золотая осень» И.И. Левитана.
10. Гений Врубеля.
11. Заключение.
12. Вопросы для самопроверки (11 -16).
13. Практическая работа.
14. Домашнее задание.
15. Список дополнительной литературы.
16. Ответы для самопроверки.

Выход.

1. Художники-передвижники.

Передвижники – члены Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ). ТПХВ – крупнейшее в России объединение демократически настроенных художников-реалистов.

Выставка ТПХВ.

- Основано в 1870 г. в Петербурге по инициативе Крамского и др.
- Сформировалось под влиянием идей революционных демократов.
- Ставило задачу идейно-эстетического воспитания народа.

2. Жанр ИЗО – историческая живопись.

- **Жанр (от фр. «род», «вид») – понятие, характеризующее предмет, выбранный художником для изображения.**
- **К историческому жанру относят изображение значительных событий истории.**

Исторический жанр

- **сформировался в русском искусстве ко второй половине 19 века,**
- **зародился во второй половине 18 века, в лоне искусства классицизма.**

Творчество живописцев того времени питали

- **темы и сюжеты античной и христианской мифологии,**
- **древней литературы,**
- **национальные предания.**

3. «Предания старины глубокой...» В.М. Васнецова.

В.М. Васнецов.
«Баян».
1910.

**«Без
народной,
природной
почвы
никакого
искусства
нет.»**

В. Васнецов.

**В.М. Васнецов (1848 – 1926 г.),
выдающийся
художник –
передвижник,
родился в селе
Вятской губернии в
семье священника.
Он одним из первых
наметил путь к
решению темы
народа –
главной темы
русской
исторической
живописи второй
половины 19 в.**

**Васнецов исполнил свою картину
«После побоища Игоря
Святославича с половцами.» (1880)**

**по мотивам выдающегося
произведения древнерусской
литературы**

«Слово о полку Игореве».

**«... Бились день, бились другой,
на третий день к полудню
пали стяги Игоревы!..».**

Поле битвы поднимается вверх от зрителя, занимая две трети холста. Небо низко срезано. Не видно ни одного живого воина, вдали – груды тел, упавших друг на друга.

Художник эмоционально очень верно передал трагическую атмосферу события: сурова, молчалива природа, небо подернулось лиловыми тучами, кровавое светило усиливает ощущение грозного покоя, нарушаемого лишь схваткой орлов, делящих страшную добычу.

Два воина занимают в картине особое место. Васнецов выделил их на полотне светом, падающим как бы извне картины. Это русские богатыри. Они пали ради родной земли, ее свободы, и стали зримым воплощением идеи героического бессмертия народа.

«Баян»

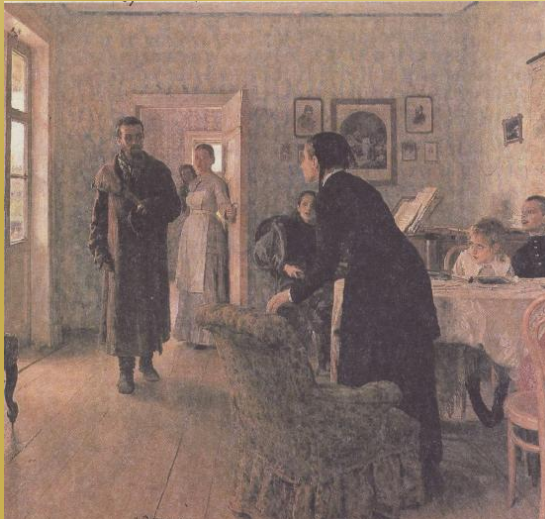

«После побоища...»

Ожившие под кистью Васнецова «предания старины глубокой» так глубоко, так верно передают сущность исторического жанра, что мы уходим от его картин умудренные мгновенным опытом народа и вдохновленные его героической историей.

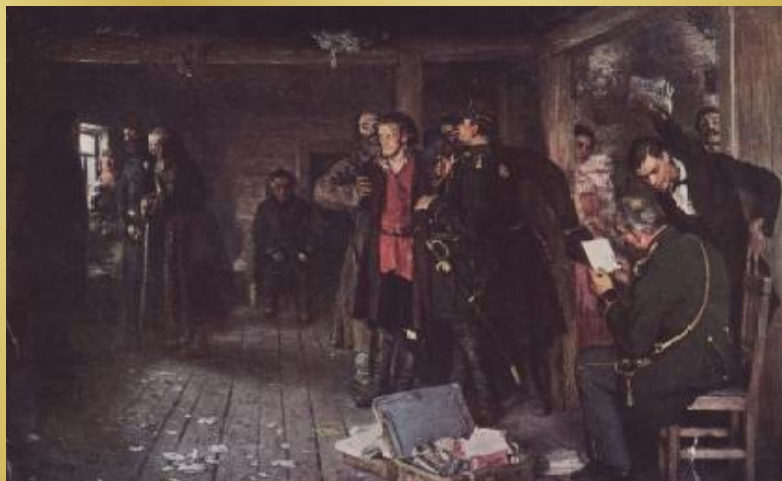
4. Лик времени Ильи Репина.

«Не ждали»

«Жизнь надо изображать такой, какой она есть, трепещущей борьбой против неправды, насилия, эксплуатации и всех предрассудков.»

И. Репин.

«Арест пропагандиста»

**Илья Ефимович Репин
(1844 – 1933),**

выдающийся

- **живописец,**
- **график,**
- **представитель демократического реализма, член ТПХВ (см. п.1).**

Родился в Чугуеве Харьковской губернии в семье военного поселенца.

Творчество Репина было сложным и многоплановым.

И.Е. Репин «Бурлаки на Волге».

- В центре внимания Репина – человек;
 - в основе его композиции – взаимодействие характеров, каждый из которых он должен был прочувствовать на уровне актерского перевоплощения.
- Представление о творческом пути Репина дает его книга «Далекое близкое.»»

Наиболее знаменита историческая картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван» (1881 – 1885 гг.). Громадных усилий стоило этой картине художнику, многих раздумий потребовала, вдохновенного воображения и неустанной работы мысли.

Вот что рассказывал художник о работе над картиной:

«Как-то в Москве в 1881 г., в один из вечеров, я слышал новую вещь Римского–Корсакова «Месть». Она произвела на меня неотразимое впечатление. Эти звуки завладели мною... Я вспомнил о царе Иване.»»

**Картина Репина
воскрешает один
из эпизодов
русской истории
16 в.**

**На полотне
запечатлен тот
миг, когда царь
Иван Грозный в
припадке гнева
ударом посоха
убивает своего
сына.**

Фрагмент картины.

**Мрачная, вся в темных тонах приземистая
комната –
и два человека.**

В черном – царь, в светлом – царевич.

Деспот и его жертва. Отец и убитый им сын.

Фрагмент.

**Безумно
выкачены водянисто-
голубые старческие
глаза царя,
лоб, лицо вымазаны
кровью, и
страдальчески спокоен
умирающий его сын...**

Смысл картины – страстный протест

- **против жестокости,**
- **смертных приговоров, установленных**
самодержавием для революционеров.

**Такой картины русская живопись
еще не знала!**

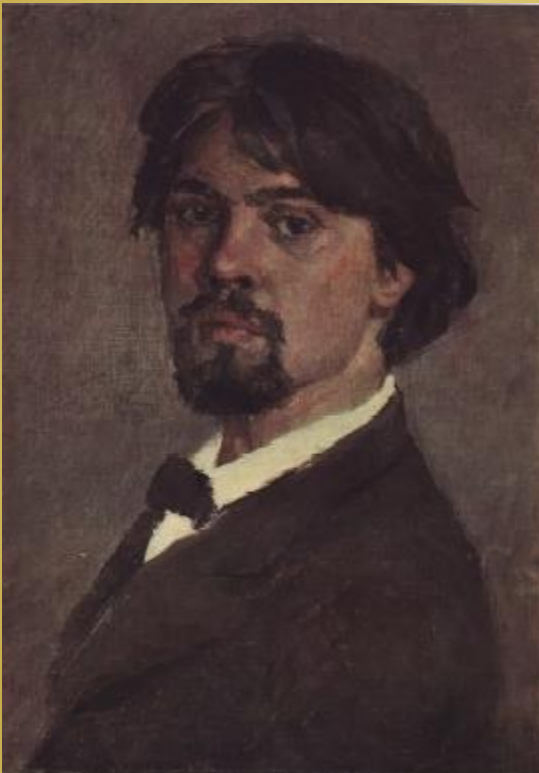

**Будете в
Третьяковской
галерее в Москве
– всмотритесь,
вдумайтесь**

- **в лик времени,**
- **в его
потрясающей и
ныне живописью,
картину,**

**которая стала гордостью мирового
искусства.**

5. «Дела давно минувших дней...» в картинах В.И. Сурикова.

**В.И. Суриков.
Автопортрет.
1879.**

**«Идеалы исторических типов
воспитала во мне Сибирь».**

В.И. Суриков.

**Суриков В.И. (1848 - 1916),
выдающийся русский
исторический живописец и
жанрист.**

**Родился в казачьей семье в
Красноярске.**

**Член ТПХВ и «Союза
русских художников».**

Место Сурикова в истории русского искусства определяется основным жанром его творчества – историческая живопись.

Новое понимание задач исторической живописи сказалось в самом сюжетном построении его картин.

Он обращал внимание на переломные этапы истории всего русского народа, в отличии от Репина, который раскрывал трагедию личности.

Первое крупное произведение Сурикова «Утро стрелецкой казни» (1878 – 1881).

На картине изображены последние минуты перед казнью стрельцов (восстания 1689 года).

Красная площадь – в трагических тонах, как кровавая сценическая площадка, из-за кулис которой смотрит на страшное зрелище сам царь.

Художник дает потрясающие, жизненно правдивые образы стрельцов, которые, каждый по-своему, ждут конца.

**Белые рубахи осужденных,
горящие свечи,
узоры платьев,
платки,
купола Василия Блаженного –**

**мундиры,
все так гармонично,**

что не нарушает скорбной торжественности

драматического события

В напряженно-лирическом звучании ист. картины «Меньшиков в Березове» (1881 – 1883)

Суриков показал трагедию друга и сподвижника Петра 1, отправленного в ссылку.

Насыщенные краски картины, ее сдержанный колорит и цельная композиция передают трагическую напряженность обстановки:

- **рядом с Меншиковым – сын в грустном оцепенении,**
- **у ног отца – старшая дочь, бывшая царская невеста, печальные глаза которой выражают весь ужас ее судьбы,**
- **за столом – младшая дочь, читающая Евангелие...**

Суриков изобразил последние дни Меншикова в окружении детей, а выразил всю его жизнь, рассказал о целой эпохе.

В 1887 г. Суриков закончил свое центральное произведение «Боярыня Морозова».

Сюжетом ее стал увоз родственницы царя, женщины неистовой веры, представительницы раскола, в места заключения.

Диагональ композиции картины продумана таким образом, чтобы движение саней не казалось стремительным.

- **Центр картины – образ Морозовой, его камертон – «ворона на снегу».**
- **Справа - ее последователи,**
- **слева – «никонианцы».**

Влажный зимний день, снег на крышах теремов, пар от дыхания людей...

**Тема ист. картины «Покорение Сибири
Ермаком» (1892 – 1894)**

**посвящена одному из знаменательных
эпизодов становления русского
многонационального государства,
глубоко патриотична.**

Небольшая наемная армия донских казаков в 1581 г. под водительством Ермака около столицы Сибирского ханства победила войска Кучума. «Новая Сибирская земля» была включена в состав Московского государства.

Над головой Ермака полощется на ветру знамя, его воля объединила храбрых и суровых казаков – он в центре сражения.

Смятение и растерянность видно у разноплеменного войска Кучума. Он – вдали от Сечи.

Ясно кто победит.

Народ: казаки, татары и остяки – главное действующее лицо картины.

В.И. Суриков.

**«Переход Суворова через Альпы»
1899.**

**Героический
переход
совершили
русские войска
под
командованием
Суворова в 1799 г.
Проявив
беспримерное
мужество и
храбрость,
они прошли там,
где никто не мог
пройти.**

В.И. Суриков.

**«Переход Суворова через Альпы»
1899.**

**Посмотрите на
лица солдат.**

- **Под ними -
пропасть,**
 - **с ними – любимый
полководец.**
- В солдатских
лицах:**
- **мужество,**
 - **отвага,**
 - **удаль**
 - **вера.**

**В своих картинах
Суриков представил нам
«дела давно минувших дней»
такими живыми и полнокровными,
что они будто бы проходят
перед нашими благодарными глазами.**

6. Подведение итогов.

Историческая русская живопись кон. 19 в. в творчестве Репина, Сурикова, Васнецова отличает:

- глубокий интерес к нац. истории;**
- понимание роли народа;**
- обращение к важнейшим событиям истории;**
- умение раскрыть их во всей сложности;**
- стремление к психологическому решению образов.**

7. Вопросы для самопроверки

(ответы запишите в тетрадь).

- 1. Кто такие художники-передвижники?**
- 2. Какова основная задача ТПХВ?**
- 3. Назовите фамилии худ.-передвижников исторического жанра русской живописи.**
- 4. Дайте определение жанру ИЗО.**
- 5. Дайте определение историческому жанру ИЗО.**

- 6. В какую эпоху зародился исторический жанр в России?**
- 7. Перечислите картины ист. жанра В.М. Васнецова.**
- 8. Где родился Илья Репин?**
- 9. Назовите картину Репина, в которой показан один из трагических эпизодов 16 в. в России.**
- 10. Перечислите картины ист. жанра В.И. Сурикова.**

8. Пейзажная живопись И.И. Левитана.

«Надо побороть и забыть свои страдания, надо пользоваться жизнью, ее светом, ее радостью, как блеском солнечного дня.»

Автопортрет
И.И. Левитана

Исаак Ильич Левитан (1861 – 1900),

выдающийся русский живописец – пейзажист.

Родился в Литве в семье железнодорожного служащего.

Он добивался выражения своей причастности к природе средней полосы России

постоянной работой и отбором выразительных средств,

что приводило его к созданию пейзажей, имеющих глубокий духовный смысл.

«У оута» (1892)

пейзаж,
овеванный духом народной легенды,
в произведении Левитана
обрел значительный
драматический смысл.

Сумерки.

**Тяжелые облака
плывут по закатному
небу.**

**Кустарники и
деревья как будто
прячут кого-то.**

**Кажется, что лес
полон шорохов,
живет той тайной
ночной жизнью,
которой не знает
человек.**

**Узкая тропинка, шаткие мостки над омутом
ведут в таинственную, полную неизвестности
чащу.**

«Над вечным покоем» (1894 г.)

На крутом берегу легкая и стройная старинная церквушка, ее окружает ветхий погост.

Сумерки.

Только в окнах церквушки теплится огонек.

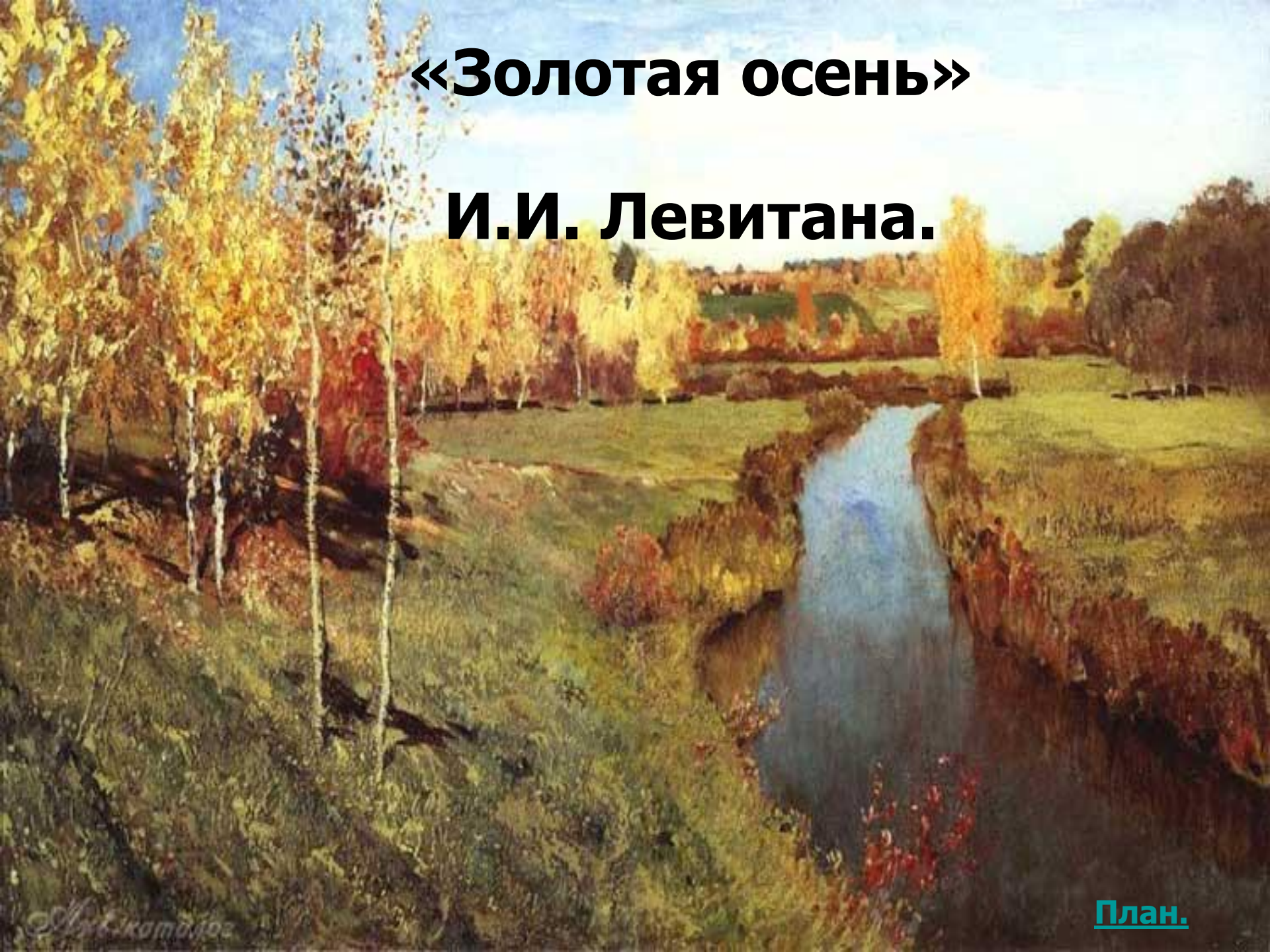
С возвышения далеко видно озеро.

Над озером огромный свод неба, тяжелые облака. Мощный ветер гонит их над озером, клонит одинокие деревья на берегу.

Отрешенностью веет от этой картины. Она заставляет задуматься над смыслом жизни и над ее быстротечностью.

«Золотая осень»

И.И. Левитана.

План.

Картина «Золотая осень» (1895)

заклучает в себе образ торжественной, радостной в своем спокойствии осени.

Простым и привычным кажется нам осенний пейзаж «настроения».

Левитан изобразил неширокую речку, спокойно несущую свои воды меж невысоких берегов. Слева – березовая роща, справа – отдельные деревья. Наш взгляд движется за течением реки: вдали – осенний лес, а в просвете между деревьями – деревня. Небо синее, ясное, покрытое легкими белыми облаками. Прохладный день.

Мазки краски Левитан положил вертикально в плоскости движения воды. Вода здесь как бы вздыбилась, и только дальше, становясь светлее, она под кистью художника начала медленное движение.

Крутой пригорок, на котором растут тоненькие деревца, резко обрывается вниз, за край полотна, создавая ощутимое препятствие для нашего глаза.

Передний план картины Левитан написал широким мазком, дальний – менее густым.

Мы,

всматриваясь в картину Левитана,

как бы вместе с художником

**переживаем ту безмерную
красоту земли,**

осенней природы,

которая всегда влекла к себе

крупнейших мастеров пейзажной живописи.

10. Гений Врубеля.

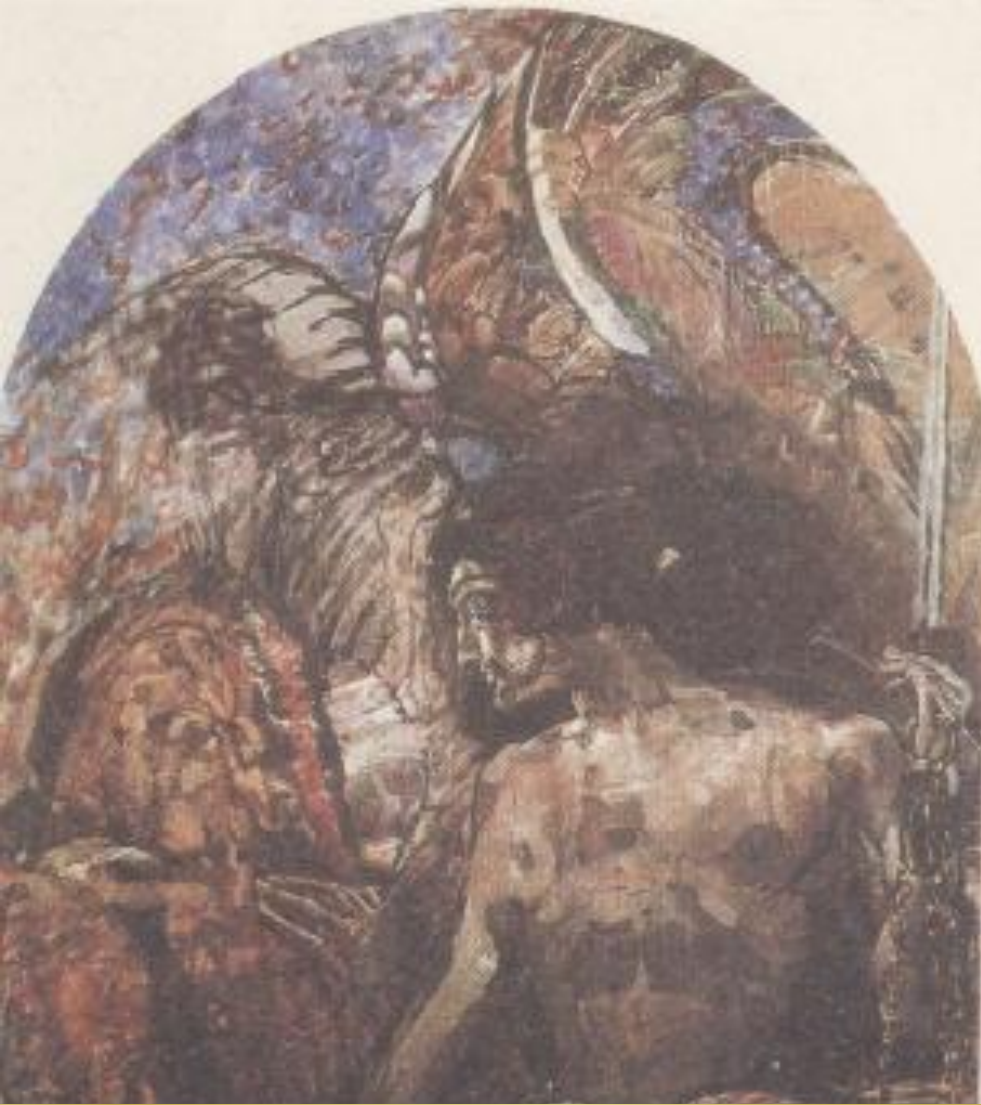
**«Как «техника» есть только способность видеть,
так «творчество» - глубоко чувствовать,
а так почувствовать...
,значит, забыть,
что ты художник,
и обрадоваться тому,
что ты, прежде всего,
человек.»»**

**Автопортрет.
1904 г.**

План.

М.А. Врубель.

М.А. Врубель
«Пророк»
1898 г.

**Михаил
Александрович
Врубель (1856 –
1910) –**

выдающийся

- **русский живописец,**
- **график,**
- **скульптор.**

В историю русского искусства вошел как основоположник художественных исканий нач. 20 в.:

- **большого стиля,**
- **синтеза искусств,**
- **символизма,**
- **формальных экспериментов.**

**Главной особенностью
творчества Врубеля
является стремление слить
в нерасторжимом единстве
реальное и фантастическое.**

**Сказка
занимала огромное место
в творчестве художника.**

«Царевна- лебедь» (1900)

**– один из
наиболее
поэтичных
женских
образов
в искусстве
Врубеля.**

Фрагмент.

**Бледное лицо
царевны
с большими
печальными
глазами
полно
проникновенной
грусти.**

**Современники сравнивали ее с Девой-обидой,
которая «плещет лебедиными крылами на
синем море» перед днями великих бедствий.**

**Врубель.
«Царевна-лебедь»
1900.**

Лучи заходящего солнца скользят по свинцовой поверхности моря, тревожными отсветами ложатся на суровые скалы, бросают нежно-розовые блики на бледное серо-лиловое оперение сказочной птицы, мерцают в драгоценных камнях на пальцах и в кокошнике прекрасной грустной девы.

**Врубель.
«Царевна-лебедь»
1900.**

**Все окрашено
сиреневым светом
сумерек, и не сразу
поймешь, что
роскошный наряд
красавицы –
огромные белые
крылья. Яркий свет
льется из окон
дворца, он
смешивается с
отблеском зари. Мы,
как в детстве,
входим в сказку.**

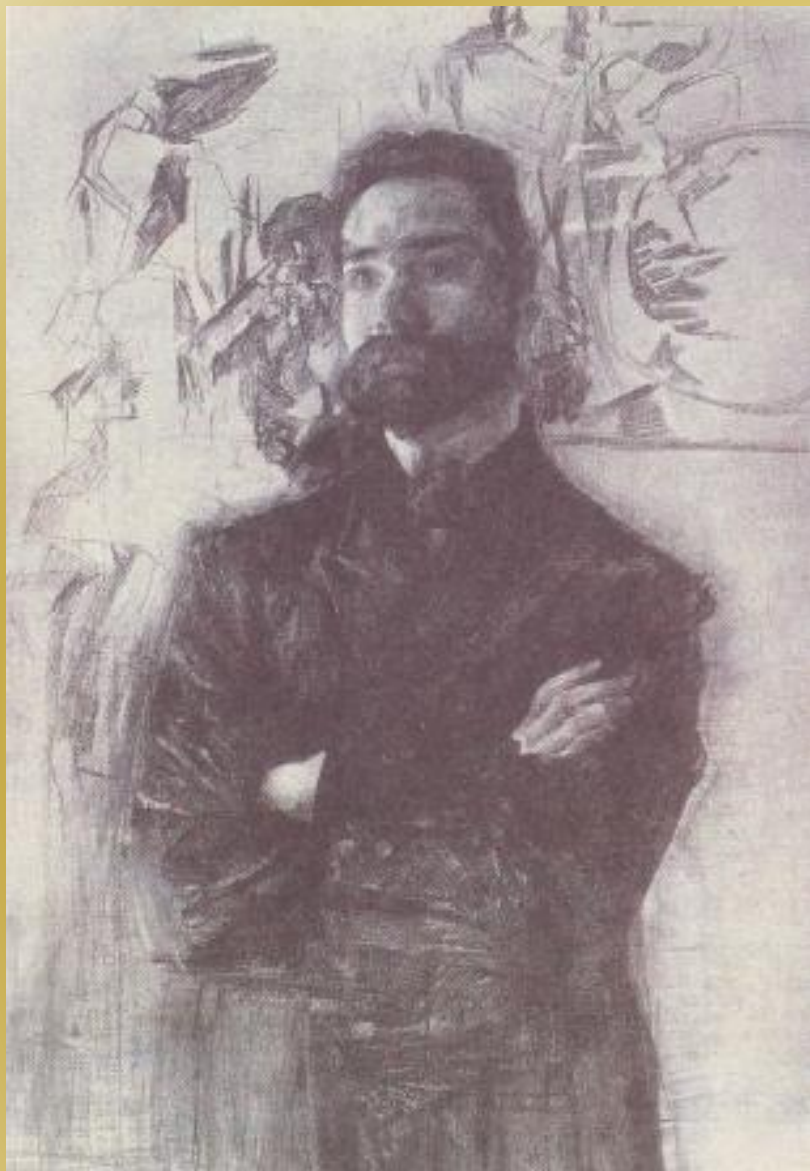
Портрет

является одним из самых древних и сложных жанров ИЗО.

- **В живописи портрет как самостоятельный жанр определился только в эпоху Возрождения.**
- **В русском искусстве портрет зародился в первой половине 17 в. и начал свою блестящую историю с начала 18 столетия.**

Врубель создал ряд замечательных портретов, привлекающих духовной напряженностью и неповторимым цветовым звучанием. В соответствии с характером натуры в «Портрете Н. Забелы – Врубель на фоне березок» (1904) – мазок художника – динамичен.

**Врубель.
«Портрет Брюсова»
1906.**

**В. Брюсов
говорил,
что он старается
«остаться
похожим на свой
портрет,
сделанный
Врубелем.»**

В 1890-е годы Врубель работал

- **как скульптор,**
- **монументалист,**
- **театральный декоратор,**
- **добился больших успехов в книжной иллюстрации.**

Уже тяжело больной художник создал

- **серию натуральных рисунков,**
- **поэтических пейзажей,**
- **графических портретов.**

11. Заключение.

- **Пейзажная живопись И.И. Левитана поднялась к невиданным выражениям, в образах природы, самых тонких человеческих чувств.**
- **М.А. Врубель принадлежал к художникам нового поколения, обогативших выразительные возможности всех видов ИЗО.**

12. Вопросы для самопроверки **(ответы запишите в тетрадь).**

- 11. Кто такой И.И. Левитан?**
- 12. Природу какой страны писал Левитан?**
- 13. Назовите самое знаменитые пейзажи Левитана.**
- 14. Кто такой М. А. Врубель?**
- 15. Назовите самый поэтичный женский образ в искусстве Врубеля.**
- 16. Какова особенность Врубельского портретного жанра?**

13. Практическая работа.

Составьте письменный рассказ по исторической картине И. Репина «Запорожцы, пишущие письмо турецкому султану.»»

14. Домашнее задание.

Проанализировать картины по выбору:

«Запорожцы, пишущие письмо турецкому султану.»

И. Репина.

План.

**Иллюстрации
М.А. Врубеля
к поэме М.Ю.
Лермонтова
«Демон».**

**«Девочка с
персиками»**

В.А. Серова.

15. Список дополнительной литературы для самообразования.

- 1. И.И. Комарова, Н.Л. Железнова. Художники. – М. : Рипол классик, 2001.**
- 2. Е. Каменева. Мы знакомимся с художниками. – М. : Молодая Гвардия, 1960.**
- 3. Н. Кончаловская. Сын земли Сибирской. – М. : Знание, 1961.**
- 4. В.Б. Розенвассер. Беседы об искусстве. – М. : Просвещение, 1979.**
- 5. Современный словарь-справочник по искусству / науч. ред. и сост. А.А. Мелик-Пашаев. – М. : Олимп, 2000.**
- 6. С. Фенина. Беседы о русских художниках. – М. : Русский язык, 1990.**
- 7. Чуковский К.И. Репин. – М. : Знание, 1983.**

16. Ответы для самопроверки **(сравните с записями в тетради).**

- 1. Передвижники – это члены ПТХВ.**
- 2. Идеино-эстетическое воспитание народа.**
- 3. Васнецов, Репин, Суриков.**
- 4. Понятие, характеризующее предмет, выбранный художником для изображения.**
- 5. Изображение значительных исторических событий.**

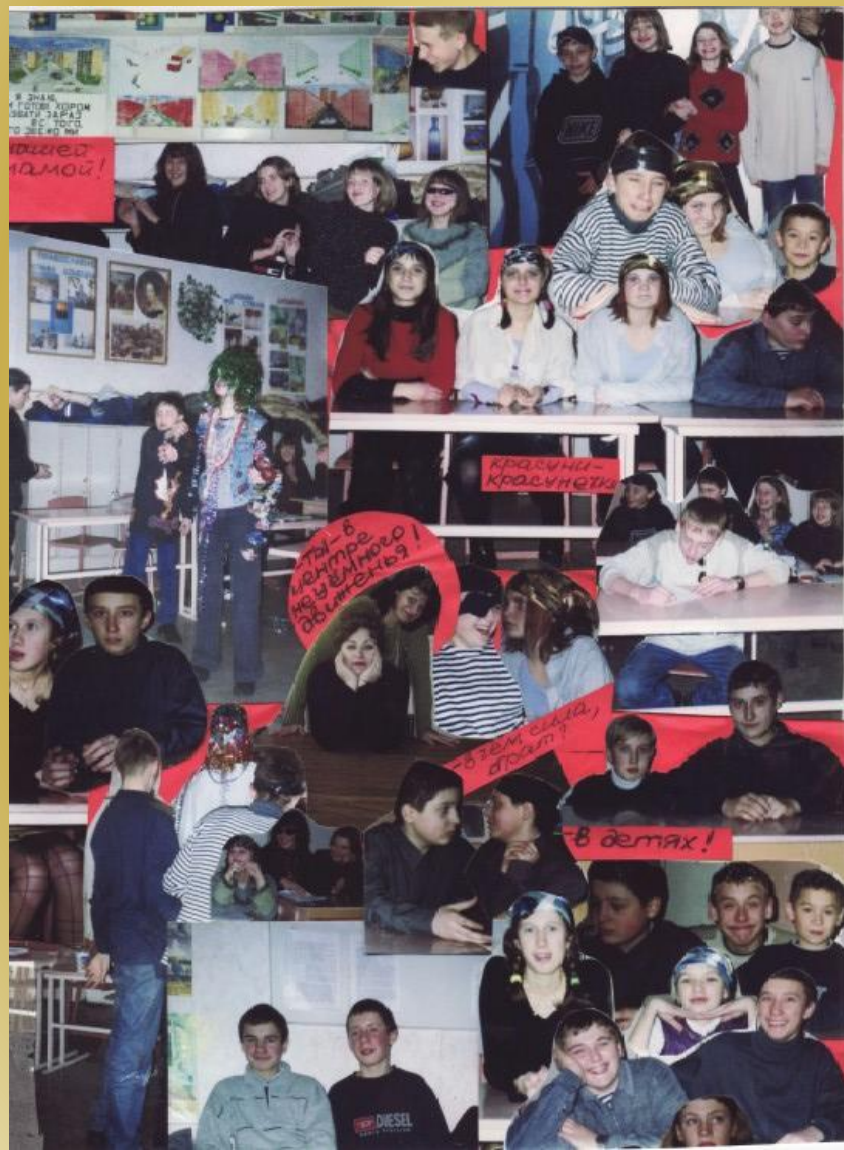
- 6. В эпоху классицизма.**
- 7. «После побоища...», «Баян»,
«Богатыри» и др.**
- 8. На Украине в Харьковской губернии.**
- 9. «Иван Грозный и сын его Иван.»**
- 10. «Утро стрелецкой казни»,
«Меньшиков в Березове», «Боярыня
Морозова», «Покорение Сибири
Ермаком», «Переход Суворова через
Альпы».**

- 11. И.И. Левитан – выдающийся русский пейзажист.**
- 12. Природу средней полосы России.**
- 13. «У омута», «Над вечным покоем», «Золотая осень», «Весна» и др.**
- 14. Выдающийся русский живописец, график, скульптор.**
- 15. «Царевна-Лебедь».**
- 16. Духовная напряженность и неповторимое цветовое звучание.**

В презентации использованы фотографии и картинки из Интернета.

-

Презентацию подготовил

Учитель
Донецкой
общеобразовательной
школы 1 – 3 ст.
№126

Донецкого
городского совета
Донецкой обл.

Брындюк Вероника
Викторовна.