

**КАЧЕСТВА ЛЮДЕЙ И ЯВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ,
ПОДВЕРЖЕННЫЕ КРИТИКЕ ФЕДОТОВА В КАРТИНАХ
«ЗАВТРАК АРИСТОКРАТА», «ВДОВУШКА».**

**ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕЙНОГО ЗАМЫСЛА В ИХ
КОМПОЗИЦИОННОМ РЕШЕНИИ**

Выполнила: студентка 4 курса
ОАБ-44.03.05 31 педагогическое
образование с двумя профилями
подготовки Корепанова С. А

Павел Андреевич Федотов (22 июня (4 июля) 1815 - 14 (26) ноября 1852) — русский живописец и график, академик живописи, родоначальник критического реализма в русской живописи.

Биография П. А. Федотова

- 1815, 4 июля** — родился в Москве. Отец — титулярный советник, поручик в отставке Андрей Илларионович Федотов, мать — Наталия Алексеевна, урожденная Григорьева, по предыдущему браку — Калашникова.
- 1826, 5 декабря** — поступает в Московский кадетский корпус.
- 1834** — прибывает в Санкт-Петербург для несения службы. Приобретает билет на право посещения вечерних рисовальных классов при Академии художеств.
- 1838** — эпизодически посещает вечерние рисовальные классы Академии художеств (по 1843-й).
- 1840** — император Николай I предоставляет ему право оставить службу для занятий искусством.
- 1842** — по заказу наследника Александра Николаевича пишет акварельные сцены «Бивуак лейб-гвардии Павловского полка» и «Бивуак лейб-гвардии гренадерского полка» (по 1843-й).
- 1843** — подает прошение об отставке.
- 2 ноября** — извещен через канцелярию наследника Александра Николаевича, что может оставить службу с пенсионом в сто рублей и казенной квартирой при Академии художеств.
- 1844** — покидает полк, в день десятилетия несения службы (3 января). Поселяется в доме Шишковой на Среднем проспекте, 47, на углу 14-й линии Васильевского острова. Делает зарисовки и наброски с натуры. Создает несколько композиций на бытовые сюжеты.
- 1846** — осваивает технику масляной живописи, пишет портреты своих знакомых и картину «Свежий кавалер».
- 1847** — пишет картину «Разборчивая невеста».
- 1851** — выставляет на годичной выставке Академии художеств картину «Вдовушка» (второй вариант), которую покупает К. Т. Солдатёнков. Пишет картины «Вдовушка» (третий вариант), «Игроки» и «Анкор, еще анкор!».
- 1852, конец мая — начало июня** — обнаруживает явные признаки психического расстройства. Определен в частную лечебницу Лейдесдорфа.

«Завтрак аристократа»

- ▣ Все низкие качества были очень близко Федотову, все это он уже не раз высмеивал — тщеславие, суетность, жизнь напоказ, вранье, неблагополучие под личиной внешнего блеска. Все, прямо по фельетону, можно было и изобразить: хозяина, застигнутого непрошеным гостем в своей тщательно скрываемой убогости, гостя, то ли огорошенного разверзшейся перед ним истиной, то ли злорадствующего. Однако Федотов не соблазнился таким ходом.

Представленная в картине ситуация сама по себе не уродлива, не безобразна. Он показал не самое событие, не явление гостя, а момент, ему предшествующий.

- Сюжет, как всегда у Федотова, читается достаточно ясно: обедневший аристократ сидит в роскошном показном интерьере.. Уже скрипнула дверь... Забеспокоилась собака... Заслышав шаги гостя, аристократ прячет кусок хлеба, который составляет весь его завтрак. Перед нами одна из любимых федотовских тем — ложь, надувательство, скрывающиеся за видимым благополучием. До этого художник неоднократно решает эту тему на разный лад.

- Федотов отказывается от карикатурного решения, как более простого. Призрачному миру иллюзий, в котором живет аристократ, противопоставлена красота мира предметного. В результате человеческие слабости, звучащие в контрасте с любовно переданным предметным окружением, видны, быть может, сильнее, чем если бы художник избрал гротесково-карикатурное решение.

Предметный мир играет у Федотова роль положительного начала в картине. Великолепно написанный интерьер с устоявшейся красотой предметов, его населяющих, противопоставлен миру обмана, в который ввергнут герой. В этом сопоставлении и содержится нравоучительный смысл. Федотов придал ему оттенок комичности.

Назидание не заглушает прекрасно воссозданную «картину в картине» — «кабинет аристократа». Умиротворенность окружающего предметного мира напоминает спокойную жизнерадостную атмосферу жанровых картин малых голландцев. Здесь еще раз проявляется важное отличие Федотова от следующих поколений жанристов, рассматривающих красоту искусства старых мастеров, их любованию миром как «десерт, без которого можно обойтись».

У Федотова колористическое решение переосмысливается на принципиально иной основе. Оно прежде всего зависит от впечатлений, полученных непосредственно от природы, а потом уже верно служит подробному рассказу с его внимательно и любовно переданными деталями.

- ▣ Свет в картине падает на левый нижний угол, где стоит стол. Этим приемом художник добивается того, что внимание зрителя сосредоточивается на стыдном моменте, запечатленном на картине – о настоящем завтраке «ненастоящего» аристократа. Обедневший молодой человек всячески скрывает свое истинное положение.
- П. Федотов в своих работах выразительно и метко высмеивает характеры и образы персонажей. Художник умело подмечает самые неуловимые детали.

«Вдовушка» – одна из самых известных картин художника Павла Андреевича Федотова (1815-1852) и очень важных в его творчестве. Это первая чисто драматическая картина. Писалась она уже в самом конце жизни художника, писалась неоднократно, сохранилось несколько вариантов этой картины.

Она выражает искреннее сочувствие художника к героине, без тени насмешки.

Сюжет прост, а композиция, в отличие от более раннего творчества Федотова, не изобилует деталями. Основным намерением мастера было стремление передать душевное состояние героини, всю глубину ее отчаяния. На создание произведения художника подвигла печальная судьба его родной сестры: она была несчастна в браке, а после смерти мужа стала еще несчастнее – одинокая, нищая, беременная. Девушка оказалась беззащитной жертвой обстоятельств, одна в целом мире. Художник ощущал острую жалость и пытался рассказать эту историю так, чтобы зрители также прониклись сочувствием.

На холсте представлена молодая женщина – она стоит посреди комнаты, облокотившись на комод. Ее поза выражает опустошение и безысходность, на бледном лице написано бесконечное горе. Девушка одета в черное траурное платье, волосы собраны в тугий пучок, а живот заметно округлился. На комод за ее спиной рядом с иконой стоит портрет бравого мужчины в военной форме. По этим деталям зритель может догадаться, что девушка – молодая вдова. Ее супруг погиб, оставив ее в одиночестве, беременную и с долгами.

Только несколько вещей остались не поруганы казенным сургучом. Это комод красного дерева, а на нем портрет мужа (тут Федотов написал себя самого, только в гусарском мундире), образ Спаса, корзинка с яркими мотками ниток для вышивания, шкатулка, папка, из которой высовывается нотный листок, толстая книжка с закладкой, может быть Евангелие, да еще на полу прислоненные к комоду пальцы с неоконченным вышиванием, бережливо обернутые чистой тряпицей.

- Это маленький островок сбившихся беспорядочно, подобно овцам в грозу, вещей — то немногое, что у Вдовушки осталась, к чему она оттеснена нашествием казенного мира, за что она держится,— кусочек ее прошлой жизни, состоявшей из незатейливых радостей и необременительных забот.

Написать все это Федотова не затруднило. Главное препятствие, надолго задержавшее его работу, было в самой героине. Вдовушка виделась ему не просто молодой женщиной, проливающей слезы по мужу, а воплощением женственности, чистоты, гармонии — идеальных черт, поднимающих ее над обыденной жизнью, и скорбь ее должна была быть страданием чистой души в грубом и жестоком мире.

- ▣ Над картиной мастер работал два года, стараясь добиться максимальной достоверности. В итоге он написал четыре разных варианта произведения, отличающиеся цветовой гаммой и композиционным решением. Именно к цвету на полотне художник предъявлял особые требования: ему хотелось, чтобы зритель с первого взгляда проникался атмосферой безысходности. Кроме этого, он пытался найти идеальную натурщицу для своей героини, с лицом, полным скорби и страдания.

Воплощение идейного замысла в композиционных решениях

В композиционном решении завтрака аристократа Федотов использует много различных деталей интерьера, показывая яркий контраст между происходящим явлением и миром дорогих вещей. Федотов использует построение диагональной оси, на которой разместились статуэтка в верхнем правом углу, лицо героя, которого застали врасплох и белое пятно – собака, учуявшая приход незваных гостей. В таком построении композиции Федотов главным образом обращает внимание на «аристократа», также художник использует контрастный цвет домашней одежды героя. Находя гармонию деталей в противопоставлении с мещанскими реалиями, Федотов добивается отражения идейного замысла картины в ее композиционном решении.

В композиционном решении картины «вдовушка», художник также выбрал вертикальный формат, чтобы уравновесить детали и фигуру героини. Небогатый скарб подчеркивает трагизм всего смыслового содержания работы. Колористическая составляющая является здесь важным элементом в понимании замысла художника, он стремился выразить сострадание, сопричастие к горестной доле молодой вдовы через зеленые, охристые оттенки.

Фигура, находящаяся в композиционном центре, привлекает все внимание.

Приглядевшись, можно прочесть смирение и скорбь, так виртуозно переданные Федотовым. Самым светлым и центральным пятном в картине является голова девушки. Художник «проливает свет» на случившееся, создает эмоциональную связь между образом этого тяжелого бремени и зрителем, вовлекая последнего в невероятно человеческую и проникнутую сожалением атмосферу. Таким образом, Федотов воплощает идею в композиционном решении, создавая богатое смысловое и сюжетное звучание картины, передавая собственные переживания через колорит, светотень и предметы окружения.

Вывод

Проанализировав работы Федотова, можно сделать вывод, что художник являлся критиком реалий общества своего времени. Он умело сопоставляет детальный мир с человеческими пороками, создавая тем самым противоречия в умах и душах зрителей. Подвергая критике качества людей и их поведение, художник стремится отразить свои переживания, свое понимание абсурда, но в то же время он является нравственно идейным искателем, поучая разные поколения и насмехаясь над мещанскими проявлениями.

В то же время, мы можем видеть другую сторону натуры Федотова – его человеколюбие, некую душевную открытость чужому человеческому горю. Художник открывает важность сострадания, важность простой человеческой надежды.

Источники

1. Сарабьянов Д. В. Павел Андреевич Федотов. М., 1969
2. Статья. - «Завтрак аристократа: что скрыто в деталях знаменитой картины Павла Федотова».; [Электронный ресурс]. –режим доступа: <https://kulturologia.ru/blogs/181216/32676/>, свободный
- 3.Статья. – Описание картины Павла Федотова «Вдовушка».; [Электронный ресурс]. –режим доступа: <https://muzei.club/0325-opisanie-kartiny-pavla-fedotova-vdovushka>, свободный
- 4.Павел Федотов «Вдовушка». Жур. «Культурная столица».; 24. 10. 2016.; Э. Кузнецов .; [Электронный ресурс]. –режим доступа: http://kstolica.ru/publ/kultura_iskusstvo/zhivopis/pavel_fedotov_vdovushka/42-1-0-686, свободный