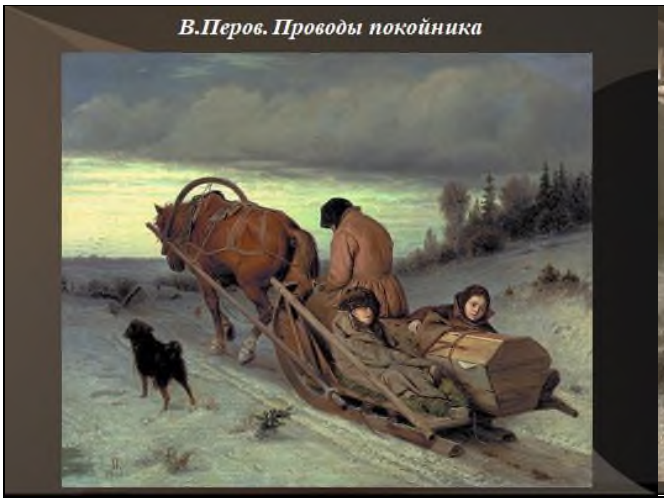
8. *Реализм середины XIX века.* Художники реалисты в европейской и российской живописи («Передвижники»).

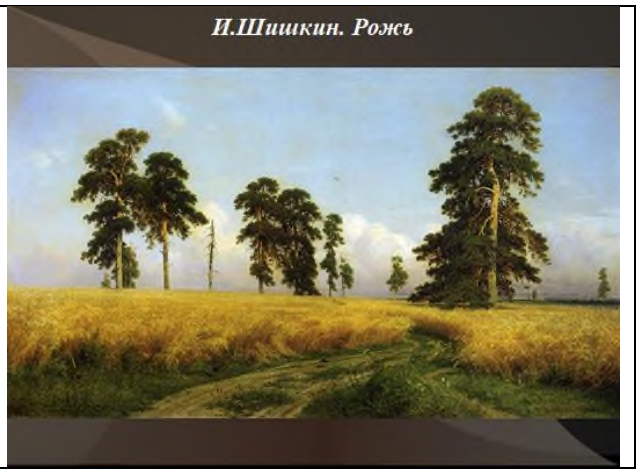
Перевод. Хронологические рамки. Характерные черты. Представители. Реализм (от лат. realis – вещественный) – в искусстве правдивое, объективное, всестороннее отражение действительности. Так понимаемый реализм существовал всегда. Можно вспомнить из 17 века прекрасные реалистические натюрморты «малых голландцев», творчество Веласкеса или Рембрандта. Но как стилистическое направление в искусстве реализм появился именно в середине 19 века во Франции, его идеологом был **Гюстав Курбе**, который в своей «Декларации реализма» провозгласил, что художник должен писать только то, что видел сам, а не фантазировать и воображать. То есть художник должен изображать реальных людей в реальных обстоятельствах. Поэтому на первые роли выдвинулся именно бытовой жанр. Другими представителями европейского искусства стали: **Милле, Домье и Доре.**

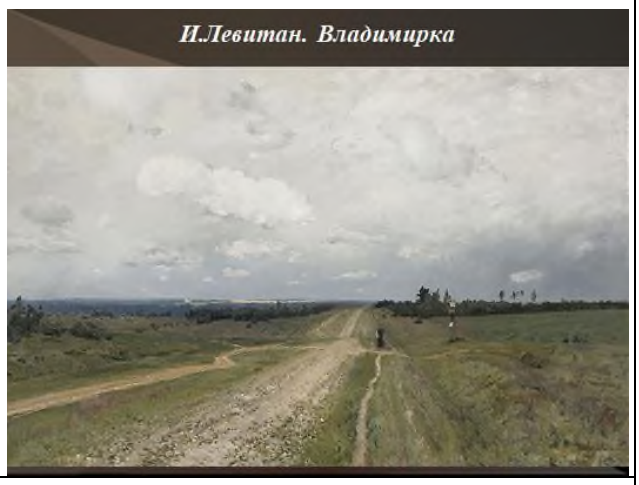
Критический реализм в России был в большей, чем на Западе, степени ориентирован на изображение жизни обездоленных слоев общества, противопоставление их жизни богатым слоям, сочувствие человеческой неблагополучной судьбе. Он получил наибольшее распространение в творчестве художников – передвижников. Так, **социально-обличительная тема** ярко звучит у Перова в работах «Тройка», «Проводы покойника», «Утопленница» и у Репина «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии».



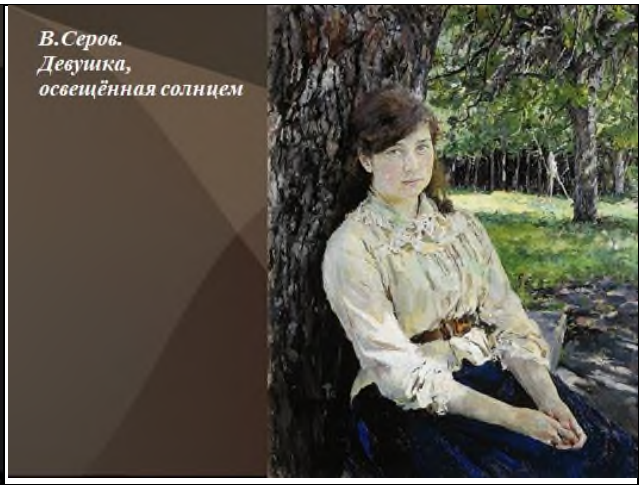
Обличением войны как бедствия простых людей, солдат занимался Верещагин в батальных картинах Туркестанской и Балканской серий работ: «Апофеоз войны» и «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой».

Позже, в русской живописи у передвижников возникает **большое увлечение пейзажами России.** «Грачи прилетели» Саврасова, «Московский дворик», «Бабушкин сад» Поленова, «Золотая осень», «Владимирка», «Над вечным покоем» Левитана, «Рожь» Шишкина, «Лунная ночь на Днепре» Куинджи. Художники создали собирательный образ России.





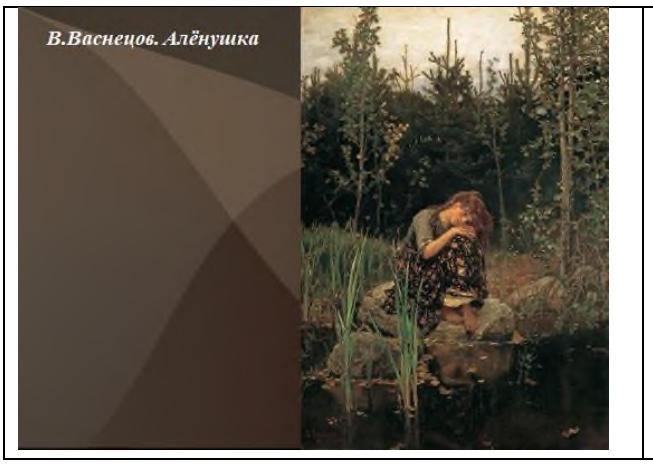
А также именно через пейзаж в русскую живопись проникают импрессионистические веяния: «На дерновой скамье», «На меже», «Стрекоза» Репина, пейзажи Коровина, «Девушка, освещенная солнцем» Серова.



Большое внимание передвижники уделили и **историческому жанру**. Здесь, прежде всего, следует вспомнить Сурикова «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы». Дань этому жанру отдал также и Репин «Царевна Софья», «Иван Грозный и его сын Иван», «Запорожцы».

По-прежнему, не утратила своей актуальности и **религиозная тема**: «Христос и грешница» Поленова, «Тайная вечеря» Ге.

Сказочно – эпическую тему развивал в своем творчестве Васнецов: «Аленушка», «Иван Царевич на сером волке», «Богатыри».



К портретному жанру обращались: Крамской, Репин, Перов, Ге, Серов.

Василий Иванович Суриков «Утро стрелецкой казни»

Государственная Третьяковская галерея. Москва. 210*379 см

1. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, стилю, соответствие их требованиям. Картина принадлежит к направлению критического реализма в русской живописи, для которого характерны показ неприкрашенной правды жизни, глубокие размышления о судьбах своего народа. Все это мы видим в данном полотне.
2. История создания произведения, автор, место произведения в его творчестве. Это первая большая картина Сурикова на тему из русской истории, создавалась для выставки передвижников. Художника Сурикова всегда увлекали грандиозные сюжеты, в которых воплощался бы дух эпохи, но и был простор для широких художественных обобщений. В этой работе художник смог глубоко проникнуть в прошлое своего народа и воссоздать его в живых художественных образах. Для воссоздания такой убедительной характеристики он даже перенес место действия из села Преображенского на Красную площадь. Источником вдохновения были детские впечатления от уклада жизни старообрядцев, из рода которых он происходил, и впечатление, когда Суриков впервые увидел Красную площадь впервые, когда по дороге в Петербург он на один день остановился в Москве. А так же он внимательно изучил исторические источники, в которых было дано подробное описание мужественных нераскаявшихся стрельцов, умирающих со спокойным мужеством.
3. Жанр - исторический.
4. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции. Картина повествует о страшном и кровавом событии истории нашей страны: о расправе царем Петром над стрельцами, составлявшим основу войск того времени, расправе жестокой, потому что стрельцы поддержали в борьбе за власть сестру Петра по отцу – царевну Софью. При этом художник не показывает своим зрителям сцен кровавой расправы, а стремится рассказать о душевном состоянии своих героев в эту страшную минуту.
5. Средства создания художественного образа. Левая часть полотна посвящена стрельцам, их женам, сестрам, матерям. Женщины вопят, кричат и рыдают, стрельцы же, напротив, преисполнены сурового молчания. Накалу страстей в левой части композиции противопоставлены спокойствие и равнодушие в правой части, где изображено войско Петра. Ровно по центру композиции возвышается фигура стрельца, который, кланяясь, прощается со своими родными и близкими. И еще два центра притяжения – это ненавидящие друг

друга и смотрящие друг на друга рыжебородый стрелец и молодой царь Петр. В картине столкнулась старая и новая Россия, и одна должна быть уничтожена, чтобы смогла набрать силу другая Россия – Россия Петра Великого.

6. Ваши впечатления. Суриков был историческим живописцем по самой сути своего таланта. История была для него чем-то родным, близким и лично пережитым. В своих картинах он не судит и не выносит приговор, а как бы зовет зрителя пережить события прошлого, подумать о судьбах человеческих и судьбах народных.

Термины к билету № 9.
Мегалиты. Мифологический жанр. Мозаика.

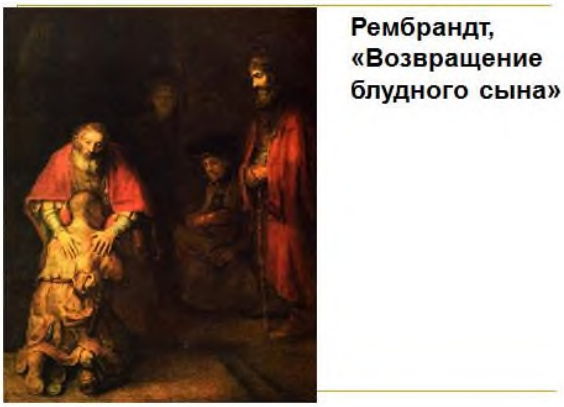
1. ***Мегалиты*** **–** сооружения из огромных каменных глыб периода Бронзового века (3-2 тыс. до н.э.). Различают:

   -Менгиры – вертикально стоящие камни высотой более двух метров.

   -Дольмены – несколько врытых в землю камней, перекрытых каменной плитой.

   -Кромлехи – сложные постройки в виде круговых оград диаметром до ста метров из огромных каменных глыб (самый известный – Стоунхендж в Англии).
2. ***Мифологический жанр*** **-** жанр изобразительного искусства, посвященный событиям и героям, о которых рассказывают мифы древних народов. Собственно мифологический жанр формируется в эпоху Возрождения, когда античные легенды дали богатейшие сюжеты для картин С. Боттичелли, А. Мантеньи, Джорджоне, фресок Рафаэля.

В XVII мифологический жанр служит для воплощения высокого художественного идеала в творчестве Н. Пуссена и П. Рубенса, сближается с жизнью у Д. Веласкеса и Рембрандта.



В XIX в. мифологический жанр служит нормой высокого, идеального искусства классицизма (скульптура И. Мартоса, картины Ж.-Л. Давида, Ж.-Д. Энгра, А. Иванова). В начале XX в. символизм и стиль модерн оживили интерес к мифологическому жанру М. Врубель, В.Серов.

Жавид «Клятва Горациев»

Иванов «Явление Христа народу»

Мартос Иван Петрович «Памятник Минину и Пожарскому»

Серов «Похищение Европы»

3. ***Мозаика*** – разновидность монументальной живописи, состоит из кусочков цветного стекла – смальты, а также из разноцветных камней и других материалов. Мозаика встречалась и у древних народов: в Месопотамии, у Древних римлян, но своего расцвета достигла в период Византийской империи. Считается, что именно византийцы придумали *смальту* - подкрашенное при помощи добавления различных металлов стекло. Главной техникой преимущественно был прямой мозаичный набор, при котором элементы укладываются обратной стороной на постоянную основу. Прямой набор в древности осуществлялся непосредственно на месте мозаичной композиции, будь то пол или стена жилого или общественного помещения: на ровном слое закрепляющей массы делался эскиз, а затем кусочки смальты вдавливались в массу. В периоды расцвета Византийской империи мозаика становилась главным элементом художественной отделки соборов, усыпальниц и базилик. **Например: мозаики собора Святой Софии в Константинополе.**