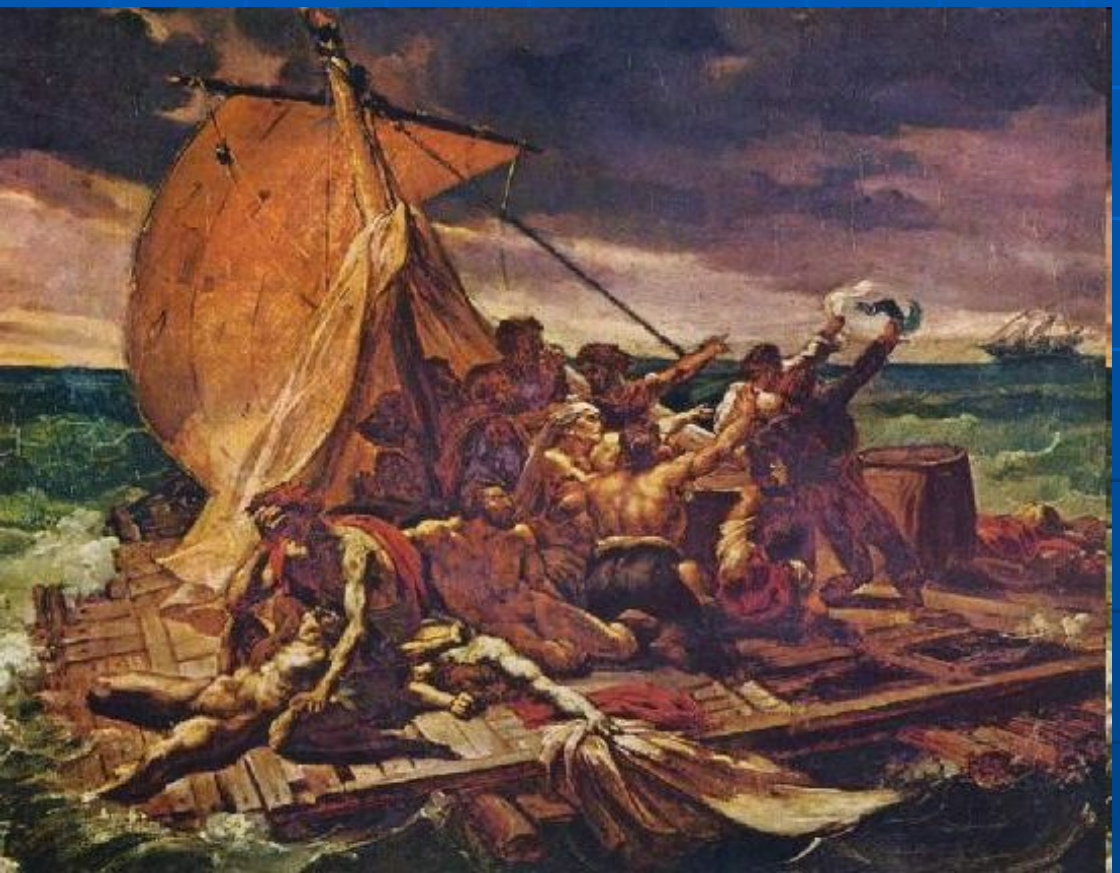
Искусство 19 века
В поисках новой
Картины мира

Бюст Франца Шуберта. Работа скульптора Ж. А. Дилера. Вена. 1829 год.

- Центральным для творчества Жерико стало полотно «Плот «Медузы» (1818—1819). История создания картины — трагедия, происшедшей с кораблем «Медуза». Судно, принадлежавшее правительству Франции, затонуло у берегов Западной Африки по неопытности капитана, который, как говорили, получил это место по протекции. Из нескольких сот человек спаслась лишь горстка людей. Много дней они провели на импровизированном плоту. Жерико стремился воссоздать трагические события с максимальной достоверностью, беседовал с оставшимися в живых, построил модель плота и даже изучал трупы в морге. Художник избрал для картины момент, когда терпящие бедствие вдруг увидели вдалеке корабль, спешащий им на помощь.

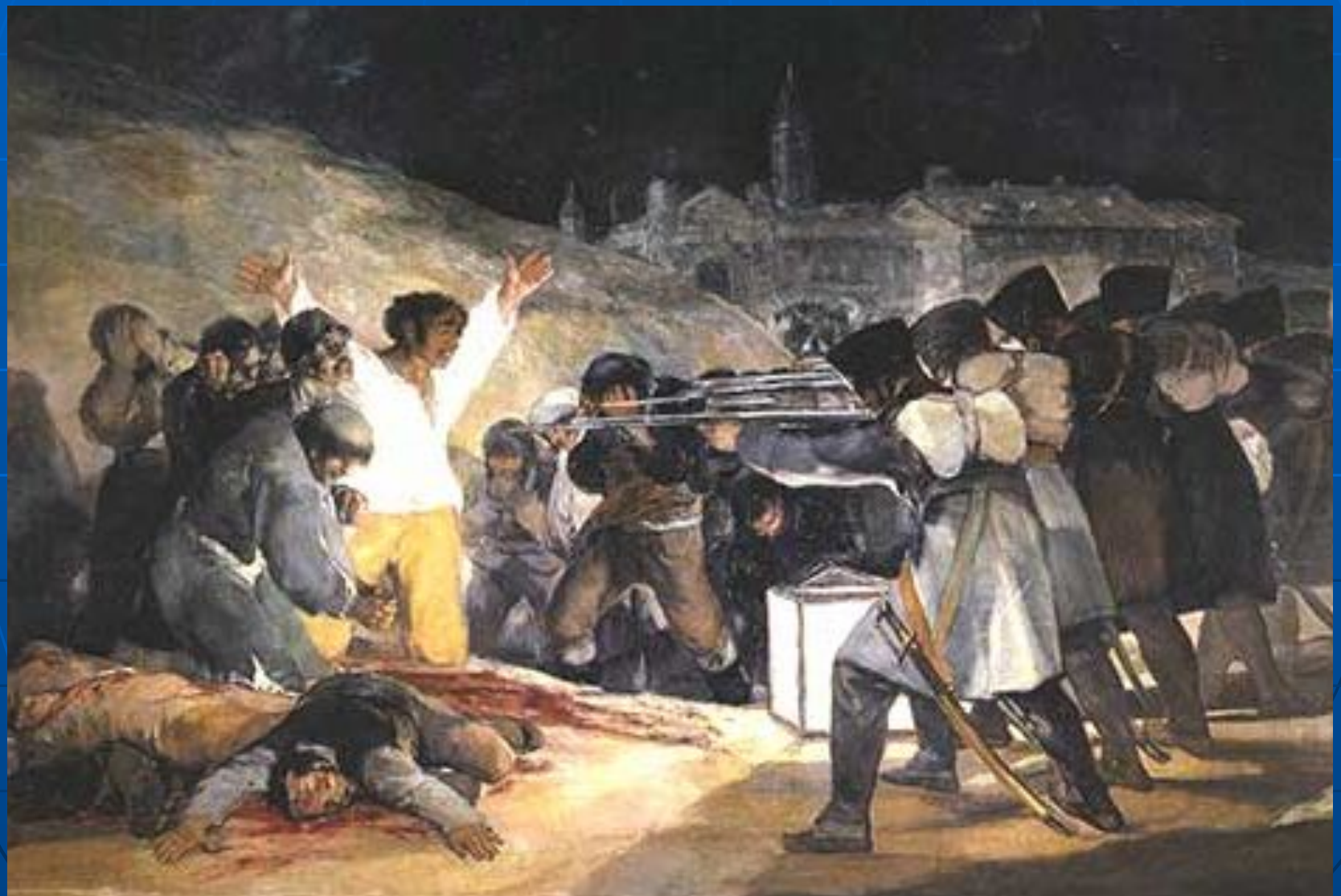


- Делакруа этому живописцу еще в большей степени, чем Жерико, присуще стремление захватить зрителя показом человеческих страстей: горя, смятения, страдания и героических порывов. К такому выводу можно придти рассматривая и сравнивая полотна романтиков. Картины «Свобода, ведущая народ»,

- Творчество испанского художника **Франциско** Хосе **Гойя** , жившего на рубеже двух великих эпох, представляется уникальным художественным явлением с одной стороны, оно завершает эпоху Просвещения, с другой —олицетворяет собой романтические веяния. Необходимо обратить внимание на трансформацию искусства Гойи, который начинает как мастер галантных сцен, а в конце жизни создает потрясающие по силе и эмоциональной насыщенности бунтарские произведения.

«Портрет семьи Карлоса IV» (1808 г.). Художнику в картинной галерее дворца позировали все члены королевского клана. Обратим внимание на то, как непочтительно разместил художник царственных особ: кто-то стоит боком, кого-то вообще почти не видно за спинами, а в довершение всего на заднем плане зритель замечает самого автора, расположившегося за мольбертом.

- «Расстрел повстанцев в ночь со 2 на 3 мая 1808 г.», написанное по свежим впечатлениям трагических событий — расстрела группы мадридских граждан наполеоновскими солдатами.



•Знакомство с реалистическим направлением в изобразительном искусстве позволит углубить представления об эпохе, сделать ее более многомерной, дополнив образы новых героев, которые уже известны по литературным произведениям того времени, зрительными образами.

- Основное внимание в этом содержательном блоке следует уделить Оноре Домье — одному из самых загадочных художников эпохи. Его искусство претерпело серьезную трансформацию: от графических карикатур в парижских сатирических журналах до живописных драматических полотен. Как карикатурист, мастер гравюры, Домье был достаточно известен широкой публике, а вот о его картинах и скульптурах знали лишь немногие близкие друзья.

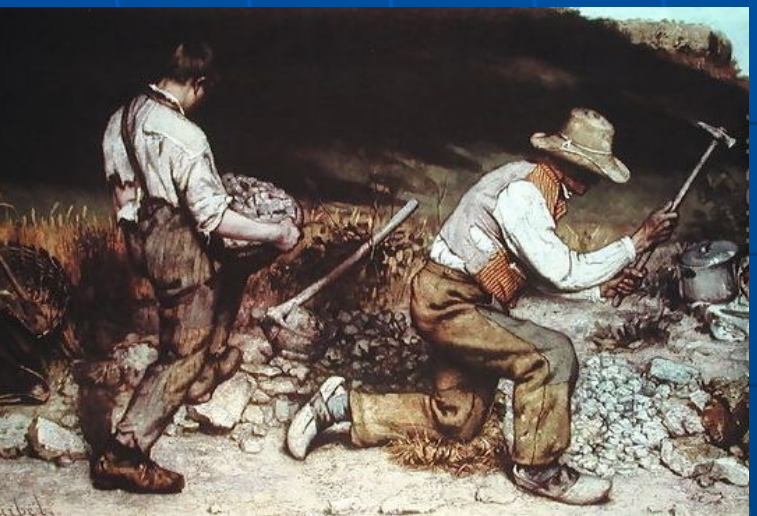
- Современник и соотечественник блистательного Делакруа — французский художник Оноре Домье представлялся публике фигурой гораздо менее яркой и значительной: зрители вообще не были знакомы с Домье-живописцем. Домье начал как карикатурист, поставляя для всевозможных парижских еженедельников язвительные сатирические зарисовки сцен политической жизни и портреты видных политиков. Таким его знали читатели газет, с удовольствием разглядывавшие остроумные, смешные, а часто весьма злые рисунки. Литографии Домье мгновенно раскупались, они были известны всем и каждому. Мастер представлял на обозрение и суд публики отвратительную картину убожества и гнусности властей придержащих. Вот перед зрителем галерея их портретов. «Почетное место» принадлежит Луи Филиппу — «королю лавочников». Как похоже и вместе с тем глумливо изобразил его автор, сделав удивительно похожим на большую перезрелую грушу! А вот другая гравюра — «Законодательное чрево». На скамьях амфитеатра расположились депутаты, призванные вершить правосудие, мудро и справедливо управлять государством. А перед зрителями — толпа отвратительных уродов, панорама разнообразнейших пороков.

Одним из первых Домье создал в своих произведениях образ рабочего. Такова гравюра «Убийство на улице Транснонен», написанная вослед кровавым событиям рабочего восстания в Париже в 1834 г. Литографии были выставлены в витринах и рассматривались толпами людей, наделав много шума, прежде чем полиции удалось конфисковать все копии.

- Курбе писал и будет писать батраков, земледельцев, поденщиков, добывающих себе хлеб насущный тяжелейшим трудом.
В картине «Дробильщики камней» будничная прозаическая сцена представлена мощно и монументально — так традиционно салонные художники писали на исторические или религиозные темы. Газеты немедленно обвинили автора в воспевании «безобразного», а устроители выставок перестали принимать работы скандального художника. Когда его работы в очередной раз были отвергнуты, Курбе нашел большой деревянный сарай, где и устроил свою персональную выставку.

- Творчество Курбе и Милле дается обзорно, хотя, напомним, что появление самого термина «реализм» связано с именем Курбе.

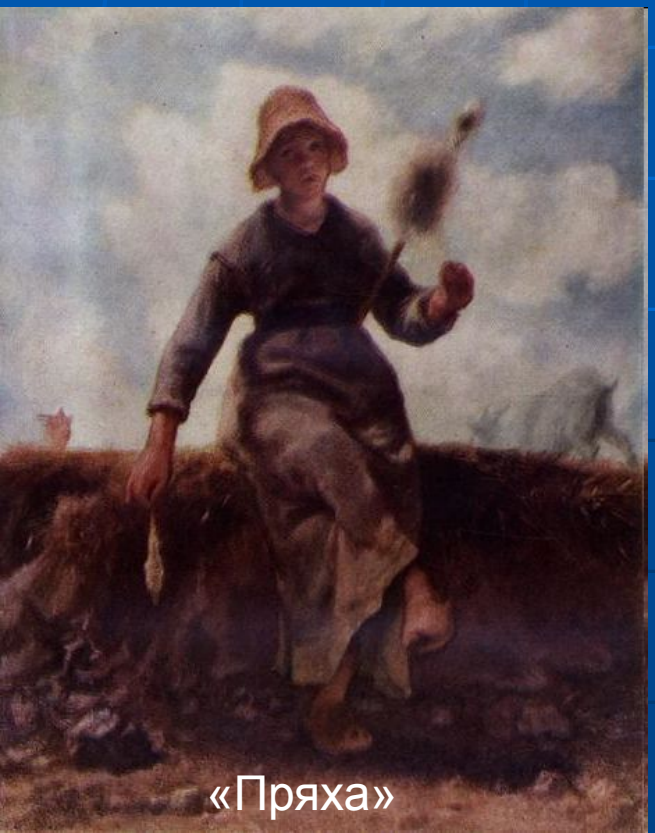
Одновременно с «Дробильщиками камней» в Салоне были выставлены близкие по духу картины французского художника Жана Милле (1814—1875). По образному выражению современников, споривших о путях развития реалистического искусства, «Курбе взломал двери, а Милле последовал за ним». Прочными духовными узами Милле связан с крестьянской средой. Мир, в котором он вырос, который хорошо знал и любил, — неиссякаемый источник творчества. Даже став известным и признанным, художник продолжает заниматься тяжелым крестьянским трудом, а живописи отдает свободные вечера. Осознать свое предназначение в искусстве оказалось непросто: на поиски собственного пути у художника ушло немало времени. Вначале Милле пытается подражать знаменитым мастерам, пробует писать жанровые сценки в стиле «галантной» живописи XIX в. Потом обращается к жанру портрета (их сохранилось немного). Этот опыт оказался более удачным, и Милле создает образы дорогих ему людей, пронизанные и согретые личным отношением автора. Трогателен чудесный портрет юной жены художника Полины Оно, щемящее нежное чувство испытывает зритель, вглядываясь в ее хрупкий облик.



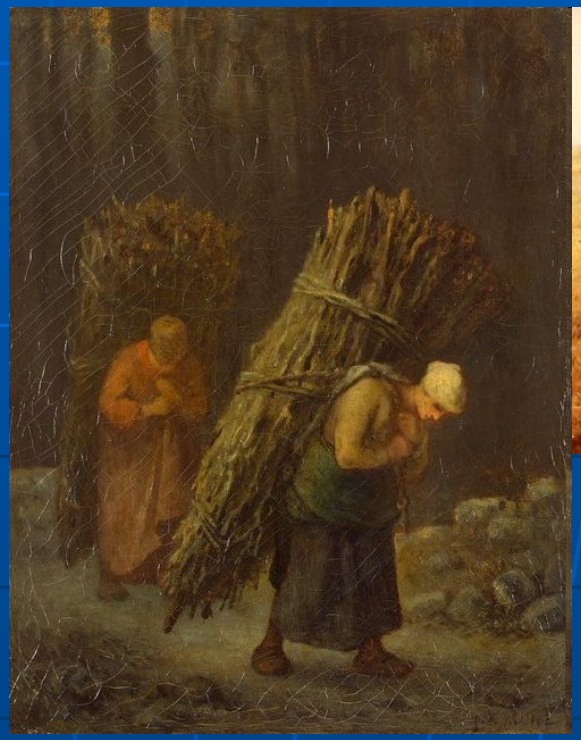
«Дробильщики камней»

Жан Милле

- Милле стремился к правде в искусстве и видел путь ее достижения в создании обобщенных типических образов. Таковы «Пряха», «Отдыхающий виноградарь», «Человек с мотыгой», «Крестьянки с хворостом». Все они близки и дороги автору, он горячо сочувствует им, стремится передать различные психологические состояния и настроения. В Салоне в 1857 г. экспонировалось сразу ставшее знаменитым полотно «Собирательницы колосьев». На фоне бескрайнего пейзажа выразительно и величаво написаны три согбенные женские фигуры, собирающие колоски. В ритме наклонов угадывается размеренная привычка к тяжелой работе. Картина произвела сильное впечатление на зрителей простотой сюжета, естественностью и пронзительным чувством любви и сострадания к человеку труда, который стал главным героем искусства Нового времени.



«Пряха»

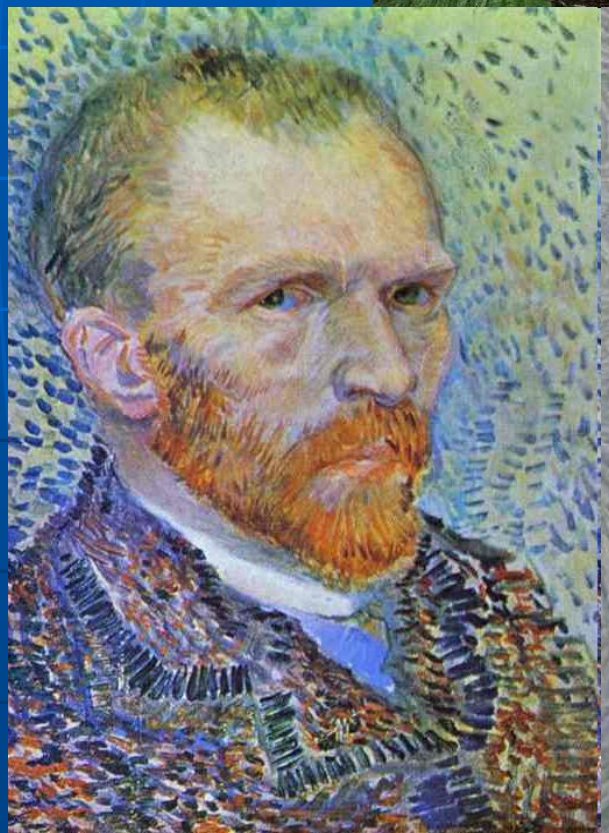


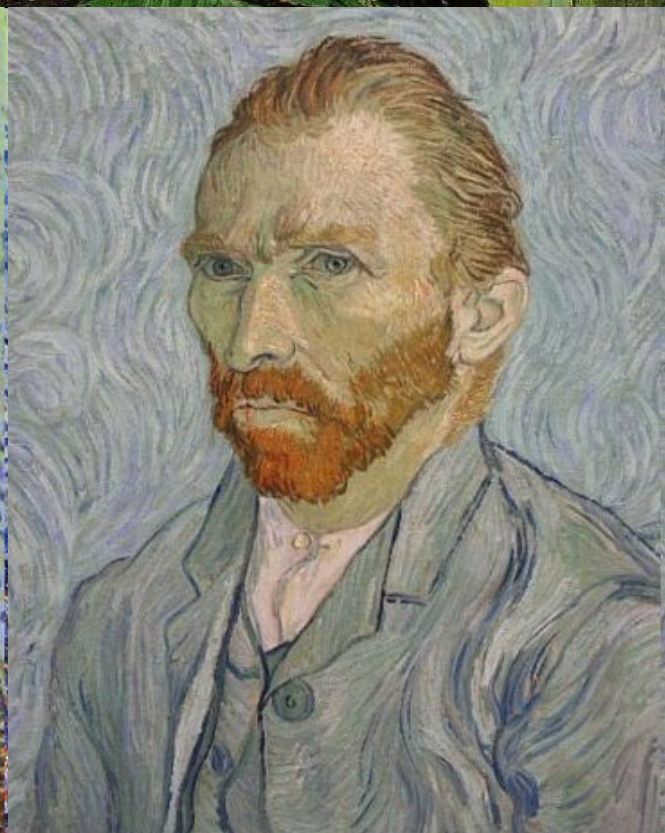
«Крестьянки с хворостом».

«Собирательницы колосьев»

«Человек с мотыгой»

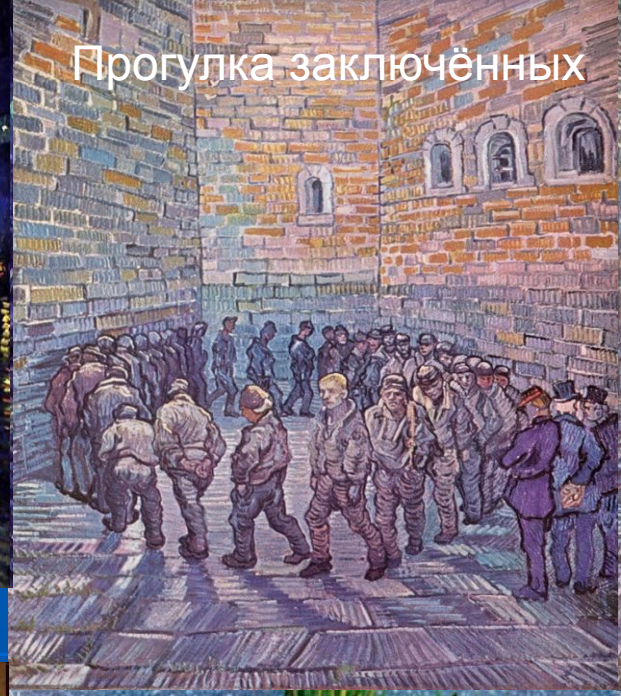
- произведения Сезанна, Гогена или Ван Гога, на которых все «не похоже на настоящее», «не как в жизни», не преследовали цели копирования действительности (как, впрочем, и произведения любого художника). Авторы стремились создать «новую реальность», рожденную их воображением, пониманием и художественным видением действительности, что и обусловило выбор художественных средств.





- Творчество Ван Гога наиболее сложно для группового обсуждения: даже сегодня его странные и манящие полотна вызывают массу споров. Эмоциональная насыщенность произведений, деформация и экспрессия образов, делающие изображения условными, предполагают наличие определенного зрительного опыта. Приемы, которые использовал художник, служили для передачи, выражения его собственных чувств и впечатлений; цвет, а не форму автор считал главным средством передачи замысла произведения.

Звездная ночь.

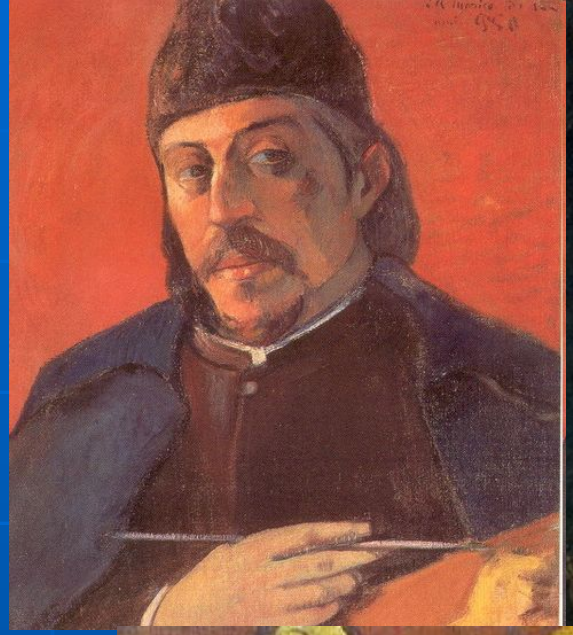


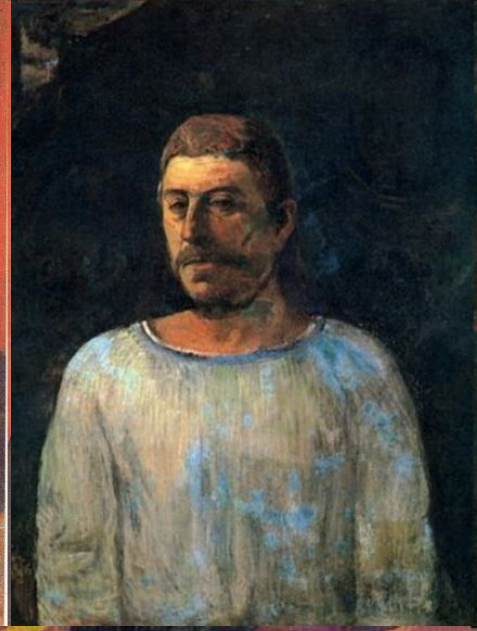
Прогулка заключённых

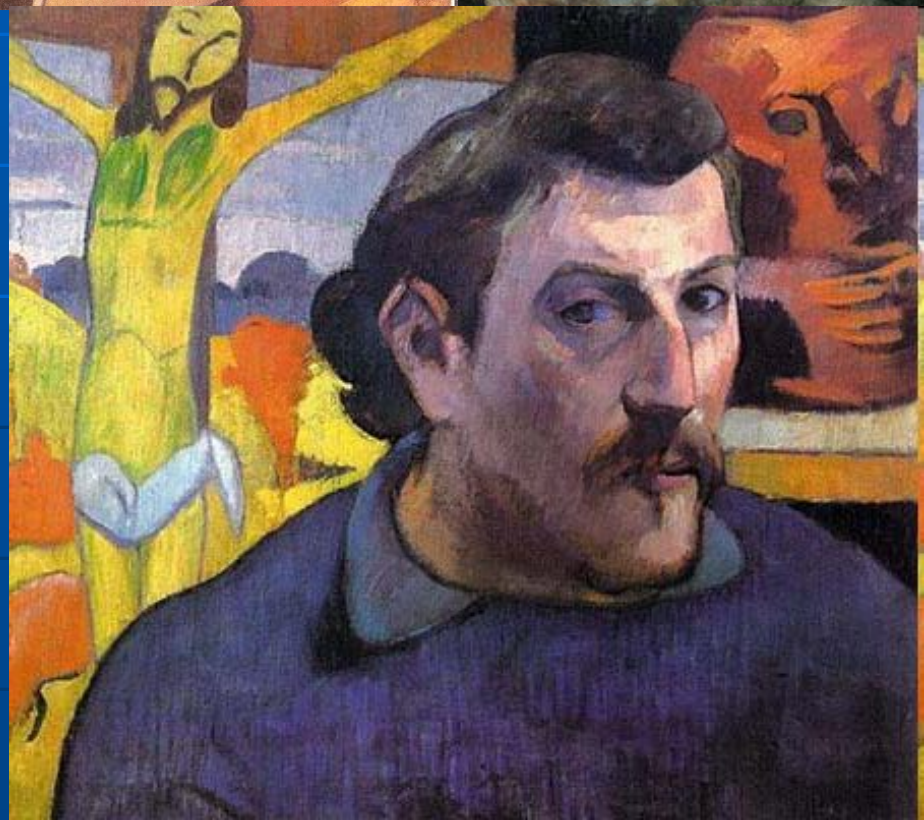
"Четыре вянущих подсолнуха.

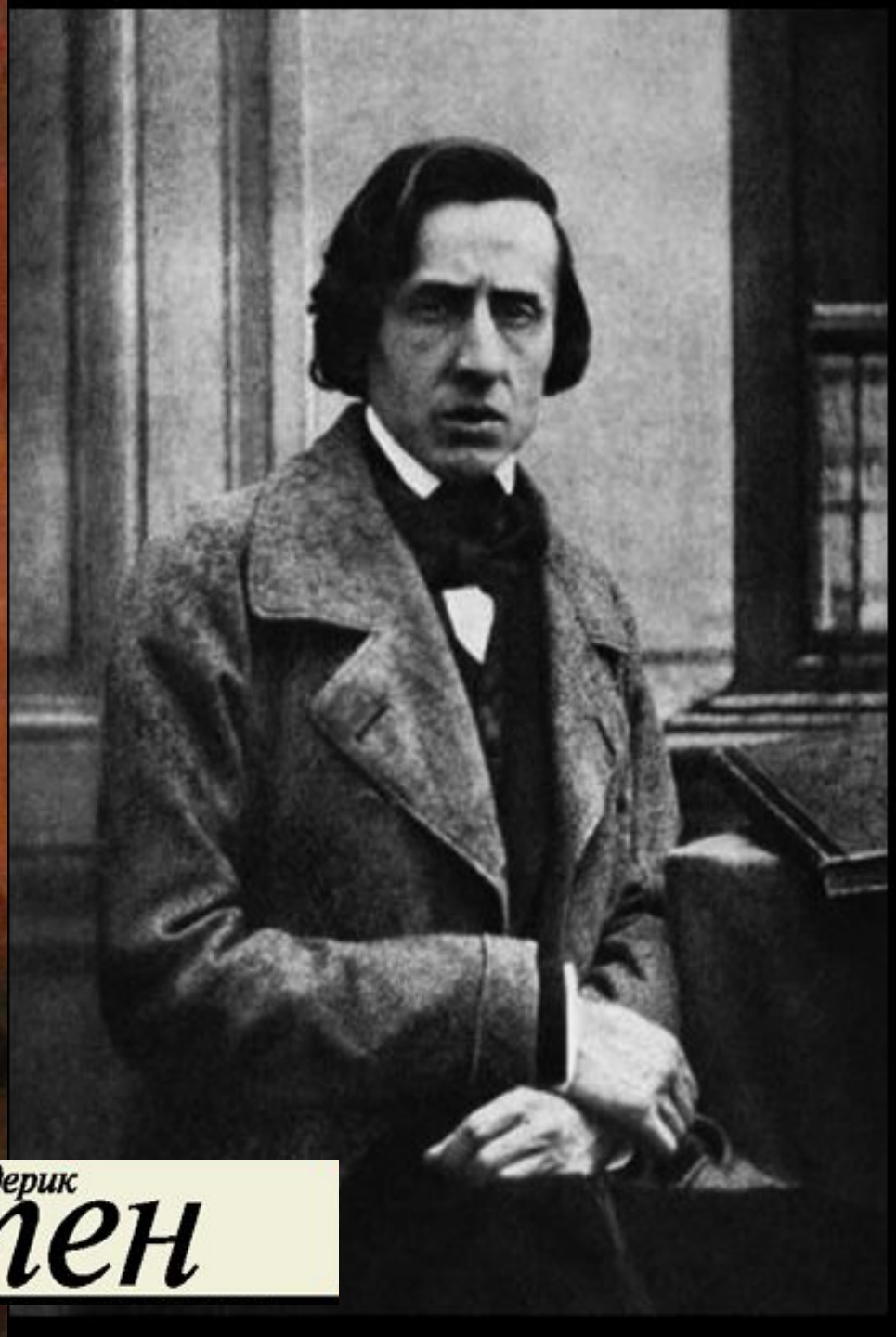
Натюрморт с цветами в бронзовой вазе

- Не только у импрессионистов, но и у Сезанна учился еще один постимпрессионист — Поль Гоген. Много для формирования его художественной манеры дало искусство жителей Полинезии, где художник провел большую часть своей творческой жизни. С произведениями, созданными на Таити, предстоит познакомиться восьмиклассникам. Обобщая их высказывания, желательно выделить такие особенности живописной манеры Гогена, как стремление к плоскостным, упрощенным формам предметов, которые резко очерчены черным контуром; изменение перспективы; вместо импрессионистических тончайших нюансов цвета большие локальные цветовые плоскости, придающие полотнам Гогена неповторимое очарование.





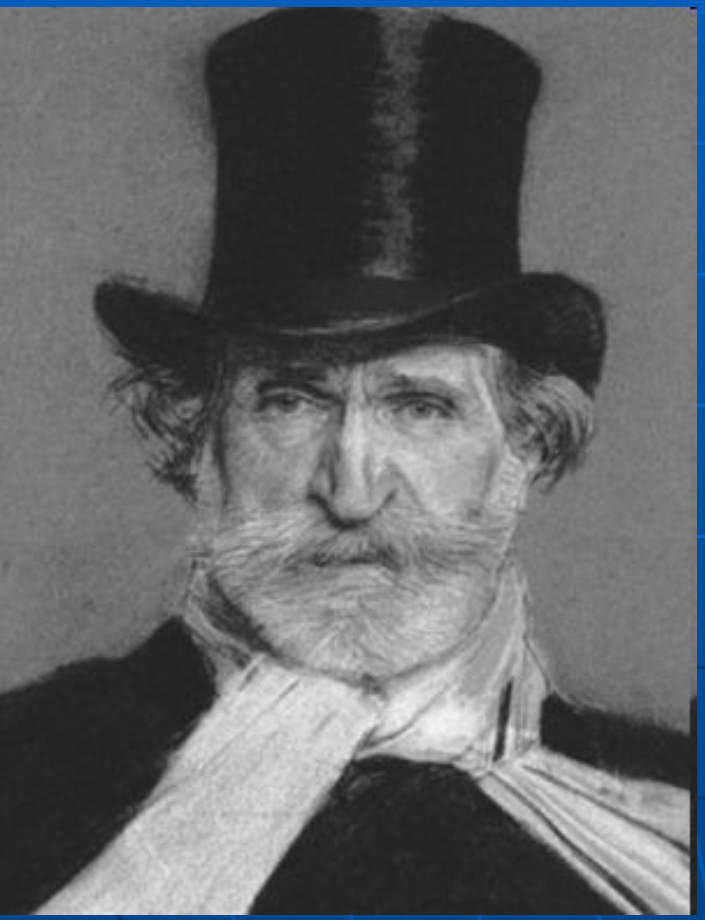




Фредерик Шопен

Яркое представление о творчестве Шопена дают его изящные мазурки, полонезы, вальсы, ноктюрны, несколько сложнее для восприятия школьников этюды. Учитывая исторический контекст данных уроков, представляется возможным некоторое время уделить «Революционному этюду», на создание которого «короля мазурок» вдохновили события 1830 г. Прослушивание и обсуждение этого небольшого произведения позволит ученикам обменяться собственными мнениями относительно слов Шумана, назвавшего произведение «пушкой, прикрытой цветами».

Развитие реалистических традиций в европейской музыке связано с именами Верди и Бизе. Естественно, что прослушать даже во фрагментах две такие оперы, как «Травиата» и «Кармен», и поделиться впечатлениями невозможно в рамках одного занятия.



Джузеппе **Верди**.

Жорж **Бизе**

проект подготовила

Корякова

Елизавета

проект подготовила

Корякова

Елизавета