

Анализ художественных произведений русской живописи в рамках подготовки к экзамену по предмету «История изобразительного искусства»

*Гаврилова Ю. И.
преподаватель, заведующая художественным отделением,
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 6» города Иркутска*

Вашему вниманию предлагается методическое пособие по предмету «История изобразительного искусства», включающее в себя материалы для подготовки учащихся как очно, так и дистанционно к экзамену. Рассматриваемый раздел - история русской живописи. В данное методическое пособие входят:

- I. Вопросы экзаменационных билетов, задание.
- II. План анализа художественного произведения.
- III. Текст – анализ художественных произведений, для трех первых билетов.

В приложение входят:

- I. Репродукции анализируемых произведений.
- II. Проверочный тест в редакторе Word по предмету «История изобразительного искусства», раздел - история Русской живописи.
- III. Презентация «Анализ структуры композиции» в редакторе Word. Вариант презентации в программе PowerPoint предназначен для работы с учащимися над структурными составляющими композиции начиная с 1 класса ДХШ и художественных отделений ДШИ.
- IV. Задания, вопросы к трем первым билетам.

I. Экзаменационные билеты по предмету «История изобразительного искусства» содержат вопросы по истории Русской живописи: рассказ об одной из 12-ти знаменитых картин:

- Билет №1. «Девочка с персиками». В. А. Серов.
Билет №2. «Золотая осень». И. И. Левитан.
Билет №3. «Боярыня Морозова». В. И. Суриков.
Билет №4. «Лунная ночь на Днепре» А. И. Куинджи.
Билет №5. «Бурлаки на Волге». И. Е. Репин.
Билет №6. «Рожь». И. И. Шишкин.
Билет №7. «Христос в пустыне». И. Н. Крамской.
Билет №8. «Девятый вал». И. К. Айвазовский.
Билет №9. «Тройка. Ученики-мастеровые везут воду». В. Г. Перов.
Билет №10. «Последний день Помпеи». К. П. Брюллов.
Билет №11. «Явление Христа народу». А. А. Иванов.
Билет №12. «Грачи прилетели». А. К. Саврасов.

Ответ вопрос билета предполагает анализ художественного произведения, т.е. рассмотреть, какими художественными средствами, приемами автор добивается раскрытия содержания, идеи произведения.

II. План анализа художественного произведения:

1. Идея, тема произведения;
2. Жанр: натюрморт, интерьер, пейзаж, портрет, сюжетная картина (бытовая, историческая, батальная, религиозная);
3. Сюжет картины (т.е. что изображено – конкретное событие или явление);

Далее идет анализ структуры композиции:

4. Формат (вертикальный, горизонтальный), материал;
5. Композиционный центр;
6. Строение композиции по расположению композиционных масс: статика, динамика;
7. Точка зрения, расположение линии горизонта;
8. Масштаб изображаемого, перспектива (линейная, воздушная);
9. Колорит;
10. Источник освещения;
11. Контраст: тоновой, цветовой;
12. Ритм;
13. Пластика;
14. Заключение, вывод, собственное мнение.

III. Билет №1.

Анализ картины «Девочка с персиками» 1887 г. В. А. Серова (1865 – 1911)

Вступление (для ответа на экзамене - немного об авторе картины)

Валентин Александрович Серов считается одним из ярчайших русских живописцев, графиков и портретистов Серебряного века. Художник уникального дарования, большой труженик, блестяще владел всеми живописными техниками и обладал почти «фотографическим» зрением. Острый глаз и точная рука позволяли моментально схватывать форму, цвет, характер натуры, достоверно передавать настроение. Родители Валентина были талантливыми людьми. В их доме собирались творческие люди, звучала музыка. Отец Александр Николаевич Серов – композитор, автор опер «Юдифь», «Рогнеда», «Вражья сила». Мать – Валентина Семеновна, известная пианистка. К сожалению, когда мальчику исполнилось шесть лет, отец умер. Именно Валентина Семеновна много сделала для того, чтобы дарование маленького Вали развилось до великого мастерства и такого высокого художественного уровня, к которому до сих пор обращаются современные художники. Учатся точному и виртуозному рисунку, цветовой пластике, и, конечно же, изумительному умению передавать игру солнечного света на изображаемой модели, природе, натуре. Валентин с девяти лет посещал частные уроки Ильи Ефимовича Репина. Решение обратиться к нему, как учителю, было самым удачным выбором матери будущего живописца. Именно Репин явился тем единственным художником, который мог «передать» школу русского живописного мастерства и развить способности Валентина. Большую часть времени рисовали с натуры, днем писали красками, вечером занимались набросками и рисунком. Требовательный учитель даже ругал маленького Валу,

когда рука теряла уверенные навыки рисунка за летний период, игры и забавы брали верх над усердными занятиями.

Большой удачей в жизни Валентина Серова оказалось знакомство его матери с Саввой Мамонтовым. Промышленник и меценат был центром духовно-интеллектуальной жизни Москвы второй половины XIX века. Юность Валентина прошла в имении Саввы Мамонтова, как частый гость в «Абрамцево», он принимает участие во всех творческих проектах. Дружба, совместные игры с детьми Саввы Мамонтова и послужили творческим толчком к созданию картины «Девочка с персиками» (1887 г.). Именно это любимая всеми картина вознесла двадцатидвухлетнего Валентина Серова на недостижимую высоту.

1. Идея, тема произведения – это образ юности, молодости, переданный через портрет Веры Мамонтовой. Это картина о радости жизни и творческих мечтах, о том солнечном свете, который бережно окутывает и несет в жизнь.

2. Портрет Верочки Мамонтовой – портрет в интерьере, в комнате, с большим окном, из которого льется солнечный свет, но..., и одновременно - сюжетная картина, с моментом, запечатленным художником. Настолько больше композиция, чем конкретный портрет человека, что не случайно название - «Девочка с персиками».

3. На картине изображена Верушка Мамонтова, она только забежала в комнату, присела за стол, с детской непосредственностью сдерживает улыбку, очень хочется откусить персик, но молодой художник увидел чудесный момент, Валентин просит чуть-чуть попозировать. Картина наполнена радостью и солнечным светом. Свет наполняет комнату, окутывает все предметы сверкающим ореолом, скользит по стенам, играет на рукавах розового платья девочки, теплыми «зайчиками» прикикает к загорелой коже щеки Верочки. Кажется, что воздух комнаты прозрачен и звонок, наполнен нежным запахом персиков и светящимися искорками. Краски до такой степени полны света и правдивы, что через сто с лишним лет девочка на картине продолжает жить своей радостной и немного беззаботной двенадцатилетней жизнью.

4. Формат картины почти квадратный, лишь немногим вертикальный, но различия в высоте и ширине настолько гармонично выбраны автором, чтобы создавалось впечатление, что изображение как бы выходит за рамки полотна и зритель находится рядом, он присутствует в этой комнате.

5. Лицо Верочки, её темные глаза, в которых томится детская непоседливость, молодой художник изображает, отступая, по правилу «золотого сечения», на одну треть сверху, от высоты холста, и немного смещает влево. Это композиционный, смысловой и психологический центр картины. Самое главное, вокруг которого формируется в картине все остальное, раскручивая сюжет и повествуя о происходящем. А вот модный темный бант, в крупный белый горох с пушистым красным цветком, Валентин Серов пишет на пересечении диагоналей формата. Бант гармонирует с карими глазами и взъерошенным темным волосом Верушки, еще более подчеркивая обаяние детства.

6. Верочка Мамонтова изображена в комнате, заполненной солнечным светом из большого окна. Обстановка комнаты, отображенная на картине: стол, с лежащими на нем персиками, изящным и одновременно солидным ножом из дорогого столового набора, стулья стиля модерн, с полированными деревянными спинками и модное настенное фарфоровое блюдо со сложным орнаментом, статуэтка - рассказывают о духе того времени, вкусах и пристрастиях хозяев дома. И одновременно являются структурными составляющими композиционного строя картины, уравнивая и выделяя героиню картины. Окно и стол изображаются в «обрезе». Взгляд зрителя направляется от персиков с листьями, тоже участников происходящего на большом живописно-светлом пространстве стола, по диагонали в верхний правый угол к окну, с нежной зеленью сада и льющимся солнечным светом. Возрастающая диагональ выводит зрителя на лицо девочки, сосредотачивая внимание на главном. У Валентина Серова, все продумано и рассчитано до мелочей. Грамотно и талантливо выстроенная композиция, крепкий и достоверный рисунок в сочетании с динамичной и легкой манерой живописи, создает состояние легкости и непринужденности восприятия. Именно такими способами и приемами организации композиции и характерной прорисовкой портретируемой, Серов закладывает внутренний динамизм в работу. Весь облик Верочки от взъерошенной пряди волос до смешинки во взгляде полон неутомимой динамики и выдает живую и непосредственную натуру.

7. Точка зрения художника на модель, по его задумке, становится и нашей, а линия горизонта деликатно прячется в светлой зелени сада за окном на дальнем плане. Таким образом, мы, зрители становимся участниками происходящего.

8. Мы находимся, как будто в этой комнате, и на первом плане, почти перед нами лежат персики на столе, за которым сидит Верочка. Но девочка на втором плане, за ней, а это уже третий план в картине - большое окно, в котором виден сад, пронизанный солнечным светом и окутанный дымкой воздушной перспективы.

9. В период мрачного реализма и преобладания в живописи унылых темных красок по своему эмоциональному воздействию на прогрессивную публику первое полотно Валентина Серова произвело настоящий переворот. Сияющая живопись Серова с мягким переходом всевозможных оттенков солнечного света, чарующая теплота красок пастельных тонов, легкая гармония холодноватых теней – все это было не просто новым словом в искусстве, а буквально свежим ветром перемен.

10. Валентин Серов о своей работе рассказывал так: «Все, чего я добивался, - это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в природе и не видишь в картинах». Художник блестяще передал на полотне игру света, льющегося из окна. Верочка изображена в контражуре, то есть против света. Сложнейший живописный прием молодой художник решает мастерски, окутывая модель и все предметы обстановки сверкающим ореолом, сотканным из живописных, бликующих мазков.

11. И, безусловно, построение работы на тоновых и цветовых контрастах усиливает воздействие солнечного света в картине. Загорелые теплые оттенки

кожи Верочки, черные волосы, темный модный бант, спинки стульев, и даже персики в контражуре - контрастируют со светлой живописью поверхности стола, пространства комнаты. Холодноватые легкие тени играют на предметах, платье девочки, столе, усиливая оттенки теплых пастельных цветов: от нежно-розоватых до сложных легко-охристых и зеленовато - золотистых.

12. Ритм света художник передает, окутывая предметы и модель светящимся ореолом. Сложнейшие по живописным замесам светлые мазки создают динамичную мозаику, которая поддерживается композиционной конструкцией горизонтальных, немного наклонных линий стульев, стола и вертикальных линий слегка намеченного дверного проема, окна.

13. Пластичные линии мазков светового контура повторяют изящный абрис рисунка девочки. Пластично и красиво изгибаются края листьев, на которые были уложены персики, но игриво раскатились. Художник деликатно направляет взгляд зрителя по кругу, по часовой стрелке, от персиков первого плана, к персику в загорелой руке девочки и далее – к самой портретируемой. Через освещенную спинку стула за спиной Верочки – просмотр картины снова возвращается к персикам...Графическая и цветовая пластика в работах Серова, выделяет работы художника. Серовские полотна узнаются по только ему присущей манере легко, свободно и уверенно лепить натуру, с добавлением изюминки «модерна» - направления в искусстве того времени.

14. Самое удивительное, что полотна в лучших традициях импрессионизма Серов написал задолго до того, как увидел сами картины художников этого направления, которое родилось во Франции и, прокатившись по Европе, добралось до России почти через два десятилетия. Такой чуткий гений, как Серов, воспринял новаторские идеи всем своим существом, неожиданно начав работать в совершенно необычной для русской школы живописи манере так называемого нового реализма. Валентина Александровича Серова по праву называют первым русским импрессионистом.

Билет №2.

Анализ картины «Золотая осень» 1895 г. И. И. Левитана (1860 – 1900)

Вступление (немного об авторе картины)

Художника Исаака Ильича Левитана по праву называют поэтом, певцом русского пейзажа. Обладающий редкой эмоциональной чувствительностью к движениям света и цвета, он, как никто другой, даже самый непритязательный пейзажный мотив умел передать с особым лирическим настроением, а порой неким скрытым нервом.

Пейзажи Левитана поражают простотой мотива и исполнения, соединенные с высоким мастерством и безупречным вкусом, что основывается на огромном опыте и умении отобрать и обобщить увиденное. Такие средства художественной выразительности, как простота исполнения, надежность композиционного решения, точность рисунка, слаженность больших цветовых отношений, свобода и пластика мазка – присущи работам Левитана. В них нет желания удивить, ошеломить зрителя, а пригласить неторопливо рассматривать, как он, часами мог медленно рассматривать пейзажи отчизны.

Исаак вырос в бедной интеллигентной еврейской семье. В поисках лучшей доли в конце 1860-х семья решает перебраться в Москву. Благодаря рано проявившемуся художественному дарованию, юноша поступает в Московское училище живописи ваяния и зодчества. Биографы художника рассказывают, о таких днях из жизни Левитана - студента, когда ему приходилось прятаться в классе за мольберты или портьеру, чтобы не попасться на глаза сторожу и остаться переночевать в тепле. Но у Исаака были прекрасные учителя. Всю свою жизнь Левитан любил и помнил своего учителя – Алексея Кондратьевича Саврасова (1830 – 1897), автора знаменитой картины «Грачи прилетели». «Саврасов создал русский пейзаж», - утверждал Левитан. А без Саврасова, как и без России не было бы Левитана.

Свою знаменитую картину «Золотая осень» Исаак Левитан пишет уже зрелым мастером в 1895 году, в непростое для себя время – время тягостных душевных переживаний, сложных депрессивных состояний. Постоянная грусть, которая и раньше являлась спутником всей жизни художника, обострилась до предела. Эта картина, не характерна и далека от элегически-печальных образов осенней природы, которые были свойственны Левитану раньше. В яркой и даже несколько декоративной работе чувствуется возбуждение и напряженное ожидание счастья, что никаким образом не согласуется с мироощущением самого живописца. Но, тем не менее, переломный 1895 год в творчестве художника, в который было создано еще очень мажорное и лирическое произведение – картина «Март», подготавливает приход настоящего призвания. В 1896 году в Цюрихе с успехом экспонируются его картины на Международной выставке. Академия художеств в 1898 году присуждает Исааку Левитану звание академика с приглашением руководить пейзажной мастерской в Московском училище живописи ваяния и зодчества...

Позднее признание, слабое здоровье, болезнь – расширение аорты, которую диагностировал друг художника – писатель А.П. Чехов, конечно, не способствовали продолжительному творчеству. Не смотря, на запреты врачей, Левитан продолжал упорно работать, ходить на этюды...

Мастер прожил не долгую, сорокалетнюю жизнь, навсегда став для русского искусства основателем жанра пейзажа настроения.

1. Идея, тема произведения - красота русской осенней природы. Золотая осень Левитана перекликается с пышной, еще без признаков увядания, пушкинской осенью, любимым, самым творческим временем года русского поэта. Праздничная яркая осень на картине Левитана, как мгновение чуда, всплеск радости, вера и утверждение счастья.

2. Жанр картины – пейзаж.

3. Сюжет картины. На своем полотне Исаак Левитан изобразил уголок осенней природы с молодыми березками, небольшой речкой, пространством – лугом вдоль берегов, березовой рощей на втором плане и маленькой деревушкой с полями и перелесками на дальнем. Типичный для России пейзаж. Но художник выбирает состояние яркого солнечного дня, когда пышная осенняя природа еще ликует и радуется зрителя золотом листвы, синевой воды и неба, которое

отражается в речушке. Глядя на картину, можно говорить о раздолье русской природы, о ликования и радости завершения летних крестьянских трудов.

4. Формат художник выбирает горизонтальный, чтобы рассказать о золотой осени с небом, лесом, речкой, полями и крестьянскими домами на дальнем плане. Именно в нем более полно «поместится» русское раздолье.

5. Композиционный центр, т.е. центр, который несет в себе смысловую нагрузку, Левитан располагает чуть выше и правее центра формата картины. Это изображенные на дальнем, третьем плане - крестьянские поля, дома. В картине Левитана нет людей, но их присутствие ощущается. Это их поля, просторы, перелески, речка. Все то, что зовется бесконечно любимой малой Родиной.

6. Композиционные массы, т.е. элементы пейзажа «Золотая осень», Левитан располагает лаконично просто. Правого берега на картине изображено больше. Стройные стволы молодых берёзок вертикалями, почти до самого неба, уравнивают плавно движущуюся на зрителя речку. Горизонтальные линии подлеска, облака - добавляют внутреннего равновесия в полотно картины.

7. Линию горизонта художник располагает достаточно высоко, небо занимает в картине одну четвертую высоты формата. Этим приемом - зрителю, находящемуся как бы на продолжении левого берега и чуть ниже, предоставляется возможность рассматривать открывающиеся просторы в пейзаже.

8. Масштаб изображаемого, перспектива. Свою картину «Золотая осень» Левитан выстраивает, как трех плановый пейзаж, задавая каждому плану соответствующее законам перспективы масштабное изображение. Живописная степень проработки каждого плана создает воздушную среду полотна. Первый план, с рекой, отраженными в ней берегами и небом, полями с еще зеленоватой травой, цветущий куст, и молодые березки с золотой трепещущей листвой, художник пишет достаточно подробно, свободным пластичным мазком. Второй план, представленный в картине очертаниями реки, подлеском, одиночным деревом и лугом - Левитан изображает обобщенным живописным приемом. В свободных мазках дальнего плана узнаются поля, дома, лесок, окутанные легкой осенней дымкой.

9. Колорит картины Левитан выстраивает на дополнительных цветах: синие – голубой цвет с включением диапазона сиреневато – фиолетовых оттенков усиливает оранжевый в желтом, который просто сияет золотом. Красновато – охристые цвета освещенных солнцем осин и травы берегов концентрируют взгляд на еще зеленеющем поле. Сочные аккорды желтой, с оранжевыми оттенками, листвы - золотом звучат на фоне зеленовато – охристой травы, особенной осенней синевы неба и реки, в которой цвет медленного течения насыщается до оттенков фиолетового.

10. Источник освещения на картине Левитана – солнце. Изображен удивительно - ослепительный солнечный осенний день. Судя по направлению отбрасываемых теней, солнце прошло точку зенита, и после полудня – греет особенно тепло и ласково.

11. Контраст: тоновой, цветовой. Эффект освещения достигается в живописи через контраст цвета и тона. Насыщенная синевая высота осеннего неба, глубокая по тону сине-фиолетовая заводь реки, и темная зелень отбрасываемых теней, усиливает светлое золото берез, их белеющих стволов, передавая состояние яркого солнечного дня.

12. Ритм. Настроение в работе передается через особый художественный прием – чередование в определенной последовательности – ритме элементов композиции. Вертикальное ритмирование стволов березок поддерживается живописными вертикалями отражений в воде. Энергичные, наклонные тени продолжают свой ритм в движении облаков и горизонталей перелесков второго и дальнего планов.

13. Пластика. Напевный изгиб реки, тонкая, почти хрупкая пластика стволов березок первого плана, вместе с вертикальным ритмом создают мелодию «Золотой осени» Исаака Левитана.

14. Это картина, которую любят все, кто, когда либо, увидел ее на репродукции, а может, посчастливилось – в Государственной Третьяковской галерее. Картина, в которой настроение яркого ликования осенней поры воспринимается чудесным даром природы, мгновением чуда. Картина, в которой поэтический лиризм соединился с чувством любви к своей отчизне.

Билет №3.

Анализ картины «Боярыня Морозова» 1887 г. В. И. Сурикова (1848 – 1916)

Вступление (немного об авторе картины)

Василий Иванович Суриков вошел в историю русского искусства, прежде всего, как исторический живописец. В своих произведениях он показал историю, «творимую и движимую самим народом», в противоречивых явлениях раскрыл ее закономерный объективный характер.

Василий Суриков родился 12 января (24 по новому стилю) 1848 года в Красноярске, в семье потомственных казаков, пришедших в Сибирь с Дона еще в XVI веке. Суриковы упоминаются в летописях, как завоеватели Сибири под предводительством Ермака и основатели Красноярска. Художник очень гордился предками и своей малой родиной. Здесь обрел он первые впечатления, здесь сложились первые художественные образы.

Суриков прожил в Сибири безвыездно до двадцати лет. Тяга к искусству обнаружилась у Василия уже в раннем возрасте. Первые уроки ему давал учитель рисования красноярского уездного училища Николай Васильевич Гребнев. Красноярские власти не оставили незамеченным талант молодого земляка и приняли живое участие в его судьбе. Это были губернатор П.Н. Замятин и городской голова, золотопромышленник П. И. Кузнецов. Меценат Петр Иванович взял на себя все расходы по поездке Сурикова в Санкт-Петербург, и даже стипендию ему назначил...

В Академии художеств поглядели на рисунки Сурикова и презрительно сказали: «Эти?! Да за такие рисунки вам даже мимо академии надо запретить ходить!..» Провалился на экзамене Суриков. Но «краснояры сердцем яры!» За три месяца прошел Суриков курс трехлетней рисовальной школы Общества

поощрения художников. И в течение года с небольшим выполнил трехгодичную программу Академии художеств. И сразу после окончания академии выставил картину «Утро стрелецкой казни» (1881). «Не раскачивался, не примеривался, а как гром, грянул этим произведением», - писали современники. Началу петровского царствования посвящено первое значительное произведение. И все же не казнь, а ее ожидание, обнажающие характеры, а через них саму суть страшной народной трагедии изобразил Суриков в своем полотне. Противопоставляя две уверенные в своей правоте силы – старую уходящую Русь в образе стрельцов и новую нарождающуюся в лице Петра и его окружения.

Судьба сподвижника Петра I Александра Меншикова послужила темой следующей большой картины Сурикова «Меншиков в Березове» (1883), в которой художник сумел передать не только большую личную трагедию человека, но и конец петровской эпохи.

Оба полотна были приобретены П. М. Третьяковым для своей галереи. Деньги, полученные от их продажи, позволили Сурикову с семьей совершить длительное путешествие за границу для ознакомления с крупными европейскими художественными коллекциями. Суриковы ехали через Берлин, Дрезден, Кельн, останавливаясь в каждом из этих городов для осмотра картинных галерей. В Париже самое искреннее восхищение у живописца вызвали работы итальянских и испанских мастеров: Тициана, Веронезе, Веласкеса. Из поездки он писал своему учителю по Академии художеств – П.П. Чистякову: «Видевши теперь массу картин, я пришел к тому заключению, что только колорит вечное, неизменяемое наслаждение может доставлять, если он непосредственно, горячо передан с природы. В этой тайне меня особенно убеждают старые итальянские и испанские мастера...». Из Франции Суриков с семьей отправился в Италию. Часами живописец пропадал в музеях Милана, Флоренции, Неаполя, Рима, Венеции, Помпеи, изучая бессмертные творения мастеров прошлого. Потребность усовершенствования своего мастерства, пополнения знания и опыта в области понимания разными художниками природы, постижения законов композиции и колорита, на примере творчества особо понравившихся Веронезе и Тинторетто – все это нужно было Сурикову для осуществления возникшего еще в 1881 году замысла нового исторического полотна «Боярыня Морозова» (1884 – 1887).

1. Идея, тема произведения - показать через образ боярыни Морозовой, как люди «сильные, непокорные» отстаивали «старую» веру, не признавшие церковных реформ 1653 – 1656 годов патриарха Никона.

2. Жанр – сюжетная историческая картина, большая многофигурная композиция.

3. Сюжет картины. Еще в детстве Василий Суриков слышал рассказ о неистовой раскольнице боярыне Морозовой, которая отстаивая старую веру, пошла против самого царя и патриарха Никона, за что была повергнута страшным мучениям и заточена в земляную тюрьму в Боровске. Вот и решил написать Суриков тот самый исторический момент, когда в санях «розвальнях» везут закованную в цепи мятежную боярыню в ссылку. Как пойманная большая

черная птица, сидит боярыня на санях, которые мчат её через всю Москву, через толпу сочувствующих. Высоко вскинула со старообрядческим двуперстием правую руку. Единственный, кто посмел из всей толпы ей ответить аналогичным жестом, это - босой юродивый, сидящий прямо на снегу в лохмотьях и веригах. Рядом с ним нищенка, провожает и оплакивает свою благодетельницу. Все женщины на картине открыто страдают мученице, только несколько мужчин насмеваются над некогда богатой и знатной барыней.

И свое отношение к происходящему событию выразил художник – написал себя странником. Сразу за юродивым стоит странник, глядит на происходящее, а глаза глубоко в себя смотрят, крепко зубы сжал в терпении, так, что рот перекосило. Только посох, высотой до самого горла в виде креста, твердо в землю упер. По святости на Руси высоту посоха отмеряли...

Дети же ведут себя непосредственно, в их лицах сконцентрированы эмоции всей толпы. Стоящий слева от саней старший подросток смотрит глубоким застывшим взглядом, он потрясен судьбой этой мужественной женщины. Мальчики справа только что весело смеялись, ведь для них любое сборище – развлечение. Тот, которому за возницей не видно боярыню, все еще беззаботно хохочет. Но ближний ребенок уже ошеломлен прекрасным и одновременно ужасающим своим фанатизмом лицом Морозовой.

4. Формат картины художник выбирает горизонтальный, чтобы по замыслу картины разместить всех персонажей. И интересно то, что высота полотна ровно два раза укладывается в ширине.

5. Композиционный центр Суриков организует по правилу золотого сечения, он сдвинут на одну треть влево и вверх формата. Выражение лиц главных персонажей, боярыни Морозовой и мальчика подростка, идущего справа от саней, несет на себе основную смысловую нагрузку картины. Отступая одну треть сверху по центральной оси живописного полотна, Суриков пишет, лицо изумленного подростка. Улыбка еще теплится в уголках его рта, но во взгляде - потрясение и первое прозрение, очень ярко переданное художником. Мальчик никогда не забудет увиденного и расскажет о нем потомкам. Это центральное лицо подростка олицетворяет будущее.

Лицо боярыни Морозовой выделяется необычайной бледностью и темными тенями, в широко распахнутых глазах – непримиримая воля и вера в свою правоту. Много лет художник собирал материал для картины, делал эскизы, искал подходящие лица. Труднее всего, оказалось, найти образ самой Морозовой. Нужно было добиться того, чтобы ее лицо доминировало над всеми остальными, выделялось, чтобы толпа его эмоционально не затмевала. Василий Иванович увидел мятежную раскольницу в приехавшей с Урала старообрядке. «И как вставил ее в картину – она всех победила».

На композиционный центр как бы указывает еще один значимый персонаж картины. Рядом с розвальнями, в которых везут мятежницу, идет ее сестра – княгиня Евдокия Урусова в сопровождении конвоя. Она смотрит на сестру, как на святую, не видя ничего, кроме ее лица. Это самый трагический образ в полотне. Княгиня Урусова, отказавшись от богатства и знатности, пройдет по

примеру сестры путь раскольницы и мученицы, приняв смерть за старую веру...

6. Строение композиции по расположению композиционных масс: статика, динамика. Статичные позы сопереживающих людей контрастом подчеркивают движение саней, везущих непокорную раскольницу в ссылку... Диагональю, из нижнего правого угла в верхний левый, делиться полотно движением саней. Их полозья, борозды на снегу вторят диагонали, показывая направление. Бегущий рядом с санями мальчик, усиливает динамику движения, словно на мгновение, остановленное гениальной кистью художника.

7. Точка зрения, расположение линии горизонта. Василий Иванович Суриков так организовал композицию картины, что для зрителя создается впечатление, он здесь, свидетель происходящего, стоит чуть дальше и левее юродивого. Линия горизонта поднята высоко, происходящим действием занято земное пространство картины.

8. Масштаб изображаемого, перспектива (линейная, воздушная). Многофигурная композиция Сурикова многоплановая. Боярыня Морозова, юродивый, старуха – нищенка, странник, монашка, сострадающие женщины: две молодые и пожилая, в красивых расшитых народных одеяниях, княгиня Урусова, подростки – все они со своим характером, отношением к происходящему – выведены автором на первый план. В лица персонажей второго плана взглянуть хочется – и тут Суриков на характеры не поскупился.

Все изображенные действия, типажи в картине «Боярыня Морозова» несут не только повествовательный смысл, но и глубинно – образную, символическую трактовку. Движение саней, с боярыней - староверкой, как бы разделяет народную толпу... И картина Василия Сурикова о расколе, разъединение людей в вере единой.

Края розвальней, за один из которых держится Морозова, борозды на снегу повторяют перспективные линии схода, все это задает глубину в картине, формирует пространство. Вдоль стен православного храма, домов деревянных, мчат сани боярыню. А с иконы укоризненно Богоматерь смотрит ...

В зимней морозной дымке с синеватыми рефlekсами, тают очертания мажков церквей, кружево деревьев. Глубина в картине потрясающая, как в самое сердце русской истории посмотрел Суриков Василий.

9. Колорит в картине выстроен на трех основных цветах в разных оттенках: красном, желтом и синем, что символически перекликается с Божественной Троицей. Черный и белый – живописью взяты, как выражение трагедии народной, святости и чистоты веры. Впечатлялся Суриков в зарубежной поездке шедеврами итальянских мастеров Тициана и Веронезе, но для своей картины «Боярыня Морозова» нашел присущую только Руси цветовую гамму. В единое целое соединил народные узорчатые одеяния, цвета тканей парчовых, бархатных, суконных. Соподчинил синие и желтые, красноватые и охристые оттенки. И все это цветовое богатство на снегу подал. Снег сложно написан, насыщен тонкими цветовыми нюансами. Платок белый узорчатый княгини Урусовой в перекличку со снегом, да крышами белыми, занесенными вступает, тающими в синей морозной дымке, как в бесконечности...

Писал картину Василий Суриков, подобно импрессионистам, на пленэре: «...на снегу писать – все иное получается, на снегу все пропитано светом. Все в рефлексах лиловых и розовых...». С помощью этих рефлексов мастеру удалось добиться колористической целостности картины при использовании большого оттеночного диапазона основных цветов на белом, с центральным аккордом черного.

10. Источник освещения. По задумке Сурикова, как будто все это до полудня происходило. Зимнее солнышко «поздно встает», а если туман в воздухе – то небо в красивые жемчужно – желтоватые оттенки наряжается.

11. Контраст: тоновой, цветовой. Работу художник выстраивает на контрастах, больших и малых. Глубокая по тону, с цветами насыщенными, большая композиционная масса народа вместе с самым темным одеянием боярыни Морозовой – контрастирует со снегом, белеющими крышами, светловатым пасмурным небом. Цветовыми всплесками выделяются женские платки – желтый, белые, голубоватые, все узорчатые, расшитые. Людей в толпе художник, как правду народную показал, все по контрасту, как в жизни всегда переплетается: радость и горе, унижение и гордость, слезы и смех. Смеющихся купцов и попов одел Суриков в темные костюмы, а на горюющих, страдающих женщинах – яркие, радостные одежды. Психологический контраст выводит автор, не только между Морозовой и толпой, но и между эмоциональным состоянием и одеждой отдельных персонажей.

12. Ритм в картине «Боярыня Морозова» выявляется в расположении фигур, нет одинаковых жестов, наклона голов, похожих движений. Поднятая рука Морозовой вертикальным ритмом перекликается с посохом странника, палкой старухи – нищенки, поднятыми бердышами охраны и тонкими линиями крестов на куполах церкви. Ритмуются, перекликаются оттенки основных цветов. Трагедию и праздник соединил в полотне Василий Суриков, через цветовое обилие, рождающего помимо нашего сознания ощущение праздника.

13. Пластика. Пластичные, цветные, замысловатые линии узоров на женских одеждах создают особый совместный орнамент, как единство душ русских. И все это на снегу чистом, белом: цветовое пластическое соподчинение в сочетании с глубиной перспективы - самую сложную пластику душевного движения изобразил Суриков – пластику сострадания.

14. Заключение, вывод, собственное мнение. Картина «Боярыня Морозова» была представлена на XV передвижной выставке в феврале 1887 года и была воспринята современниками, как огромное событие в русском искусстве.

«Суриков просто гениальный человек, - писал критик Владимир Стасов, - подобной исторической картины у нас не было во всей школе». По своей трагической выразительности, точности линейной композиции и формы, яркости ее колористического совершенства и исторической достоверности «Боярыня Морозова» - непревзойденный шедевр Сурикова.

Никогда до Сурикова не было в нашей живописи такого русского, совсем живого народа. Любил старину Суриков, но писал ее только тогда, когда она наводила на мысли о настоящем. В будущее через прошлое смотрел художник.

Список использованной литературы

1. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. - М.: «Искусство», 1985.
2. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. – СПб., 1999.
3. Прете М. К., Капальдо А. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. – Т 1. – М.: «Советский художник», 1981.
4. Аксенов Ю. Г., Левидова М. М. Цвет и линия. – М.: «Советский художник», 1986.
5. Энциклопедия Аванта том 7 Искусство часть вторая / под ред. М.Аксеновой – М.: «Аванта +», 2007.
6. Энциклопедия истории искусств – М.: «Махаон», 2007.
7. Серия «Великие художники» том 11, том 15, том 26 – М.: «Директ-Медиа», 2009.

Приложение

Репродукции анализируемых произведений

«Девочка с персиками» 1887 г. В. А. Серов

«Золотая осень» 1895 г. И. И. Левитан

«Боярыня Морозова» 1887 г. В. И. Суриков

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПО ПРЕДМЕТУ
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»**

I. В классе (показ на компьютере, экране и т.д.): тест выполняют в течении двух академических часов (1 час 30 минут), ответы пишут шариковой ручкой.

II. Дистанционно: тест выполняют в течении двух академических часов (1 час 30 минут) в формате Word, шрифт Times New Roman 14, через 1,0.

1. Отправляется на электронную почту преподавателя и электронную почту школы с пометкой «История искусств. Фамилия, Имя обучающегося».

2. Оценка доводится до учащихся и их родителей (законных представителей) на следующий день, после проверки теста.

III. Выполняем тест.

Заголовок: Проверочный тест по предмету «История изобразительного искусства», Ф.И.О., МБУ ДО ДШИ № __ (ДХШ № __) города Иркутска, число __ месяц __ 202_ г.

Например: Картина № 1:

1. Ответ.

2. Ответ.

Картина № 1

1 вопрос: название картины, автор. 2 вопрос: сюжет картины.

Картина № 2

1 вопрос: название картины, автор. 2 вопрос: колорит картины.

Картина № 3

1 вопрос: название картины, автор. 2 вопрос: формат картины.
Картина № 4

1 вопрос: название картины, автор. 2 вопрос: жанр картины.
Картина № 5

1 вопрос: название картины, автор. 2 вопрос: идея, тема произведения.

Картина № 6

1 вопрос: название картины, автор. 2 вопрос: композиционный центр в картине.
Картина № 7

1 вопрос: название картины, автор. 2 вопрос: идея, тема произведения.
Картина № 8

1 вопрос: название картины, автор. 2 вопрос: расположение линии горизонта в картине.

Картина № 9

1 вопрос: название картины, автор. 2 вопрос: тоновой контраст в картине.

Картина № 10

1 вопрос: название картины, автор. 2 вопрос: как художник передает динамику в картине.

Картина № 11

1 вопрос: название картины, автор. 2 вопрос: источник освещения в картине.

Картина № 12

1 вопрос: название картины, автор. 2 вопрос: ритм и пластика в картине.

№ 13. Какая из картин понравилась больше всего, почему?

№ 14. Какая из картин произвела самое сильное впечатление, почему?

№ 15. Дополнительный вопрос:

Выбрать правильный ответ. Картины расположены в тесте:

1. в хронологическом порядке – по году завершения произведения;
2. по годам рождения художников;
3. по колориту.

Успехов и знаний!

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМПОЗИЦИИ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Гаврилова Ю. И., МБУ ДО ДШИ № 6 города Иркутска

Методическая разработка «Анализ структуры композиции» предназначена для использования в рамках предмета «Станковая композиция» в ДХШ и художественных отделениях ДШИ.

Слайды расположены слева – направо.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМПОЗИЦИИ

Композиционные составляющие

Составила:
Преподаватель специальных художественных дисциплин Ю.И. Гаврилова

Композиционный центр

выстраиваем по принципу «золотой симметрии»

зона повышенной симметрии

Статика – устойчивость в структуре композиции.

Расположение композиционных масс – изображаемых объектов по принципу «устойчивых» геометрических фигур:

Статика

Андрей Рублев Троица

Динамика

В.А. Серов Положение Земли

Композиция – от лат. compositio - составление, соединение, сочинение.

Замысел → разработка сюжета картины.

Е.М. Кустодиев Масленая

«Золотая симметрия»

Гармоническая пропорция, структурное и функциональное совершенство →
Закономерность, проявляющаяся в создании всего сущего: в строении элементарных частиц и ДНК, биоритмах и различных живых формах от малой улитки до галактик.
Принцип деления отрезка на неравные части

$$0,382 \dots \downarrow 0,618 \dots$$

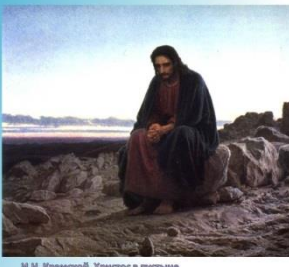
Соответствует ряду чисел Фибоначчи (1180–1240г.)
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610...
Выражается уравнением $x^{n+1} - x^n - 1 = 0$

Статика

Рафаэль Санти Святого Семейства Мадонна

Создание художественного образа →
Структура композиции, согласованность её частей →
Композиционное построение:
Выбор формата, материала →
Размещение изображения на картинной плоскости →
Выявление композиционного центра
Гармоничное соподчинение ему второстепенных частей произведения.

Н.Н. Кувшинов Христос в пустыне

Статика

Леонардо да Винчи Мадонна Литта

Динамика – движение, заложенное в композиционной структуре.

Расположение композиционных масс в направлении движения.

Динамика

В.М. Суриков Буря на море

Точка зрения:

Высокая, средняя, низкая →
Расположение линии горизонта

Петер Брейгель Старший Снежные зимы. Цикл Времени года.

Перспектива

Линейная ← Масштаб → Воздушная

Г.И. Ниссензон Подмоскovie. Февраль.

Колорит – от лат. color – Цвет
 >Сочетание цветов

↓

>От преобладающей цветовой гаммы:

- >Холодный
- >Теплый
- >Светлый
- >Красноватый
- >Зеленоватый

↓

Создание:
настроения,
психологической
характеристики, образа

Холодный колорит

Н.К. Рерих Страхи ночи

Теплый колорит

Н.М. Лермонтов Золотая осень

Источник освещения

Ян Вермеер Делфтский
Девушка у открытого окна,
читающая письмо

Солнечный свет

В.А. Серов
Девушка, освещенная солнцем

Тональный контраст

- >Сопоставление светлого и темного
- >Выразительность характеристики образов
- >Выделение главного

Поль Сезанн Натюрморт

Цветовой контраст

Сопоставление
Дополнительных цветов или
отличных по светлоте

А.М. Куняев Радуга

РИТМ

Повторение
элементов
композиции

Анри Матисс
Натюрморт

РИТМ

Красота, выразительность, гармоническая взаимосвязь
элементов композиции, их линий, силуэтов.

Дмитрий Мильонский
Гимнасты СССР

РИТМ

Н.М. Лермонтов
Весна. Большая вода

Пластика

Поль Сезанн Персики и груши

**Красота, выразительность, гармоническая взаимосвязь
элементов композиции, их линий, силуэтов.**

Н.К. Рерих Песнь о Шамбале

Анализ структуры станковой композиции:

1. Жанр (от франц. genre – род, вид): натюрморт, колорьер, пейзаж, портрет, сюжетная картина;
2. Сюжет картины;
3. Формат, материал;
4. Композиционный центр;
5. Строение композиции по расположению композиционных масс: статика, динамика;
6. Точка зрения, расположение линии горизонта;
7. Масштаб изображаемого, перспектива: линейная, воздушная;
8. Колорит;
9. Источники освещения;
10. Контраст: тоновой, цветовой;
11. Ритм;
12. Пластика.

Если бы прошли все этапы анализа композиции – Поздравляю!
Вы победили быка – Коллапсацию!

А.А. Мильников Коррида Испанский триптих

Список использованной литературы

1. Аксенов Ю. Г., Левидова М. М. Цвет и линия. – М.: «Советский художник», 1986.
2. Прете М. К., Капальдо А. Творчество и выражение. Курс художественного воспитания. – Т 1. – М.: «Советский художник», 1981.
3. Энциклопедия истории искусств – М.: «Махаон», 2007.

Задания, вопросы к трем первым билетам

Билет №1. «Девочка с персиками». В. А. Серов.

1. В свою папку «Билеты» скачать из интернета картину «Девочка с персиками» 1887. Серов В. А.
2. Сделать краткий конспект текста «Анализ картины «Девочка с персиками» 1887 г. В. А. Серова» по плану ответа. Написать собственное мнение о картине.
3. Какие еще два художника, кроме И. Е. Репина явились учителями Валентина Серова? (Надо прочитать биографию).
4. Любимые животные Валентина Серова, которых он часто изображал на своих картинах?
5. Скачать себе в папку «Билеты» из интернета следующие работы В.А. Серова: «Девушка, освященная солнцем» 1888 г.; «Портрет Константина Коровина» 1891 г.; «Портрет И. И. Левитана» 1893 г.; и еще на выбор 2 любые работы В. А. Серова. Их знать, узнавать. Может быть дополнительный вопрос: «Какие работы В. А. Серова Вы еще знаете?».

Билет №2. «Золотая осень». И. И. Левитан.

1. Сделать краткий конспект текста «Анализ картины «Золотая осень» 1895 г. И. И. Левитана» по плану ответа. Написать собственное мнение о картине.
2. Скачать из интернета себе в папку «Билеты» - фотографию картины «Золотая осень» И. И. Левитана.
3. Скачать из интернета себе в папку «Билеты», и узнавать следующие работы И. И. Левитана: «Заросший пруд» 1887 г.; «Березовая роща» 1885 - 1889 г.г.; «Тихая обитель» 1890 г.; «Вечерний звон» 1892 г.; «Владимирка» 1892 г.; «Над вечным покоем» 1894 г.; «Март» 1895 г.; «Свежий ветер. Волга» 1895 г.; «Весна. Большая вода» 1897 г.; «Последние лучи солнца. Осинный лес» 1897 г.; «Озеро. Русь» 1899 – 1900 г.г.; «Летний вечер» 1900 г. На экзамене может быть дополнительный вопрос: «А какие работы И. И. Левитана Вы знаете?». Хорошо уверенно назвать 4 - 5 работ и представлять, что изображено.

Билет №3. «Боярыня Морозова». В. И. Суриков.

1. Сделать краткий конспект текста «Анализ картины «Боярыня Морозова» 1887 г. В. И. Сурикова по плану ответа. Написать собственное мнение о картине.
2. Скачать из интернета себе в папку «Билеты» - фотографию картины «Боярыня Морозова» В. И. Сурикова.
3. Скачать из интернета себе в папку «Билеты», и знать следующие работы В.И. Сурикова: «Утро стрелецкой казни» 1878 – 1881 г.г.; «Меньшиков в Березове» 1883 г.; «Взятие снежного городка» 1891 г.; «Покорение Сибири Ермаком» 1895 г.; «Переход Суворова через Альпы» 1899 г.; «Степан Разин» 1906 г.