

«Творчество Виктора Михайловича Васнецова».

доклад по теме самообразования
педагога дополнительного образования МБУДО «ЦДТ «Феникс» Ананьевой Е.Н.

МБУДО ЦДТ «Феникс»
2013-2014 учебный год.

Цель:

- познакомить с творчеством русского художника В.М.Васнецова.

Мне хочется рассказать о замечательном русском художнике В.Васнецове (*демонстрация репродукции автопортрета*).

Талантливый художник, иллюстратор, декоратор, архитектор- Виктор Михайлович Васнецов-основоположник особого русского стиля в живописи.

Этому выдающемуся художнику живописцу принадлежат такие известные картины как: «Богатыри», «Аленушка», «Иван-царевич и серый волк», «Витязь на распутье», «После побоища Игоря Святославича с половцами» и другие (*демонстрация репродукций картин*).

Виктор Михайлович родился 15 мая 1848г. в русском селе губернии (ныне Кировская область). Через 2 года после рождения семья переехала в большое село Рябово, где и прошло детство будущего художника.

Отец Михаил Васильевич - потомственный православный священник, происходил из древней Вятской фамилии Васнецовых. Мать - Апполиария Ивановна родила шестерых сыновей, из которых Виктор был вторым.

Бабушка - Ольга Александровна в молодости увлекалась живописью и сумела передать свой интерес внукам.

Позднее Васнецов вспоминал: «...Первые настоящие картины мы с Апполиарией увидели в доме нашей бабушки, к которой наш отец возил «на поклон». Все под стеклом, в золотых рамах висели в несколько рядов, заполняя стены гостиной. Мы гордились талантом бабушки. Мы не могли отвести глаз, когда бабушка открывала крышку старого сундука, где хранились старые краски, кисти, перья». Младший брат Апполиарий так же стал известным художником.

Дом Васнецовых в Рябове был наполнен сказками. Рассказывала их стряпуха долгими зимними вечерами, когда за окнами не видать ни зги, в кухне топится печь, и дети, расположившиеся вокруг стряпухи, слушают ее тихий старческий голос. Сколько она их знала, этих сказок! Это была вторая Арина Родионовна.

Гениальные способности художника проявились уже в раннем детстве. В. Васнецов впоследствии вспоминал: «Начал я рисовать с самого раннего детства и в самом первом детстве рисовал большие корабли и морские сражения - это за тридевять земель от всякого моря. Потом пейзажи и людей по воспоминанию». Многому можно было поучиться у мастеров народных промыслов, которые тогда жили в родной Вятской губернии.

С юных лет Васнецов интересовался фольклором, этническими сказаниями, историей родной земли.

Васнецов как сын священника по сложившемуся обычаю сам также должен был стать священником. Поэтому он учился в духовном училище, а затем с 1862 г. в духовной семинарии.

Будучи семинаристом, В.Васнецов прошел серьезную школу рисовального мастерства у преподавателя гимназии Н.А.Чернышева, и уже в годы учебы был приглашен помощником при расписывании вятского Александро-Невского собора.

Учась в семинарии, Виктор Михайлович глубоко изучил православную традицию и символику, однако священником так и не стал. Его все больше увлекала живопись. И по благословению отца в августе 1867 г. с предпоследнего курса семинарии Васнецов поехал в Петербург учиться живописи в Академии художеств.

При поступлении с Васнецовым произошел курьезный случай. После вступительных испытаний в академии он даже не стал искать свою фамилию в списках зачисленных абитуриентов, т.к. был уверен, что его художества не произведут никакого впечатления на именитых профессоров.

Какого же было его удивление, когда на следующий год он вдруг выяснил, что давно стал студентом. Все это произошло из-за большой застенчивости и даже боязливости Васнецова в молодости.

К началу 1870-х гг. успехи молодого художника в графике были столь высоки, что за несколько рисунков на бытовую тему он получил бронзовую медаль на Международной выставке в Лондоне в 1874 г.

В 1876 г. Васнецов по приглашению И.Е.Репина работал в Париже, где собрался кружок молодых русских художников (Поленов, Крамской, Боголюбов).

Именно здесь, вдали от родных, Васнецов впервые попробовал воплотить на полотне свои представления о своеобразии русской истории и создал первый эскиз своих знаменитых «Богатырей».

По возвращении в Россию он полностью посвятил себя былинно- сказочному жанру. Васнецов стал первооткрывателем чудесного мира народной поэзии, ввел зрителя в царство сказок, былин, исторических преданий.

«Я только Русью и жил» - признавался позже живописец. Это было совершенно новое направление в живописи. Поэтому Васнецова приняли не все и не сразу.

Еще учась в духовной семинарии, В.Васнецов углубленно изучал древнерусскую литературу-летописи, житие святых. С семинарских лет знал он и «Слово о полку Игореве» - пламенную поэму о походе новгородского князя Игоря Святославича на половцев.

Художественное воображение юноши было развито очень сильно, и он словно своими глазами видел половецкие степи за Доном, где развернулась страшная битва.

Он начал обдумывать полотно, где мог бы изобразить храбрость русских дружин и князя Игоря. «О дружина моя и братья! Лучше убитыми быть, чем пленными. И степь покрылась телами убитых русичей и половцев».

Однако сил на такое грандиозное произведение у молодого художника не хватило. Только спустя 10 лет по окончании Академии, побывав за границей и переехав в Москву, он увлеченно стал зарисовывать русскую старину, изучал в Историческом музее изукрашенные древние доспехи, оружие, одежду русичей. Собрал большой материал и сделав многочисленные эскизы, приступил к работе (*демонстрация репродукции картины «После побоища Игоря Святославича с половцами»*).

В 1185 г. князь Игорь Святославич повел дружину на половцев, разорявших русскую землю и потерпел поражение. Васнецов изобразил поле уже после побоища. На переднем плане- богатырь Изяслав, воплощение доблести русского воинства. Рядом с ним юный княжич Ростислав. Размещением фигур павших воинов художник показал, что русские сражались до последнего вздоха и падали последними на трупы своих врагов. Или, умирая, раскидывали широко свои могучие руки, как бы желая и мертвым телом прикрыть, защитить родную землю.

Появление на выставке картины «После побоища Игоря Святославича с половцами» Москва встретила более чем прохладно. Критики высказывались: «Ни лица убитых, ни их позы, ни раны, наконец, ничто не свидетельствует здесь ни о ярости боя, ни об исходе его. Зачем художник потратил массу времени и красок на такую невыразительную вещь?»

В Петербурге на передвижной художественной выставке полотно тоже не имело успеха. «Перед моей картиной стоят больше спиной» - горевал Виктор Михайлович.

Далее Крамской, хоть и называл картину удивительной вещью, но прибавлял, что картина не скоро будет понята.

Глубже всех проник в этот реквием павших витязей художник и выдающийся педагог П.П.Чистяков. Он почувствовал «саму (старину) древнюю Русь» и в письме В.Михайловичу писал: «Самобытным русским духом пахнуло на меня!».

С восторгом принял картину и И.В.Репин, заявив, что подобной поэтической интерпретации русской истории «еще не бывало в русской школе».

Но окончательную точку поставил Павел Михайлович Третьяков: он прямо с выставки приобрел картину для своей галереи. Безукоризненное художественное чутье Третьякова сразу и всем все разъяснило. Это была победа Васнецова.

В дальнейшем художник не раз обращался к теме русской воинской славы и говорил, что плох тот народ, который не помнит и ценит своей истории.

Любовь к родной земле, русскому народу была воспета художником в грандиозной картине «Три богатыря».

Мысль написать «Богатырей» появилась у Васнецова в 1867г., когда он приехал с шестьюдесятью руб. в кармане в Петербург, но с огромным желанием учиться в Академии художеств. Где первое время жил очень бедно, питался одной буханкой в день, и чем бы это закончилось не известно, если бы ни встретил брата своего учителя. Он взял Васнецова к себе на квартиру, помог найти работу и поступить в рисовальную школу к Крамскому.

В это сложное время Васнецов вспоминал детство: отчий дом, родителей, братьев, стряпуху, рассказывающую былины и сказки: «Муромец - сила, Попович - святость, Добрыня - доброта. Охраняют они русскую землю и никакой враг их одолеть не может. Муромские богатыри стали любимыми героями русского народа, поскольку славились не только физической силой, но и пониманием другой силы- добрососедства.

Годы учебы в Академии, поездка во Францию - все эти 10 лет мысль о «Богатырях» не покидала Васнецова.

В 1876 г. в Париже, когда мечталось о России, он сделал небольшой эскиз картины, показав х-ку Поленову, тот пришел в восторг, и Васнецов решил подарить ему этот эскиз, но Василий Дмитриевич отказался.

Картина «Три богатыря» была написана в 1898 году (*демонстрация репродукции картины*).

Самая крупная и значительная работа создавалась более 20 лет.

Воспел Васнецов в «Богатырях» свой непобедимый народ, потому и считал для себя ее главной.

Картину приобрел Третьяков. В галерее был выстроен Васнецовский зал, в котором повесили полотно.

Оно и теперь там находится. Написание этой картины Васнецов воспринимал как гражданский долг, обязательство перед родным народом. Расставаться с ней было очень трудно и грустно. Она была любимым детищем его, к ней «всегда влеклось сердце и тянулась рука».

Россия. Спокойное могущество. Ей нечего бояться, она велика и не мстительна. Богатыри- ее застава. Они грозны для врага, но приветливы для друга. Их копыта никогда не обратятся на беззащитного, их кони не будут топтать мирные поля.

В картине - высшая правда и высший человеческий разум (закон).

Васнецов показывает в «Богатырях» главное- преданность Родине, готовность служить ей.

Воин, богатырь, защитник Русской земли - любимый образ былины. В нем воплощается мощь русской земли.

Люди защищали рубежи Родины сообща, именно в те далекие времена появилась пословица: «Один в поле не воин».

На выставке к «Богатырям» было не протиснуться. Зрителям казалось, что этим богатырям тысячи лет, что они родились вместе с Россией.

Все, кто смотрел на картину, видели незыблемость и прочность Российского государства. Сколько невзгод, воин знала эта земля, сколько пожарищ.. Но она стоит и будет стоять, потому что, ни одна другая не рождала таких богатырей, ни один народ не имеет в своей основе такую духовную крепость.

Л.Н.Толстой был потрясен, увидев «Богатырей»: «Я никогда не задумывался, какими в жизни были наши богатыри, но увидев картину, подумал, что именно такими и были защитники родной земли...»

Федор Иванович Шаляпин был также потрясен: «Как духовно прозрачен Васнецов при всей своей массивности. Его богатыри, воскрешающие атмосферу древней Руси, вселили в меня ощущение великой мощи - физической и духовной».

Среди других крупных свершений Васнецова - роспись Владимирского собора в Киеве (1885- 1896).

Виктор Михайлович считал работу в Соборе главным делом своей жизни и любил повторить, что нет на Руси для русского художника светлее и плодотворнее дела как украшение храма.

На всю работу - грандиозную по росписи собора Святого князя Владимира ушло около 10 лет. Васнецов исполнил в соборе 15 композиций и 30 отдельных фигур, не считая медальонов.

Труд титанический! Несколько раз от усталости он срывался с лестниц, что едва ему не стоило жизни. Но Мать Божия, суд по всему, оберегала его.

Значительную часть этого времени художник жил в Киеве один, без семьи и друзей, иногда помогал брат Апполинарий.

Расписывая храм, художник выступает как навигатор, во многом обновляя канонические изображения. В религиозных образах проступает своеобразный «Васнецовский стиль».

Позднее в работе к Васнецову присоединяются М.В.Нестеров, М.В.Врубель, А.С.Мамонтов и другие.

Поздний период (с 1918 года) творчества художника исполнен мрачных переживаний. Любивший патриархальный уклад и быт своей страны, глубоко верующий Васнецов не принял новый социалистический строй.

В стране происходили революционные и военные события, но мастер продолжал создавать полотна на излюбленные бессменные сюжеты.

Правда, багряно - красные цвета в его палитре стали намного интенсивнее.

Художник писал ими и полыхающее сказочное небо, и чудовищное пламя, изрыгаемое нечестью.

Во всех поздних картинах на былинно- сказочные темы (период 1919- 1926 гг.) В.Васнецов подчеркивает атмосферу напряженности, отчаяния, тревоги.

Художник по-прежнему пользовался признанием. В 1924 г. его полотна на мифологически - сказочные сюжеты были отправлены для участия в выставке русского искусства в Америку.

Мастер продолжал участвовать в жизни Родины, но в его произведения больше не чувствовалось ни русской мощи, ни отваги, ни динамизма и самоотверженности.

В.М.Васнецов ушел из жизни в построенном им доме в Москве 23 июля 1926 года. Он похоронен на Введенском кладбище, а созданные им произведения стали национальным достоянием, отражающим героизм и глубину души нашего народа.