

«Былинное творчество в живописи
русских мастеров»

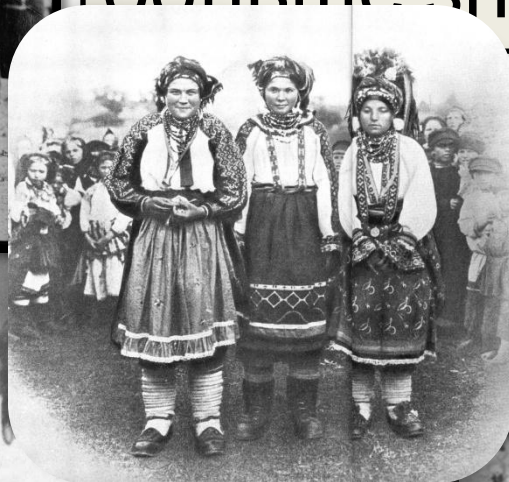
Работу выполнил **Гуляков Никита**, ученик 7
класса

Руководитель: **Карпова Н.А.**

«Кто больше бывал, тот
больше знает»

«Бывальщину слушать лучше

сказки»

«Быль не сказка, из нее

слова не выкинешь»

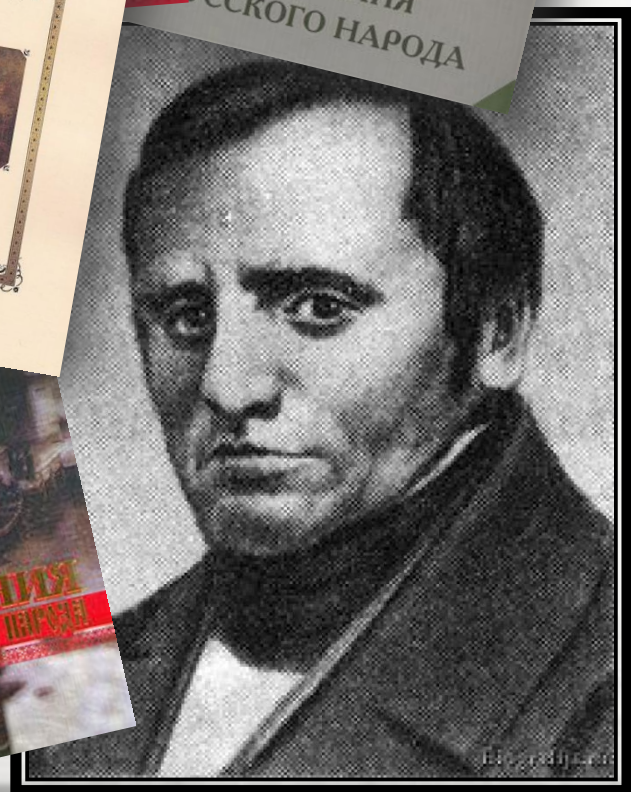
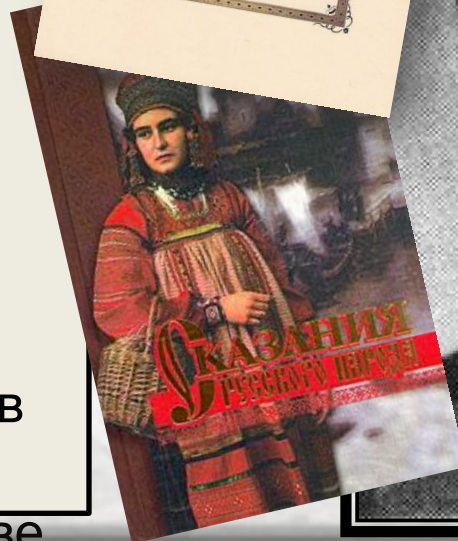
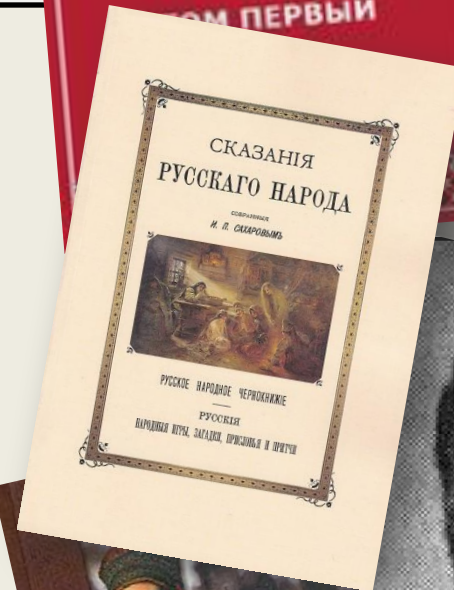
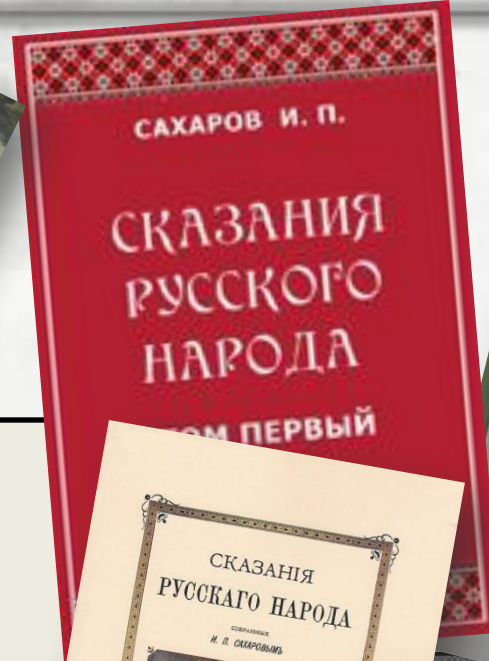

Быліна (ста́рина) — древнерусская, позже русская народная эпическая песня о героических событиях или примечательных эпизодах национальной истории XI—XVI веков.

Былины, как правило, написаны тоническим стихом с двумя-четырьмя ударениями.

Впервые термин «былины» был введён Иваном Сахаровым в сборнике «Сказания русского народа» в 1839 году. Иван Сахаров предложил его, исходя из

выражения «по былинам» в «Слове

В фольклористике существуют разные взгляды на время возникновения былин.

Одни исследователи считают, что жанр былин сложился в условиях Киевской Руси, одновременно с описываемыми событиями, и в последующее время получил лишь развитие. Другие ученые утверждали, что былины в основном созданы в Московской Руси.

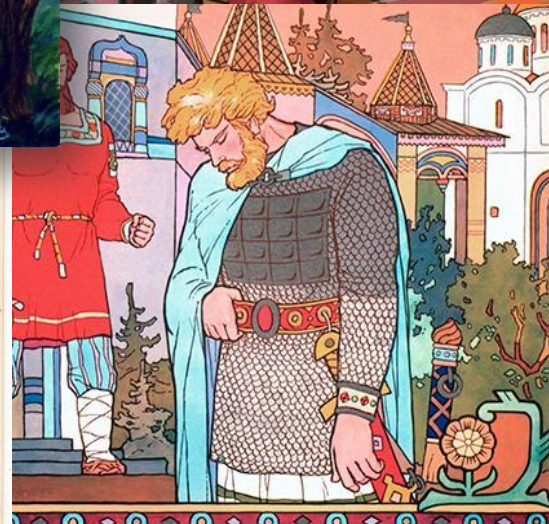
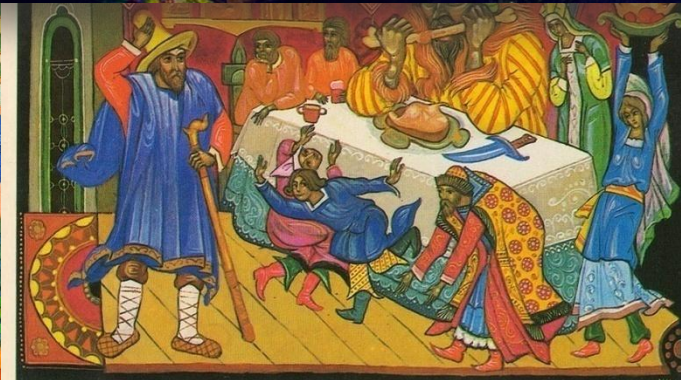
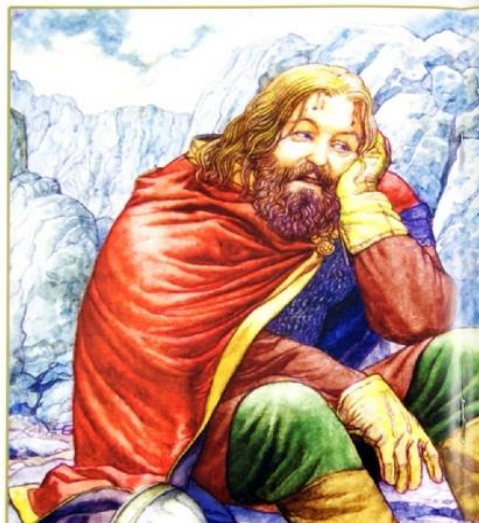
☆ ☆ ☆

По своему характеру былины подразделяются на **героические**, основная тема которых — борьба с внешним врагом и защита Руси, и **новеллистические**, описывающие главным образом общественный и семейный быт средневекового Русского государства.

Былины русского фольклора

В середине XIX века русские былины начали активно публиковать и исследовать. Художественная среда живо отреагировала на этот процесс, и молодые художники стали осваивать богатырскую героику наряду с другими фольклорными сюжетами.

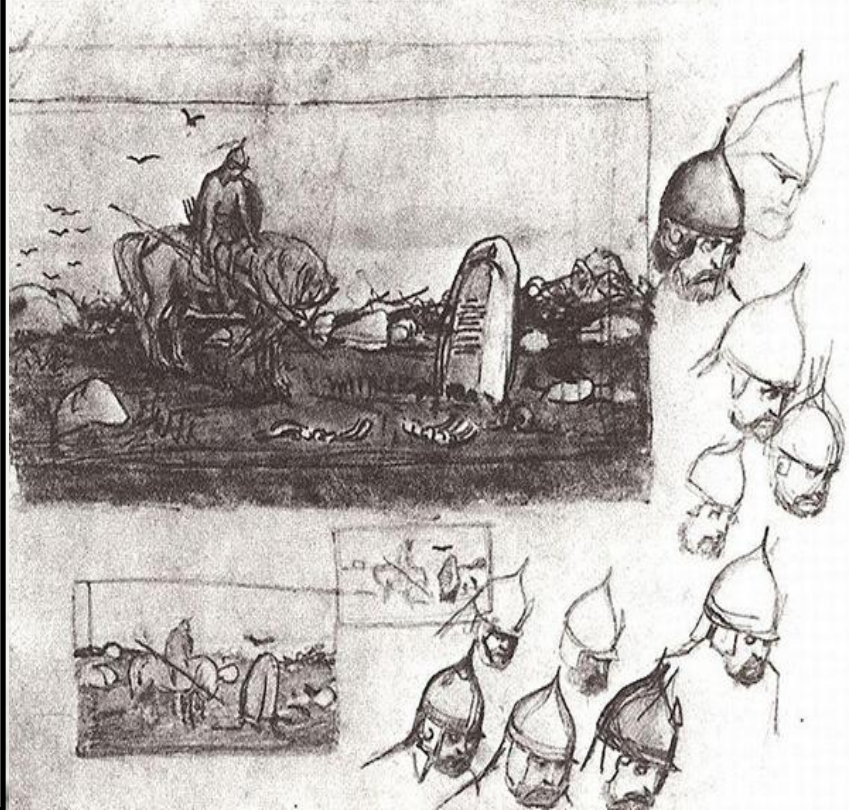
Богатырская эстафета началась в Париже. В 1874 году Илья Репин побывал на первой крупной выставке импрессионистов в мастерской фотографа Надара. Воспитанный передвижниками, художник негодовал: приятная форма вкупе с полным отсутствием смысла. А незадолго до этого Репин задумал картину на сюжет былины о Садко.

Репин несколько раз приглашал к себе в Париж Виктора Васнецова. В 1876 году тот наконец приехал, и Репин написал купца Садко с него, богато украсив картину морской флорой и фауной, которую тщательно изучал в Нормандии и Берлинском аквариуме.

“Как пряму ехати — живу не бывати — нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному. Направу ехати — женату быти. Налеву ехати — богату быти”. Старинный текст из русских былин про **Илью Муромца** преследовал художника **Виктора Васнецова** всю жизнь. Тема выбора пути, когда резко меняется весь жизненный путь, постоянно возникала перед ним. Знаменитая картина **“Витязь на распутье”** стала одним из итогов многолетних трудов Васнецова.

«Витязь на распутье» – Виктор Васнецов

В «Богатырях» Васнецова **Илья Муромец** остается центральной фигурой, но **не имеет** почти **ничего общего** с печальным витязем у камня. Романтическая тоска тут остается разве что в пасмурном небе, сулящем трем богатырям опасные испытания. Сам же **Илья Муромец** становится воплощением жизненной силы и физической мощи и явно превосходит в этом и хмурого **Добрыню Никитича** по правую руку, и лукавого **Алешу Поповича** по левую. Неслучайно лицо **Ильи Муромца Васнецов** пишет с простого владимирского крестьянина **Ивана Петрова**. Однако похожий воин появляется у Васнецова задолго до «Богатырей», в акварельном эскизе «**Витязь на коне**», 1878 года.

Одновременно с «**Богатырями**» свою версию образа Ильи Муромца представляет **Михаил Врубель**. На контрасте с его приземистым, будто сделанным из камня и глины «**мужицищем-деревенщиной**» витязи Васнецова выглядят до предела реалистичными. Из картин же самого Врубеля «**Богатырь**» больше всего напоминает написанного в следующем году «**Пана**»: **Илья Муромец** такой же лесной, сказочный, курчавый, и даже цветовая гамма обеих картин создает впечатление, будто они принадлежат к одной серии работ, хотя это не так. При этом гиперболизация физической силы богатыря стала скорее недостатком картины **Врубеля** в глазах критиков:

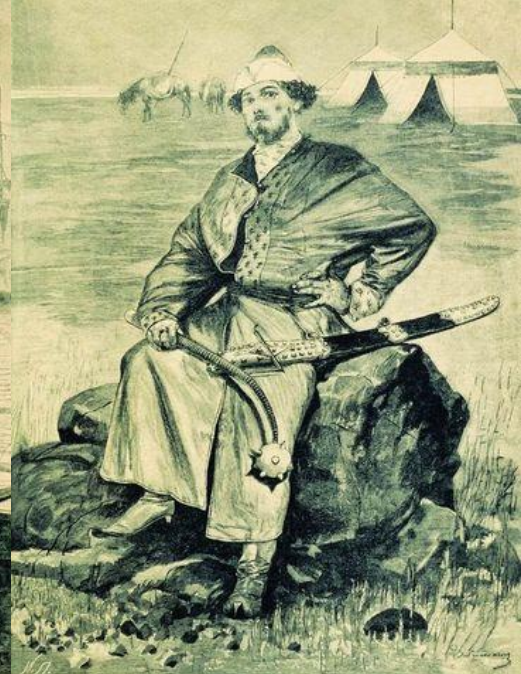
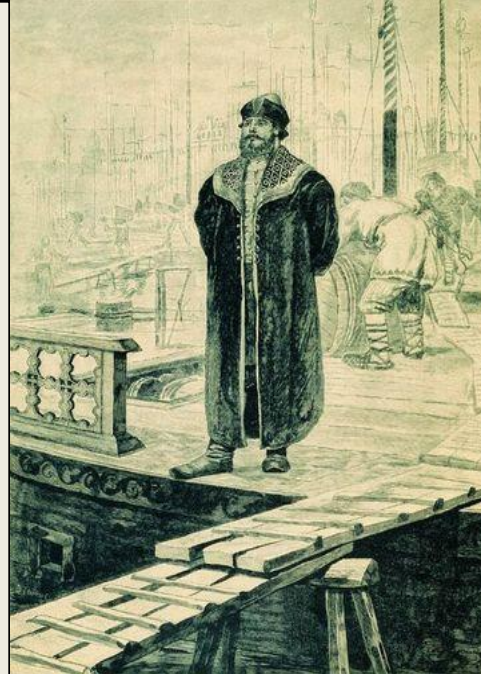
«Лошадь у него больше в ширину, чем в длину».

(**Екатерина Ге** о картине «**Богатырь**» **Михаила Врубеля**)

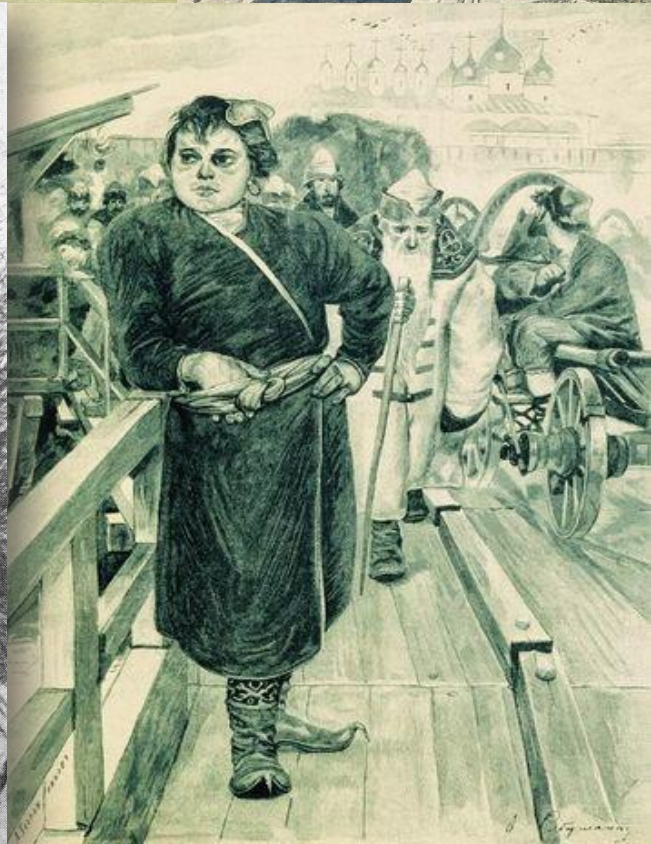
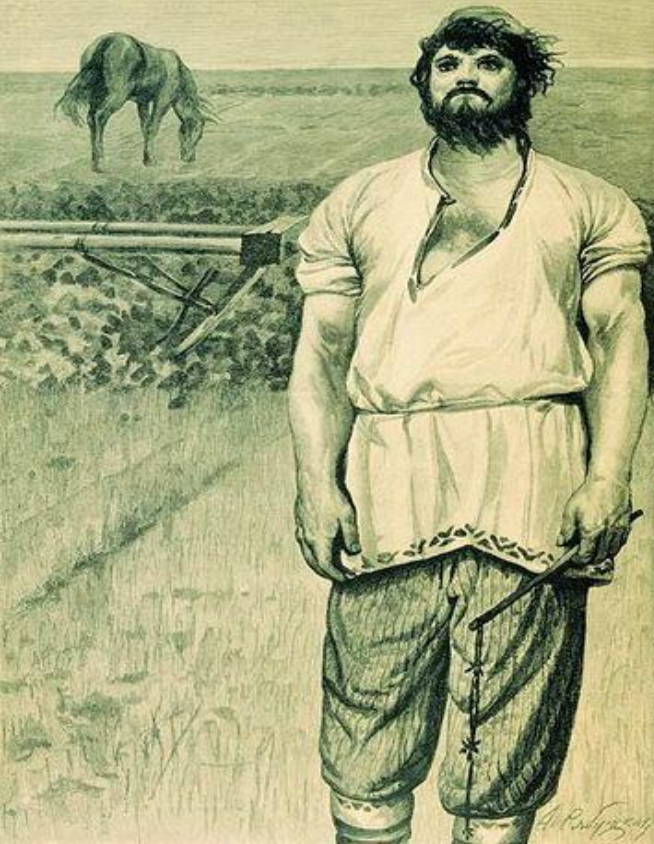
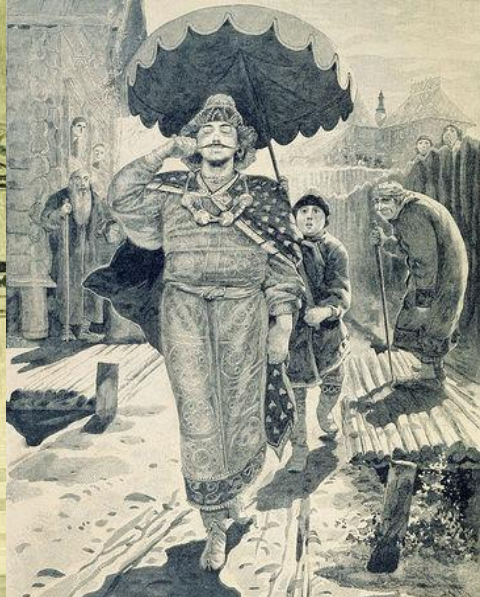
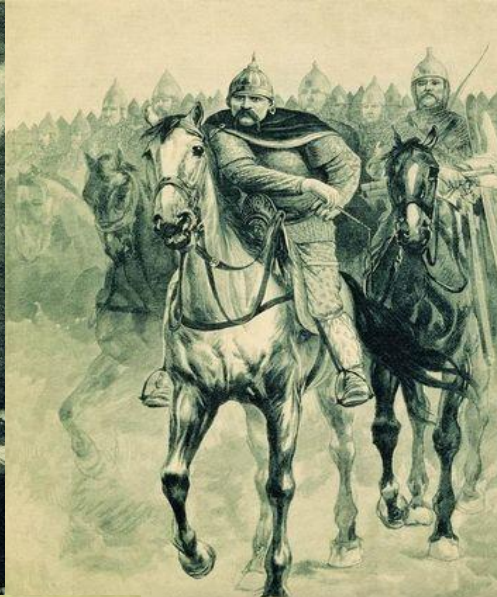
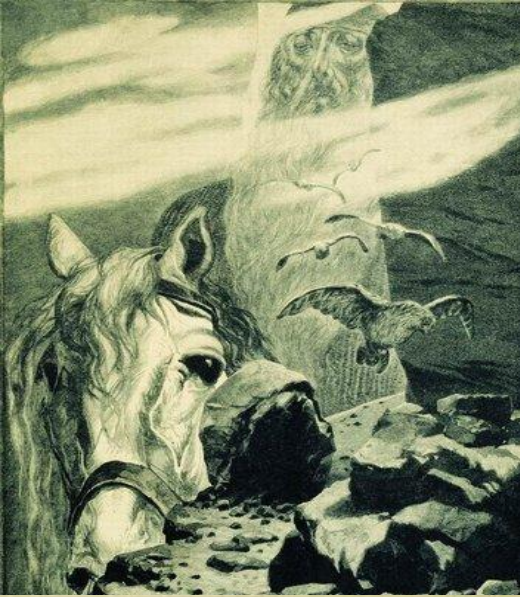

Оригинальный взгляд на русский эпос отразил **Андрей Рябушкин**. В графической серии «**Русские былинные богатыри**» художник представил как классические былинные образы, так и менее известных персонажей — **Чурилу Плёнковича** и **Василия Буслаева**. **Рябушкин** стремился придать каждому персонажу как можно больше индивидуальных черт: **Садко** деловито заложил руки за спину, **Вольга Всеславьевич** притих в ожидании действий врага, **Илья Муромец** предстает слегка заторможенным силачом. Отсюда и стилистический разноречивый облик серии: **Святогор** напоминает картины бельгийского символиста **Фернана Кнопфа**, а **Владимир Красное Солнышко с женой** — фаумские портреты. Но в целом, говоря современным языком, русский эпос в интерпретации

Если бы не **«Богатыри» Васнецова**, мир мог бы потерять художника **Ивана Билибина**. Богатыри в интерпретации **Билибина** бывали очень разными. При этом **Билибин** мог стилизовать лубок, как на плакате **«Пречудный богатырь Бова Королевич» (1911)**, что, безусловно, оправданно: **Бова Королевич** известен в первую очередь как лубочный герой. Самой же оригинальной остается билибинская серия **«Богатыри» 1902** года, где лубочные элементы соединяются с визуальным языком французских плакатов. Главная отличительная черта богатырей **Билибина** — минимум идеологии.

Противоположный подход был у **Николая Рериха**. Воспитанный, как и **Билибин**, на **Репине** и **Васнецове**, **Рерих** считал, что в исследовании древнерусской истории нужно идти еще глубже. Ему было важно отметить, что богатыри не только силачи и патриоты, но и защитники христианской веры. (**Илья Муромец** даже причислен к **лику святых**). Так, в **1909–1910** годах он участвовал в оформлении особняка промышленника **Филадельфа Бажанова** и выполнил для столовой серию «**Богатырский фриз**», состоящую **из восьми панно**. Здесь на первом плане — все еще декоративная составляющая, как у **Билибина**. И представленные в панно сюжеты выглядят достаточно традиционно, хотя **Микула Селянинович** почему-то вспахивает гору, а **лицо** богатыря в панно «**Витязь**» очень напоминает икону. Кстати, в том же доме **Бажанова** есть майопиковый камин

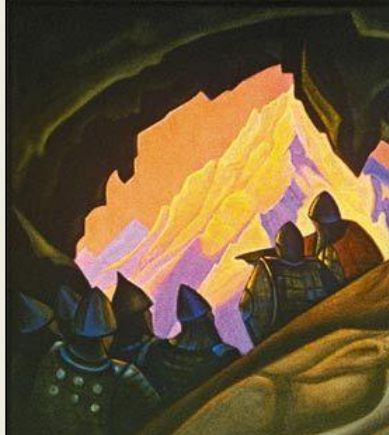

Но чем дальше **Рерих** углубляется в эзотерику, тем меньше его богатыри похожи на то, что делали предшественники. Так появляются, к примеру, восточный мудрец **Святогор** в рассветных Гималаях и азиатская валькирия **Настасья Микулична**. Новые богатыри **Рериха** не просто древние защитники традиционных русских ценностей. Они существуют вне времени и ждут своего часа, чтобы восстать и продемонстрировать остальному миру святорусскую

Портреты великих мастеров, воплотивших

