

*Создание русского народного образа
в изобразительном искусстве
на примере
произведений Рябушкина А.П.*

*для обучающихся 3-5 классов
ДПП «Живопись»*

Цель:

знакомство с живописно-изобразительной системой произведений Рябушкина А.П.

Задачи:

создание русского образа литературного героя классических произведений, средствами «рябушкинского стиля».

Зрительный ряд: репродукции картин А.П. Рябушкина.

Музыкальный ряд: Мусоргский М.П.

Литературный ряд: Н. Некрасов - «Кому на Руси жить хорошо», «Русские женщины», «Мороз, красный нос», А. Островский «Снегурочка», А. Пушкин «Барышня-крестьянка», Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Материалы: бумага, гуашь, акварель.

Ход урока:

**«Ясновидец и правдолюбец минувших жизней» –
Рябушкин Андрей Петрович.**

Один из самых ярких русских исторических живописцев той эпохи. Достаточно произнести его имя, и перед нами встает облик русского быта, русских костюмов и русских исторических сцен.

«Он интересовался каждой мелкой подробностью, каждым старинным костюмом, старинной песней, старинной грамотой, старинной утварью, резьбой на избе, узорами на тканях, вышивками на полотенцах».

Андрей Петрович «жил и дышал только своим, только народным, только русским».

- Я предлагаю Вам рассмотреть картины и определить, к какому жанру живописи они относятся?
Что общего в этих картинах?

Сидение Царя Михаила Федоровича с боярами в его государевой
комнате, 1893

Московская улица XVII века в праздничный день, 1895

Семья купца в XVII веке, 1896

Русские женщины XVII столетия в церкви, 1899

Едут, 1901

Втерся парень в хоровод, ну старухи охать, 1902

Чаетитие, 1903

Вы просмотрели несколько картин художника, но в каждой из них образ героя передан с особенным настроением, особенными средствами и приемами.

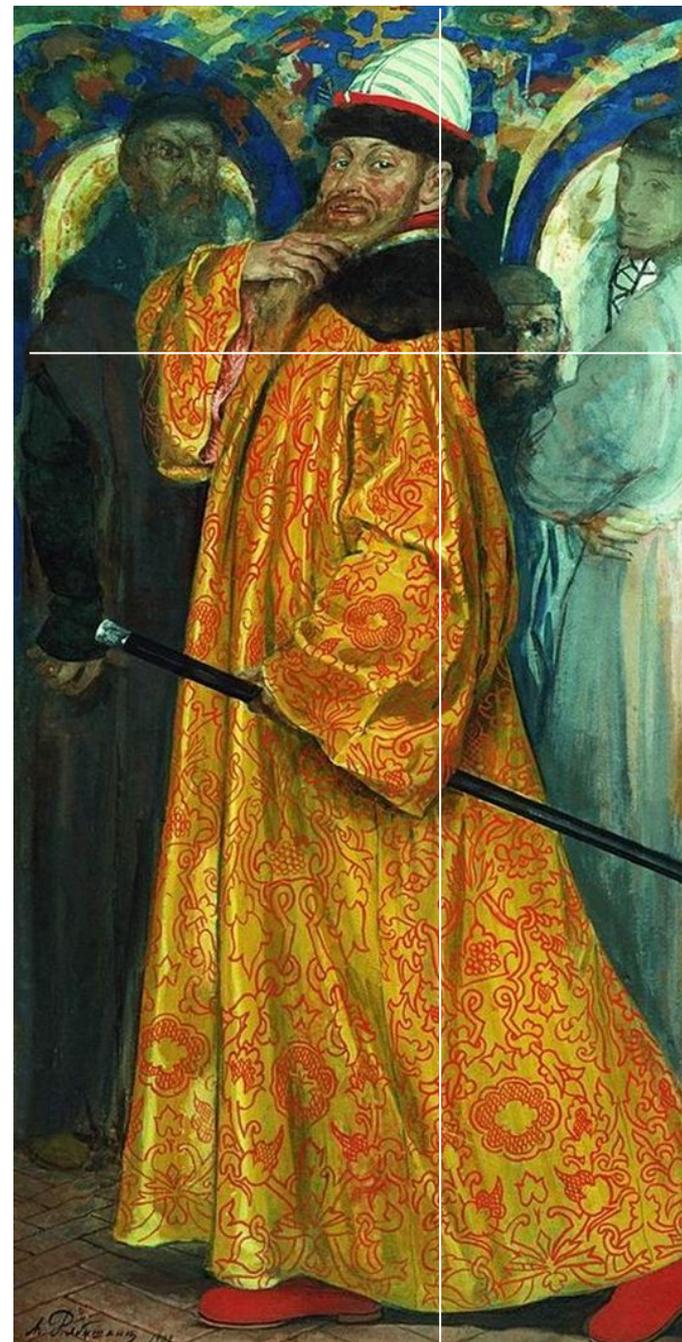
-Я хочу обратить Ваше внимание на репродукцию картины «Пожалован шубой с царского плеча» (1902), где художник собирает образ хитрого русского царедворца.

Это своего рода портрет-картина.

На узком, вытянутом по вертикали полотне изображен боярин во весь рост, фигура которого заполняет почти всю плоскость холста. На нем великолепная шуба из золотой парчи с царского плеча, подаренная, по-видимому, за какие-то важные заслуги перед государем. Это большая царская милость. Вот почему он так кичится и так завистливы и злобны взгляды приближенных царя. Новоиспеченный фаворит как бы медленно прохаживается, демонстрируя шубу. Такому впечатлению способствует фрагментарное построение картины. Это типичный лицемер, не лишенный, однако, ума. Его лицо некрасиво, но очень характерно, с хитрыми живыми глазами, с длинной бородой, которую он любовно поглаживает. Он так и светится самодовольством.

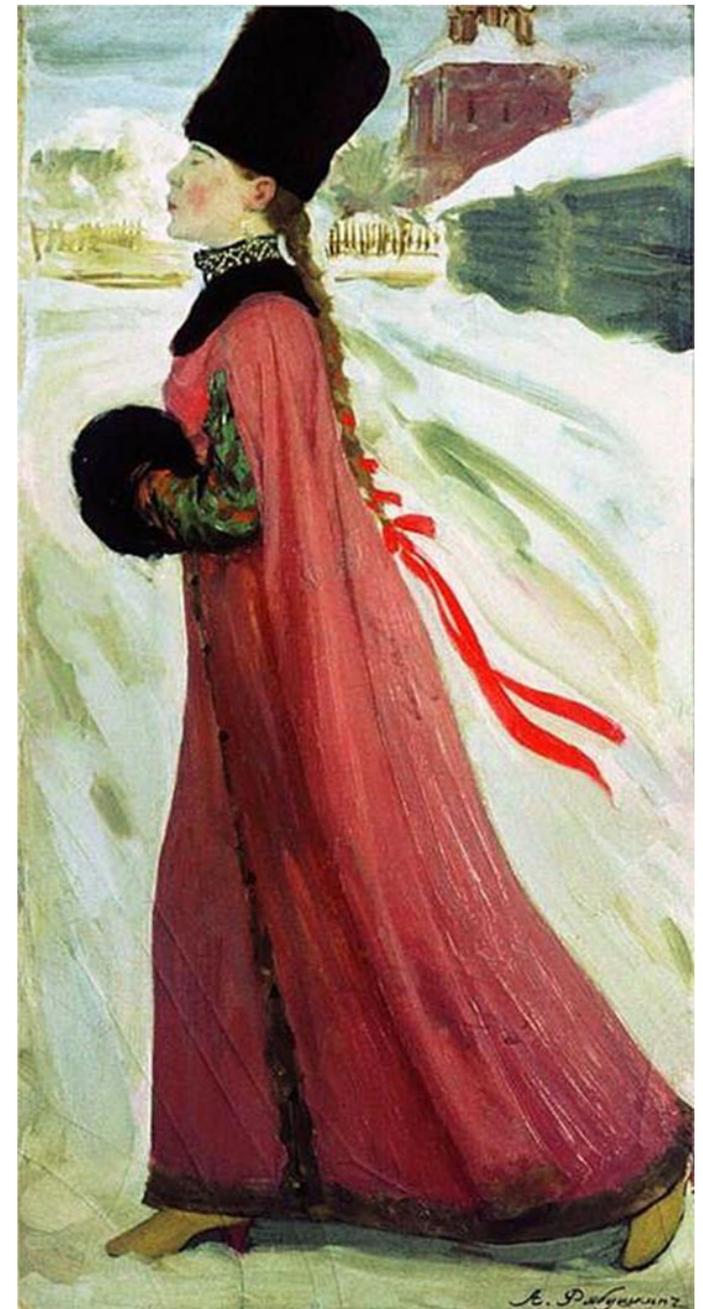
Фигура боярина – смысловой и композиционный центр картины. Позади него – придворные, провожающие его недоброжелательными взглядами. Но, решенные в монохромной приглушенной гамме, их фигуры не сразу попадают в поле зрения. На таком нейтральном фоне резко выделяется роскошная праздничная шуба, предмет разгоревшихся страстей. Художник решает ее очень декоративно, чтобы еще больше подчеркнуть значимость подарка. Он как бы накладывает узор поверх шубы, не деформируя его в складках. Чистый золотистый цвет ее, данный без всяких переходов, приковывает внимание. Вся шуба заткана чудесным орнаментом цвета киновари. Фигура фаворита смещена от центра в правую часть картины, дабы подчеркнуть его плавное и медленное движение направо. Диагональная трость еще больше подчеркивает это движение. Образ вырастает почти до символа.

**Аналогична по композиции предыдущей картине
«Московская девушка XVII века» (1903)**

Но этот образ создан совершенно иными живописно-изобразительными средствами.

Это глубоко поэтический образ русской девушки древней Московии. Легкая стремительность походки, подчеркнутая развивающейся красной лентой в косе. Она идет по заснеженной московской улице. Едва касаясь сапожками земли. Все внимание художника сосредоточено на ее характерном профильном силуэте. Вытянутые, очень легкие, изящные пропорции ее тела подчеркнуты огромной высокой меховой шапкой на голове. Удивительно красив по благородному звучанию тон ее светло-малиновой длинной шубки, отороченной мехом. Этот цвет неожиданно спокойно звучит с положенными рядом зелеными и оранжевыми пятнами рукава ее нижнего наряда. Несколько прост, а в то же время продуман художником костюм. Он добивается декоративного звучания всего одного лишь розового цвета. Подчинив ему зеленый, оранжевый и красный. Он отказывается здесь даже от орнамента и вообще от детальной выписанности костюма. Обобщенные контуры силуэта отличаются необычайной плавностью, певучестью линий. Длинные подвижные мазки подчеркивают лишний раз мягкость и гибкость фигуры девушки.

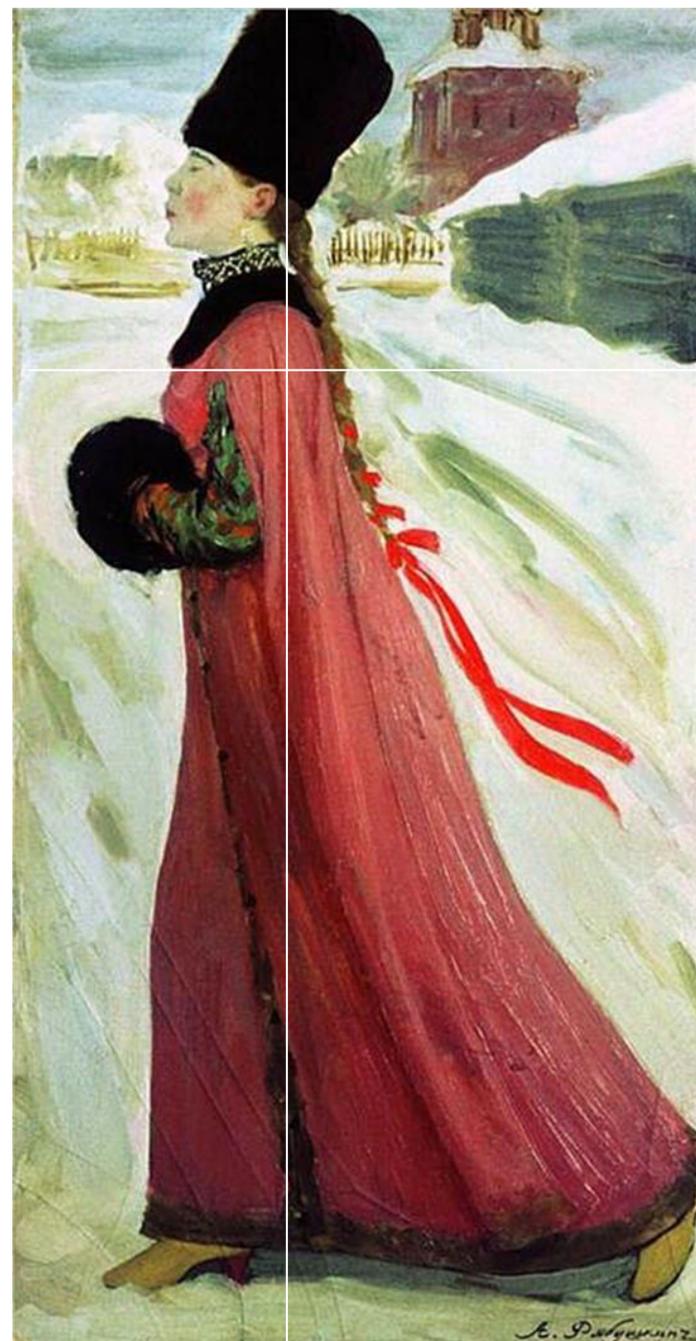

Силуэт ее четко читается на фоне пейзажа, едва намеченного художником. Силуэты домов на заднем плане до предела обобщены.

Приглушенный малиновый цвет пятиглавой церкви вторит цвету шубки девушки. Очень условно передано заснеженное пространство, отделяющее девичью фигурку от домов.

Фигура девушки смещена от центра в левую часть, дабы подчеркнуть легкую спешность, и ленточка подчеркивает это состояние еще больше. Еще чуть-чуть, и девушка исчезнет из картины.

Сколько поэзии и аромата эпохи в этом мастерски написанном историческом пейзаже.

Одна из самых известных работ художника, самая живая и очаровательная – «Свадебный поезд в Москве».

Историко-бытовой сюжет, посвященный известнейшему народному обряду допетровской Руси.

Ранняя весна. Вечереет. Одна из старых московских улиц с ее темными деревянными постройками, отсыревшими за зиму, и нарядной белокаменной церковью с кокошниками на заднем плане. Несется по-праздничному нарядный свадебный поезд, сверкающий разноцветными красками. Легко скользит маленький возок с двумя бегущими по бокам его скороходами в развевающихся одеждах, скачут, почти не касаясь земли, кони с всадниками, «проплывают» изящные, невесомые женские фигуры. Излюбленный художником красный цвет на картине присутствует в полной мере (красная свадебная карета, красные наряды и головные уборы участников свадьбы). Дополнительный эффект создает зеркальное отражение главного действующего объекта – свадебной кареты – в луже на переднем плане. Все охвачено общим безудержным порывом.

И только одинокая, печальная женская фигура спешит прочь от свадебного шествия.

Что это – обида, грусть, тоска, одиночество?

- Как Вы думаете, кто это женщина? О чем она думает? Куда она направляется?

Картина демонстрирует не идеальный образ всеобщего веселья, а реальную правду жизни – ту, в которой всегда найдется место несчастьям, разочарованиям и неустроенности.

Общему поэтическому настроению произведения способствует лирический городской пейзаж, на фоне которого разворачивается «действие». Рябушкин прекрасно передает состояние природы. Ясно ощутима ранняя весна. Капель. Сосульки, свисающие с крыши сарая, подтаявший рыхлый снег, огромная лужа, подернутая тонким льдом. Чистое, уже по - вечернему, синеющее небо. Свежесть весеннего воздуха, заставляющая звучать более откровенно звонкие декоративные пятна одежд на фоне черных домов и сараев.

В основе формально-художественной системы картины лежит декоративный принцип звучания локальных красочных пятен. Красный открытый цвет свадебного возка с двумя фигурами скороходов в красном, сливающимися с ним в одно самое большое декоративное пятно, приковывает внимание и является цветовым и смысловым центром всего произведения. Красота этого цвета великолепно оттеняется синим цветом платья спешащей рядом женской фигуры. Чистота ярких цветовых пятен подчеркивается белым цветом снега. Силуэты изображений четко вырисовываются на фоне темных строений. Силуэты обладают мягкостью, певучестью линий.

Стремясь предельно выделить силуэты, художник обращается к профильному решению свадебного поезда. Не отказываясь от передачи трехмерного пространства, Рыбушкин помещает поезд в глубине картины и разворачивает движение его вдоль строений, параллельно линии холста, тем самым связав обобщенные плоскостные силуэты с организованным пространством. Художник несколько стилизует фигурки, вытягивает их изящные пропорции, заостряет их силуэты. Мотив одинокой печальной фигурки вносит грустную ноту в общее радостное, приподнятое настроение. Он любовно выписывает удивительно красивый по цвету костюм, сопоставляя красный, розовый, оранжевый с зеленым. Он останавливает внимание на ее чисто славянском лице с грустными глазами. В этом произведении Рыбушкин сумел создать глубоко поэтический образ исторического прошлого России в ее бытовом аспекте.

Хочется подвести итог выше сказанному и выделить живописно-изобразительные средства Рябушкина А.П.

«Рябушкинский стиль»

Живописно-изобразительная система художника:

картина строится на

- четкости силуэтов фигур,
- декоративном ритме локальных красочных пятен,
- цветовом звучании красного, желтого, синего и зеленого цветов.
- Красочные пятна изображаемого четко читаются на фоне потемневших стен, строений.
- Колорит строится на сопоставлении трех главных для художника цветов (желтого, красного, зеленого) и им подчиняет оттенки розового, малинового, синего и сине-зеленого.

Приемы, используемые художником в своих картинах:

- вытянутые форматы,
- герой – смысловой центр композиции,
- обрезание краями листа частей изображаемого,
- пейзаж – подчиненное положение, условно,
- декоративное решение на фоне монохромной приглушенной гаммы - выделение композиционного центра картины,
- фрагментарность

Пример учебного задания по презентации

Тема

Иллюстрации к литературным произведениям через «рябушкинский стиль».

Цель: закрепление понятий: «целостность цветового решения», «направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», «пространство и тон», «композиционная схема», «рябушкинский стиль».

Задачи: применение обучающимися основных правил и законов станковой композиции, с умение выявлять характер персонажа, психологию образа персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения человеческой фигуры и пространства; работа в выбранной технике.

План работы:

1. Анализ произведений Рябушкина А.П. с целью выявления композиционной схемы картины («золотое сечение», «соотношение больших масс», «композиционный центр»).
2. Создание творческой композиции по мотивам произведений русских писателей-классиков.

Самостоятельная работа: композиционные зарисовки интерьеров, костюмов, предметов быта, образов персонажей в соответствии с выбранной темой.

Спасибо за внимание!!!