

Тема: Искусство русского портрета

Цель:

1. Показать гуманистическую направленность крупнейших произведений русского изобразительного искусства 60-90-х гг. XIX в., его активную роль в общественной борьбе эпохи, его огромную нравственную силу.

2. Опираясь на впечатления и знания, полученные учащимися на уроках изобразительного искусства, истории, литературы и музыки, углубить и расширить их представления о творчестве передвижников: показать его в русле идейно-художественных задач времени, увидеть, как воплотились революционно-демократические идеи в жанре бытовой и исторической живописи, портрета и пейзажа, раскрыть своеобразные черты искусства передвижников и достижения его вершин в творчестве Репина, Сурикова и Левитана, начинающих новый этап русского изобразительного искусства.

3. Заинтересовать и взволновать старшеклассников искусством передвижников, воспитывающим сострадание к простому человеку, уважение к передовым людям эпохи, создателям великой русской культуры, наследниками которой мы являемся, любовь к Родине, ее природе.

4. Формировать умение анализировать произведения изобразительного искусства, на основе анализа картин углублять представления учащихся о методе критического реализма как ведущем методе искусства второй половины XIX в.

Ход урока:

На доске написаны эпитафии, которые ученики переписывают в тетрадь. №3

Этот цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли.

(Н.Г. Чернышевский)

Какой характер, какая целая жизнь тут написалась.

(В.В. Стасов в письме к Репину)

Люди, как реки...

(Л.Н. Толстой).

Гениальный ученый XX в., создатель знаменитой теории относительности Альберт Эйнштейн сказал однажды:

«...если вы спросите, кто вызывает сейчас во мне наибольший интерес, то я отвечу: Достоевский! – Он повторил это имя несколько раз с особым ударением и, чтобы пресечь в корне возражения, добавил:

– Достоевский дает мне больше, чем любой научный мыслитель, больше, чем Гаусс!»).

Имя Достоевского – только лишь одно из созвездий имен великих творцов русского искусства второй половины XIX в. – поразительного для России времени расцвета ее художественной культуры. Их творчество потрясает не только русских людей, но и людей всего мира.

Таким кратким вступлением можно начать урок. №4

Затем на экране один за другим появляются портреты Достоевского, Островского, Толстого, Третьякова, Мусоргского, Стрепетовой. Используя этот прием, мы подчеркиваем, что данный урок будет продолжать и раскрывать идею, портретов второй половины XIX в., где большое место занимают изображения «защитников народных» – выдающихся деятелей культуры. **«Это цвет лучших людей...»** – обратим внимание учеников на первый эпитаф и сформулируем проблему урока:

Почему люди искусства, творцы культуры занимают такое важное место в портретах русских художников 60–90-х годов XIX в?

В 1873 г. Лев Николаевич Толстой работал над романом «Анна Каренина». В пятой части романа появляется новое действующее лицо – художник Михайлов. С ним знакомится Вронский и заказывает ему портрет Анны. «Портрет с пятого сеанса поразил всех, в особенности Вронского, не только сходством, но и особенною красотою. Странно было понять, как мог Михайлов найти ту ее особенную красоту. "Надо было знать и любить ее, как я любил, чтобы найти это самое милое ее душевное выражение", – думал Вронский, хотя он по этому портрету только узнал это самое милое ее душевное выражение. Но выражение это было так правдиво, что ему и другим казалось, что они давно знали его».

Когда роман вышел в свет, многие заметили, что «Михайлов страх как похож на Крамского» (Репин в письме к В.В. Стасову). Это оказалось не случайным. В то время, когда писатель трудился над своим романом, он часто виделся с Иваном Николаевичем Крамским – художник, находясь в Ясной Поляне, писал портрет Толстого. И многое в главах, посвященных Михайлову, написано под непосредственным воздействием Крамского, разговоров, споров с ним. Очевидно, что впечатление, которое испытал Вронский от портрета Анны, было похоже на то впечатление, которое произвел на Толстого его же собственный портрет, созданный Крамским. **Слайд №5**

На экране появляется портрет Л.Н. Толстого, созданный Крамским. Слайд №6

Крамской был страстно увлечен личностью Толстого. На полотне он стремился запечатлеть то самое главное, что поразило его, художника, в духовном облике писателя, показать, как он сам говорил, «центральный пункт личности Толстого».

Как вы думаете, что выделил Крамской в личности Толстого? Рассмотрим портрет внимательно.

Мы видим великого русского писателя, сидящим в кресле в спокойной уверенной позе, сложив руки на коленях. Одетый в широкую крестьянского типа блузу, он нам кажется могучим, сильным человеком. Неотразимо приковывает к себе внимание лицо писателя – с высоким лбом, с крупными твердыми чертами, слегка загорелое, обветренное, с небольшой черной бородой, оно поражает пытливостью, пронизательностью, будто говорящего взгляда. Глаза Толстого, смотрящие на нас в упор, выполнены с удивительной ясностью – голубой цвет глаз перекликается с голубым цветом блузы, в них – «чистота нравственного чувства» (изучая в дальнейшем на уроках литературы произведения Толстого, школьники встретятся с такой характеристикой творчества писателя, которую дал Чернышевский). Мы чувствуем, что на портрете писатель находится в состоянии напряженной работы мысли. Можно сделать предположение, что Крамской хотел изобразить Толстого, прежде всего как величайшего мыслителя.

Среди многих современников, которых восхищала личность Толстого, был Илья Ефимович Репин. **Слайд №7.** В 1887 г., через 14 лет после Крамского, он тоже создал портрет писателя.

На экране **портрет Толстого кисти Репина. Слайд №8**

Подумаем, есть ли различия в трактовках образа Толстого на полотнах Крамского и Репина. Слайд №9

Ученики, наверное, заметят различия, прежде всего в композиции портретов. Репинский Толстой предстает перед нами в более раскованном, непринужденном состоянии, кажется, что он может сейчас легко и быстро подняться с кресла и уйти. Создается впечатление, что картина Репина наполнена движением. Это верно, но правильно ли сказать, что в портрете Крамского нет движения – ведь если произведение искусства не передает его, значит, оно не передает жизнь? Дело в том, что поза Толстого на полотне Крамского неподвижна внешне, наполнена внутренним движением – биением мысли, **для Крамского важно запечатлеть Толстого-мыслителя.** А Репин большое внимание уделяет изображению не только внутреннего мира Толстого, но и внешнего движения, что делает образ писателя многогранным.

Бросаются в глаза и разное в цветовом решении портретов. Репин огромное значение придавал цвету в картине, он говорил: «Краски – оружие... Они должны выражать наши мысли...» Если у Крамского цвета мягко сочетаются (темно-оливковый фон, серо-голубой цвет блузы), живопись скромная, сдержанная, то репинский портрет написан интенсивными, контрастными красками. На светло-желтом фоне контрастно выделяется темный силуэт писателя, одетого в черное. Мы чувствуем, что яркое солнце освещает всю фигуру, выделяет лицо, руки, бликами играет на гладкой поверхности кресла. Мазок движения свободно и уверенно подчеркивает энергию, силу, темперамент писателя и восторженное отношение к нему художника.

О чем же говорят замеченные различия в картинах Крамского и Репина? Если Крамской все средства выразительности направляет на то, чтобы раскрыть основные, на его взгляд, черты личности Толстого, то у Репина другая задача (и другие, новые возможности для ее исполнения): благодаря естественной композиции, интенсивности красок, динамичности мазка, художник создает полнокровный образ писателя, подчеркивая не только то, что Толстой великий писатель, мыслитель, но и в тоже время человек, влюбленный в жизнь, тонко чувствующий ее.

Сравнение картин покажет и следующее: *живопись Репина, младшего современника Крамского, его друга и ученика, впитав все достижения передвижников, стала, по сравнению с ними, новым завоеванием русского изобразительного искусства.*

Теперь на экраны класса проецируются еще два полотна, созданные опять же Крамским и Репиным. Это портреты Павла Михайловича Третьякова.

Какой из этих портретов принадлежит кисти Крамского, какой – кисти Репина? Слайд №10

Познакомившись с портретами Толстого этих художников, учащиеся, вероятно, сумеют ответить на вопрос и объяснить свой выбор.

На одном из них – репинском **Слайд №11** – Третьяков изображен в своей галерее (это портрет-картина, в ней чувствуется пространство, воздух), важная деталь – рука с тонкими выразительными пальцами, передающая тонкость его натуры. Чувствуется желание создать образ многогранный, рассказать о Третьякове и как об общественном деятеле, и одновременно подчеркнуть его человеческие качества. Другой портрет отличается лаконизмом **Слайд №12**. Мы видим лицо, выделяющееся на темном фоне, данное крупным планом. Все внимание концентрируется на одном (опять – «центральный пункт» личности) – на особенной духовной красоте изображенного человека. Это портрет кисти Крамского.

Выяснив авторство картин, обратим внимание школьников на личность портретируемого.

Почему каждый из художников счел необходимым написать портрет Третьякова? Что это за человек? Чем заслужил свою известность, память о себе?

Рассказ ученика о П.М.Третьякове

Павел Михайлович Третьяков – купец, потомок древнего купеческого рода Третьяковых, известного в России с XVIII в. Его отцу, брату и ему самому принадлежали в Костроме льноткацкая и льнопрядильная фабрики. Но Павел Михайлович остался в памяти людей России как выдающийся человеческой культуры. Вместе со своим братом он оказывал огромную поддержку – в том числе и материальную – художникам, с 1856 г. начав собирать произведения русского искусства преимущественно демократического направления. Он заказывал портреты творцов русской прогрессивной культуры, оставляя нам их истинное отражение. Без братьев Третьяковых невозможно представить себе судьбу Товарищества передвижных выставок. В 1892 г. братья Третьякова передали свое богатейшее собрание картин в дар городу Москве. Сохранились целые тома переписки П.М. Третьякова с русскими художниками, в том числе с Крамским и Репиным, которые являются ценным документом эпохи.

Вот этого человека – выдающегося художественного деятеля, единомышленника и друга – пишут Репин и Крамской. Третьяков, был человеком благородным, в высшей степени интеллигентом, духовно тонким. Таким мы его и видим на портретах, понимаем, как дорог был Третьяков обоим художникам, выражавшим отношение к нему многих современников, портреты пронизаны глубоким уважением, теплотой, сердечностью.

Слайд №13

Оба портрета раскрывают не только индивидуальные черты Третьякова, но и достигают большого художественного обобщения – перед нами образ русского интеллигента второй половины XIX в.

Но сам Репин признавался, что его портрет хуже портрета Крамского, которым он восхищался. Образ, созданный Крамским, получился более правдивым, психологически более глубоким и точным. Этот факт современники объяснили тем, что индивидуальные черты таланта Крамского, его художественная манера, скромная, сдержанная, более соответствовали характеру Третьякова.

На экране – **портрет хирурга Николая Ивановича Пирогова, созданный Репиным. Слайд №14**

Репин видел в Пирогове величайшего гения эпохи. «Пирогов – гений! Да, несомненный гений!» – писал он Третьякову. Он высоко оценил великие открытия

русского врача, сделанные во имя спасения людей: применение раствора йода при обработке ран, изобретение гипсовой повязки при переломах, использование эфирного наркоза для обезболивания... Когда началась Крымская война, Пирогов потребовал, чтобы его отправили в действующую армию: «Кто, как не герой – солдат русский – имеет право в первую очередь воспользоваться новым открытием? Кому, как не защитнику отечества обязан я отдать вновь найденное средство против боли? В 1862 г. слава русского хирурга распространилась по Европе. Умирал от раны прославленный герой итальянского народа Джузеппе Гарибальди. Группа русских студентов приехала к Пирогову с просьбой спасти его. Пирогов немедленно выехал в Италию, отказавшись от собранных ему на дорогу денег. Вскоре после операции русского хирурга Джузеппе Гарибальди смог продолжить борьбу за освобождение родины. Русский царь Александр II не простил Пирогову поездки к итальянскому революционеру.

В мае 1881 г. в Московском университете отмечали пятидесятилетний юбилей врачебной деятельности Пирогова. На юбилей в Москву приехал Репин. В очень короткий срок – за три дня – он написал этот портрет, настолько сильным было воодушевление, с которым он работал. Писал «для себя», не собираясь продавать.

Чувствуется ли в портрете эта страстная увлеченность личностью Пирогова? Что более всего, на ваш взгляд, восхищает Репина в этом человеке? – Учитель обращается к классу с такими вопросами.

Увлеченность личностью хирурга чувствуется сразу при взгляде на портрет – с таким огромным эмоциональным накалом он написан. И так определена, целенаправленна мысль художника в нем, что ответы учеников не будут отличаться друг от друга. Среди этих черт личности Пирогова Репина восхищает, прежде всего, его несокрушимая воля, необычайная энергия и твердость характера. На портрете Пирогов изображен семидесятилетним стариком, незадолго до смерти, но мы видим «одного из тех могучих, энергических, крепких, непобедимых людей» (В.В. Стасов), которыми будем всегда гордиться.

Как же удалось художнику создать такой убедительный образ русского хирурга и показать свое отношение к нему? Размышляя над мастерством Репина, ученики непременно должны заметить контрасты в картине. Освещенная, написанная в светлых тонах голова и ярко-белый воротничок противопоставлены темному фону и черному костюму хирурга. Контрастно выделяется на черном ярко-красное пятно ткани, виднеющейся из-под галстука. Высветлена левая часть лица, в то время как правая остается в тени.

Эти резкие цветовые контрасты подчеркивают внутреннюю силу, энергию и темпераментность Пирогова

Все остальные средства выразительности тоже направлены на раскрытие Репинской мысли. Эмоциональным центром полотна является голова героя. Она написана уверенными, точно и быстро положенными мазками, подчеркивая *силу характера хирурга*. Выражение лица наполнено твердостью, взгляд небольших с прищуром глаз серьезен, пронизателен и целеустремлен. Большой круглый лоб бороздят идущие от переносицы глубокие морщины. Губы плотно, энергично сжаты, голова гордо приподнята.

В характере Пирогова было много созвучного натуре самого художника. Репина отличала и поддерживала в старости такая же несокрушимая воля к жизни.

О портрете композитора М.П. Мусоргского (1881), который является одной из вершин портретного искусства Репина, лучше всего рассказать самому учителю. Предлагаем такой вариант рассказа. **Рассказ учителя**

1881 год, полный бурных политических событий, – один из решающих в жизни Репина. В этом году создано им несколько важных для его творчества произведений. Среди них – портрет великого русского композитора Мусоргского.

Репин часто влюблялся в свою модель и писал портреты не по заказу, а по собственной инициативе. Но то, что он испытывал к Мусоргскому, не было обычной влюбленностью. Это была глубокая, постоянная любовь. Он любил его с первых дней их знакомства: любил и как гениального композитора-новатора, и как исключительного человека, и как старого друга.

Мусоргский, сломленный тяжелой жизнью, был смертельно болен, лежал в госпитале. В ту пору в Петербург приехал Репин. По просьбе Стасова художник взялся писать портрет композитора.

Большая белая больничная палата была почти пуста. Погода стояла прекрасная, комната была залита солнечным светом. Здесь Репин увидел Мусоргского и был потрясен его наружностью – он изменился до неузнаваемости. В 42 года выглядел почти стариком: пополнел, обрюзг, лицо стало одутловатым. Только взгляд оставался прежним – выразительным, одухотворенным глубокой мыслью.

Художник проработал всего четыре дня. Через десять дней Мусоргского не стало. **(Только сейчас на экране появляется изображение композитора.) Слайд №15**

Вот он, гениальный Мусоргский, истерзанный смертельным недугом. На нем – зеленовато-серый больничный халат с малиновыми отворотами. Голова Мусоргского немного наклонена. Он о чем-то глубоко задумался. Может быть, он слушает музыку? Отекшее лицо, воспаленные глаза под тяжелыми веками, беспорядочно растрепанные волосы говорят о мучительном страдании этого некогда могучего и жизнерадостного

человека.

Но посмотрите на его высокий, светлый, открытый лоб, плотно сжатые, прекрасные, маленькие, как у ребенка, губы, взгляните в его серо-голубые глаза, сохранившие выражение сильной глубокой мысли и вы почувствуете, что ни физическая немощь, ни жизненные невзгоды не убили в нем необыкновенной, чистой и большой души. В нем чувствуется огромная внутренняя сила, она подчеркнута и самим расположением фигуры композитора, не уместяющейся в рамках холста.

Подлинно драматический образ создал художник, сложный, содержащий противоречивое единство: между слабым и изуродованным болезнью умирающим телом и прекрасным, не сдавшимся духом. И все же утверждающее начало берет верх. Это выражено прежде всего живописью – светлой, ясной. Все полотно пронизано светом.

Много мыслей, чувств рождает этот прекрасный портрет. В нем приговор художника мрачным силам российской действительности, которые безвременно свели в могилу этого «бойца музыкального мира» (Репин) и в то же время ощущаем веру в несокрушимость народного духа, выразителем которой был Мусоргский.

Мы воспринимаем его и как очень близкий и нужный каждому из нас вливающий в нас силы образ – человека, не сдающегося перед ударами судьбы, несмотря ни на что продолжающего любить жизнь.

После рассказа о портрете Мусоргского в классе зазвучит начало **Сен-Санс** (интродукция и рондо – примерно 2,5 минуты) и на экране **возникает портрет П.А. Стрепетовой Репина (1881). Слайд №16**

Когда музыка умолкнет, учитель обратится к ученикам с вопросом:

Почувствовали ли вы, какое общее настроение пронизывает музыку и портрет?

Ученики, вероятно, отметят, что общим является состояние тревоги, волнения, душевного смятения. П.И. Чайковский назвал вступление к своей четвертой симфонии (которое сейчас звучало на уроке) грозной темой судьбы, нависшей над человеком, в которой все «зло мира», душа человека под ее давлением наполняется «безотрадным и безнадежным чувством», которое становится все сильнее. Героиня Репина – актриса Стрепетова – тоже охвачена страстным волнением, оно передается и нам, когда мы смотрим на портрет. Из уроков литературы, посвященных творчеству А.Н. Островского, ученики знают, что Пелагия Антипьевна Стрепетова – величайшая трагедийная актриса своего времени, одна из лучших исполнительниц роли Катерины в «Грозе». Она играла так, что казалось, будто эта женщина вмещала в себя и раскрывала на сцене перед людьми страдания своих современников, их мятежные порывы и мучительные поиски смысла

жизни. Ее вдохновенная игра заставляла зрителей не замечать недостатки ее внешности (сутулость фигуры, резкость и угловатость движений). Репин высоко ценил талант Стрепетовой. Вероятно, в состоянии вдохновения, в момент высокого душевного подъема он и изобразил ее на полотне. Какими средствами художник передает это особое психологическое состояние – момент творческого вдохновения актрисы?

О чем бы ни сказали школьники: об изображении лица (слегка затуманенные, горящие глаза, нервный полуоткрытый рот, трепещущие от дыхания ноздри, длинные распущенные волосы), об использовании цвета в картине (теплая, даже «горячая» цветовая гамма красок, контрастный колорит фона, резко переходящий от холодного серого в правой части холста к темно-красному в левой, что создает впечатление тревожности и напряженности), о мазках, которыми написан портрет (темпераментных, стремительных) – все свидетельствует о накале чувств, о большой взволнованности Стрепетовой и самого художника.

Теперь попросите учеников ответить на заданный в самом начале урока вопрос, в котором была сформулирована его проблема.

Ответы не должны вызвать трудности у них.

Художники запечатлевают в облике лучших людей – деятелей передовой русской культуры 60-90-х годов XIX в., являющихся непосредственными участниками общественного движения эпохи. «Заражая» своей увлеченностью этими великими людьми, художники доносят до зрителей значительность, величие личности каждого из них, "раскрывают на полотнах их внутренний мир, богатый и разнообразный. «Какой характер, какая целая жизнь тут написана!» (второй эпиграф к занятию) — эти слова В.В. Стасова можно отнести к любому из увиденных сегодня портретов. Художники создают психологически точные, глубоко индивидуальные образы выдающихся людей того времени и, конечно, самих художников, больших мастеров русского искусства второй половины XIX в.

Три года Репин отдал труду над картиной **«Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года» (1901-1902), создав множество этюдов к ней. Среди них портрет Победоносцева. Слайд №17**

Какую характеристику дает художник этому человеку?

Ученики должны заметить, что перед нами поистине «мертвая душа» – человек с лицом мертвеца. Пустые, лишённые всякой жизни совиные глаза. Ханжеский жест сложенных рук. Тело у Победоносцева как бы отсутствует, ряд мелких пуговиц подчеркивает эту пустоту. Широкий броский мазок словно препарирует характер Победоносцева, выявляя его эстетичность, бездушие, лицемерие, жестокость.

Кто же этот человек, с которым Репин так жестоко расправляется силой своего искусства? Рассказ учителя

Обер-прокурор Светлейшего Синода, правая рука царя. Это один из тех прислужников царизма, кто всегда, во все времена преследовал «лучших людей» России, являлся причиной их гибели.

Достоевский был сослан на каторгу.

Толстой предан анафеме.

Мусоргский умер, сломленный нуждой и непосильной жизнью.

Пирогов кончал свои дни в далекой деревне, работая простым сельским врачом.

Стрепетова вынуждена уехать из Петербурга и работать в провинциальном театре...

А Победоносцев восседает рядом с царем на Торжественном заседании Государственного Совета.

Но в сознании потомков, запечатленный репинской кистью и заклеенный строками А. Блока (**«Победоносцев над Россией простер свиные крыла»**), он навсегда останется раздувшейся уродливой совой, душителем всего живого.

Давайте ещё раз посмотрим на портреты, о которых говорили на уроке. **Слайд №18**

Итог урока. Слайд №19

«Люди, как реки...», – сказал Толстой.

Эту фразу Л.Н. Толстого (эпиграф 3) учитель произнесет после небольшой паузы.

В чем смысл высказывания Толстого?

Расширим цитату, откроем роман «Воскресение» и прочтем:

«Люди, как реки: вода во всех одинаковая, и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди».

После чтения попросим старшеклассников подумать о том, *как они понимают слова писателя, почему эпиграф «Люди, как реки» открыл сегодняшний урок.*

Домашнее задание: Расскажите о наиболее понравившемся портрете, показанном сегодня на уроке.