Курс 4.Лекция 5.Тема :”Русское искусство 1840-х гг”

1.Творчества А.А.Иванова (1806-1858)

тезисы

Общая характеристика искусства: Расширение жизненного содержания произведений,переплетение реалистических исканий и романтических.

Историческая живопись:Общественный подъем начала 19 века вносит новое содержание в историческую живопись.Роль Академии художеств в становлении и развитии таланта А.Иванова как исторического живописца.Пребывание художника в Риме в 1830-е годы.Картина “Аполлон,Кипарис и Гиацинт,занимающиеся музыкой”(илл.) как образцовое произведение академической школы.

Обращение к христианской тематике.Новаторские тенденции в трактовке религиозного сюжета “Явление Христа Марии Магдалине”(илл.)

Работа над картиной “Явление Христа народу”.Знакомство с литературными произведениями Ренана,Штрауса,посвященными жизни Христа.Сбор натурного материала.Роль работы с натуры в процессе подготовки картины и реализация замысла.

Сюжет картины,анализ ее композиции,колористическое решение.

Самостоятельное значение натурных этюдов,написанных в процессе работы над картиной.Этюды “Ветка”,”Камни”(илл.)Достижения в пленэрной живописи.

Обобщение проделанной работы в законченном варианте картины.Значение картины:подход к евангельской теме как к историческому сюжету.Осознание значения труда художника как подвига во имя высших идеалов человечества.

Возникновение грандиозного замысла-создания отдельного здания ”Храма человечества”.Предполагалось разместить сюжеты из жизни Христа и Ветхозаветные сюжеты,где предсказывалось явление Спасителя.Предполагалось написать 500 фресок.Были выполнены 200 акварельных набросков-”Библейские эскизы”(ГТГ)

Примеры:”Преображение”,(илл)””Благовещение”,(илл.)”Хождение по водам”(илл.).

Художественное значение библейских эскизов.

2.Творчество П.А.Федотова (1815-1852)

Реалистическое направление в русском искусстве 18740-1850-х гг.Значение творчества Федотова как первого художника,определившего путь критического реализма в искусстве.

Биография художника.Совмещение военного образования и службы с занятиями живописью.Трактовка обыденных сюжетов с иронической интонацией :”Свежий кавалер”(илл.).”Разборчивая невеста”(илл).”Сватовство майора”(илл.).,”Завтрак аристократа”(илл.)

Связь с литературными источниками-баснями И.А.Крылова.Сочинение собственных поэтических комментариев к сюжетам и образам картин.

Эстетическое и художественное значение картин,мастерство исполнения.

Сочувственная интонация,искренность и глубина отношения художника к выбранному сюжету в картине “Вдовушка”(илл.)

Трагизм поздних произведений: “Анкор,еще анкор”(илл.).”Игроки”(илл.)

Новизна художественных приемов этих картин.

Предопределение путей развития русского искусства 2-й половины 19 века в творчестве Федотова:критический анализ жизненных ситуаций,сочувственное отношение к судьбе “маленького человека”.демократизация тем и сюжетов картин.