

ИСКУССТВО

VITA
BREVIS,
ARS LONGA

№ 2 (458)
15–31 января 2011

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ МХК, МУЗЫКИ И ИЗО
Подписные индексы: **32584** (по каталогу «Газеты. Журналы» агентства «Роспечать»), **79067** (по каталогу «Почта России»)

ТЕМА НОМЕРА

Василий Дмитриевич ПОЛЕНОВ

Виктория
ХАН-МАГОМЕДОВА

Мастер пейзажа настроения

Цветущие яблони
1896

Март
1895

Березовая роща
1889

Эстетика нового реалистического пейзажа второй половины XIX века рождалась благодаря критическому переосмыслению традиций академического и позднего романтического пейзажа. А. Саврасов, Ф. Васильев, В. Поленов, А. Куинджи, И. Шишкин внесли свой вклад в историю русского реалистического пейзажа. Они стремились показать поэзию непритязательных ландшафтов, одухотворяя прозу повседневного общения с природой, и насыщали пейзаж эмоциями, настроением. Но, пожалуй, самым большим мастером «пейзажа настроения» был Исаак Ильич Левитан (1860–1900), ставший «первым среди всех», по выражению А.Н. Бенуа, художника, сценографа, критика.

О детстве Левитана сведений не сохранилось. Известно лишь, что его старший брат был художник и, видимо, именно он сформировал у Исаака желание пойти по тому же пути, привил ему любовь к искусству. Уже в 13 лет Левитан поступает в Училище живописи, ваяния и зодчества, занимается у Саврасова и Поленова. Позднее он становится членом Товарищества передвижных художественных выставок.

Масштабная юбилейная выставка «Исаак Левитан. К 150-летию со дня рождения» в Государственной Третьяковской галерее открывает неизвестные страницы его творчества и впервые так полно представляет работы мастера лирического пейзажа: более 300 картин, этюдов, пастелей, акварелей и рисунков из 17 музеев России и частных коллекций Москвы и собраний Минска и Иерусалима.

Выставка сгруппирована по разделам, что дает возможность проследить все этапы творчества художника, насладиться красотой его живописи и искусным использованием других техник.

Весна в Италии
1890

Свежий ветер. Волга
1895

В разделе «Начало пути. Становление. 1870–1880-е» картина «Осень. Дорога в деревне» и этюды, созданные в Крыму, позволяют увидеть, как усваивал он уроки учителей и как искал свой путь. В 1880 г. П.М. Третьяков приобрел у Левитана пейзаж «Осенний день. Сокольники». Уже в этой работе ощущается, что Левитан открыл абсолютно новый путь владения эффектами пленэрного письма, что сблизило его живопись с импрессионизмом («Березовая роща, 1885–1889»). Картина с живой, трепетной вибрацией мазка кажется импровизацией.

Два раздела посвящены самому продуктивному, волжскому периоду в творчестве художника: «На Волге» и «Поиски больших образов» — произведения, написанные во время путешествия по Волге. Под впечатлением от старообрядческих скитов на Волге в древнем Свяжске был создан знаменитый холст «Над вечным покоем» (1894), величественный и глубокий. Сизые свинцовые тучи нависают над безмолвной долиной, а озеро кажется мертвым и застывшим. Вот он, край земли, царство мертвых. Наглядный пример пейзажа настроения! Чередование светлого на темном, темного на светлом — пейзаж странным образом прочитывается в плоскостном, силуэтном выражении. Есть в этой линейной стилизации что-то от модерна.

Работы 1890-х гг. распределены по двум разделам: «Красота и радость природы» и «Ев-

ропейские впечатления». Конечно, центральные картины здесь («Золотая осень» и «Март», обе — 1895), словно олицетворение любви к весне и осени. «Март» пленяет чистыми, звонкими красками, сияющей голубишной неба, интенсивными сине-фиолетовыми тенями на белом снегу, легкостью колорита. Какой-то мажорный аккорд! А картина «Золотая осень» притягивает красочным многообразием. Идеально воссоздан образ «пышной природы увяданья» с тонким оттенком меланхолии. Левитан как никто умел передать жизнь природы.

В разделе «Европейские впечатления» много чудных акварелей, рисунков, этюдов, пастелей, созданных под впечатлением от поездок по Европе («Капелла в Венеции», 1890).

В завершающем разделе «Последние годы. 1897–1900» представлены вещи, обозначившие поиски художником нового стиля, новых путей в искусстве, связанных с модерном и символизмом. Особого внимания заслуживают литографии, офорты, рисунки, акварели из музея в Иерусалиме, для многих открывающие новую, малоизвестную грань в творчестве художника.

Левитан был очень чутким, ранимым, вспыльчивым, подверженным острым приступам тоски и меланхолии. И все же радость жизни присутствует в его творчестве. Об этом свидетельствуют представленные на выставке произведения.

Виктория
ХАН-МАГОМЕДОВА

Рисунки русских мастеров

В рисунке мы открываем чистоту первоначального прикосновения художника, когда на листе бумаги быстро и непосредственно он выражает свои чувства и мысли, свои размышления о жизни. Сложное камерное искусство рисунка требует особой сосредоточенности, особенного настроения, вдумчивого погружения. И вот тогда истинному ценителю открывается подлинное чудо, как на отличной масштабной выставке «Карандашный рисунок: от Ореста Кипренского до Казимира Малевича» в Государственной Третьяковской галерее (выставка из фондов графики XVIII – начала XX века).

Какое разнообразие техник и материалов: серебряный, свинцовый, графитный, итальянский, восковой, цветной, литографический карандаши! Показаны здесь и другие рисовальные техники – уголь, сангина, соус. У каждой эпохи были свои предпочтения в зависимости от доминировавшего стиля, вкусов и пр. А сколько возможностей сокрыто в простом карандаше! Можно работать легкими серебристыми штрихами, можно скрыть или подчеркнуть белизну бумаги...

В лучших работах представителей академического рисунка с изображением натурщиков есть и образность, и ритмическая условность, убедительно выявлены формы, объемы, хорошо передан импульс движения («Натурщик в рост» В. Лосенко).

Одно из назначений рисунка – выявлять форму, демонстрировать человека в пространстве. В пейзажных рисунках мастеров XVIII–XIX вв., например, точно определено место всех элементов в пейзаже. Вот почему столь неповторимым кажется каждый ландшафт А. Саврасова.

Для О. Кипренского портрет был своеобразной творческой лабораторией, где он изучал человеческие переживания, обогащая свой дар психолога. В его портретах притягивает законченность, беглость и размашистость письма, нежность и мягкость в моделировке лица, виртуозность (портреты А.А. Олениной, Стародубцевой).

И. Шишкин в градациях серебристо-черных тонов карандаша умел передавать плотные массы листвы и воздушную даль. Любопытно, что его этюды, даже если это набросок к картине, являются воплощением зрелого замысла. Удивительно, как тщательная студия сочетается в его рисунках с поэтическим замыслом (шедевры 1870-х гг.: «У скита», «Сосны на взморье»).

К. БРЮЛЛОВ
Портрет Л.К. Маковской,
урожд. Моленгауэр
1836

Ф. БРУНИ
Портрет княжон
Прасковьи, Надежды
и Марии Вяземских
1835

Ф. Малявин разработал очень оригинальную манеру письма: писал сразу несколькими цветными карандашами, по-разному заточенными, добиваясь необычных эффектов, экспрессивности («Крестьянка»). Выставка также демонстрирует длительную, сложную и кропотливую работу реставраторов. Например, В. Серов, К. Сомов, Ф. Малявин часто работали на очень дешевой бумаге, которая пожелтела со временем. Их рисунки реставрировали очень аккуратно.

Если Серов искал четкий и ясный контур, то в рисунках М. Врубеля линии образуют богатую, сложную ткань, то прозрачную, как паутина, то густую, как кружево. Линии строят форму во всей ее изменчивости, зыбкости, во всем богатстве ее трепетных изменений. И представление о предмете дается, и силы, заложенные в нем, выявлены.

Большое впечатление производят портреты Сомова, написанные цветными карандашами, с неуловимо тонкими переходами в лепке объема. И по непроницаемости выражения, и по технике, ювелирно раскрашенные, с четким господством контура, они напоминают рисунки Ф. Клуэ и Ж. Фуке. А. Яковлев в ярких блистающих листах возрождает интерес к технике сангины («Автопортрет в гриме Пьеро»).

В начале XX века многое меняется: методика, сам процесс рисования обретает все большую эстетическую ценность. Об этом говорят рисунки Н. Гончаровой («Орел», 1911), Л. Поповой, К. Малевича, Р. Фалька.

И в редких листах XVIII в., и в шедеврах начала XX в. – во всех представленных произведениях выставка позволяет проследить эволюцию карандашной и другой рисуночной техники и получить удовольствие от созерцания работ. Представлено более 250 произведений. Выставка наглядно демонстрирует, как безликая поверхность листа оживает и с помощью линий и тона превращается в нечто прекрасное, таинственное и узнаваемое.

Ф. БРУНИ
Богоматерь с младенцем
1830-е – начало 1840-х

М. ВРУБЕЛЬ
Дерево у забора
1904

Елена
КНЯЗЕВА

Викторина «Зимняя фантазия»

Перед вами живописная миниатюра, в которую добавлены 10 фрагментов из других картин. Рядом с каждым фрагментом есть кружок с буквой.

ЗАДАНИЯ:

1. Назовите миниатюру и рукопись, в которой она находится.
2. Рассмотрите фрагменты и определите, из какой картины они взяты (список авторов прилагается).
3. Впишите букву из кружка на фрагменте в пустой кружок около имени автора и напишите название картины (см. пример).
4. Разгадав головоломку и заполнив все кружки, вы прочтете имя немецкого живописца и графика эпохи Возрождения, известного работами в бытовом жанре.

Название миниатюры

Список авторов:

- А Питер Брейгель Старший. «Крестьянский танец»
- Б Питер де Хох. «_____»
- В Алексей Венецианов. «_____»
- Г Жан Франсуа Милле. «_____»
- Д Виктор Васнецов. «_____»
- Е Пабло Пикассо. «_____»
- Ж Наталья Гончарова. «_____»
- З Эдвард Хоппер. «_____»
- И Казимир Малевич. «_____»
- К Грант Вуд. «_____»

**ОТВЕТ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 23/2010:**

1 – Микалоюс Константинас Чюрлёнис. Соната моря. Анданте; 2 – Рокуэлл Кент. Начало ноября в Северной Гренландии; 3 – Уильям Джозеф Тернер. Вьюга. Пароход у входа в гавань; 4 – Якоб ван Рейсдаль. Мельница в Вейке близ Дорстеде; 5 – Сандро Боттичелли. Рождение Венеры; 6 – Иван Константинович Айвазовский. Среди волн; 7 – Каспар Давид Фридрих. Гибель «Надежды»; 8 – Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагава.

Контрольное слово: УЛЬТРАМАРИН

Контрольное изображение:
Александровский маяк

Братья Лимбург. «_____»

Екатерина
СОКОЛОВА,
учитель СОШ № 546,
Санкт-Петербург

О ханами и цукими

РАССКАЗ О ЯПОНСКОЙ ПОЭЗИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7-го КЛАССА

Вести разговор о национальной литературе других народов всегда сложно. Каждый народ в ходе своей самобытной истории вырабатывал особое мировосприятие, особые традиции. И если большинство европейских государств на протяжении веков в той или иной мере взаимодействовали, оказывая влияние на развитие друг друга и становясь таким образом более понятными друг для друга, то Япония долгое время оставалась закрытой, непонятной страной. Современному европейцу и сейчас трудно проникнуть в смысл произведений японской литературы. Однако есть в этом и определенная прелесть – читатель может почувствовать себя исследователем, путешественником-первооткрывателем.

Задача учителя при изучении этой темы оказывается намного шире, чем при изучении других тем: нужно не только показать художественные особенности отдельных стихотворений, но и познакомить учащихся, хотя бы коротко, с культурой, традициями незнакомой страны. И все же тема эта очень плодотворна, ведь отличительная черта японской классической поэзии состоит в том, что она требует от читателя соавторства, а значит, способствует развитию его творческих способностей.

На уроках, посвященных данной теме, используется презентация с элементами технологии Macromedia Flash. Ее можно разделить на несколько условных частей.

1-й этап. Индуктор

Предлагаем вниманию учащихся фотографию цветущей сурепки, а затем – стихи, посвященные этому растению. Обращаем внимание на то, что темой для стихотворения в японской поэзии может стать самое на первый взгляд незначительное явление.

2-й этап. Ханами

Ханами – японская традиция любования цветами. Знакомим учащихся с одним из национальных обрядов японцев – праздником цветущей сакуры. Рассказываем о том, что поэты и художники, насколько позволял талант, на протяжении столетий выражали ей свою любовь в словах и красках.

ВИШНЕВЫЙ САД НА ЯПОНСКИЙ ЛАД

Весна в Японии прежде всего ассоциируется с сезоном цветения сакуры. Он начинается, когда вся страна превращается в один сплошной бело-розовый сад, в конце марта.

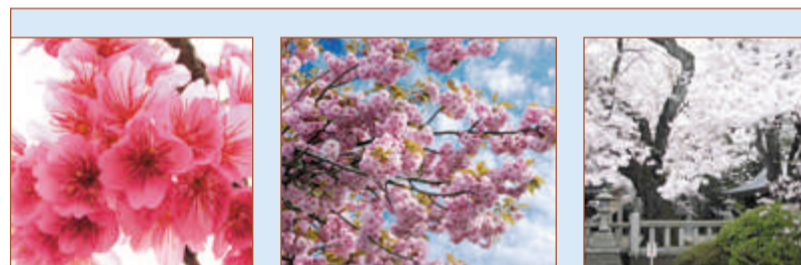
Самая любимая традиция японцев – ханами (любование цветущей сакурой). Это официальный праздник. На прилавках появляются продукты и напитки, доступные только в это время года: сакура тя – чай с подсоленными лепестками японской вишни, сакура Моти – рисовые пирожки с начинкой из бобов с листьями сакуры.

Именно ее цветы благодаря своей красоте олицетворяют совершенство и безупречность. Сакура превозносится так высоко и потому, что ее цветение очень кратковременно – оно длится всего несколько дней, а иногда лишь несколько часов. У японцев это вызывает ассоциации с ушедшей любовью, кратковременностью юности, что созвучно их представлениям о мимолетности жизни.

3-й этап. Стихи Басё

Знакомство с творчеством классика японской литературы Мацуо Басё.

Обращаемся к работе со стихами. Фотографии цветущей сакуры являются кнопками, при нажатии на которые на экране появляется увеличенное изображение и стихи японского поэта. В зависимости от подготовки класса и наличия времени предложите для работы несколько стихотворений (от одного до пяти).

Мацуо Басё

Читая стихотворения, ответьте на вопросы:

- 1) Что вы можете сказать об авторе этих строк?
- 2) Каким вы видите мир, окружающий поэта?

4-й этап. Жанры

На этом этапе знакомим учащихся с жанрами японской поэзии – *танка*, *хокку* и *рэнга*.

Танка (*короткая песня*) – лирическое стихотворение, состоящее из 31 слога с чередованием пятислженных и семислженных метрических единиц (5–7–5–7–7). Ссылка «библиотека» переводит нас на слайд с образцами стихотворений этого жанра.

Рэнга (*нанизанные строфы*) – жанр японской поэзии, который был в моде в XV–XVI вв.

В ее создании участвовали несколько поэтов (обычно трое). Классическое рэнга чаще всего – пейзажная зарисовка. Опытный поэт соз-

давал начальную строфу произведения, второй участник сочинял продолжение – двустиишие, третий – соответственно третью часть.

Каждая часть, разумеется, должна логически связываться с предыдущей, перекликаться с ее образами. Самые удачные начальные строфы были собраны в отдельный сборник. Так законное право на самостоятельное существование получило хокку.

5-й этап. Игра

Прообраз стихотворения рэнга – средневековая дворянская забава. Ее смысл заключался в необходимости правильно соединить записанные на разных ракушках части танка. Предлагаем учащимся попробовать свои силы в этом дворянском развлечении.

Прошлой весной Лепестки облетели, но видишь, Вишни снова в цвету.	Ах, когда б и наша разлука Оказалась цветам сродни! Ведь соловья Еще не слышно!	Пока в задумчивости Дни я проводил,
«Весна пришла!» – Повсюду слышу я, А самому – не верится:	Густою летнею травой Зарос Заброшенный мой сад. И кажется таким жестоким мне Снег, спрятавший ее от взора белой пеной	На поле Касуга Зеленая трава Из-под земли Едва возшла на свет –

На этом этапе мы используем технологию *Macromedia Flash* – заключительные строки стихотворений перетаскиваются мышкой на нужные страницы. Если выбор был неправильным, отрывок на страницу не опустится.

6-й этап. Работа с хокку

Рассказываем детям, что японские хокку сродни русским пословицам – их роднит стремление одновременно к краткости и к емкости. Прежде чем «расшифровать» стихотворение Басё, предлагаем детям определить его значение, а затем сравнить результаты.

Искусство писать хокку – это прежде всего умение сказать многое в немногих словах. Краткость роднит хокку с народными пословицами.	
Слово скажу – Леденеют губы. Осенний вихрь! МАЦУО БАСЕ	<i>Как пословица оно означает, что осторожность иногда заставляет молчать.</i>

«Значение» стихотворения появляется по щелчку мыши.

7-й этап. Цукими

Продолжение знакомства с традициями Японии. Цукими – обряд любования луной. Издревле любование луной было одним из главных событий осеннего сезона, когда заканчивалась уборка урожая и люди по обычаю устраивали трапезу при лунном свете и возносили богу благодарность за хороший урожай. В ночь полнолуния горожане, особенно торговцы, молились о том, чтобы в доме был достаток, так как считалось, что луна приносит людям счастье.

Этот этап начинаем с творческой работы – предлагаем детям попробовать свои силы в умении кратко изложить мысль, описав лунную ночь двумя-тремя предложениями. Высказывание А.П. Чехова: «У тебя получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатила шаром черная тень собаки или волка...» (письмо брату Александру) – подчеркивает стремление к краткости, присущее не только японской поэзии.

Затем сравниваем свои результаты со стихотворениями Мацуо Басё, появляющимися на экране. На заключительном этапе могут быть предложены две работы: сочинить собственное хокку или нарисовать иллюстрацию к одному из них, наиболее понравившемуся.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ

http://fleurdelis.narod.ru/japan_hudognik.html
<http://www.hokku.v12.co.ua>
<http://leit.ru/modules>
http://image.websib.ru/05/text_article.htm?256
http://garden.hobby.ru/v4/a_hokku.htm

Ирина
ЯЗЫКОВА

Василий Дмитриевич ПОЛЕНОВ

Я искренно желал сделать искусство доступным и интересным народу.
В.Д. ПОЛЕНОВ

Василий Дмитриевич Поленов — крупнейший российский живописец, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи был очень разносторонне одаренным человеком, он ярко проявил себя не только в живописи, но и в архитектуре, дизайне, театральной декорации, музыке, был педагогом и литератором. Такая разносторонность характерна для культуры модерна, которая вслед за эпохой Возрождения стремилась к синтезу искусств и идеалу художника-универсалиста. Немало художников стремилось к универсальности, но именно Поленову удалось осуществить этот идеал. Василий Поленов обладал большой притягательной силой и обаянием, вокруг него всегда было много людей. Многие современники отмечали его самобытную яркую натуру и ни на кого не похожий талант.

Впечатления детства и юности

Родился Василий Дмитриевич Поленов 20 мая 1844 г. в родовитой дворянской и при этом высокообразованной и интеллигентной семье. Отец — Дмитрий Васильевич Поленов, сын академика русского языка и словесности, был известным археологом и библиографом. Мать художника, Мария Алексеевна, урожденная Воейкова, писала книги для детей и занималась живописью. С раннего детства она прививала детям любовь к искусству, благодаря матери Василий и его младшая сестра Елена стали художниками.

Детство Поленова прошло в родительском имении Имоченцы на берегу реки Оять в Олонецкой губернии. Здесь он научился тонко чувствовать красоту северной природы. Сильными детскими впечатлениями были также поездки в Ольшанку Тамбовской губернии, в имение бабушки Веры Николаевны Воейковой. Дочь архитектора Н.А. Львова, воспитанная после смерти родителей в доме Г.Р. Державина, ба-

бушка хорошо знала русскую историю, народную поэзию, любила рассказывать внукам русские народные сказки, былины.

Когда Поленову было 16 лет, он впервые увидел «Явление Христа народу» А.А. Иванова. Грандиозность картины, ее тема так поразили юношу, что он почувствовал призвание стать живописцем. И даже когда Поленов уже станет известным мастером, в его «табели о рангах» Иванов по-прежнему будет занимать одно из самых высоких мест.

Родители отнеслись с пониманием к желанию Василия, и в 1859 г. в дом Поленовых был приглашен Павел Петрович Чистяков для занятий рисунком и живописью с детьми. Уже в юношеских работах, выполненных под руководством Чистякова, проявился у Поленова тонкий дар колориста.

Тем не менее родители считали, что детям следует получить серьезное образование, и в 1863 г. Василий Поленов вместе со своим братом Алексеем поступает на физико-математический факультет Петербургского университета. При этом по вечерам он посещает Академию художеств как вольнослушатель, причем занимается не только в рисовальных классах, но слушает лекции по анатомии, строительному искусству, начертательной геометрии, истории искусств.

Поленов страстно увлекается музыкой и театром, он посещает оперу и концерты, поет в студенческом хоре академии. Огромное впечатление на него произвела музыка великого композитора-романтика Вагнера, выступавшего в 1863 г. в России с концертами.

В 1868 г. Василий Поленов переводится на юридический факультет университета и одновременно поступает в натуральный класс Академии художеств уже в качестве постоянного ученика. Его учителями в академии стали А. Бруни и Т.А. Нефф, известные живописцы-академики,

Этот незаурядный русский человек как-то сумел распределить себя между российским озером с лилией и суровыми холмами Иерусалима, горячими песками азиатской пустыни. Его библейские сцены, его первосвященники, его Христос — как мог он совместить в своей душе это острое и красочное величие с тишиной простого русского озера с карасями? Не потому ли, впрочем, и над его тихими озерами веет дух божества?

Федор Шалагин

Река Оять
1886. Музей-усадьба В.Д. Поленова

но уроки Чистякова не забыты: тщательное изучение природы, осмысление действительности и точное воспроизведение форм.

Пенсионерская поездка

В 1869 г. за картину «Иов и его друзья» Поленов получает малую золотую медаль. В 1871 г. он и его однокурсник Илья Репин пишут выпускную работу на один и тот же сюжет — «Воскрешение дочери Иаира». Выбор темы определялся не личным желанием учеников, а академией. Выпускной конкурс выиграли оба: и Репин, и Поленов были удостоены большой золотой медали, которая давала право поехать за границу в качестве пенсионера академии.

Правда, Поленову поездку пришлось отложить на год, потому что в 1872 г. он завершал учебу на юридическом факультете. Блестяще сдав выпускные экзамены, он представляет к защите диссертацию «О значении искусства в его применении к ремеслу и мерах, принимаемых отдельными государствами для поднятия ремесла, внося в него художественный элемент».

Пенсионерская поездка Поленова (1872–1876) дала массу впечатлений: он посетил Вену, Мюнхен, Венецию, Флоренцию, Неаполь, Париж. В Германии он восхищается старинными рыцарскими замками, делает там множество зарисовок, которые легли в основу его картины «Право господина».

Неизгладимое впечатление произвела на молодого художника Венеция, причем не только своими фантастическими каналами и палаццо, но и тем, что была родиной любимого художника Паоло Веронезе, покорившего его еще в период обучения в академии. А вот Рим, считавшийся в то время Меккой художников, разочаровал Поленова: «Рим какой-то мертвый, отсталый, отживший. Существует он... сколько веков, а даже и типичности нету, как в немецких средневековых городах... Нет в нем жизни своеобразной, собственной, а весь он как будто существует для иностранцев... О художественной жизни в современном смысле и помину нет, художников много, а толку мало; работают все замкнуто, каждая национальность отдельно от другой, студии их хотя и отперты, но главным образом опять же для богатых заморских покупателей, так что и искусства подгоняют к их вкусу... Старые итальянцы меня тоже не увлекают...» (из письма Поленова И. Репину). В Риме Поленов не создал ни одной картины. Правда, здесь он подружился с семьей Мамонтовых и стал часто бывать у них. Домашние спектакли, концерты, карнавалы в этом доме не прекращались, все это было по нраву Поленову, и он во всем принимал самое деятельное участие. Эта дружба продолжилась и в России.

Длительное время художник жил в Париже, где написал картину «Арест графини д'Этрмон» («Арест гугенотки»), за которую в 1876 г., по возвращении в Россию, получил звание академика.

Пребывание Поленова в Париже совпало с первым выступлением импрессионистов, вокруг которых бушевали споры в художественных кругах. Искусство нового направления глубоко не затронуло Поленова, но импрессионисты открыли ему тайны пленэра — живописи на открытом воздухе.

Уехав из Парижа на север Франции — в Нормандию, к морю, в городок Вель, — он создает массу превосходных этюдов («Белая лошадка.

Нормандия», «Старые ворота», «Вель», несколько «Отливов», «Рыбачья лодка. Этрета. Нормандия» и др.). С этого времени в его картинах появляется особое состояние воздуха и света, что станет отличительной чертой Поленова-пейзажиста.

НОВОЕ СЛОВО В ЖИВОПИСИ

В 1876 г., едва вернувшись в Россию, художник отправляется в новое путешествие — на Балканы, на русско-турецкую войну в качестве официального художника при цесаревиче Александре (будущий император Александр III).

За участие в боях Поленов был награжден черногорской медалью «За храбрость» и сербским золотым орденом «Таковский крест». Свои военные впечатления художник передал в рисунках, опубликованных в журнале «Пчела». Как ни странно, среди них почти нет изображения военных действий, в большинстве своем это видовые, бытовые или этнографические зарисовки. Сочувствуя освободительной войне, художник в то же время не мог согласиться с теми жертвами, которые она несла с собой. В войне Поленов видел не героизм сражений и радость победы, а ужас смерти и бессмысленность уничтожения тысяч человеческих жизней.

Вернувшись с Балкан, Поленов поселился в Москве. Вместе со своим другом Р.С. Левицким он снял квартиру в Трубниковском переулке и с увлечением принялся писать пейзажи старой Москвы. К этому времени относится этюд с церковью Спаса на Песках, увиденной им из окон мастерской. Впоследствии на основе этого этюда была написана его самая известная картина «Московский дворик».

Жизнь в Москве была насыщена творчеством. Поленов пишет пейзажи, исторические

Поленов в этих этюдах открывал русскому художнику тайну новой красочной силы и пробуждал в нем смелость такого обращения с краской, о котором он раньше и не помышлял.

И. Остроухов

Право господина
1874. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Пруд в парке. Ольшанка
1877. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Воскрешение дочери Иаира
1871. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

и жанровые картины, участвует в выставках, работает как театральный художник. В 1879 г. вступает в Товарищество передвижных художественных выставок.

В 1882 г. Поленова приглашают преподавать в Московское училище живописи, ваяния, зодчества, где он работает вплоть до 1895 года. Здесь его учениками были И.И. Левитан, К.А. Коровин, И.С. Остроухов, А.Е. Архипов, А.Я. Головин и другие.

В 1884 г. Поленов вновь отправляется в путешествие, на этот раз на Восток — в Константинополь, Палестину, Сирию, Египет. Этюды, сделанные в путешествии, были показаны на Передвижной выставке 1885 г. Наибольший интерес вызвали виды Египта: «Нил у Фиванского хребта» (1881), «Первый нильский порог» (нет даты), «Нил, вдали пирамиды» (1881) и др. Прямо на выставке эти работы приобрел П.М. Третьяков.

Художественная общественность восприняла восточные пейзажи Поленова как новое слово в живописи. «Это были яркие записи о поразивших художника красках Востока, кусочки лазурного моря, рдеющие в красках заката вершины южных гор, пятна темных кипарисов на синем глубоком небе и т.п. Это было нечто, полное искреннего увлечения красочной красотой и в то же время разрешавшее красочные задачи совершенно новым для русского художника и необычным для него путем», — писал И. Остроухов.

Действительно, яркие чистые краски Востока произвели настоящий переворот в живописи Поленова, обратив художника к открытому интенсивному цвету. И хотя эта гамма мало подходила для передачи скромных красот средне-

русского пейзажа, разве что для золотой осени, которая с 1990-х гг. становится любимым временем года Поленова. Но «восточная гамма» очень пригодилась при создании картины «Христос и грешница» и живописного цикла «Из жизни Христа».

Евангельская тема

В XIX веке в среде русских художников возник огромный интерес к евангельской теме и образу Христа. Первый шаг сделал А.А. Иванов своей картиной «Явление Мессии» (позднее получившей название «Явление Христа народу»). К евангельским сюжетам обращались И.Н. Крамской, В.Г. Перов, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, В.В. Верещагин, Г.И. Семирадский, Г.Г. Мясоедов, К.А. Савицкий. Но вклад Поленова в разработку этой темы совершенно особый: никто из художников с такой историко-этнографической тщательностью к Евангелию не подходил.

Интерес к новому прочтению евангельской темы у Поленова появился, когда он увидел в русской церкви в Париже росписи в реалистической манере. Тогда он писал: «...оригинально и красиво в церкви видеть большие пейзажи. Переносишься в природу и евангельские повествования и легенды». Поленов воспользовался этим принципом, сначала несколько робко — в оформлении Царских врат абрамцевской церкви (1882), затем уверенно и последовательно — в серии «Из жизни Христа». Именно

Венеция. Каналы
Этюд. Музей-усадьба В.Д. Поленова

Белая лошадка.
Нормандия
1874. Музей-усадьба
В.Д. Поленова

евангельская тема дала возможность соединить все стороны его художественного дарования — пейзажиста, исторического и жанрового живописца.

В 1882 г. Василий Дмитриевич женился на Наталье Васильевне Якунчиковой. Она с большим воодушевлением относилась к замыслу картины «Христос и грешница» и всячески помогала мужу в работе: шила костюмы для персонажей картины, старалась направить его на углубление разработки темы.

Зимой 1883 г. Поленовы отправляются в Италию, где художник надеялся найти подходящую натуру для своей картины. Они поселяются в Риме и проводят там зиму и весну 1884 года. Василий Дмитриевич увлечен книгой Э. Ренана «Жизнь Иисуса», в которой дана попытка представить Христа прежде всего человеком, исторической личностью, показать события его жизни в контексте древней истории и раннего христианства.

Поиски исторической правды и психологической достоверности были близки и Поленову. Художник делает сотни эскизов, тщательно прорабатывая каждый образ. Наталья Васильевна писала сестре художника Е.Д. Поленовой: «Работает он очень много, но удачно ли, опять ужасно трудно сказать; мне кажется, что слишком много и мало ищет в работе. Мне было бы спокойнее на душе, если бы этюдов было наполовину меньше, но больше по содержанию».

На подготовительные эскизы ушло два года, наконец в 1885 г. Поленов исполнил угольный рисунок на холсте в размер картины (ныне — в музее В.Д. Поленова) и не стал записывать красками, считая законченной вещью. Сама картина писалась в течение 1886–1887 гг. в Москве, в доме С.И. Мамонтова на Садово-Спасской, и была показана в 1887 г. на XV Передвижной выставке.

Полотно приобрел Александр III, опередив в этом Третьякова и одновременно заткнув рот

Арест гугенотки
Жакобин де Монтебель,
графини д'Этрмон
1875. Государственный Русский музей,
Санкт-Петербург

критикам, готовым обрушиться на Поленова за «слишком приземленную» трактовку Христа.

Поленов-пейзажист

Работа над картиной «Христос и грешница» поглощала все силы художника, и пейзажная живопись ушла как бы на второй план. Но в 1890-е гг. Поленов-пейзажист вновь возрождается. В 1890 г. Василий Дмитриевич приобрел небольшое имение Бехово в Тульской губернии на берегу Оки. Построил дом по собственному проекту с мастерскими для друзей-художников. И назвал свою усадьбу Борок. Приокская природа благоприятствовала развитию у Поленова лирико-эпической линии в пейзаже. Можно сказать, что с этого времени художник стал настоящим поэтом Оки.

«Как мне хотелось бы показать Вам нашу Оку, — писал Поленов К. Коровину. — Ведь мы с вами первые открыли ее красоту и выбрали место для жительства. Но вам тогда почему-то показалось, что в этой красоте и гармонии нет-нет

зрачный и ясный осенний день, позолотивший леса по берегам Оки, смиренная, «тихая краса», в которой царят покой и дыхание вечности.

Новый замысел

Во второй половине 1890-х гг. Поленов увлекся новым замыслом — циклом из жизни Христа. Мысль о таком цикле, по-видимому, зародилась еще в период работы над картиной «Христос и грешница». Первым произведением новой серии стала картина «На Генисаретском озере», или, как называл ее Поленов, «Христос идет по берегу озера».

Все в картине дышит спокойствием: гладь спокойного голубого озера с почти недвижными водами, вдали — горные цепи, уходящие к самому горизонту. Солнце не палит, а освещает землю нежным рассеянным светом, дальние планы начинают погружаться в предвечернюю голубую дымку. Образ Христа тот же, что и в картине «Христос и грешница», это — человек с мягкими восточными чертами лица, кроткий и

Рыбачья лодка. Этрета.
Нормандия
1874. Государственная
Третьяковская галерея,
Москва

да и проскользнет гармоника. Вот я живу здесь теперь двадцать два года и ни разу ее не слышал, а красота и гармония все те же».

Поленов запечатлевает Оку в разные времена года, в различных состояниях: «Ранний снег» (1891), «Летом на Оке» (1893), «Золотая осень» (1893), «Осень на Оке близ Тарусы» (1893) и др. Эти пейзажи производят умиротворяющее и одновременно величественное впечатление — широкий размах пространства, обилие света и воздуха, плавные, текучие линии, цветовые ритмические акценты. Любимое время года, золотую осень, Поленов передает как никто другой: про-

мудрый. Но он показан не в окружении людей, а наедине с самим собой. Погрузившись в свои думы, Христос идет вдоль озера. Природа с ее тишиной и отрешенностью удивительно гармонирует с образом идущего: кажется, что мысли и чувства этого человека так же чисты и прозрачны, как воды Генисаретского озера.

Осенью 1894 г. Поленов едет в Рим. Там он пишет картину «Среди учителей», задуманную еще в 1884 году. Эпизод из Евангелия от Луки: юный отрок Иисус сидит в окружении учителей Закона, внимательно слушающих его. В картине поражают точные этнографиче-

Нил у Фиванского хребта
1881. Государственная
Третьяковская галерея,
Москва

Ранний снег
1891. Киевский музей
русского искусства

Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, так много пошлости и грязи, что если искусство тебя будет сплошь обдавать ужасами и злодействами, то жить станет слишком тяжело.

Из письма Поленова В. Васнецову

ческие детали, историческая достоверность. В ней вроде бы нет ничего мистического, но свет явно играет роль большую, чем естественное освещение.

В 1899 г. Поленов снова отправляется на Восток для сбора материала к циклу «Из жизни Христа». Его путь лежит через Константинополь, Афины, Смирну, Каир, Порт-Саид, Иерусалим, Тивериаду, Тир, Сидон, Бейрут. Художнику хотелось не просто сделать зарисовки с натуры, но пройти самому земной путь Сына человеческого.

Более десяти лет Поленов трудился над созданием цикла. Считается, что в его основе — Евангелие Толстого. Однако это не так. Поленов создает свою версию жизни Христа — литературную (рукопись имеет название «Иисус из Галилеи») и живописную.

Цикл картин состоит из шести частей: 1. Детство и юность. 2. У Иордана. 3. В Галилее. 4. Вне Галилеи. 5. В Иерусалиме. 6. Последние дни. Характерно, что сюжетов Рождества и Воскресения в цикле нет, как практически нет и изображений чудес. Поленову хотелось понять и показать Христа как человека. Художник утверждал, что божественная природа Христа остается вне его понимания и даже называл себя неверующим, но при этом он писал музыкальные произведения — Всенощную и Литургию, а в имении «Борок» по его проекту построена церковь.

В 1909 г. живописный цикл «Из жизни Христа» был завершен и экспонировался в Петербурге (февраль–март 1909), Москве и Твери (в мае 1909). Цикл вызвал большой отклик в прессе. Критики, как правило, отмечали гуманистический образ Христа, реалистичность пейзажа Палестины и спокойно-возвышенный тон картин. Но даже те, кто скептически относился к трактовке Христа и евангельских событий, отмечали высокое мастерство Поленова как живописца.

Его учитель П.П. Чистяков прямо с выставки зашел к художнику и так выразил свои впечатления: «И много со мной художников ходило, и все молчат... Маковский Владимир на что мудрый, и тот присмирел, говорит: «Тут чистота Христа связана с красотой природы». Это верно!»

Толстой не смог посетить выставку, и Поленов послал ему альбом с репродукциями картин «Из жизни Христа». И вскоре получил ответ писателя: «Очень благодарен Вам, Василий Дмитриевич, за присылку Вашего альбома. По рассказам я имел очень неопределенное понятие о Вашей выставке, но альбом Ваш произвел на меня сильное впечатление. Воображаю, как подействовала бы на меня сама выставка, и очень, очень сожалею, что не мог видеть ее. Не говоря уже о красоте картин и том вполне сочувственном мне отношении Вашем к изображаемому предмету, самый этот огромный труд, положенный Вами на это дело, вызывает глубокое уважение к художнику».

Сад Маргариты. Эскиз декорации к опере Ш. Гуно «Фауст» 1882. Музей «Абрамцево»

Христос и грешница (Кто без греха?) 1888. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Смерть человека, которому удалось исполнить кое-что из своих замыслов, есть событие естественное и не только не печальное, а скорее радостное, это есть желанный отдых, покой, причем покой вечный, покой небытия, а бытие его остается и переходит в то, что он сотворил.

В.Д. Поленов

Мечты (На горе). Серия «Из жизни Христа» 1894. Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева

Олива в Гефсиманском саду 1882. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Поленов был счастлив: работа, которой он отдавал все силы своей души, получила признание современников.

В области героизма и красоты

Поленов очень любил театр. Большую роль в этом сыграла дружба с С.И. Мамонтовым, страстным любителем театра. «Мы сошлись с ним (Мамонтовым), — писал Поленов, — в стремлении сюжетами и обстановкой, взятыми из мира истории и сказки, поднять детей от обыденной жизни в область героизма и красоты...»

Поленовым была оформлена значительная часть постановок Мамонтовского кружка и Мамонтовской частной оперы. Он писал декорации к трагедии А. Майкова «Два мира» (1879) и драматической поэме В. Жуковского «Камоэнс» (1882), к опере Ш. Гуно «Фауст» (1882), пьесе-сказке С. Мамонтова «Алая роза» (1883) и его мистерии «Иосиф» (постановки 1880, 1881, 1887, 1889), к операм Николаи «Виндзорские проказницы» (1885), Глюка «Орфей и Эвридика» (1897), Чайковского «Орлеанская дева» (1899) и др.

В 1910–1918 гг. Поленов ведет большую просветительскую работу, участвует в организации народного театра. В 1915 г. по его проекту был построен дом с декорационными и костюмерными мастерскими и театральным залом, его называли Домом имени В.Д. Поленова.

После революции художник живет в своей усадьбе Борок, здесь он организует среди крестьян театральные кружки, много пишет, в основном пейзажи.

Скончался Василий Дмитриевич Поленов 18 июля 1927 г. и был похоронен на кладбище в Бехове, на крутом берегу Оки, многократно им воспетой.

Константинополь. Золотой рог 1882. Государственная Третьяковская галерея, Москва

ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ

МОСКОВСКИЙ ДВОРИК

1878. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Ирина
ЯЗЫКОВА

МОСКОВСКИЙ ДВОРИК

«Московский дворик» — первая картина Поленова, экспонированная на выставке передвижников в 1878 г., с ней его и приняли в Товарищество. А эскиз к этой картине был вообще первой работой художника, когда он поселился в Москве.

Перебраться из Северной столицы в Москву художнику посоветовал его друг Савва Иванович Мамонтов. Поленов тогда задумал написать картину «Пострижение негодной царевны». Подыскивая квартиру, которая могла бы быть и мастерской, художник бродил в районе Арбата, Молчановки, Собачьей площадки, где были типичные уголки старой Москвы. Наконец удалось снять квартиру на углу Малого Толстовского и Трубниковского переулков. Из окна новой мастерской он увидел дворик у церкви Спаса на Песках и, вдохновившись, тут же написал этюд. Позже из него получилась картина, которая принесла художнику известность и славу.

Но признание картины было большой неожиданностью для Поленова: отдавая «Московский дворик» на выставку, он считал, что выставляет «незначительную» вещь, написанную как бы шутя, без серьезного и длительного труда. Однако картина была высоко оценена критикой и зрителями, здесь мнения совпали, ибо, подобно «Грачам» А. Саврасова, «Московский дворик» говорил зрителю о чем-то близком и родном, что с детства живет в сознании каждого человека.

Перерабатывая первоначальный этюд, Поленов стремился наиболее точно выразить свое впечатление от Москвы. Он «населил» дворик людьми, уточнил композицию, увеличил формат полотна по горизонтали. В поле зрения справа попала еще одна церковь с колокольней и стоящий перед ней белый особняк. Но и

Лопухи
Государственная
Третьяковская галерея,
Москва

в этюде, и в картине передана незамысловатая прелесть старой Москвы. Тихая, патриархальная жизнь провинциального города, каким была Москва в XIX веке, в отличие от столичного Петербурга.

По воспоминаниям самого Поленова, это было утро ясного солнечного дня в начале лета. По небу скользят легкие облака, все выше поднимается солнце, нагревая своим теплом землю, зажигая купола церквей, укорачивая густые тени... Дворик постепенно оживает: направляется к колодцу женщина с ведром, и тут же деловито роются в земле у сарая куры, в густой зелени травы играют ребятишки: один малыш плачет, оставленный без присмотра, другой — внимательно рассматривает что-то найденное в траве. Справа стоит запряженная в телегу лошадь. Эта будничная жизнь протекает, не

нарушая безмятежной ясности и тишины, разлитых в пейзаже. И над всем царит бездонное небо: оно занимает едва ли не половину картины, словно осеняя и благословляя эту нехитрую обыденную жизнь, в которой столько поэзии и философской глубины.

Но не только удачный сюжетный мотив, но и само исполнение «Московского дворика» выдает руку мастера. Поленова всегда ценили как пейзажиста, но здесь его талант нашел свое совершенное выражение. Оно — в тонкости найденных цветовых отношений, в гармоничных тонах, свойственных и ранним его пленэрным этюдам. Колорит картины и ее композиция построены на цветоцветовых нюансах: силуэт сарая между белыми церковью и колокольней, освещенными солнцем, и домом определяют центр композиции. Слева — приглушенные тона зеленого сада, справа пространство замыкает затененный угол сарайчика, снизу — темнеющая зелень травы у нижнего края и сверху — интенсивная синева неба. Тропинки, выходящие среди травы, домики и деревья вдали за сараем увлекают глаз зрителя в глубину перспективы.

Весенняя зелень написана со всевозможными оттенками, хотя сначала создается впечатление, что художник ограничивается тремя-четырьмя красками, но при внимательном взгляде мы видим сотни оттенков зеленого, голубого, желтого, золотого, коричневого, и через вибрирующую световоздушную среду, окутывающую деревья, фигуры, строения, крыши домов, купола, он добивается общей гармонии.

При этом в картине не утрачена и свежесть первого впечатления, подсказавшего художнику сам сюжет полотна.

К сожалению, я не имел времени сделать более значительной вещи, а мне хотелось выступить на передвижную выставку с чем-нибудь порядочным, надеюсь в будущем заработать потерянное для искусства время.

Из письма Поленова И. Крамскому

Бабушкин сад

Поленов — один из зачинателей жанра «пейзажа настроения» в русской живописи и признанный мастер жанровой живописи. В конце 1870-х гг. он создает ставшие знаменитыми полотна, в которых жанр и пейзаж соединяются: «Бабушкин сад», «Московский дворик» и «Заросший пруд».

Картина «Бабушкин сад» экспонировалась на VII Передвижной выставке в 1879 году. В рецензии Стасов назвал ее в числе лучших вещей выставки, отметив отличающуюся «свежестью тонов» живопись.

На картине «Бабушкин сад» мы видим образ дворянского гнезда позапрошлого столетия. Но его величие в прошлом. Большую часть полотна занимает старый запущенный сад. По дорожке идут двое — старая барыня и молодая девушка, которая ведет старушку под руку (видимо, это внучка барыни, как можно судить по названию произведения). Сквозь пышную зелень виден особняк, обветшавший и состарившийся, как и его владелица. На бабушке, выходящей в сад своей молодости, стародавний темно-коричневый салоп и белый чепец, платье девушки сшито по моде 1870-х гг. Старое отживает, и ему на смену приходит новая поросль.

Но образ, созданный в картине, лишен одноплановости; в нем сочетаются разные аспекты восприятия жизни, ее осмысления. Изображая старый барский особняк и его владелицу, Поленов, в отличие от В. Максимова с его картиной «Все в прошлом», не педалирует тему умирания, напротив, он воспевает жизнь. Женщины, идущие по заросшей тропинке сада — сторбившаяся старушка и юная девушка, — это олицетворение старости и юности, красоты увядшей и красоты расцветающей, прошлого и будущего. Это образ смены поколений, в кото-

В. МАКСИМОВ
Все в прошлом
1889. Государственная
Третьяковская галерея,
Москва

ром есть неумолимая логика жизни, образ времени, в котором меняются сезоны, текут года, мелькают дни, проходят и исчезают целые столетия. Но жизнь продолжается. И это главный пафос картины.

Картина великолепа по колориту, который строится на сочетании тончайших пепельно-серых, сиреневато-голубых, бледно-розовых, золотисто-песочных, серебристо-зеленых оттенков, и все они гармонично сочетаются друг с другом, образуют единую благородную и изысканную колористическую гамму.

«Бабушкин сад» писался в Москве, там же, где и «Московский дворик». На картине изображен усадебный дом на углу Трубниковского

и Дурновского переулков. Такими классицистическими особняками застраивалась Москва после пожара 1812 г. Но создается впечатление, что действие происходит далеко за городом, вдали от цивилизации.

Состояние природы тонко передано Поленовым. Пышно разросшаяся зелень сада занимает большую часть пространства картины, ибо в ней проявляется неистребимая созидательная сила жизни. Характерно, что Поленов показывает ветшающую архитектуру, дело человеческих рук, но в природе он подчеркивает молодую поросль, свежую и сочную, оставляя за пределами изображения старые, изуродованные временем деревья. От этого природа кажется вечно юной, никогда не стареющей и такой же прекрасной в своем цветении, как очаровательная молодая девушка в розовом, идущая по дорожке сада. Природа как вечное начало испытывает постоянное обновление. При этом художник подчеркивает, что человеческая жизнь — уникальна, и потому мы любим сорвавшимся с ветки дерева листом и плачем над безвременной кончиной человека.

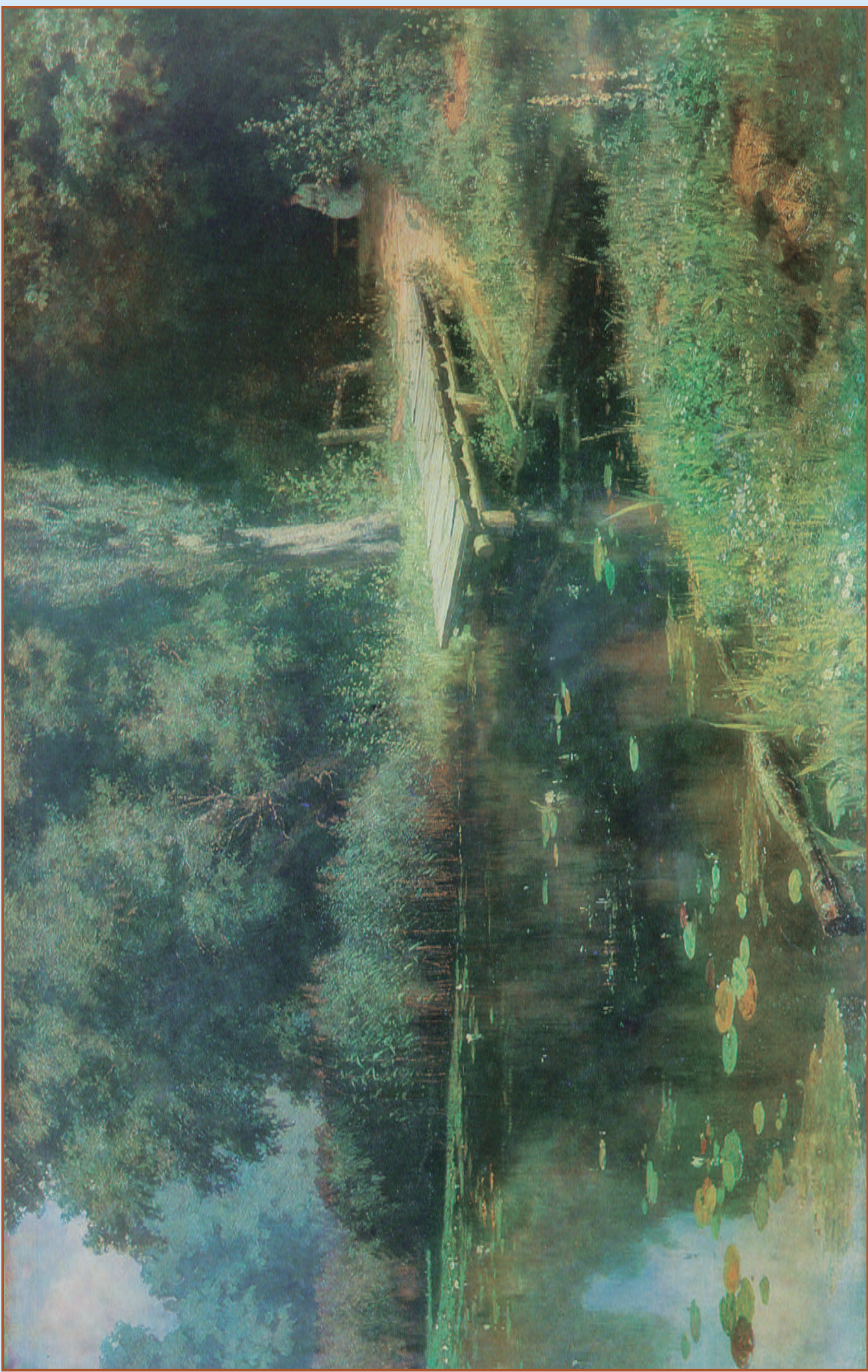
«Бабушкин сад» по настроению близок лирике А. Фета и романам И.С. Тургенева, посвященным уходящему быту дворянства, что явно почувствовал И.С. Остроухов, ученик Поленова: «Одним из неожиданно больших праздников было появление... первых интимных пейзажей Поленова в самом конце семидесятых годов, — писал он в воспоминаниях. — Меня поразило исключительно: «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд», «У мельницы», «Серый день» и ряд других «тургеневских» интимных мотивов явились мне неожиданно, ново, свежо, проникнуто правдой, тонким музыкальным лиризмом и изящной техникой».

ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ

Бабушкин сад

1878. Государственная Третьяковская галерея, Москва

ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ

Заросший пруд

1879. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Ирина
ЯЗЫКОВА

Заросший пруд

Картина завершает определенный этап творчества Polenova, знаменовавший наступление творческой зрелости. Жанр работы можно определить как философский пейзаж. Образ на картине отчасти перекликается с написанным годом ранее «Бабушкиным садом».

Писать «Заросший пруд» Polenov начал еще до своего отъезда на русско-турецкую войну. Летом 1877 г. в деревне Петрушки под Киевом он создал этюд, послуживший впоследствии основой для картины. Этюд пролежал без движения до осени 1878 г., когда художник переехал с Арбата в Хамовники, на тогдашнюю московскую окраину. В Хамовниках был старый сад, и под впечатлением от него Polenov переработал этюд в картину.

В ней проявилось высокое мастерство Polenova-колориста: гамма этого полотна почти целиком построена на градациях зеленого цвета. Тонко разработанная в сотнях оттенков зеленая гамма отличается исключительной красотой и богатством нюансировки. Кажется, в пейзаже нет двух абсолютно одинаковых мазков.

Ярко-зеленая, с подробно выписанными ромашками на первом плане солнечная лужайка соседствует с таинственной глубиной темных деревьев. Через подернутые воздушной дымкой деревья открывается голубизна неба с белыми облаками, выступающая контрастом темным аллеям парка с его романтической таинственностью и игрой светлых солнечных и затененных частей.

В глубине картины Polenov написал сидящую на скамейке девушку с книгой, но мы не сразу ее замечаем. Женский образ является здесь своего рода камертоном, точкой отсчета, без него природа пуста, поскольку красота требует созерцания. Но то, что девушка написана в тени, вносит явно ностальгическую нотку в картину.

Образ заросшего пруда, в котором некогда прозрачная вода затягивается зеленой ряской и покрывается кувшинками, кажется символом остановившегося времени. Ушла в прошлое жизнь прежних владельцев парка. Зарос пруд, и опустел парк. Тенистые деревья словно наступают на еще залитый солнцем берег пруда с ромашками. Старый парк кажется хранящим какие-то давние тайны.

Старые ворота. Вёль.
Нормандия
Этюд к картине «В парке»
1874. Музей-усадьба
В.Д. Polenova

Один из критиков «Московских ведомостей» писал о картине: «Polenov превосходно владеет искусством и техникой изображения природы, идеальным центром для него является все-таки человек, и его присутствие чувствуется везде. Так и в картине «Заросший пруд» это не есть пруд вообще... У этого пруда есть своя история... В картине этой опять сказался романтик. Было бы весьма трудно с точностью определить ту категорию, под которую должна быть подведена картина г. Polenova... Картина Polenova — это то, что у немцев называется *Stimmungsbild*, такие картины рассчитаны на то, чтобы дать вам прежде всего настроение и составляют в живописи приблизительно то же самое, что в поэзии составляет элегия».

Картина была показана в 1879 г. на VII Передвижной выставке и имела успех, а тема, открытая Polenovым, оказалась плодотворной. Вслед за Polenovым свой «Заросший пруд» написал ученик Polenova И. Левитан.

На картинах Polenova воспиталось целое поколение художников, многие из них, как и Левитан, были его учениками по Училищу живописи, ваяния и зодчества. Они учились у мастера передаче света и воздуха, тонкому видению цвета и красоте живописи, поэтическому восприятию жизни. Даже Нестеров, будучи уже признанным художником, отмечал огромное воздействие на себя этой и других картин Polenova.

С юных лет я был восхищенным почитателем «Бабушкина сада», «Московского дворика», «Болота с лягушками». В них вы с таким молодым, непосредственным чувством, с такой красочной полнотой показали мне поэзию старого родного быта, неисчерпаемые тайны нашей природы. Вы как бы заново открыли волшебное обаяние красок.

Из письма Нестерова Polenovu

Больная

Картина имеет трагическую предысторию. Она была задумана Polenovым в 1873 г. под впечатлением знакомства в Риме с Елизаветой Богуславской, русской студенткой, которая приехала за границу учиться, тяжело заболела туберкулезом и умерла. Вторым толчком к написанию картины была смерть юной Марии Оболенской, которой Polenov увлекся во время пенсионерской поездки.

В 1873 г. в Риме был выполнен первый эскиз к картине. В 1881 г. художник вновь возвращается к этой теме после смерти горячо любимой сестры-близнеца Веры, а закончил он картину в год смерти своего сына-первенца. Чувства художника, пережившего боль потери близких ему людей: неотвратимости смерти, уносящей совсем еще юные жизни, беспомощности перед ней и недоумения перед ее бессмысленной и беспощадной неразборчивостью — все это нашло воплощение в картине «Больная».

Трагическое приближение смерти ощущается в полутемной комнате с болезненным светом лампы, тьма словно надвигается, желая поглотить фигуру девочки-подростка, лежащей в постели. В ее осунувшемся лице с большими, наполненными мукой глазами страдание, в скорбном силуэте женщины со склоненной головой — почти отчаяние, в тревожных, едва проникающих из-под задернутых штор проблесках холодного рассвета, спорящих с теплым светом настольной лампы, также настроение безнадежности.

Но Polenov не был бы самим собой, если бы мыслил однозначно. Художник любил жизнь, и даже в картине на такой сюжет он дает зрителю надежду, постепенно переключая его внимание с темы смерти на тему жизни. Вглядываясь внимательней в тончайшую по своей нюансировке живопись, мы замечаем изумительный по красоте натюрморт с лампой под

Портрет В.Д. Хрущовой,
сестры художника
1874. Музей-усадьба
В.Д. Polenova

зеленым абажуром. Лампа отбрасывает мягкий теплый свет, и его розовато-золотистые отблески падают на край постели больной, играют желтовато-оливковыми бликами на стакане и графине с водой, насыщают цветом потрепанные и выгоревшие обложки книг и, наконец, соединяют все эти цвета в приглушенных тонах красно-коричневой скатерти.

По богатству и изысканности красочных сочетаний это — один из самых красивых натюрмортов в русском искусстве второй половины

XIX века. Благодаря своей цветовой разработке он становится своеобразным символом вечной красоты этого мира, ощущение которой не утрачивается даже перед лицом страдания и смерти.

В отличие от большинства художников своего времени, которые стремились показать социальные образы в своих картинах, Polenov поднимается до философского обобщения. Тема болезни становится темой вечной борьбы жизни и смерти, в которой побеждает жизнь, красота, любовь, надежда. Ведь даже уют комнаты, хотя и погруженной в полумрак, фигура матери, находящейся на грани отчаяния, но продолжающей бороться за жизнь дочери, в конце концов, свет за окном, робко пробивающийся сквозь задернутые шторы, и теплый свет лампы — все это знаки надежды, которые на чаше весов судьбы перевешивают смерть и решают вопрос в пользу жизни.

Больная
Фрагмент авторской копии

ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ

Больная

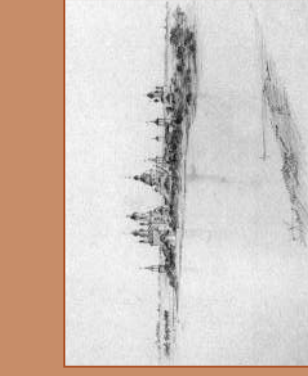
1886. Государственная Третьяковская галерея, Москва

1 8 4 0 1 8 5 0 1 8 6 0 1 8 7 0 1 8 8 0 1 8 9 0 1 9 0 0 1 9 1 0 1 9 2 0

Василий Дмитриевич ПОЛЕНОВ

Отец –
Д.В. Поленов
20 мая (1 июня) 1844
Дата рождения

1860
Спасо-Яковлевский
монастырь в Ростове

1877
«Успенский собор.
Южные врата»

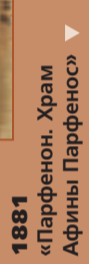
1879
«Портрет И.Е. Репина»

1880
«Букет
цветов»

1881
«Храм
Изиды»

1881
«Горелый лес»

1881
«Монастырь над
рекой»

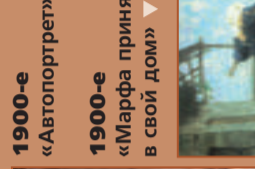
1894
Рисунок
для
обложки

1897
«Лагуна. Венеция»

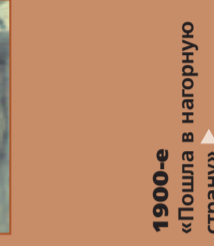
1898
«Монастырь над
рекой»

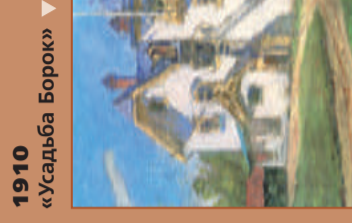
1900-е
«Автопортрет»

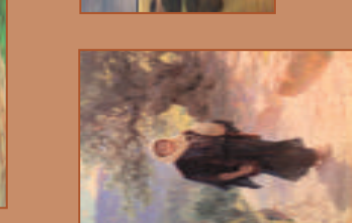
1900-е
«Марфа приняла его
в свой дом»

1900-е
«Пошла в нагорную
страну»

1910
«Усадьба Борок»

1925
«Серый день»

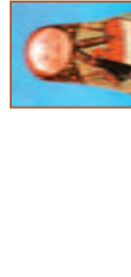

18 июля 1927
Дата смерти

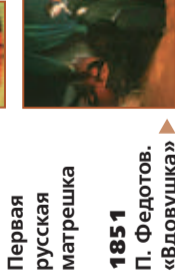
ЖИВОПИСЬ, СКУЛЬПТУРА, АРХИТЕКТУРА

1844
У. Тёрнер.
«Дождь, пар и скорость –
Великая западная
железная дорога»

1844
А. Штакеншнейдер.
Маринский дворец
в Санкт-Петербурге

1850-е
В. Звездочкин,
С. Малютин.
Первая
русская
матрешка

1851
П. Федотов.
«Вдовушка»

1863
Э. Мане.
«Завтрак на траве»

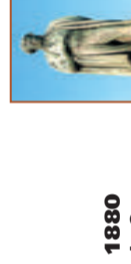
1863
Э. и Ж.
Гонкур.
«Жермини
Ласарте»

1871
Ф. Васильев.
«Оттепель»

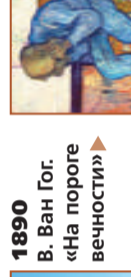
1871
Дж. Уистлер.
«Портрет матери»

1880
А. Опекушин.
Памятник
А.С. Пушкину

1882
О. Роден.
«Мыслитель»

1890
В. Ван Гог.
«На пороге
вечности»

1890
М. Врубель.
«Демон»

1908
В. Кандинский.
«Осень в
Баварии»

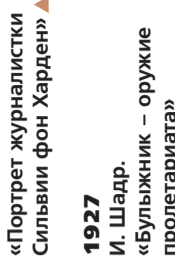
1910
Ф. Малявин.
«Две девки»

1910
А. Матисс.
«Музыка»

1926
О. Дикс.
«Портрет журналистки
Сильвии фон Харден»

1927
И. Шадр.
«Булыжник – оружие
пролетариата»

ЛИТЕРАТУРА, МУЗЫКА

1844
А. Дюма.
«Три
мушкетера»

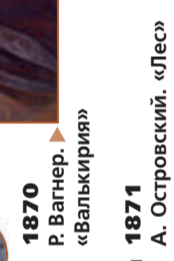
1851
И. Тургенев.
«Бежин
луг»

1863
Н. Чернышевский.
«Что делать?»

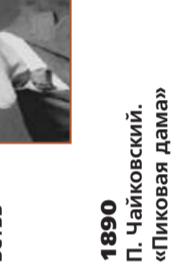
1870
Р. Вагнер.
«Валькирия»

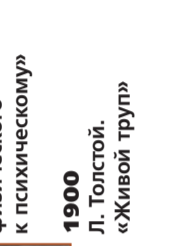
1880
Ф. Достоевский.
«Братья Карамазовы»

1890
Э. Мах.
«Анализ ощущений
и отношение
физического
к психическому»

1890
Дж. Дж.
Фрезер.
«Золотая
ветвь»

1890
П. Чайковский.
«Пиковая дама»

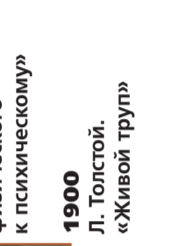
1890
Э. Мах.
«Анализ ощущений
и отношение
физического
к психическому»

1900
Л. Толстой.
«Живой труп»

1910
Н. Гумилев.
Сборник
«Жемчуг»

1911
Р. Штраус.
«Кавалер
роз»

1926
У. Фолкнер.
«Солдатская награда»

1927
Г. Гессе.
«Степной
волк»

ИСТОРИЯ И НАУКА

1844
В России введен запрет
на продажу крестьян
безземельным дворянам

1853–1856
Крымская война

1852
Первая костно-
пластическая операция
Н. Пирогова

1861–1865
А. Линкольн –
президент США

1861
Манифест об отмене
крепостного права в
России

1870
Начало издания
журналов «Нива» и
«Русская старина»

1870
Революция в Париже

1881
Убийство террористами
Александра I

1880
Открытие больницы по
инициативе С. Боткина

1890–1907
Издание
Энциклопедического
словаря Брокгауза
и Ефрона

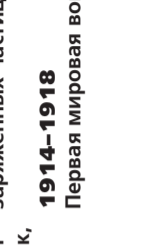
1891
Г. Липман изобретает
цветную фотографию

1891
О. Гертвиг открывает,
что новая жизнь
возникает при слиянии
двух ядер материнской
и отцовской яйцеклеток,
при собирании двух
комплектов хромосом
в один

1912
Ч. Вильсон изобретает
камеру для
наблюдения следов
заряженных частиц

1914–1918
Первая мировая война

1927
Ж. Леметр
развивает
теорию
расширяющейся
Вселенной
(модель
Леметра)

ВИДЕОЗАПИСИ лекций и мастер-классов лучших преподавателей

Вы сможете встретиться с ведущими специалистами лицом к лицу
прямо у себя дома или в своей школе.

Вы можете смотреть видеолекции в удобное для вас время на экране вашего телевизора!

2010

«Спецвыпуск к IX Московскому педагогическому марафону учебных предметов. День учителя МХК, музыки и ИЗО»

- **Мастер-класс «Автопортрет на уроках ИЗО»**
САПОЖНИКОВА Т.Б. – учитель школы № 235, методист Центра непрерывного художественного образования
- **Мастер-класс «Космос далекий и близкий»**
САПОЖНИКОВА Т.Б. – учитель школы № 235, методист Центра непрерывного художественного образования
СКУРАТОВА О.Б. – учитель школы № 199
КОБЛОВА О.А. – учитель центра образования № 293, доцент кафедры эстетики и культурологии Московского института открытого образования, кандидат педагогических наук

DVD-диски интернет-марафона «День учителя МХК, музыки и ИЗО» за 2008 и 2009 годы

С подробным содержанием дисков вы можете ознакомиться на сайте <http://shop.1september.ru>

а также

КУПОН

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

ФАМИЛИЯ																								
ИМЯ																								
ОТЧЕСТВО																								
ИНДЕКС						АДРЕС																		
<p>Видеодиски предназначены для проигрывания на бытовых DVD-проигрывателях или на компьютере с DVD-приводом</p>																								

ЭТИ ДИСКИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

- заполнив купон и отправив его в конверте с пометкой «Книга — почтой» по адресу: ИД «Первое сентября», ул. Киевская, д. 24, г. Москва, 121165
- заказав по телефону: (499) 249-47-58
- заказав по e-mail: podpiska@1september.ru
- заказав на сайте: www.1september.ru

DVD-диск «Спецвыпуск к IX Московскому педагогическому марафону учебных предметов. День учителя МХК, музыки и ИЗО» – 2010 год _____ шт.

Цена за один диск с доставкой — 499 рублей

DVD-диск интернет-марафона «День учителя МХК, музыки и ИЗО» 2009 год _____ шт.

DVD-диск интернет-марафона «День учителя мхк, музыки и изо» 2008 год _____ шт.

Цена за один диск с доставкой — 299 рублей

Рассылка производится только по территории РФ.

Издательский дом
<http://1september.ru>

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т Н О В Ы Е К Н И Г И

Симон Соловейчик НЕПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ ВОСПИТАНИЯ

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

Лот 300009

Собранные вместе самые знаменитые родительские статьи Соловейчика, написанные им в 70–80-е годы XX века, сложились в уникальную книгу о воспитании. В свое время каждая из этих статей становилась переворотом в домашнем мировоззрении, в правилах семейной жизни. Соловейчик брал на себя смелость ставить под сомнение, казалось бы, бесспорные истины воспитания и тем самым открывал дорогу к более глубокому, более целостному взгляду на отношения людей, на мир детей, на нас самих.

Даниил Фибих ДВУЖИЛЬНАЯ РОССИЯ

ДНЕВНИКИ И ВОСПОМИНАНИЯ
(1915–1953)

Лот 300010

В книге впервые опубликованы дневники писателя Даниила Фибиха (Лучанинова), недавно обнаруженные в Архивных фондах ФСБ. Это уникальный документ о России XX века: юношеские дневники (1915–1917), фронтовые дневники (1942–1943), воспоминания о ГУЛАГе (Карлаге) (1943–1953).

Книги Издательского дома «Первое сентября» можно заказать в интернет-магазине

<http://shop.1september.ru>

Ирина
ГОЛУБЕВА,
учитель музыки и МХК
МОУ СОШ № 8,
г. Чита, Забайкальский край

Тысяча и одна ночь

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ АРАБСКИХ СКАЗОК

Музыкально-педагогическая концепция музыкального воспитания, предложенная Д.Б. Кабалеvским, предполагает развитие художественной культуры личности учащихся пятых классов путем сопоставления и синтеза музыки с другими видами искусства. Чтобы ученикам легче было проследить соотношенность выразительных средств разных искусств, мною был создан интегрированный курс «Музыка–литература».

В основе курса – традиционная программа «Музыка в общеобразовательной школе» под редакцией Д.Б. Кабалеvского. Здесь сохраняются основные темы и главные художественно-педагогические идеи Кабалеvского, изменения связаны с перестановкой и обогащением музыкального материала.

Я постаралась объединить программы по музыке и литературе. Проблема художественного синтеза интересна тем, что усиливает воздействие на человека с помощью выразительных средств и техники разных видов искусства.

В материале представлен первый из двух уроков на тему «Музыкальное воплощение арабских сказок «Тысяча и одна ночь».

Цель урока: проследить в интонационном и аналитическом плане взаимосвязь музыки с литературой и живописью, общность их художественного образа, единство средств выразительности, единый интонационный строй, а также взаимосвязь искусства с жизнью.

Задачи: формирование опыта «вхождения в музыку»; накопление интонационно-слухового опыта; расширение понятийного аппарата; совершенствование музыкально-аналитического мышления, устной речи, эмоциональной отзывчивости; воспитание уважения и любви как к культуре своего народа, так и к культуре других народов.

Этапы урока:

1. Активизация усвоенных ранее знаний.
2. Беседа о содержании сказок «Тысяча и одна ночь».
3. Объяснение понятия «сюита», размышления над именами героев.
4. Слушание, анализ и разучивание темы Шахрияра.
5. Творческая работа «Музыкальный образ Шахерезады».
6. Слушание, анализ и разучивание темы Шахерезады.
7. Итог урока.

Учитель. На уроках литературы вы сейчас изучаете фольклор. Что такое фольклор? Что относится к фольклору? У какого народа есть фольклор?

Дети. Фольклор – устное народное творчество. Это сказки, песни, пословицы, загадки. Фольклор есть у каждого народа.

Учитель. У вас было задание: прочитать арабские сказки «Тысяча и одна ночь». Расскажите краткое содержание этих сказок. Кто главные герои?

Дети. Жил когда-то злой и жестокий царь Шахрияр. Каждый день брал он себе в жены юную девушку, а наутро убивал ее. Скоро во всем городе осталась только одна девушка – дочь визиря, главного советника царя, Шахерезада. Она спасла себе жизнь тем, что в течение тысячи и одной ночи рассказывала царю сказки, каждое утро останавливаясь на самом интересном месте. Царю хотелось узнать продолжение сказки, поэтому он не казнил Шахерезаду, которая вечером заканчивала одну сказку и тут же начинала новую.

Учитель. Русский композитор Н.А. Римский-Корсаков написал по мотивам этих сказок музы-

кальное произведение – симфоническую сюиту «Шехерезада». Почему называется «Шехерезада» понятно – так звали главную героиню, а что такое «симфоническая музыка»?

Дети. Это музыка, которую исполняет симфонический оркестр.

Л. БАКСТ
Эскизы костюмов к
балету «Шехерезада»
1910

Л. БАКСТ
Программа к балету
«Шехерезада»
1910

Л. БАКСТ
Эскиз декорации к балету
«Шехерезада»
1910

Учитель. Какие инструменты симфонического оркестра вы знаете?

(Дети перечисляют инструменты, говорят, в какие группы они объединяются.)

А вот слово «сюита» первый раз нам встречается. Это музыкальное произведение, в котором чередуются пьесы разного характера, объединенные общим содержанием. «Сюита» – слово французское, означает «последование», «чередование». В сюите «Шехерезада» четыре части (пьесы). Объединены они общим содержанием и общими темами.

Римский-Корсаков немного изменил имена героев – Шехерезады и Шахрияра. Как их зовут в сказках?

Дети. Шахерезада и Шахрияр.

Учитель. Давайте порассуждаем об этом. Какой был Шахрияр?

Дети. Злой, жестокий.

Учитель. Какая была Шахерезада?

Дети. Красивая, нежная, юная, гибкая, хитрая, умная.

Учитель. А теперь представим, что наш класс – театр, а вы все актеры. Шахрияр должен произнести фразу: «Приведите ко мне Шехерезаду». Как он это скажет, с какой интонацией?

(Дети произносят фразу. Выбираем, у кого точнее получилась грозная, повелительная интонация.)

А Шехеразада ему отвечает: «Я здесь, мой повелитель».

(Дети произносят фразу и делают вывод, что интонация нужна мягкая, уважительная, женственная.)

Музыка говорит на особом языке — музыкальном. Прежде чем мы начнем знакомиться с музыкой Римского-Корсакова, давайте вспомним основные элементы музыкальной речи, с помощью которых композиторы доносят до слушателя свои чувства, образы.

Дети. Мелодия — музыкальная мысль, регистр — высота звуков, темп — скорость звучания музыки (быстрота), динамика — сила звучания (громкость) музыки, тембр — особая окраска звучания инструмента или голоса, ритм — чередование длинных и коротких звуков (бывает ровный, острый).

(Все элементы учитель выписывает на доске в столбик без определений.)

Учитель. А теперь первый музыкальный образ. Чей он, докажите, проанализировав по этому плану. *(Слушаем тему Шахриара.)*

Дети. Мелодия резкая, со скачками, твердая. Это тема Шахриара, звучит призывно, повелительно. Регистр низкий, потому что он грозный, и динамика поэтому громкая: он повелевает. Темп неторопливый — он царь, не суетится, величавый. Звучит весь оркестр, но особенно слышны медные духовые, которые подчеркивают его уверенность, грозность, жестокость. Ритм неровный, потому что он неуравновешенный, часто сердится.

Учитель. Итак, какая интонация звучала в его теме?

Дети. Грозная, повелительная.

(Разучиваем тему Шахриара и поем ее с такой же интонацией.)

Учитель. А сейчас представим, что вы все сегодня композиторы и вам нужно сочинить музыкальную тему Шехеразады. Составьте сначала ее словесный портрет, а потом выберите элементы музыкальной речи, чтобы создать ее музыкальный портрет, и обоснуйте свой выбор. Услышьте внутри себя эту музыку.

(Творческая работа на 5–7 минут. Дети размышляют вслух.)

Дети. Тема Шехеразады будет звучать в высоком регистре, потому что она юная, красивая; в неторопливом темпе — она спокойная, не суетится, ей надо очаровать Шахриара. Динамика умеренная, ведь если она очень тихо будет рассказывать, Шахриар не услышит, а если очень громко — устанет слушать, рассердится. Ее тему будет исполнять скрипка или флейта, потому что она красивая, нежная; мелодия будет плавная, ведь она гибкая, юная.

(Слушаем тему Шехеразады.)

Учитель. Соответствует ли эта музыка тому музыкальному образу, который вы себе представили, услышали своим внутренним слухом?

(Оказалось, что почти все услышали что-то похожее.)

Прежде чем мы проанализируем тему, нарисуйте цветными карандашами мелодию. Мелодия в музыке, как линия в живописи: контур рисунка.

(Дети рисуют извилистую линию желтого, оранжевого, красного, розового цветов. При повторном прослушивании показывают ее рукой.)

Мелодия причудливая, прихотливая, вьется, как затейливый восточный орнамент. *(Показать рисунок восточного орнамента.)*

Вы когда-нибудь видели восточный танец, какие движения в нем есть?

(Ребята показывают движения рук, тела.)

И танцевальные движения напоминают восточный орнамент, который играет важную роль в искусстве Востока.

А теперь проанализируем тему Шехеразады, которую сочинил композитор. Что подчеркивает композитор такой мелодией?

Дети. Ее гибкость, хитрость, что Шехеразада — восточная женщина. Тема звучит в высоком регистре, потому что Шехеразада юная, красивая.

Учитель играет эту тему в среднем регистре и спрашивает, изменился ли образ Шехеразады. Дети отвечают, что теперь она уже не такая юная и нежная.

Михаил и Вера Фокины — Шахриар и Шехеразада

Тамара Карсавина — Шехеразада

Вацлав Нижинский — Золотой раб в балете «Шехеразада»

Дети. Тема звучит в неторопливом темпе, потому что она рассказывает интересно. Если будет тараторить, надоест Шахриару, он велит казнить ее, а она не торопится умирать, тянет время. Динамика не очень громкая и не очень тихая, потому что Шехеразада рассказывает сказки ночью. Все спят, тихо во дворце, и только ее голос слышен в покоях Шахриара. Ритм ровный, потому что Шехеразада спокойная, умная, хитрая, она знает, чем заинтересовать Шахриара.

ра. Исполняет тему скрипка, подчеркивая нежность и очарование Шехеразады.

Учитель. Какого склада музыка?

Дети. Танцевально-песенного, потому что Шехеразада не боится Шахриара, она его очаровывает, чуть-чуть кокетничает.

Учитель. Итак, какая интонация в теме Шехеразады?

Дети. Мягкая, чарующая, прихотливая.

(Разучиваем тему Шехеразады, поем с такой же интонацией.)

Учитель. Тема Шехеразады будет звучать во всех четырех частях сюиты. Какому жанру в живопиши будут соответствовать темы Шахриара и Шехеразады? *(Выясняем, что портрету.)*

Домашнее задание: рисунок к темам Шахриара и Шехеразады.

ЛИТЕРАТУРА

Козлов Н.И. Проблема методов в музыкальной педагогике. — Чита, 1998.

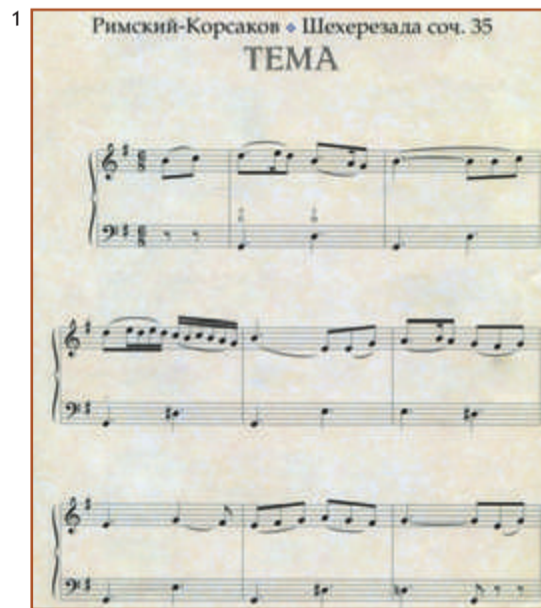
Маслова Л.П. Интонация как стержень тематизма программы. — Новосибирск, 1989.

Маслова Л.П. Педагогика искусства. — Новосибирск, 1997.

Медушевский В.В. Музыка в семье искусств // Музыка в школе. 1984.

Рапацкая Л.А. Подготовка учителя музыки к формированию художественной культуры школьников. Вопросы теории и методики. — М., 1992.

Черобай Е.Н. Интегрирование учебного материала. — Чита, 2002.

Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Симфоническая сюита «Шехеразада». 1888 Тема третьей части «Юный принц и юная принцесса»

Роза
ЧАУРИНА

Две кисти, слитые в одну

Произведения братьев Алексея и Сергея Ткачевых широко и заслуженно известны. Словно сама жизнь народная в ее удивительном многоцветье и мудрой простоте глядит с их полотен. Братья Ткачевы, являющие собой редкий в изобразительном искусстве пример смешения двух индивидуальностей, удостоены самых высоких званий: народные художники, лауреаты, академики...

РАБОТА ПО КАРТИНЕ А.П. И С.П. ТКАЧЕВЫХ «МЕЖДУ БОЯМИ»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ

Картина «Между боями» воскрешает одну из страниц истории России: 1918–1920 гг. Это были годы Гражданской войны и интервенции. Рабочие и крестьяне взяли в свои руки винтовки. Но оказалось, что кроме пушек и винтовок есть еще одно очень сильное оружие — **знания**. Они хранятся в книгах. Значит, нужно было овладеть книгой. А трудовые люди были тогда почти сплошь неграмотными — ни читать, ни писать не умели. Однако время не может ждать. И неграмотные красноармейцы стали овладевать грамотой и книгой так же, как боевым оружием. Появилось даже новое слово — **ликбез**.

● **Может быть, кто-нибудь скажет, что обозначает слово ликбез?**

[Сокращение от: ликвидация безграмотности.]

Подробнее узнать, что такое **ликбез**, нам помогут документы. 18 июня 1918 г. Совнарком принял положение об организации дела народного образования в Российской Республике. 26 декабря 1919 г. принят «Декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР». В нем говорилось, что все население республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать или писать, обязано обучаться грамоте на родном или русском языке — по желанию. Обучение ведется в государственных школах, как существующих, так и учреждаемых. Для проведения занятий рекомендовалось использовать клубы, частные дома, церкви, подходящие помещения на фабриках, заводах, в учреждениях.

● **Вы сможете проверить, насколько вы были внимательны, если ответите на следующие вопросы.**

1. Когда был принят «Декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР»?
2. Людей какого возраста он касался?
3. Как решалась проблема языка обучения?

¹Земство — до Октября: местное самоуправление в сельской местности с преобладанием дворянства в его органах.

А. ТКАЧЕВ, С. ТКАЧЕВ
Автопортрет
1960. Музей братьев Ткачевых, Брянск

А. КАЗАКОВ
Ликбез
1920. Вологодский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Т. НАЗАРЕНКО
Ликбез
1962. Российская академия художеств, Москва

Из разных городов России люди, владеющие грамотой, ехали в глухие деревни, отдаленные кишлаки и аулы. Это было не только трудно, но нередко и опасно для жизни. История сохранила много тому свидетельств. Вот лишь одно из них. Таджикистан. У кишлака Тавиль-Дара течет бурная река Оби-Хингоу. Из глубоких прозрачных вод выступают острые подводные камни. Над рекой поднимается почти к самым облакам отвесная скала. И этот неприветливый кусок камня, который время испещрило глубокими морщинами, носит ласковое имя Тамара.

Местные жители рассказывают, что она приехала в кишлак из далекой России учить детей. Учительница была ласковая и простая. А когда басмачи напали на их кишлак, она собрала первый небольшой отряд из юношей Тавиль-Дары. Тамара спрятала косы под красной косынкой и надела свою старенькую кожаную куртку, в которой приехала из России. Она стояла перед этими рослыми плечистыми парнями хрупкая, тоненькая. Но лицо ее было исполнено такой силы и решимости, что те молчаливо избрали ее своим командиром.

Бой с басмачами шел почти у самой скалы. Тамара стреляла до тех пор, пока не кончились патроны... Басмачи прекратили стрельбу и кинулись на скалу, где в полный рост стояла Тамара, чтобы взять ее живой. Девушка в упор смотрела на своих врагов. Когда на скалу вскочил первый басмач, она стремительно повернулась, оглядела горы, которые полюбились ей, и синее небо. Потом легко шагнула в пропасть.

...Там, внизу, в голубой воде, мелькнула кожаная куртка. Кровью окрасились на миг острые камни. Легкое тело девушки, подхваченное волнами, почти сразу же скрылось из глаз. А скала называется с тех пор Тамара (по материалам очерка Ирины Волк «Скала Тамары»).

Добрую память о тех, кто научил грамоте, дал знания, хранят люди разных национальностей. Об этом мы читаем и в стихотворении балкарского поэта Максима Геттуева.

Я в жизни забуду едва ли
Тот темный и маленький класс,
Где мы на слога разбивали
Короткие ниточки фраз.

Горело закатное пламя
На склонах заснеженных гор,
И русская женщина с нами
Сердечный вела разговор.

Вела, позабыв про усталость,
Зимою до поздних часов,
И исподволь нам открывалось
Значенье неведомых слов.

...О женщине той вспоминая,
За все благодарны мы ей:
За слово любви и привета,
За мудрость прочитанных книг,
За волны весеннего света,
За солнечный русский язык!

● **Как вы думаете, что давало людям разных национальностей знание русского языка?**

1. Возможность учиться по русским учебникам.
2. Возможность знакомиться с русской классической литературой и переведенной на русский язык иностранной литературой — не только художественной, но и научной.

3. Возможность общаться с людьми разных национальностей, живущими в нашей стране.

Интерес представляет удостоверение, которое выдавалось окончившим курс ликбеза. Удостоверение давало оценку и содержало наказ.

«1. Ты — герой, дорогой товарищ! Взрослому очень трудно научиться читать, писать, считать. А ты научился. Ты победил на фронте просвещения. Хвала тебе!

2. Помни, что ты теперь должен читать газеты, книги, чтобы понимать, что делается вокруг тебя...

3. Трудно тебе жить. Но подумай, напряги силы, и, может быть, ты продолжишь обучение в школе... Теперь и ты можешь учиться...

4. Тебя обучили грамоте, но вокруг тебя много неграмотных. Они не идут в школу потому, что трудно учиться, и не понимают они, как это важно. А ты теперь понимаешь это. Приведи же их в школу. Это твой долг».

● **О каких героизме, победе и долге говорилось в удостоверении, которое выдавалось окончившим курс ликбеза?**

Вы, конечно, знаете, что народное образование, ставшее частью культурной революции в России, и ликбезы в частности дали свои результаты. Лучше всего говорить об этих результатах языком цифр: если по переписи 1897 г. в стране грамотных в возрасте 9–49 лет было 28,4%, то уже к 1926 г. их число удвоилось, а к 1979 г. грамотность достигла почти 100% (99,8%).

● **Назовите год, когда Россия стала страной сплошной грамотности. Можно ли говорить об исторической роли ликбезов?**

В разное время о ликбезе были написаны картины. Назовем лишь три из них: А. Казаков. «Ликбез»; Т. Назаренко. «Ликбез»; братья А. и С. Ткачевы. «Между боями». Вот о последней из этих картин и побеседуем.

БЕСЕДА ПО КАРТИНЕ

● **О чем свидетельствуют следующие факты:**

1. Академия художеств СССР присудила картине серебряную медаль.
2. Картина находится в ГТГ.

● **Каков сюжет (то есть предмет изображения) картины «Между боями»?**

[В густом и холодном здании земской¹ школы в перерыве между боями учатся грамоте, постигая ее премудрости, бойцы Красной армии. Среди них учительница. У каждого из героев картины своя судьба.]

● **Как вы думаете, почему историческую картину писать более ответственно, нежели, например, пейзаж или натюрморт?**

Вспоминая историю создания картины, братья Ткачевы рассказывали, что их отец Петр Афанасьевич Ткачев в годы Гражданской войны, будучи кадровым рабочим завода, заведовал деревенским клубом, где проходили занятия по ликвидации неграмотности. Его рассказы так вдохновили сыновей-художников, что не написать об этом картину они не смогли. Начались мучительные и радостные годы создания этого живописного полотна.

Художники просмотрели десятки фотографий тех лет, собрали огромный фактический материал, чтобы верно передать историческую обстановку. Братья встретились со многими людьми, которые принимали участие в борьбе за народное образование. В одной из деревень под Вышним Волочком нашли не только старую школу, где проходил ликбез, но и парту того времени (она-то и изображена на картине).

В этой же деревне художники встретили учительницу, которая в 1918 г. была прислана из Питера обучать тверских мужиков грамоте. Так учительница Васильева, худенькая девушка из интеллигентной семьи, навсегда осталась в деревне учить грамоте и маленьких, и взрослых, и стариков.

Картина «Между боями» писалась с 1957 по 1960 год. К ней было создано несколько эскизов и вариантов композиций, написано около 300 этюдов.

● **Что помогло братьям Ткачевым создать картину, максимально приближенную к исторической правде?**

● **Один из сидящих за партией красноармейцев что-то пишет. Опишите его.**

[На переднем плане за школьной партией сидят два красноармейца. Тот, что ближе к зрителю, за парту еле влез: ноги в обмотках. Он уже немолодой. У него морщинистое, волевое сосредоточенное лицо и натруженные заскорузлые руки. Боец склонился над листом бумаги, который раздобыл каким-то чудом, и старательно выводит каракули — первые в своей жизни буквы. И это — подвиг. Он ничуть не меньшего исторического значения, чем тот, что вчера красноармеец совершил с винтовкой в руках. Его раненая рука забинтована, но он все-таки пишет. Кажется, что боец ушел в свои мысли. О чем он думает? О родных? О предстоящем бое?..]

● **В одном из стихотворений поэтессы Л. Татьяничевой есть такие строки:**

Не на глянцево-черной доске,
Не в линованной школьной тетради, —
Мы учились писать на песке
Да на снежной нетронутой глади...

Потому что в те годы с бумагой было трудно. Приходилось писать и на газетах, и на грубой оберточной бумаге, и прутиком на песке летом, и на снегу зимой.

На картине братьев Ткачевых «Между боями» интересен образ тоненькой с бледным задумчивым лицом девушки в накиннутой на плечи шинели. Пока бойцы, сидящие за партией, пишут, она слушает, как читает красноармеец в буденновке. Винтовка и книга... Такую картину можно было наблюдать нередко. У Евгения Евтушенко, к примеру, мы читаем:

...Учительница Элькина на фронте	винтовкой стукнул
в девятнадцатом.	рыжий
Ах, ей бы Блока,	из-под Костромы:
Брюсова,	«Чего ты нас мучишь?
а у нее винтовка.	Чему ты нас учишь?
Ах, ей бы косы русые,	Какая Маша!
да целиться неловко.	Учительница Элькина
Вот отошли кадеты.	после этой речи
Свободный час имеется,	чуть не плачет...
и на траве, как дети,	Меленько
сидят красноармейцы.	вздрагивают плечи.
Голодные, заросшие,	А рыжий
больные да израненные,	огорчительно,
такие все хорошие,	как сестренке,
такие все неграмотные.	с жалостью:
Учительница Элькина	«Товарищ учителька,
раскрывает азбуку.	зря ты обижаешься.
Повторяет медленно,	Выдай нам,
повторяет ласково.	глазастая,
Слог	такое изречение,
выводит	чтоб схватило за сердце, —
каждый,	и пойдет учение...»
ну а хлопцам странно:	Трудно это выполнить,
«Маша	но, каноны сламывая,
ела	из нее
кашу.	выплыло
Маша	самое-самое,
мыла	как зов борьбы,
раму».	врезаясь в умы:
Напрягают разумы	«Мы не рабы...»
с усилиями напрасными	Рабы не мы...»
эти Стеньки Разины	И повторяли,
со звездочками красными.	впитывая
Учительница, кашляя,	в себя до конца,
вновь долбит упрямо:	и тот,
«Маша	из Питера,
ела	и тот,
кашу.	из Ельца,
Маша	и тот,
мыла	из Барабы,
раму».	и тот,
Но, словно маясь грыжей	из Костромы:
от этой кутерьмы,	«Мы не рабы...»
	Рабы не мы...»

А. ТКАЧЕВ, С. ТКАЧЕВ
Между боями
1958–1960. Государственная
Третьяковская галерея,
Москва

● **Опишите других героев картины «Между боями».**

[За одной партией с немолодым усатым красноармейцем сидит другой боец — русоволосый парень. Он тоже пытается постичь азы грамоты и что-то старательно пишет.

Красноармеец, который сидит на лавке рядом с партией, находится в тени, поэтому еле виден. Однако светлым пятном выделяется его рука, держащая винтовку.

Центральный же образ картины — молодой долговязый красноармеец, бравый чубатый парень в буденновке и короткой кожанке, лихо подпоясанной ремнем. Но обратите внимание, как трогательно, осторожно и нежно он держит в своих больших и сильных руках книгу и с каким упоением читает. Он явно романтик, а может быть, и поэт.]

● **Детали картины тщательно отобраны. Назовите некоторые из них и скажите, о чем, по вашему мнению, они свидетельствуют.**

1. Красноармейское обмундирование свидетельствует о времени, когда происходили события.

2. Парты и школьная переносная доска → что группа бойцов находится в помещении школы.

3. Винтовки и в руках, и стоят рядом → по тревоге бойцы готовы встретить врага во всеоружии.

4. Винтовка и книга → «к штыку приравняли перо».

5. «Между боями» → лишь передышка, впереди новые бои.

6. Шинель, накиннутая на плечи учительницы, → в школе холодно.

7. Свет из окна освещает бойцов → «ученье — свет...»

8. Занятие в то время, когда можно было бы отдохнуть → жажда знаний и овладения грамотой.]

● **Как вы думаете, почему цветовая гамма картины достаточно сдержанна, а книга на этом фоне ярко-красная?**

[Колорит картины сдержан, так как передает настроение сурового времени. Основная цветовая гамма золотисто-коричневая. Но она насыщена разнообразными оттенками. Живописны казались бы некрасивые шинели, тужурки, обмотки... И на этом общем суровом фоне тревожно вспыхивает красное пятнышко книги в руках бойца. Красный цвет, как факел, освещающий путь, как символ жизни.]

Каждая картина художника — это «лишь миг между прошлым и будущим» героев, на ней изображенных. Чтобы предположить один из возможных вариантов будущего группы красноармейцев и их учительницы с картины бра-

тьев Ткачевых «Между боями», призовем на помощь поэму Евгения Евтушенко.

...Какое утро чистое!	Лежат,
Как дышит степь цветами!	убитые,
Ты что ползешь,	среди
учительница,	чабреца
с напрасными бинтами?	и тот,
Ах, как ромашкам бредится —	из Питера,
понять бы их,	и тот,
понять!	из Ельца,
Ах, как березкам брезжится —	и тот,
обнять бы их,	из Барабы...
обнять!	А тот, из Костромы,
Ах, как ручьям клочочется —	еще живой как будто,
припасть бы к ним,	и лишь глаза странны.
припасть!	«Подстрелили чистенько.
Ах, до чего не хочется,	Я уже готов.
не хочется	Ты не трать, учителька,
пропасть!	на меня бинтов».
Но ржут гнедые,	И, глаза закрывший,
чалье...	почти уже не бывший,
Взывают стрепета,	что-то вспомнил рыжий,
задев крылом	улыбнулся рыжий.
печальные,	И выдохнул
пустые стремяна.	мучительно,
Вокруг ребята ранние	уже из смертной мглы:
поруваны,	«Мы не рабы,
пострелены...	учителька,
А ты все ищешь раненых,	Рабы не мы...»
учительница Элькина?	

● **Какой главный урок усвоили и передали нам в наследство красноармейцы?**

Домашнее задание. Используя материал беседы на уроке, составьте рассуждения на следующие темы:

1. «Винтовка и книга».
2. «Человек тверже камня и нежнее цветка».
3. «У войны не женское лицо».
4. «Знание — сила».
5. «Грамоте учиться — всегда пригодится».
6. «Не зная прошлого, не построишь будущего».

ЛИТЕРАТУРА

Братья Ткачевы. «Между боями». — М.: Советский художник, 1974.

Круглый И.А. А. и С. Ткачевы. — Л., 1979.

Лебедев Р. Русская советская живопись. Краткая история. — М.: Советский художник, 1963.

Популярная художественная энциклопедия. Кн. II. — М.: Советская энциклопедия, 1986.

РАБОТА ПО КАРТИНЕ А. И С. ТКАЧЕВЫХ «В СУББОТНИЙ ДЕНЬ»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ

Картины братьев Алексея и Сергея Ткачевых побывали на выставках в нескольких городах страны. В Москве одна их персональная выставка проходила в залах Академии художеств СССР, другая — в залах Государственной Третьяковской галереи.

...При взгляде на живописное полотно «В субботний день» у каждого из посетителей выставки возникает своя картинка-ассоциация или картинка-воспоминание. Пожилому человеку эта картина, возможно, напомнит его бо-соное деревенское детство. А может быть, как-то сами сложатся стихи.

В деревеньке
Есть обрыв, где я, играя,
Осыпал себя песком.
Есть лужайка у сарая —
Там я бегал босиком.

Есть речушка — там я плавал,
Как бывало, не дыша.
Там я рвал зеленый явор,
Плетки плел из камыша.

Есть береза в пол-обхвата,
Та береза во дворе,
Где я вырезал когда-то
Имя Саша на коре...

А. Твардовский. Есть обрыв, где я, играя...

А еще это полотно напомнит ему такие же субботние походы в баню вместе с отцом. Вспомнится и то, как бабушка рассказала однажды легенду о старике-баннике. Банник — это интересный персонаж русского фольклора, нагой старик, облепленный листьями от березового веника. Говорили даже, что он может запарить до смерти. Поэтому когда первый раз шли в новую баню, брали с собой хлеб и соль. Хлебосольством стремились задобрить банника, чтобы он не страдал моющих, а помог сделать чистый пар, избавить от угара. Выходя из бани, оставляли ведро воды и веник для банника да приговаривали: «Тебе баня на стояние, а нам на здоровье».

...Военный историк, увидев на картине шагающего рядом с отцом мальчонку с худенькими ножками-ходульками в валенках, невольно сравнит его с А.В. Суворовым в детстве. Ведь как сообщают биографы, Александр Суворов — «первый меч России» — с детства был хилым и слабым. Но вся его жизнь — это свидетельство того, как можно физическими упражнениями укрепить здоровье, закалить себя. Начиная с юных лет Суворов вставал в 3 часа утра и в течение часа делал гимнастику, в которую входили быстрая ходьба, бег, прыжки. Затем обливался холодной водой, а если стояла зима — ледяной. Будущий полководец, который не проиграет ни одной войны и станет генералиссимусом, любил париться в бане. Там

А. ТКАЧЕВ, С. ТКАЧЕВ
В субботний день
1960. Кемеровский
областной музей
изобразительных искусств

он выдерживал сильный жар, после чего на него выливали ведром десять холодной воды... Все это принесло впоследствии свои плоды. Вспомнить хотя бы его переход через Альпы. Кто-то может сказать, что Альпы переходили и Ганнибал, и Наполеон. Да, переходили. Но они были молоды. А Суворову тогда уже минуло 70 лет.

...Знают художественной литературы, скорее всего, мысленно перелистает «банные» страницы таких произведений, как «Петр I» Алексея Толстого, «В бане» А.П. Чехова, «Две зимы и три лета» Ф. Абрамова, «Сибирские бани» А. Вознесенского, «Русская баня» Л. Леонова, «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели, «Василий Теркин» (гл. «В бане») А.Твардовского.

...На художественную выставку всегда приходят как любители живописи, так и художники-профессионалы. Если поинтересоваться у кого-либо из них, какие он может назвать картины на «банную» тему, ответ не заставит себя долго ждать: «Русская Венера» Бориса Кустодиева, «Весна» Аркадия Пластова... Напомним, что на полотне Кустодиева статная красавица в золотом руне распущенных волос веселым зимним днем парится с березовым веником в бревенчатой баньке. Она словно излучает счастье здоровья и красоты. А другой художник, Аркадий Пластов, дал своей картине говорящее название «Весна». Изображенная на полотне женщина действительно похожа на весну — молодая, красивая, цветущая, солнечная.

Увидев на выставке картину братьев Ткачевых «В субботний день», зрители еще раз убеждаются в том, сколь многогранна эта тема в содержательном и живописном плане.

...Но вот тишину выставочного зала нарушает голос женщины-экскурсовода. Ее группа — это сельские труженики, приехавшие из разных уголков страны. Люди обстоятельные, неторопливые в жестах и суждениях, они подолгу задерживаются у каждой картины. Рассматривая полотно «В субботний день», один из сельчан вдруг сказал: «Это наши...»

Конечно, художнику важна профессиональная оценка сделанного, критический анализ, мнение коллег. Но как счастлив он должен быть, услышав вот такую «рецензию» из уст тех, ради кого и для кого творит! «Наши» в данном случае значило: не просто люди, близко знакомые или живущие рядом. Этим словом зритель определил совпадение сюжета придуманного и сюжета реального, который мы называем **жизнь**.

БЕСЕДА ПО КАРТИНЕ

• Какое время года изображено на картине?

[Поет зима — аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка...]

...Заколдован невидимкой
Дремлет лес под сказку сна.
Словно белую косынку
Подвязалась сосна.

Понагнулась, как старушка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.

С. Есенин]

• Если бы мы могли озвучить картину, то какие бы звуки услышали?

[Скрип снега под ногами идущих; трескотню залетевшей из леса сороки-белобоки; стук по дереву дятла — санитаря леса; лай деревенских собак; перестук колес проходящего поезда, так как деревенька расположена недалеко от железнодорожной станции...]

• Что изображено на переднем плане картины и что — на заднем?

[На переднем плане: по занесенной снегом деревенской улице идут двое, скорее всего отец и сын. Слева — покрытые снежной шапкой штабеля заготовленных на зиму дров. На заднем плане: деревенские избы, хозяйственные постройки, баньки. Некоторые из них огорожены. Вдалеке виднеется лес.]

• Какие детали-подсказки помогают догадаться, куда идут отец и сын?

[1. Название картины. 2. Отец несет березовый веник, тазик и узелок с бельем. Значит, они идут в баню.]

• Может быть, вы знаете, для чего им нужен веник и какие веники бывают?

[Веник из березы — символ русской бани, можно сказать, ее живая эмблема. Русская поговорка советует: «Выбирай веник в березовой роще, а березку — возле воды». Береза — одно из тех деревьев, все части которого — листья, кора, древесина — содержат лекарственные вещества. Однако весьма полезны и веники из веток дуба, кедра, ели, пихты, можжевельника, эвкалипта, смородины, полыни, крапивы. Веник служит: 1) лекарством, которое содержится в эфирных маслах растений и впитывается открытыми от пара порами тела; 2) легкое похлопывание веником — это своеобразный массаж. Известно, что ценность березовых веников была столь велика, что в Древней Руси победленные племена даже платили ими дань.]

• Прежде чем продолжить беседу по картине, мы совершим небольшое путешествие в историю.

БАНЯ «ОДИССЕЯ»

Если бы баня могла составить анкету, она выглядела бы так:

Имя: Баня. Слово «баня» происходит от латинского «бальнеум», что означает «прогнать боль, хворобу, грусть».

Фамилия: Русская.

Год рождения: история русских бань уходит в седую древность. «Русский крестьянин, — отмечалось в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, — значительно опередил своих европейских собратьев относительно заботливости о чистоте кожи».

В своем романе «Батый» писатель и историк Василий Ян рассказывает, что зимой 1237 г. внук Чингисхана Бату (Батый) — впоследствии предводитель Золотой Орды — добрался со своей конницей до Москвы. Его внимание привлекли бревенчатые срубы у реки, из которых валил густой пар. Люди стремглав выскочили оттуда, бросались к ледяной проруби и окунались.

«Батухан метнул плетью на срубы: «Что делают эти безумцы?» — «Эти домики называют «мыльни», — объяснил толмач. — Там жители Мушкафы (так монголы называли Москву. — Р.Ч.) бьют себя березовыми вениками, моются горячей водой и квасом, затем окунаются в проруби. Это очень полезно. Оттого урусуты (то есть русские. — Р.Ч.) такие сильные».

Место рождения: Древняя Русь.

Родители: финская сауна — это сестра русской бани, а прародительницей их обеих была курная (отапливалась печью без трубы) бревенчатая изба, то есть баня «по-черному».

Род занятий: врач, спортивный тренер. Когда в Средние века население Западной Европы косило холера и чума, на Руси спасались своей любимой баней. Проходит время, а значение русской бани не уменьшается. «Баный король» среди конькобежцев, многократный чемпион нашей страны Яков Мельников не уставал повторять: «Спортсмен без русской бани как птица без крыльев».

Был(а) ли за границей: да. Слава русской бани давно перешагнула рубежи нашей страны. Дочь Ярослава Мудрого Анна Ярославна, выйдя замуж за короля Франции Генриха I, ста-

ла королевой Франции. В апреле 1051 г. она приехала в Париж. Город удивил ее... грязью. Дворец короля был темным, тесным и сырým. Оказалось, что во дворце не только нет бани, но о ней и слухом не слыхивали — мылись редко, кое-как плескаясь в тазах. А у себя в Киеве Анна привыкла ходить в баню каждый день.

Как могла, Анна старалась привить обычаи своей родины. Для нее и ее русских слуг построили во дворце баню. Постепенно стали ходить в баню и некоторые французские вельможи, оценив этот русский обычай. Так во Франции появились наши бани.

Сооружая на голландских верфях фрегат, Петр I жил жизнью простого плотника. Он построил русскую баню, без которой не мыслит своего существования.

После похода Наполеона в Россию, его разгрома и вступления русских войск в западноевропейские страны наши бани стали строить во Франции, Германии, Швейцарии. Еще в XVIII в. парилки по русскому образцу начали делать в Лондоне и Нью-Йорке.

...В Москве любят Сандуновские бани. Однако бани с таким же названием есть и в Канаде. Такова уж притягательная сила русских бань, что один из потомков Сандуновых не пожалел средств и усилил, чтобы построить их за океаном.

Звания и награды: во время Крестовых походов была учреждена одна из высших английских наград — орден Бани. Этот орден учредили в честь рыцарей, сумевших во время опустошающей эпидемии наладить баню.

В нашей стране русская баня пользуется народной любовью, потому что незатейливая, без лишней роскоши, она по-царски одаривает здоровьем и силой. Русская баня пользуется, если можно так сказать, международной любовью. Так, например, некоторые австралийские теннисные звезды после соревнований ищут восстановления сил в жаркой бане. На далеком австралийском континенте они так и говорят: «Пойдем в русскую баню».

Большой популярностью русские бани пользуются и в США. Именно русскими банями, а не саунами называют за океаном эти «храмы здоровья». Охотно ходят туда артисты Голливуда, чтобы снять напряжение и усталость после длительных киносъемок. Пользуются русскими банями и американские летчики дальней авиации, чтобы прийти в себя после многокилометровых перелетов...

● **Попытайтесь увязать содержание картины «В субботний день» и прямой смысл следующих пословиц:**

«Белый снег на черную землю и то к лицу». «Ноги идут, руки несут, уста говорят».

(Что ноги не стоят, а идут, что руки несут — мы видим. А вот о чем разговаривают отец и сын — пофантазируйте.)

«Зимой без шубы не стыдно, а холодно». «Зима спросит, что летом припасено». «Возле леса жить — голоду не видать». «Не пойти дыму из трубы, если печь не топится». «Не живет сорока без белого бока»; «Сорока без причины не стрекочет». «Не просит ремесло хлеба, само кормит»; «Не топор тешит, а плотник»; «Мастер — золотые руки». «Не человек для субботы, а суббота для человека». «Баня парит — здоровье дарит». «Обычай старше закона».

● **Скажите, благодаря каким деталям картины мы понимаем, что на улице морозно, ветра нет, идет снежок?**

[Поднятый воротник пальто у мальчика, валенки на ногах и сына, и отца — следовательно, морозно. Дым из печных труб поднимается вверх прямо (почти перпендикулярно) — значит, погода безветренная. Летящие белые снежинки хорошо видны на темном фоне одежды идущих людей, домов, леса; дорога занесена снегом, и на ней отчетливо видны только свежие следы отца и сына.]

● **Каков колорит картины? Как вы думаете, почему он именно таков?**

● **В чем, по-вашему мнению, секрет обаяния полотна братьев А. и С. Ткачевых?**

[В нем самом, в таланте и мастерстве художников, в точности и яркости образов. И еще в

З. СЕРЕБРЯКОВА
Баня. Этюд
1912

А. ВАСНЕЦОВ
Общественные бани
в Москве в XVII в.
1928

В. РАССОХИН
Бани на Неглинной улице
в Москве в XVII в.
Середина XX в.

Б. КУСТОДИЕВ
Русская Венера
1925–1926

том, что зрителю легко соотнести настроение этой картины с теми чувствами, которые он переживает. С близким, волнующим, своим...]

● **Что на картине — мы выяснили. А теперь скажите, о чем она?**

[Хорошо известен русский обычай встречать гостей хлебом-солью. Братья Ткачевы рассказывают о другом древнем русском обычае — париться в бане. Этот обычай жив и сегодня. Он передается из поколения в поколение.

Эта картина о жителях деревни, простых сельских тружениках, которые, сохраняя историческую память, соблюдают этот обычай, стремятся быть здоровыми и сильными.

О семейных устоях, где четко распределяются обязанности детей и взрослых. Теплое чувство охватывает зрителя, когда он видит, нет, точнее сказать, чувствует, с какой гордостью шагает этот дошколенок, держась за руку отца. И верится, что всегда рядом с сыном будет не только теплая рука отца, но и его крепкое плечо.]

Домашнее задание

● **Составьте ситуацию, где уместно было бы использовать следующую поговорку:** «В каком народе живешь, того и обычая держись». (Русская.)

● **У каждого народа есть свои обычаи. Если вы знаете «банный обычай» своего или любого другого народа, расскажите.**

[1. В Белоруссии любимым напитком после бани является березовый сок. 2. В Японии существует один из необычных видов бань. Это так называемые *опилочные*. Опилки не простые, а кедровые. К ним добавляются измельченная древесина и листва кедра и, кроме того, еще 60 лекарственных и ароматических трав. Вся эта смесь кладется на специальное ложе и нагревается примерно до 60 °С. Человек по шею погружается в ароматную массу, греется, потеет, а опилки впитывают пот и передают телу различные полезные вещества. Процедура длится 15 минут. Японцы утверждают, что такая баня эффективно рассасывает жировые отложения, омолаживает кожу и уничтожает вредные бактерии. После бани — вибромассаж.]

● **Как вы думаете, существует ли какой-нибудь «банный барометр»?**

[Да. Это прежде всего ваше самочувствие. Следует помнить: если вы решите систематически посещать русскую баню, нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы убедиться, что у вас нет никаких противопоказаний.]

● **Герои живописного полотна «В субботний день» обращены к зрителю спиной. Мешает ли это вашему восприятию картины?**

● **Запишите в тетрадь пословицы разных народов.**

«Жаркая банька лучше сытного обеда». (Эстонская.)
«В сауне слезы высохнут, а плохое настроение сгорит». (Финская.)
«Вылечился Ваня — помогла ему баня». (Русская.)
«Люди в баню торопятся, а баня-то и не топится». (Русская.)
«Фуру (домашняя баня) — лучшее угощение и лучшее лекарство». (Японская.)

Москвичи в бане
Миниатюра из рукописи
книги «Лекарство душевное»
Конец XVII в.

Баня по-черному:
внутренний вид
Иллюстрация из книги
«Русский традиционный быт»
СПб., 2003.

Елена
КНЯЗЕВА

Василий Поленов

Эрехтейон. Портник кариатид

В зарубежных поездках Поленов писал замечательные этюды — пейзажи и архитектурные памятники: «Олива в Гефсиманском саду», «Парфенон. Храм Афины Парфенос», «Баальбек. Развалины храма Юпитера и храма Солнца», «Харам Эш-Шериф»...

Портник кариатид Эрехтейона художник изобразил на фоне неба, в необычном ракурсе — с угла, снизу. Это придало изображению динамичность и легкость. Во всех архитектурных пейзажах Поленов выбирает не только самый выразительный фрагмент здания, но и самую выгодную точку зрения, чтобы подчеркнуть единство природы и архитектуры.

Восточные пейзажи написаны чистыми, не смешанными красками, быстрыми, смелыми мазками, в технике, напоминающей «*alla prima*» (с первого раза).

Современные изображения греческих храмов, особенно фотографии, вычищены и лишены индивидуальности. В «Портике кариатид» (и в других восточных этюдах) Поленов как будто погружает здание в световоздушную среду, отказывается от археологической детализации, свойственной серии архитектурных видов Московского Кремля, написанной ранее. Каждая деталь картины — потрескавшиеся каменные блоки, складки одежд кариатид, архитектурные орнаменты заброшенного, заросшего растительностью храма на картине Поленова дышат историей, создают образ античной цивилизации.

Натурные работы художника наполнены эмоциональным звучанием, которого не хватает в его цикле «Из жизни Христа» (то же самое можно сказать о картине А.А. Иванова «Явление Христа народу» в отличие от этюдов к ней). Гармония и величественность созданного Поленовым образа античности в «Портике кариатид» заставляет зрителя замереть перед этой молчаливой красотой.

Баальбек.
Развалины храма
Юпитера и храма Солнца
1888. Астраханская областная
картинная галерея
им. Б.М. Кустодиева

Эрехтейон. Портник кариатид
1882. Государственная
Третьяковская галерея, Москва

Материалы к уроку по теме
«В.Д. Поленов» вы найдете
на диске-приложении к № 4/2011

ИСКУССТВО

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ МХК, МУЗЫКИ И ИЗО

Выходит два раза в месяц

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор Марк САРТАН
Ответственный секретарь Эльвира ТАХТАРОВА
Билд-редактор Елена КНЯЗЕВА
Верстка и дизайн: Анна МАХОТИНА
Подготовка иллюстраций: Владимир СОЛДАТЕНКО
Корректор Галина ЛЕВИНА
Набор: Татьяна СЕМЕНОВА

НА ОБЛОЖКЕ:

В.Д. ПОЛЕНОВ. Бабушкин сад. Фрагмент

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКССЫ:

32584 (по каталогу
«Газеты. Журналы»
агентства «Роспечать»),
79067 (по каталогу
«Почта России»)

Газета распространяется
по подписке

Цена свободная
Тираж 5000 экз.
Тел. редакции:
(499) 249-3410
Тел./факс:
(499) 249-3138

E-mail:
artred@1september.ru
Сайт:
art.1september.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ: ООО «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»

Зарегистрировано ПИ № 77-7241 от 12.04.01
в Министерстве РФ по делам печати
Подписано в печать: по графику 16.12.10, фактически 16.12.10
Заказ №

Отпечатано в ОАО «Чеховский полиграфический комбинат»
ул. Полиграфистов, д. 1, Московская область, г. Чехов, 142300

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

ул. Киевская, д. 24, Москва, 121165
Тел./факс: (499) 249-3138
Отдел рекламы: (499) 249-9870
Сайт: 1september.ru

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПОДПИСКА:

Телефон: (499) 249-4758
E-mail: podpiska@1september.ru

Dr.Web®
Антивирус

Документооборот Издательского дома «Первое сентября» защищен антивирусной программой Dr.Web

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ»

Главный редактор: **Артем Соловейчик** (генеральный директор)
Коммерческая деятельность:
Константин Шмарковский (финансовый директор)
Развитие, IT и координация проектов:
Сергей Островский (исполнительный директор)
Реклама и продвижение: **Марк Сартан**
Мультимедиа, конференции и техническое обеспечение:
Павел Кузнецов
Производство: **Станислав Савельев**
Административно-хозяйственное обеспечение: **Андрей Ушков**
Педагогический университет: **Валерия Арсланян** (ректор)

ГАЗЕТЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА:

Первое сентября, Английский язык, Библиотека в школе, Биология, География, Дошкольное образование, Здоровье детей, Информатика, Искусство, История, Классное руководство и воспитание школьников, Литература, Математика, Начальная школа, Немецкий язык, Русский язык, Спорт в школе, Управление школой, Физика, Французский язык, Химия, Школьный психолог