

Проецируется портрет Виктора Михайловича Васнецова

Ведущий 1: Одного из самых знаменитых художников 19 века Виктора Михайловича Васнецова называли «истинным богатырём русской живописи». Это определение родилось после создания им знаменитых полотен, посвящённых богатырской теме. Но все понимали, что это определение подходит в целом к творчеству Васнецова: современники осознавали, сколь значительна была роль этого художника в формировании нового направления в русском искусстве. Значение творчества Васнецова не только в том, что он первым среди живописцев обратился к былинно-сказочным сюжетам. Васнецов был одним из первых мастеров русской живописи, кому стали тесны рамки станковой картины и кто «обратился к украшению жизни», взялся за самые разнообразные области искусства – театральную декорацию, архитектуру, прикладное искусство и иллюстрацию, что было в то время для многих необъяснимо и воспринималось как «разменивание таланта». Между тем художник пришёл к решению принципиально новых задач, центральной из которых была задача создания единого, охватившего разные виды искусства, стиля, основанного на национальных традициях.

Биограф1: Виктор Васнецов родился 15 мая 1848 года в семье сельского священника. Отец, Михаил Васнецов, широко образованный человек, старался дать детям разностороннее образование. В семье читали научные журналы, рисовали, писали акварелью. (Слайд с живописной природой). Родиной художника был Вятский край – край суровой северной природы. Детство Васнецова проходило в глухом и удалённом от крупных городов селе Рябове. Юность Виктор провёл в обстановке, где ещё бытовали крестьянские национальные костюмы, своеобразная по своей красоте расписная утварь и игрушка, где распевались на разные голоса народные песни.

Фольклорный коллектив «Родники» исполняет песню «Летел голубь»

Биограф2: Позднее художник вспоминал – « Я жил в селе среди мужиков и баб и любил их, как своих друзей и приятелей, слушая их песни и сказки, заслушивался, сидя на посиделках при свете и треске лучины».

Здесь на этих посиделках художник впервые почувствовал удивительное единение слушателя и рассказчика. К теме песенников и рассказчиков он не раз возвращался в своём творчестве.

Биограф1: Первоначальное образование Виктор Михайлович получил в духовном училище, а затем в Вятской духовной семинарии. Оттуда он вынес глубокое знание православной символики, которое потом использовал в монументальной живописи, в храмовых росписях. В Вятке юноша начал серьёзно заниматься рисованием. На 4 курсе семинарии Виктор твёрдо решил избрать профессию художника и уехал в Петербург. Отец дал согласие, но предупредил, что материально помогать не сможет. В столице Васнецов поступил в Школу Общества поощрения художников, где познакомился с художником Крамским. Это знакомство сыграло немалую роль в жизни Виктора Михайловича.

Биограф 2: В августе 1868 года был принят в Академию художеств, там познакомился с И.Е. Репиным, общение с которым переросло в крепкую дружбу, сблизился с А.И. Куинджи, В.Д. Поленовым, В.И. Суриковым. Васнецов, как и большинство учеников, происходивших из разночинцев, должен был сам заботиться о своём материальном положении. К тому же в это время приехал из Вятки его младший брат Аполлинарий – тоже будущий художник. Виктор давал уроки и сотрудничал в качестве художника в журналах, иллюстрировал книги.

Биограф1: За годы учения в академии художеств Васнецов был дважды награждён малыми серебряными медалями, а в 1871 году – большой серебряной медалью. (Слайд с видом Парижа). Весной 1876 года Виктор Михайлович поехал в Париж, куда его давно звал И.Е. Репин, живший там как пенсионер Академии художеств. Васнецов активно посещал музеи, знакомился с западноевропейским искусством, пристально наблюдал жизнь французского народа, даже поселился у крестьянина под Парижем. Знакомство с художественной атмосферой Парижа, товарищеские беседы о задачах и путях развития русского искусства – всё это укрепляло его в стремлении к эпически-былинным темам. Он был полон идей и художественных образов.

(Слайд с видом Кремля и собора Василия Блаженного)

Биограф 2: Из воспоминаний художника «Решительный и сознательный переход совершился в Москве златоглавой, конечно. Когда я приехал в Москву, то почувствовал, что приехал домой и больше ехать уже некуда. Кремль, Василий Блаженный заставляли меня чуть не плакать, до такой степени всё это веяло на душу родным, незабвенным».

Биограф1: Васнецов всё свободное время знакомиться с архитектурными памятниками, искусством и бытом Первопрестольной. Посещает монастыри в окрестностях Москвы, сельские ярмарки, народные гулянья. Виктор Михайлович сблизился с семьёй П.М. Третьякова (Слайд с портретом Третьякова), стал завсегдатаем музыкальных вечеров в их доме.

Биограф 2: «Без музыки я, пожалуй, не написал бы ни «После побоища», ни других своих картин, особенно «Алёнушки» и «Богатырей». Все они задуманы и писались с ощущением музыки», - признавался художник.

Биограф1: Васнецов считал, что «всякая картина, и в особенности историческая, должна звучать как музыка, должна производить впечатление, как оперы глинки или музыка Бородина, Даргомыжского, Мусоргского».

Картина «После побоища Игоря Святославовича с половцами» является своеобразным подтверждением этой мысли. (Слайд с картиной «После побоища»). «Когда я писал «Побоище», я ощущал творения Баха», - говорил Васнецов

Звучит «Прелюдия» А. Доринского. Сайганов П.

Биограф 2: «Мы только тогда и внесём свою лепту в сокровищницу всемирного искусства,- писал В.М. Васнецов, - когда все силы свои устремим на развитие своего родного искусства, то есть когда с возможным для нас совершенством и полнотою изобразим и выразим красоту, мощь, смысл родных наших образов, нашей русской природы и человека, нашей настоящей жизни, нашего прошлого, наши грёзы, нашу веру и сумеем в своём истинно национальном отразить вечное, непреходящее».

Биограф1: В картине «Три царевны подземного царства» (Слайд с картиной «Три царевны») выражены народные представления о богатствах таинственных подземных недр. Это царевны золота, драгоценных камней и каменного угля.

Биограф 2: Одно из самых поэтичных полотен Васнецова «Алёнушка» (Слайд картины «Алёнушка»). Вот как автор рассказывает о создании картины. «Алёнушка» как будто давно жила в моей голове, но реально я увидел её в Ахтырке, когда встретил одну девушку, поразившую моё воображение. Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в её глазах! Каким — то особым русским духом веяло от неё».

Биограф1: Васнецовская «Алёнушка» создана по мотивам русской сказки, но автор несколько отошёл от сюжета. В сказке колдунья топит героиню. К речке, на дне которой лежит Алёнушка, приходит её братец, обращённый в козлёнка, и просит защитить от надвигающейся на него беды. А сестра отвечает, что не может подняться: «Серый камень на дно тянет! Мне ли не тошно, мне ли не горько». Настроение этой последней фразы и постарался передать Васнецов, создав поэтически обобщённый образ горькой печали. У воды сидит Алёнушка. В карих глазах сироты глубокое горе. Голова поникла от грусти. Характерной чертой народной поэзии является то, что природа изображается в ней созвучной с переживаниями человека. Эту слитность природы с переживаниями героини и положил художник в основу своей картины.

Биограф 2: (Слайд с картиной «Иван-царевич на сером волке»)

По заказу Мамонтова создана картина «Иван-царевич на сером волке». На картине воспроизведён эпизод из «Сказки об Иване-царевиче, Жар-птице и о сером волке», изложенной Афанасьевым. Стремясь открыть зрителю красоту и возвышенность мира народной фантазии, передать народные представления о красоте и счастье, Васнецов использовал символическое значение образов народной поэзии. Могуч и таинственен бор, из которого выскакивает волк. Огромные стволы деревьев тёмного непроходимого леса похожи на фантастических великанов. Сквозь переплетённые ветви деревьев-чудовищ едва пробивается тревожный свет утренней зари. Таит опасность топкое болото с кувшинками. Этот пейзаж — один из шедевров художника. В нём сказались воспоминания о дремучих лесах родных мест и удивительное умение выразить то фантастическое, чем населяет воображение человека лесную глушь. Героев окружает атмосфера тревоги и печали — беглецов ждут несчастья и разлука. А на первом плане — чудесное расцветшее яблоневое дерево, символ всепобеждающей любви, способной творить чудеса, знак счастливого конца сказки.

Биограф1: (Звучит церковное песнопение. Слайд с фресковыми работами Васнецова)

В 1880 году Васнецов приступает к росписям в киевском Владимирском соборе, над которыми работает целых десять лет. Для поисков необходимых материалов и изучения древнехристианского искусства, без чего художник не считал возможным приступить к росписям, он отправился за границу. Возвратившись на родину, Васнецов поселился на несколько лет в Киеве. Он изучал фрески, мозаики старых русских храмов, альбомы византийских росписей. Не щадя сил, до полного физического изнеможения трудился по целым дням на лесах собора. В этой работе ему помогал тогда ещё неизвестный молодой художник М.В. Нестеров. Среди церковных росписей Васнецова наибольший интерес представляют образы древнерусских князей, причисленных к лику святых. Васнецов написал для иконостаса абрамцевской церкви образа Богоматери и Сергия Радонежского, сделал эскиз стилизованного цветка подсолнуха для мозаики на полу церкви. Образцом для церкви в Абрамцево послужили новгородские и псковские храмы 12 века. (Показывается слайд с видами церквей, музыка звучит громче).

Биограф 2: В 1878 году Васнецов начал работать над картиной «После побоища Игоря Святославовича с половцами». (Слайд с картиной «После побоища Игоря Святославовича с половцами»). Замечательный памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», в котором рассказывается о походе Игоря Святославовича на половцев, активно изучался и переводился многими поэтами того времени. К тому же война на Балканах, самоотверженная борьба русских воинов с поработителями славянских народов породила ассоциации с героическими делами прошлого. Васнецову захотелось воспеть героизм и самоотверженный патриотизм русских, изобразить их так же торжественно-печально и поэтично, как это сделал поэт — создатель «Слова о полку Игореве». Вот почему не ужасы битвы стали предметом изображения, а торжественное величие смерти за Родину. Картина рисует заключительный эпизод неудачного сражения новгоро-северского князя Игоря Святославовича с половцами в 1185 году.

ЧТЕЦ 1:

От раннего утра до вечера

И от вечера до света

Летят стрелы калёные, Сабли о шеломах гремят,

Копия трещат булатные

В поле неизвестном, Среди земли

Половецкой.

Чёрная земля

Под копытами

Костью была засеяна,

А кровью полита:

Кручиною они повсходили

По Русской земле.

□ Игорь полки

Поворачивает6

Ибо жаль ему милого брата □

Всеволода.

Бились так день,

Бились другой,

А к полудню на третий день

Пали знамёна

Игоревы.

Тут и пир тот dokonчили

Храбрые русичи:

Сватов напоивши,

А сами полёгши

За Русскую землю.

Никнет трава от жалости,

А дерево с кручиною

К земле приклонилось

ЧТЕЦ 2:

В письме Васнецову П.П. Чистяков писал: «Фигура мужа, лежащего прямо, в ракурсе, выше всей картины! Глаза его и губы глубокие думы наводят на душу. Я насквозь вижу этого человека, я знал его живым. И ветер не смеет колыхнуть его платье. Он и умирал-то встать хотел и глядел далёким, туманным взглядом».

Биограф 1: Вот как И. Э. Грабарь, уже в 20 веке, оценил картину: «Она открывает эру в русском искусстве, с неё начинается длинный ряд тех страстных попыток разгадать идеал национальной красоты, которые не прекращаются до сих пор и, вероятно, долго ещё будут вдохновлять художников, чувствующих свою связь с народом».

Биограф 2: Образы богатырей и витязей, воспринятые художником от сказителей и чтения былин ещё в детские и юношеские годы, занимали его в самом начале творческого пути и не оставляли затем на протяжении всей жизни.

Биограф 1: Первой живописной работой на богатырскую тему была картина «Витязь на распутье» (Слайд картины «Витязь на распутье»), показанная художником на

передвижной выставки в 1878 году. В суровой, покрытой валунами степи остановился древнерусский богатырь перед камнем, на котором высечены слова:

ЧТЕЦ 1:

Как прямо ехати □

Живу не бывати,

Нет пути ни прохожему,

Ни проезжему, ни пролётному,

Направо ехати □ женату бьюти,

Налево □ богату бытии.

Биограф 2: В картине нет «прямой» дороги, она появится перед героем только после нелёгкого выбора. Опустил копье витязь и в раздумье читает надпись. Куда ехать? Какую избрать судьбу? Боевой конь его тоже как будто задумался, низко склонив голову. Суровость пейзажу придают чёрные силуэты ворон на фоне розовато-фиолетовой полосы предвечернего заката. Выбор жизненной дороги воина как бы символизирует избрание жизненных путей целого народа. Суровые испытания предстоят тем, кто пойдёт честной, прямой, но трудной дорогой.

Биограф 1: Последним выдающимся произведением Виктора Михайловича Васнецова является картина «Богатыри», замысел которой жил в сознании художника четверть века.

(Слайд с картиной «Три богатыря»). Три могучих богатыря на конях, при полном вооружении, остановились на границе Русской земли и всматриваются вдаль. Их оружие в боевой готовности. Добрыня вынимает меч из ножен, Илья повернул копьё в сторону врага, Алёша уже наложил стрелочку калёную на лук. Крепко стоит застава богатырская на рубеже родной земли. Человечность и психологическая выразительность образов богатырей сочетаются в картине с исторически правдивым внешним обликом, археологической достоверностью древнего вооружения и одежды. Фигуры богатырей художник размещает возвышающимися над линией горизонта. Этим подчёркивается значительность образов.

Биограф 2: Васнецов говорил: «Я работал над «Богатырями», может быть, не всегда с должной напряжённостью — но они всегда неотступно были передо мной, к ним всегда влеклось сердце и тянулась рука! Они были моим творческим долгом, обязательством перед родным народом».

Биограф 1: В 1898 году В.В. Стасов готовил первую расширенную статью о творчестве Васнецова. Художник написал ему в одном из писем

«— Главный тезис моей веры таков: мы тогда только внесём свою лепту в сокровищницу всемирного искусства, когда все силы свои устремим к развитию своего родного Русского искусства, то есть когда с возможным для нас совершенством и полнотой изобразим и выразим красоту, мощь и смысл наших родных образов — нашей Русской природы и человека — нашей настоящей жизни, нашего прошлого — наши грёзы, мечты — нашу веру, и сумеем в своём истинно национальном отразить вечное, непреходящее — Другой веры в искусстве у меня нет».

Биограф 2: Весной 1899 года в Петербургской академии художеств была организована персональная выставка Васнецова. На ней было предоставлено 38 живописных произведений. Центром же стало, по словам В.В. Стасова, самое «капитальное» произведение художника — «Богатыри».

Биограф 1: (Слайд с картиной «Баян», «Царевна-лягушка») Лучшим произведением последнего периода творчества художника является картина «Баян». Полна веселья и задора русской пляски картина «Царевна-лягушка». Она и многие другие хранятся в

Москве в доме Васнецова, созданного по его проекту.

Биограф 2: До конца жизни Васнецов работал над фольклорными темами. Он говорил: «Я жил в селе среди мужиков и баб и любил их, как своих друзей и приятелей, слушая песни и сказки, заслушивался, сидя на посиделках при свете и треске лучины» (Исполнение фольклорным ансамблем «Родники» песни «Ах, улица, наша улица»).

Ведущий: «Изумительный труженик», «большой умник и разумник», страстно искавший эстетический и нравственный идеал в национальном характере русского народа, в его духовных традициях, сумел пронести свой символ веры через всё творчество, настойчиво внедряя его в сознание общества. В окружающую жизнь. Он находил живой отклик у своих современников. Его называли «первопроходцем». Васнецов был одной из ключевых фигур в процессе перехода от эпохи передвижничества к искусству 20 века, первооткрывателем нового национально-романтического направления в русском искусстве. Творческое наследие Васнецова – это неисчерпаемый родник мыслей, чувств, благородных и волнующих традиций. Изображая прошлое, Васнецов черпает в нём уверенность в грядущем, зовёт к этому светлому и радостному будущему свой народ. (Слайд с портретом Васнецова. Звучит Первый концерт для фортепиано с оркестром П.И. Чайковского).

С. Г. Сайганова, МОУ "Солохинская СОШ", с. Солохи, Белгородский район,
Белгородская область