ФГКОУ СОШ №135

 Урок –конференция

 Тема: **«Величавая славянка в творчестве А.Г.Венецианова»**

 в 9 классе

Предмет: МХК

Преподаватель: Черноярова Ю.С.

Дата: 01.09.2019 г.

Можайск – 10

Тема: **«Величавая славянка в творчестве А.Г.Венецианова»**

Урок-конференция проводится с обучающимися

Данный урок может проводиться в курсе предметов История искусства, изобразительное искусство, живопись.

Цели и задачи урока:

-Познакомить обучающихся с творчеством А.Г. Венецианова, и особенностями творчества учеников Венециановской школы;

-способствовать духовному становлению личности, приобщая обучающихся к историко-культурному наследию своей Родины;

-развивать творческий потенциал и аналитические способности обучающихся;

-определить уровень усвоения материала по живописи в 9 класс у обучающихся.

Оборудование:

-репродукция картин Венецианова и его учеников;

-проектор, экран, медиапрезентация.

Ход урока.

1.Организационный момент.

2. Сообщение и цели урока.

3. Изложение нового материала

Вступительное слово учителя.

Уважаемые обучающиеся сегодня мы познакомимся с творчеством знаменитого русского художника А.Г. Венецианова, и помогут нам в этом разобраться Пашкова Любовь, Желудько Анастасия, Корниенко Юрий. Им слово.

Люба:

Один из основоположников бытового жанра в русской живописи Алексей

Гаврилович Венецианов родился 7 февраля 1780 года в Москве в небогатой

купеческой семье. Отец художника торговал плодовыми и ягодными кустами.

Есть сведения, что предметом торговли были и картины, и это могло

содействовать проявлению в молодом Венецианове интереса к искусству. В

частном московском пансионе будущий художник получает первые уроки

рисования. Слайд 1,2

Учитель:

Приехав в 1807 году в Петербург, он серьезно начинает заниматься живописью. Венецианов становится учеником В. Л. Боровиковского, в мастерской которого работает до 1810 года. Наряду с этим он усердно изучает и копирует произведения классической живописи в Эрмитаже.
К числу ранних произведений художника относятся портреты А. И. и А. С. Бибиковых. (Слайд 3.) Интерес Венецианова к портрету не случаен. Именно в этом жанре в начале XIX века сказывались новаторские искания художников. Успехи молодого живописца были сразу замечены. Большинство его ранних портретов выполнено пастелью, в технике которой мало работали русские художники. Они лишены какой бы то ни было парадности, отличаются скромностью, простотой.
В 1811 году Венецианов пишет одно из лучших ранних произведений "Автопортрет" (слайд-2), за которое был удостоен первого академического звания - "назначенного", а вскоре за "Портрет К. И. Головачевского, (слайд 5) инспектора Академии художеств, с тремя воспитанниками Академии" (1811, ГРМ) получает звание академика. Столь быстрое и неожиданное признание художника объяснялось исключительно достоинствами его работ. "Автопортрет", (слайд 2)написанный в сдержанной гамме оливковых тонов, выделялся среди автопортретов художников той поры особой беспристрастностью, непосредственностью в передаче собственного облика. Портрет Головачевского решен более традиционно, в нем присутствует некоторая дидактичность. Но, несмотря на это, трактовка образов подкупает сердечностью и теплотой.
В эти же годы Венецианов интересно проявил себя в графике. Он делает попытку издать первый сатирический журнал в России - "Журнал карикатур на 1808 год в лицах", - в котором мечтает рисунками "содействовать исправлению нравов, воспитанию общества в лучших понятиях". Но уже первый выпуск этого издания был запрещен правительством. Предполагают, что причиной запрета явился офорт к оде Державина "Вельможа", значение которого выходило за рамки простой иллюстрации. Сатирическое изображение разжиревшего ленивого вельможи, сочувственный показ просителей - израненного солдата, вдовы с ребенком - сделали этот офорт произведением на весьма актуальную и острую социальную тему.
К сатирической графике Венецианов не раз обращался и позднее. Во время Отечественной войны 1812 года он создал целую серию листов на злобу дня. В офортах "Французский парикмахер", "Французское воспитание" художник высмеял французоманию русских дворян, их низкопоклонство.
Однако настоящее призвание художник нашел не в графике и не в искусстве портрета, принесшем ему известность. Сущность его дарования проявилась в совершенно иной области. Венецианов прекрасно это чувствовал и в середине жизненного и творческого пути нашел силы отказаться от деятельности портретиста. На одном из портретов он делает пометку: "Венецианов в марте 1823 г. сим оставляет свою портретную живопись".

Анастасия:

В начале 1819 года художник уехал в небольшое имение Сафонково Тверской губернии. В сорок лет он словно заново начинает работать в живописи. Его привлекали люди из народа, крепостные крестьяне, мужественно и героически сражавшиеся в войне с Наполеоном, сохранившие высокое человеческое достоинство и благородство, несмотря на тяжкий крепостной гнет. И хотя в дальнейшем художник изредка возвращался к портретам, его основные интересы с начала 1820-х годов связаны с бытовым жанром.
Новый этап в творчестве художника обусловливался, однако, не случайными обстоятельствами его частной жизни. Начало XIX века было временем, когда все стремления передовых деятелей русского общества были направлены на преобразование страны, на просвещение народных масс. Именно в эти годы в Петербурге создается Общество учреждения училищ по методе взаимного обучения, ставившее благородную цель: распространение грамотности среди простого народа. В этой обстановке совершился перелом в искусстве Венецианова. Жизнь в деревне дала художнику богатый материал открыла новый мир, красоту и поэтичность родной русской природы.
Уже первые картины Венецианова в новом жанре: пастели "Чистка свеклы","Жнецы"(слайд 7) - убедительно свидетельствовали о том, что Венецианов сознательно стремился к реалистической верности изображения, считая главной задачей живописца "ничего не изображать иначе, как только в натуре, что является повиноваться ей одной без примеси манеры какого бы то ни было художника".
Центральным произведением в творчестве художника явилась картина "Гумно" 1821, (слайд-10), над которой он работал более трех лет. Изображая обычную сцену, Венецианов с большой естественностью передает пространство помещения, освещенного потоком света, льющегося с двух противоположных сторон. Однако стремление запечатлеть решительно все "как в натуре" привело к некоторой сухости, статичности в изображении человеческих фигур.

Юрий:

Картина "Гумно" (слайд 10) открывала целую серию произведений на крестьянские темы. Русские крестьяне в изображении Венецианова - это люди, преисполненные душевной красоты и благородства, моральной чистоты и внутренней цельности. В стремлении к поэтизации русского человека, к утверждению его высокого достоинства художник несколько идеализировал труд и быт крестьян, не показывал подлинных тягот крепостного труда. Но самый факт обращения к такой "низменной", с точки зрения официальной эстетики, теме крестьянской жизни заслуживает особого внимания. Венецианов, как никто другой из художников первой половины XIX века, смело и убежденно, с необычной последовательностью утверждал в искусстве право на изображение простых крестьян.
Подлинный расцвет его творческого дарования падает на 20--30-е годы ХIХвека. Именно в этот период появились такие шедевры, как "На пашне. Весна" (слайд-8), "На жатве. Лето" (слайд-11) .Обе картины- 1830-е, "Дети в поле" слайд (начало 1830,) и ряд этюдов.
Работающие крестьяне в полотнах Венецианова красивы, полны благородства. В картине "На пашне. Весна" тема труда переплетается с темой материнства, с темой красоты родной природы. Лучшее и наиболее совершенное в художественном отношении жанровое полотно художника -- "На жатве. Лето" отличается лирико-эпическим восприятием окружающей действительности. Если в первой картине Венецианов изобразил весенний пейзаж с широкими просторами полей, первыми побегами листвы, легкими облаками на синем небе, то во второй художник дал почувствовать разгар русского лета - пору деревенской страды - со сверкающими золотистыми нивами, знойным небом.

Люба:

Оба полотна написаны светлыми, ясными красками.
К самым поэтическим произведениям Венецианова, проникнутым умиротворенностью и покоем, любовью к человеку и природе, принадлежит небольшая картина "Спящий пастушок" (Слайд- 14) 1823—1826.Спокойные плавные ритмы равнин, пологие склоны холмов, поросшие тонкими деревцами, одиноко стоящие ели, речка с низкими берегами -- все эти бесконечно знакомые, близкие мотивы найдены художником в родной природе. Пейзаж в картинах Венецианова являлся уже не просто фоном, а играл активную роль в передаче настроения, в решении образа.
В 1824 году на выставке в Петербурге были представлены картины Венецианова, вызвавшие восторженный отклик передовой русской общественности. "Наконец мы дождались художника, который прекрасный талант свой обратил на изображение одного отечественного, на представление предметов его окружающих, близких к его сердцу и к нашему...", - писал П. П. Свиньин, создатель "Русского Музеума" в Петербурге. В последующие годы Венецианов исполняет множество портретов молодых крестьянских девушек: "Крестьянка", "Крестьянка с грибами в лесу", "Пелагея" (1820-е,), "Девушка с шитьем", "Крестьянка с васильками", « Девушка с серпом» , « Девушка в платке» (Сдайд-16)(Слайд-15) (1830-е) и другие. При всем своеобразии каждой из этих работ их объединяет стремление художника воплотить новые представления о прекрасном в искусстве, о народной красоте, одухотворенной и благородной.
Однако эти полотна не принесли Венецианову признания в официальных кругах. Академия художеств не скрывала неприязненного отношения к художнику, тяготевшему ко всему "низменному, простонародному". Венецианов мечтал о месте преподавателя Академии художеств, ему страстно хотелось передать свои знания, опыт молодежи. "Однако на получение какой-нибудь обязанности в самой Академии художеств мне совершенно отказано навсегда...", - с горечью писал он. Его стремление обучать "тысячи жаждущих" осуществилось лишь когда он создал на собственные средства художественную школу для крепостных крестьян в селе Сафонково. Венецианов сумел открыть и воспитать таких талантливых и своеобразных художников, как Н. Крылов, Е. Крендовский,А. Тыранов, С.Зарянко, Г. Сорока и многих других. Некоторые из них его стараниями были освобождены от крепостной зависимости. Ученики Венецианова расширили и во многом углубили темы и образы своего учителя, обогатив жанровую живопись новым содержанием.

Учитель:

В 40-х годах Венецианов напряженно и плодотворно работает. Среди лучших его картин "Спящая девушка" (Слайд -21) (Горьковский гос. художественный музей), "Гадание на картах" (Слайд-28) (), "Девушка с гармоникой" (Горьковский гос. художественный музей), (слайд 27) "Крестьянская девушка за вышиванием" (). Много замыслов было у художника, но внезапная смерть в 1847 году оставила их неосуществленными.
Значение Венецианова в истории русского искусства чрезвычайно велико. Он был одним из первых художников, посвятивших свое творчество изображению крестьян и утвердивших бытовой жанр в качестве равноправной и важной области в искусстве. В полотнах художника предстали народные образы, преисполненные душевного благородства и большого человеческого достоинства.
Венецианов Алексей Гаврилович - живописец (1780 - 1847). Сын дворянина, родом из нежинских греков, он сначала служил землемером и в свободное время занимался живописью: потом, переселившись в Петербург, В. пользовался уроками Боровиковского. С 1810 г. носил звание почетного вольного общника Император. акад. художеств, а с 1830 г. - придворного живописца. В 1812 г. издавал, вместе с Теребеневым, политические карикатуры на Наполеона и его союзников. Должен считаться первым, по времени, русским живописцем натуралистического направления и родоначальником русской бытовой живописи. В. был одним из деятельных членов петербургского Общества поощрения художников и, при помощи кн. П. М. Волконского, завел у себя, в Вышневолоцком уезде, нечто в роде художественной школы, в которой получили подготовку многие русские живописцы (Г. Михайлов, А. Тыранов, С. Зарянко и др.). Произведения его кисти отличаются старанием воспроизвести природу с возможною точностью, неблестящим, но гармоничным колоритом и некоторою сухостью исполнения. Кроме деревенских типов и сцен из простонародного быта, он писал портреты и картины религиозного содержания. Из жанровых произведений этого художника лучшими считаются: "Причащение умирающей" (слайд25), "Старуха-крестьянка, опирающаяся на клюку" (обе в московск. Публич. музее), "Мальчик-крестьянин, надевающий себе на ноги лапти" (в Имп. Эрмитаже), "Гумно" (слайд10), "Спящий пастушок" (слайд 14) и "Помещица, занятая хозяйством" (все три в музее акад. художеств), а из религиозных картин - "Предстательство Богородицы за воспитанниц Смольного монастыря" (в соборе всех учебн. заведений, в Спб.).
Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон Энциклопедический словарь.

Юра:

Предки русского художника Венецианова были греками. Перебравшись из Нежина в Москву и записавшись "купцом 2-й гильдии", отец его торговал фруктовыми деревьями и кустами. А двадцатидвухлетний Алексей Гаврилович по переезде в Петербург через газету известил о себе как о "недавно приехавшем ... живописце, списывающем предметы пастелем за три часа...". Потом была служба землемером в лесном департаменте, копирование работ из эрмитажного собрания, уроки у знаменитого Боровиковского... В 1807-м Венецианов затеял издание сатирического "Журнала карикатур", однако по личному указанию Александра I сей печатный орган был запрещен, а уже оттиснутые листы конфискованы и сожжены. В 1811-м он получил от Академии художеств звание "назначенного академика". Однако этого было явно недостаточно для того, чтобы упоминание о Венецианове стало обязательной строкой в истории русского искусства.
И вот - "Очищение свеклы". Это полотно ознаменовало рождение нового жанра в русском искусстве - живопись "в сельском домашнем роде", иначе - бытовой жанр. Именно Алексею Гавриловичу при высочайшей монаршей поддержке удалось добиться популярности "живописи в домашнем роде" у публики, воспитанной на иных сюжетах. Просвещенные современники сделанное Венециановым определили как "подвиг". В качестве этакого "культурного героя" - основоположника традиции - зафиксирован Венецианов А.Г. и в истории русского искусства, и в Большой советской энциклопедии.
В 1822 г. в жизни 42-летнего художника Алексея Венецианова произошло знаменательное событие. Его работа была представлена императору, награждена тысячей рублей и помещена в Бриллиантовой комнате Зимнего дворца. Называлась картина, удостоившаяся такой высокой чести, "Очищение свеклы" (или "Приготовление впрок зелени и овощей в деревне"). Для Бриллиантовой комнаты, согласитесь, несколько неожиданно.
"Очищение свеклы" открыло новую тему. "Гумно", над которым художник активно работал в том же 1822 г., стало вехой на пути поиска новых принципов создания картины. Проблемы реальной передачи пространства и света так захватили Алексея Гавриловича, что он отпилил переднюю стену гумна в своем имении, заполнил пространство крестьянами, рассаженными в строгом беспорядке, и точно воспроизвел на холсте то, что получилось, включая срезы отпиленных бревен. Эта картина тоже попала в Эрмитаж, а художнику было пожаловано 3000 рублей.
Использованный в "ГУМНЕ" способ изображения сам художник назвал "живописью a la natura", в противовес "живописи a la манера", преподаваемой в Академии художеств. Своей новой методе, в основе которой лежали перспективные штудии и натурные зарисовки, Алексей Гаврилович брался обучить всех желающих. Через его руки прошло более семи десятков учеников, талантливых и не очень, из всех сословий. Венецианов возился с ними, хлопотал о материальном обеспечении, несколько человек благодаря ему смогли освободиться от крепостной зависимости... Его воспитанники писали интерьеры и натюрморты, виды уездных городов и сельские просторы, портреты и незамысловатые сценки. Сам художник продолжал изображать в основном крестьян, и в основном своих собственных, из числа тех 40 мужчин и 33 женщин, что были приобретены им вместе с сельцом Сафонково и шестью сотнями десятин скудной тверской земли. Эти крестьяне кочуют из полотна в полотно, и, внимательно вглядываясь в лица героев, мы начинаем узнавать их, как родных. Они предстают с кринками и граблями, бураками и лаптями, грибами и телятами, васильками и серпами... Давно отмечена специфическая особенность венециановского жанра: он совершенно бесконфликтен. Обычно в жанровой живописи присутствует сюжетное, коллизийное начало: дама качается на качелях - кавалер подглядывает; девушка замуж не хочет - жених старый рад; семья трудовая - а у сына опять двойка... У Венецианова нет ни столкновений, ни проблем, его изображения зачастую балансируют на грани между типажным портретом и этнографическим позированием. От впадения в "национальную экзотику" работы художника удерживает удивительная мера благородства и естественной гармонии его героев.
Есть у Венецианова очень странная картина. Выполнена она вскоре после "Свеклы" и "Гумна". "Женщина, боронящая поле", она же "Крестьянка в поле, ведущая лошадей", она же "Деревенская женщина с лошадьми", она же "На пашне. Весна". Немало вопросов ставит это полотно перед пытливым зрителем. Не высоковата ли женщина по сравнению с конями? Не слишком ли играючи ведет она их за собой? И что это за летящая походка у русской крестьянки, если все иноземцы, словно сговорясь, отмечали тяжеловесность и неграциозность наших поселянок? Да вообще, внимательно оглядев героиню, разве сможет кто-то назвать ее деревенской бабой?
А ребенок, сидящий, на краю поля? Почему это на холодной еще земле он посажен в одной тонкой рубашонке? Что за венки из цветов необычной для этой поры года васильковой синевы разбросаны вокруг него?
Все эти странности совмещаются с удивительным пейзажем - первым, кстати, в национальной живописи, где изображена именно русская, а не итальянская природа. При взгляде на незамысловатое плоское пространство становится понятно, почему отечественные живописцы так долго оттягивали момент запечатления родных просторов. Но Венецианов сумел увидеть гармонию среднерусских полей. Редкие облачка тянутся к горизонту по невысокому небу, чуть круглится выпукло земной окоем, прозрачно светятся силуэты тонких деревьев. Осязаемое чувство центрического пространства возникает оттого, что женщина с лошадьми на этом поле не одна. В левой для зрителя части картины еще одна пара лошадей направляется в глубину еще одной крестьянкой. На самом горизонте, чуть левее пня, практически тает вдали третья такая же группа. Женщины и кони движутся по образованному ими кругу, по бурой земле, под невысоким небом. И остается бросить еще один взгляд на эту картину, чтобы убедиться: к сцене реального крестьянского труда отношение она имеет условное. И не Параня, Капитошка или Акулина нарушенных пропорций позирует художнику босиком на непрогретой пашне. Идеальный овал и правильные черты, статная плавность и величавый полет указывают, конечно, на богиню. Неважно, как могут ее звать. На нечерноземном русском поле свершается великое таинство мирового круговорота, и художник запечатлевает его. Под его кистью становится видимым скрытое движение жизни. Перед нами не быт, а миф.
Хотя так ли уж неизбежно это противопоставление? Почему под реальностью человек, как правило, подразумевает что-то низменное, нередко грязное и, столкнувшись с подобным, умудрено решает, что это-то и есть правда жизни? Быть может, все наоборот: миф и есть та самая правда?
Венецианов будет работать еще свыше 20 лет. Многое случится за это время. Смерть жены, безуспешные попытки создать официально признанную художественную школу, заложенное имение, растущие долги, предательство перебегающих в академию учеников, судебная тяжба с собственным крепостным, выкормленным "с рук". Неоднократно художник будет изображать вакханок, Диан, нимфоподобных купальщиц, но совершенно очевидно: здесь позировала какая-нибудь крестьянка, там - возможно, Кучерова жена. Немало будет интересных работ, но "Весна. На пашне" останется единственной.
В 67 лет Венецианов погибнет. Ранним утром 4 декабря на крутом заледеневшем спуске лошади неожиданно понесут. Кучер вылетит на дорогу и останется жив. Художник, вместо того, чтобы выпрыгнуть вслед, перехватит вожжи и попытается остановить сани...
Опять будет судебное разбирательство. И безуспешные просьбы дочерей о выделении им пособия ввиду совершенного расстройства имения. И потрясающая в прозаизме своем процедура возвращения семьей погибшего полученной им награды - ордена св. Владимира 4 степени. Что ни говори, в жизни много грубой прозы.
Но все летит над полем то ли крестьянка, то ли богиня, и разумным прекрасным космосом встает вокруг светлый мир...

А сейчас, хочу проверить, внимательно вы слушали или нет.

Я буду показывать слайды, а вы должны будете угадать картины художника.

Дети называют номера подходящих картин.

Учитель:

Молодцы, справились!

Ещё одно задание, более сложное, нужно угадать которые из них работы А.Г. Венецианова?

Дети из выбранных картин называют номера соответствующие работам.

Молодцы, справились!

 Итог урока.

Уважаемые обучающиеся, сегодня мы с вами познакомились с творчеством замечательного художника. Женские портреты Венецианова составляют лучшую часть его художественного наследия. Они воспевают не столько женскую грацию и красоту, сколько человечность и внутреннее достоинство русской крестьянки. Таким образом, сегодня мы прикоснулись к нашей культуре. Благодарим за внимание.