Урок №20

Тема: «Тематические картины в русском искусстве 19 века».

Цели:

* Обобщить знания учащихся в жанре портрет.
* Знакомство с творческой индивидуальностью художника в созданных им портретных образах;
* Воспитывать творческую активность, интерес к искусству.

Ход урока:

1. Приветствие.
2. Проверка готовности учащихся к уроку.
3. Сообщение темы и задач.

(1 слайд) *Вступление*

Кто шагнул совсем юным в искусство России на пороге XIX века и буквально в десятилетие создал полотна, сразу показавшие Европе, что в Петербурге появился талант силы необычайной?

Это был Орест Кипренский. Кипренский словно шутя одолел вершины портретного мастерства и открыл своими холстами путь в европейское искусство.

- Как вы думаете какая тема нашего сегодняшнего тема?

- Записать тему.

(2 слайд) *Орест Адамович Кипренский (1782-1836)*

-Скажите, какие задачи мы должны выполнить сегодня на уроке?

Задачи урока:

* Знакомство с биографией О.А. Кипренского
* Знакомство с его творчеством, работами.

(3 слайд)

Автопортрет. Ок.1808

Уже в раннем «Автопортрете» (около 1808 г.) было передано состояние мастера в процессе работы. Блестят белки глаз, плотно сжат рот, яркие пятна света на очень темном лице — все необычно и ново!

Кипренский был первым русским, которому заказали создать автопортрет для галереи во Флоренции, где были собраны изображения лучших художников мира.

Перед нами полный творческой энергии, раскованный, уверенный в себе молодой художник. Образную характеристику выдают сразу смелые контрасты светотени, открытая динамичная манера письма, насыщенный цветовой строй. В портрете он только живописец, гордый своим мастерством, гордый тем, что он может написать не хуже.

* * *

Опять художнику не спиться,

Ему на холст душой излиться,

Рождая новую картину,

в рассветный час необходимо.

В сиянье солнечного света

Он вновь колдует у мольберта,

Забыв о времени, творит

Шедевры новые, не спит.

Наш вдохновенный живописец,

Миров неведомых провидец,

В мечтаньях весь, и потому

Не будем мы мешать ему!

(4 слайд)

фото изображения д. Нежново

Орест Кипренский, внебрачный сын помещика, родился 13 марта 1782 года д. Нежново, Ленинградской области. Мать — Анна Гаврилова—крепостная небогатого помещика, была выдана замуж за его дворового человека Адама Швальбе через год после рождения у нее сына.

Имя Ореста — взято из персонажа «Илиады», олицетворяющее сыновнюю верность отцу и мужскую дружбу. Этими же причинами объясняется и вымышленная фамилия Кипренский — от греческой богини любви Киприды (Афродита).

Следует отдать должное помещику, которого можно считать отцом художника,— он позаботился о будущем Ореста. Он отдал шестилетнего Ореста, в Воспитательное училище при Академии художеств.

(5 слайд)

Портрет отца художника Адама Карловича Швальбе. 1804

А.К.Швалбе(1742-1807) был крепостным небогатого помещика. Известно, что он был хорошим отцом Оресту. В семье Швалбе было ещё пятеро детей (сын и четыре дочери).

Ранним, но одним из лучших считается портрет отчима — Адама Швальбе. На картине изображен умудренный жизнью, суровый, властный старик. Разметавшиеся волосы, резкая игра света и тени, широкие, густые мазки создают впечатление необычности натуры. А исполнение? Такого еще не было в русском искусстве. Не случайно неаполитанская академия в 1830 году была восхищена работой художника.

Кипренский писал: «...отца портрет они почли шедевром». Автор очень дорожил этим портретом, дважды возил с собой за границу и вообще не расставался с ним.

(6 слайд)

Здание Академии Художеств

Обучение в Санкт-Петербурге, в Воспитательном училище, затем и в Академии художеств, которую он окончил в 1803 году по классу исторической живописи, заняло 15 лет. Юный Кипренский был учеником известного русского живописца и портретиста Г. И. Угрюмова. Это предопределило и творческую судьбу художника.

За отличные успехи в учебе художник получил аттестат первой степени и шпагу, однако он так и не был удостоен золотой медали, дающей право на пенсионерскую поездку в Европу. Тем не менее руководство Академии оценило талант молодого художника и дало ему возможность на следующий год еще раз поучаствовать в конкурсе на золотую медаль. В 1805 году Кипренский представил на конкурс историческое произведение «Дмитрий Донской по одержании победы над Мамаем». На этот раз художник получил Большую золотую медаль.

(7 слайд)

Дмитрий Донской на Куликовом поле 1805

Князь Димитрий Иванович правил Москвой после 1359г. Он объединил русских воинов на борьбу с татарским полчищем хана Мамая.

Восьмого сентября 1380 года татары потерпели сокрушительное поражение в битве на Куликовом поле, за что князь Димитрий Иванович получил почётное прозвище Донской.

100 000 воинов, во главе с князем Димитрием, вышло из ворот Кремля навстречу врагу. Они героически сражались на Куликовом поле. Князь шёл в бой, как простой воин, поднимая боевой дух армии. Потери были огромные, но сражение было выиграно. Димитрий Донской был тяжело ранен.

На картине показан эпизод, когда, после битвы, люди нашли раненого князя среди мёртвых.

У ног князя изображен шлем. Картина построенна на контрастных цветах (красного и зеленого). Фигуры прописанные красным цветом и являются центром картины.

(8 слайд)

Карандашные рисунки военнослужащих

Об интересе к родине и народу у Кипренского говорят зарисовки военнослужащих.

Кипренский умел, как ни странно, терпеливо изучать модель, работать только с натуры, что требовало многочисленных и продолжительных сеансов. Поэтому во время войны с Наполеоном 1812 года, художник работает только в графике, используя быстрый карандаш с добавлением мела, акварели, пастели.

Карандашный портрет, как самостоятельный вид искусства, а не подготовительный рисунок к работе маслом, зародился в начале XIX века. Кипренский, как никто другой, используя карандаш, сумел создать галерею удивительно жизненных образов участников войны, офицеров, генералов. Главное в них — естественность поз, высокая интеллектуальность лиц.

За несколько портретов, в том числе гусара Давыдова, Кипренский, по возвращении в Петербург в 1812 году, получил звание академика.

(9 слай)

Портрет Давыдова лейб-гусарского полковника . 1809

Особенно ярко обобщенный образ героя своего времени выражен в облике гусара Давыдова. На большом холсте, почти в рост, так называемом парадном портрете, на фоне героического предгрозового пейзажа изображен молодой полковник с умным отважным лицом. Необыкновенно эффектные красочные сочетания усиливают романтическую приподнятость этой картины. Портрет написан в пору войны с Наполеоном. В нем отразилась героическая личность, храброго и сильного воина. Фигура лейб-гусарского офицера, стоящего в небрежной картинной позе, полна мужественной грации.

Цветовой ряд портрета, построенный на сочетании звучных пятен красного, белого, темно-коричневого цветов, активен и мажорен.

Русского мастера увлекает раскрытие личности. Главное внимание он уделяет лицу воина и мыслителя, в котором есть одухотворенность, мечтательная задумчивость, лирическая приподнятость.

(10 слайд)

Портрет С.С.Щербатовой 1819

Женские образы, созданные О. А. Кипренским, — бесценная страница в истории русского искусства. Они явились откровением шедевров . Каждый из его портретов покоряет невиданной ранее степенью проникновения в душевные глубины образа, неповторимым своеобразием облика, безупречным исполнительским мастерством. Одна из вершин среди них — «Портрет С.С.Щербатовой ».

В 1798 году у Голицыных родилась дочь Софья. Конечно, для ее обучения и воспитания не жалелось ничего.

В 19 лет ее отдали за Алексея Григорьевича Щербатова, генерала , участника войны 1812 года, отмеченного многими наградами. Генерал был старше невесты на 22 года. Портрет Софьи Щербатовой, сделан Орестом Кипренским в 1819 году, во время свадебного путешествия супругов: задумчивое, нежное, одухотворенное девичье лицо. Многолетнее заграничное путешествие послужит сближению супругов, проживших счастливо, несмотря на разницу в возрасте. Софья станет матерью шестерых детей.

* * *

Вокруг нее очарованье;

Вся роскошь Юга дышит в ней,

От роз ей прелесть и названье;

От звезд полудня блеск очей.

(11 слайд) Портрет Е.Г.Гагарина в детстве.

Детский портрет, пожалуй, самый трудный вид живописного портрета. Задача эта трудна прежде всего потому, что ребенок почти никогда не сидит спокойно, он все время в движении. К тому же детское личико не обладает резко выраженными чертами, поэтому передача сходства — задача сложная. Наконец, портретисту необходимо обладать тонким вкусом, так как при изображении малышей легко впасть в слащавость.

Тем не менее Кипренский, как никто другой из русских живописцев, охотно писал детей. И не только потому, что очень их любил. Быть может, его кисть и карандаш запечатлели целую галерею детских портретов еще и потому, что, будучи натурой романтической, всегда увлеченный женщинами, сам Кипренский детей не имел. И свою любовь к ним он как бы воплощал в создаваемых им портретах.

Евгений Гагарин - сын князя Г.И.Гагарина (1782 — 1837) , одного из самых просвещенных и интересных людей в наиболее культурных кругах Петербурга.

* * *

Люблю я вас, курчавые головки!

Ваш звонкий смех, и ваша беготня,

И хитрости ребяческой уловки -

Всё веселит, всё радует меня!

Алексей Плещеев

(12 слайд) Портрет Александра Александровича Челищева. Ок. 1809

Сочетание ярких цветов в одежде мальчика — густо-синего, алого, белого — и чёрные, почти без блеска глаза, создают образ, в котором сочетаются непосредственность ребёнка и серьёзность взрослого. Художник словно предсказал незаурядную судьбу своего героя. В пятнадцать лет А.А.Челищев уже участвовал в Отечественной войне 1812 г. и в рядах русской армии дошёл до Парижа.

(14 слайд) Девочка в маковом венке . 1819

Художник стремится передать красоту ребенка, модель лишена непринужденности и естественности.

Кипренский использует яркую палитру, это особенно сказа­лось в локальной окраске красных маков, красной гвоздики и голубого шарфа девочки. Фактура письма гладкая.

В 1822 году художник выставил его не без успеха в парижском Салоне под названием «Голова ребенка».

Позднее, в 1830 году картина под названием «Девочка с цветком в маковом венке» была отправлена на выставку в Неаполь.

Кипренский писал: «Она была принята местными знатоками за картину старого европейского мастера, и считали, что Кипренский написать ее не мог, якобы в нынешнем веке никто в Европе так не пишет, а особенно в России может ли кто написать такое чудо».

Но кто эта девочка на полотне? Мариучча – **Анна-Мария Фалькуччи** – родилась около 1812 и была дочерью итальянской красавицы-натурщицы. Ее мать позировала Кипренскому для картины, жила в доме художника и была близка с ним. А потом произошло событие загадочное и трагическое, оставившее черную тень на всей дальнейшей жизни Кипренского.

«Однажды утром натурщицу нашли мертвой. Она умерла от ожогов. На ней лежал холст, облитый скипидаром и подожженный.

Через несколько дней в городской больнице «Санта-Спирито» умер от неизвестной болезни слуга Кипренского — молодой и дерзкий итальянец.

Глухие слухи поползли по Риму. Кипренский утверждал, что натурщица убита слугой. Медлительная римская полиция начала расследование уже после смерти слуги и, конечно, ничего не установила.

Римские жители, а за ними и кое-кто из художников открыто говорили, что убил натурщицу не слуга, а Кипренский.

Рим отвернулся от художника. Когда он выходил на улицу, мальчишки швыряли в него камнями из-за оград и свистели, а соседи — ремесленники и торговцы — грозили убить.

Кипренский был выброшен из общества. Он затаил обиду. Осталось одно только место на земле, куда он мог уехать, чтобы забыться от страшных дней и снова взяться за кисть. Это была Россия, покинутая родина, видевшая его расцвет и славу.

Уезжая из Италии в 1822 году, Кипренский письменно обратился к кардиналу с просьбой определить девочку в монастырский пансион. И оставил деньги на воспитание сироты.

Живя в России, Кипренский в письмах к своему знакомому, постоянно просил сообщать ему о Мариучче, к которой был привязан. Творческих взлетов Петербург не принес.

Снова приехав в Италию, он в 1829 году встретился с Мариуччей, ставшей стройной и милой девушкой. Ей было 17 лет, а мастеру – 47.

Летом 1836 года Кипренский без огласки обвенчался с Мариуччей, ради этого перейдя в католичество. Но счастья и желанного покоя он не обрел. Девушка не любила его, но была благодарна за заботу о ней. Чтобы обеспечить Мариуччи, Кипренский был согласен на любой заработок: он писал модные и выспренные пейзажи, продавал в Петербург копии с картин знаменитых итальянцев, брал в долг, где только мог. Современники вспоминали, что он ссорился с молодой женой, постоянно и много пил. Через три месяца после свадьбы Кипренский скончался.

После смерти художника вдова, именуемая в русских документах Марией Кипренской, прислала в Петербургскую Академию художеств оставшиеся ей в наследство картины, в том числе и свой детский портрет, написанный мужем. Почему-то она не захотела его оставить себе на память. Вырученные от продажи картин деньги были ей отосланы. Из Италии пришла ее расписка в получении денег, помеченная 28 января 1839 года. Это последнее, что мы знаем о Мариуччи. Следы ее и дочери Клотильды, родившейся уже после смерти художника, безнадежно затерялись во времени.

А на портрете, который сейчас висит в Третьяковской галерее, милая девочка со сломанной гвоздикой облокотилась по-детски неуклюже на высокий стол и заинтересовано обернулась к зрителю. В ее движении – чистота и естественность ребенка. Кажется, она минутой раньше что-то спросила и ждет ответа, который затянулся...

Веря в живительную силу родины, в свои возможности, Кипренский собирался вернуться, писал президенту академии: «...С восторгом возвращусь в любезное отечество».

Уже было подготовлено русской колонией прощальное послание, заказан на память серебряный стакан. Но жизнь его подошла к концу: он простудился, заболел воспалением легких и скончался через четыре месяца после свадьбы. Спустя еще несколько месяцев на свет появилась его дочь, Клотильда Кипренская, но след ее безнадежно затерялся.

Орест Адамович умирает в Риме 5 октября 1836 года в возрасте 54 лет.

20 художников собрали 400 рублей и поставили мраморную плиту в память умершего.

«Знаменитый Кипренский скончался. Стыд и срам, что забросили этого художника. Он первый вынес имя русское в известность в Европе, а его всю жизнь считали за сумасшедшего, старались искать в его поступках только одну безнравственность, прибавляя к ней кому что хотелось», — писал молодой Александр Иванов своему отцу.

(15 слайд)

Портрет поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В 1827 году по приезду в Россию из Италии О. А. Кипренским по заказу А.А. Дельвига был выполнен портрет А. С. Пушкина .

Образ поэ­та строг и величав. Спокойна и сдержанна поза. Руки сложены на груди. В легком повороте головы ощущается внутреннее движение. Правдиво передан характерный внешний облик Пушкина — слегка приплюснутый нос, крупные губы, кольца вьющихся волос.

В ясном взгляде голубых глаз — творческая озаренность,

вдохновение.

Сдержанные цветовые сочетания образуют тонкую гармо­нию — бархатистый черный тон сюртука оживлен цветной подкладкой плаща, переброшенного через плечо, белыми уголками воротника рубашки. На черном сюртуке красиво выделяется изящная рука поэта. Линии фигуры и одежды создают мерный, величавый ритм. На фоне справа — статуэт­ка музы, атрибут поэтического гения.

На создание портрета поэт ответил посвящением Кипренскому:

* * *

Любимец моды легкокрылой,

Хоть не британец, не француз,

Ты вновь создал, волшебник милый,

Меня, питомца чистых муз, —

И я смеюся над могилой,

Ушед навек от смертных уз.

Себя как в зеркале я вижу,

Но это зеркало мне льстит.

Оно гласит, что не унижу

Пристрастья важных аонид.

Так Риму, Дрездену, Парижу

Известен впредь мой будет вид.

(16 слайд) Портрет Анны Алексеевны Олениной

Портрет создан примерно через год после портрета А.С. Пушкина, в нелегкое для Кипренского время. Удивляешься, как легко, изысканно он владеет карандашом, с какой теплотой и человечностью и как бережно передает облик прелестной Анны Олениной — предмета поэтических дум Пушкина.

Весна 1828 года стала временем надежд для Пушкина, мечтавшего сделать Оленину своей женой.

А.С.Пушкин

Зачем твой дивный карандаш

Рисует мой арапский профиль?

Хоть ты его векам предашь,

Его освищет Мефистофель.

Рисуй Олениной черты.

В жару сердечных вдохновении,

Лишь юности и красоты

Поклонником быть должен гений.

Художник любуется молодостью и очарованием своей модели. Тщательно выписаны локоны пышной прически, ниточка бус удлиняет шейку "маленькой женщины". Портрет удивительно правдив. И эта правда характера известна нам по дневнику семьи Олениной. Кем же, как не Кипренскому, "волшебнику милому", постоянному посетителю салона и передать красоту Олениной и характер: немного кокетливый, чуть настороженный, но мягкий, добрый, веселый.

Более 150 лет люди любуются этой, казалось бы, не очень красивой девушкой, так как в ней не «строгая красота статуй», а очарование юности, «обаяние мечты» (Е. А. Баратынский).

(17 слайд) Место захоронения.

Кипренский был похоронен в Риме, в церкви Сант-Андреа-делле-Фратте. Над надгробием стоит стела с надписью: «В честь и в память Ореста Кипренского, самого знаменитого среди русских художников, профессора и советника Императорской Петербургской академии художеств и члена Неаполитанской академии, поставили на свои средства, живущие в Риме русские художники, архитекторы и скульпторы, оплакивая безвременно угасший светоч своего народа и столь добродетельную душу…»

План эссе:

* Настроение, пронизывающее картину.
* Внешность Мариуччи и ее одежда.
* Мое отношение к этой картине.

В семь лет Мариучча была мила и серьезна, как садовый мак, вскоре увядший, но она еще долго цвела, а на картине Ореста Кипренского никогда не увянет.