Федеральное агентство по образованию

Пензенского государственного педагогического университета им.В.Г. Белинского

Реферат

По дисциплине “Мировая Художественная Культура”

На тему: Историческая тема в творчестве В.И.Сурикова

Выполнила:

Студентка ФССР гр.-21

Проверил: Иношкин

Пенза, 2009 год

Василий Иванович Суриков - живописец, мастер исторической картины (1848, 12 января, Красноярск - 1916, 6 марта, Москва). "Суриков не только великий реалист, но по существу своему поэт, и, быть может, сам того не сознавая, этот художник обладает огромным мистическим дарованием. Он знает, чувствует, умеет то, что могли очень немногие в живописи - Тициан, Рафаэль, Веласкес, да у нас - Рублев, Левитан, Врубель..." (Бенуа А.Н.)

Выдающийся мастер исторической живописи В.И.Суриков родился в Красноярске. Его предки по отцовской линии пришли в Сибирь с Дона в дружине Ермака. В 1869 г. Детство художника прошло в патриархальной среде, в селе Сухой Бузим, среди суровой природы и сильных людских характеров. Он рано проявил интерес и незаурядные способности к рисованию. Благодаря случаю и меценатской помощи Суриков приехал в Петербург, где поступил в Академию Художеств и учится у известного педагога П.П.Чистякова. Уже во время учебы в Академии Суриков проявляет интерес к исторической живописи. Многоукладность российской действительности, где, наряду с общественными силами новой буржуазной формации, существовали слои, сохранявшие верность патриархальным традициям, уходящим корнями в допетровскую Русь, сыграла большую роль в формировании такого исключительного явления, как историческая картина Сурикова. Картина «Утро стрелецкой казни» (1881, Государственная Третьяковская Галерея), первое большое полотно Сурикова на тему отечественной истории, обращена к событиям эпохи Петра I. Прогрессивные реформы и преобразования Петра, оплаченные огромной ценой, страданиями и кровью народа, вызывали горячий протест и выступления. Одной из сил, противостоящих борьбе новому, было стрелецкое войско. Ущемленное в своих интересах, оно не раз восставало: последний стрелецкий бунт 1698 гола, возглавляемый царевной Софьей, был жестоко подавлен. Суриков взял за основу сюжета казнь стрельцов, но сама казнь на картине не показана, поскольку художник стремился рассказать о трагической народной судьбе в момент исторического перелома. Стремясь передать драму стрельцов, он сосредоточился на изображении их душевного состояния, на том, как каждый персонаж переживает последние минуты своей жизни. Впечатлению глубокого трагизма вторит и мрачный колорит картины: недаром художник выбрал время изображения казни — раннее хмурое утро, наступившее после дождливой осенней ночи. В этой работе Суриков применил и необычный композиционный прием сближения планов, с помощью которого добился эффекта изображения огромной народной толпы, полной жизни и движения. Не самую казнь, а «торжественность последних минут перед казнью» хотел, по его словам, передать художник в картине. Сами стрельцы полны ощущением неизбежности совершающегося: конфликт приобрел характер независимого от воли и желания людей трагического противостояния двух миров — старой Руси и петровской России. Суриков широко пользуется средствами эмоционального воздействия, языком поэтических уподоблений, контрастов, композиционной «рифмовки». Таков, например, контраст асимметричных живописных форм собора Василия Блаженного и подчеркнутой горизонтальной линейности кремлевских стен, соответствующий смысловому противопоставлению стихийной толпы, окружающей стрельцов, и регулярного войска Петра I, выстроенного справа вдоль стен. Мглистый сумрак раннего утра, в котором еще виден свет горящих свечей, создает образ трудного, мучительного рождения нового дня и воспринимается как поэтическая метафора, обобщенно выражающая смысл исторической минуты — «начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни» (А.С.Пушкин).

В картине «Меншиков в Березове» (1883, Государственная Третьяковская Галерея) показан сподвижник Петра I в опале. «Боярыня Морозова» (1887, Государственная Третьяковская Галерея) — вершина творчества Сурикова, его великолепного живописного мастерства. Но живописная красота здесь не самоцель, она служит характеристике исторической реальности, глубокому раскрытию замысла картины. Перед нами Русь XVII в. — яркая, цветная, праздничная. В таком контексте темное пятно одежд боярыни Морозовой воспринимается как диссонанс, усиливающий ощущение драматизма момента. Связи со старой верой не порваны, а только рвутся. Это отзывается болью, испугом, злорадством, тяжкой думой — целой гаммой противоречивых чувств в сердцах людей. Верный своей теме, Суриков вновь обратился к событиям отечественной истории. В основу сюжета был положен эпизод из XVII столетия: церковные реформы, проводимые патриархом Никоном и расколовшие церковь и общество надвое. Правительство жестоко подавляло раскольничье движение. Преследованию поверглась и боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова, страстная поборница «древнего благочестия». Рано овдовев, она вела подвижническую жизнь, раздала все свои богатства неимущим и приняла монашество. За убеждения Морозова была арестована, заточена в тюрьму, подверглась мучительным пыткам, но не отреклась от своей веры. В 1672 голу в Боровском остроге она умерла голодной смертью. Суриков изобразил на полотне момент, котла закованную в цепи раскольницу везут в тюрьму Московские улицы заполонила толпа людей, так что дровни с арестованной с трудом пробираются сквозь нее. Морозова высоко вверх вскинула руку, сложенную в двуперстие, как бы призывая народ твердо стоять за свои убеждения. Исключителен по силе воплощения образ боярыни, однако он не затмевает народной массы. Людская толпа едина, но художник сумел ярко изобразить каждое лицо на картине, гениально разрешив труднейшую тему «герой и толпа». Переломные этапы истории порождают раскол в обществе, в душе народа, но в этих страданиях сказываются глубинные черты национального характера — мужество, самоотверженность, бесстрашие перед лицом испытаний, сочувствие чужому горю. С начала 1890-х гг. Суриков от трагически заостренных исторических сюжетов переходит к освещению героических страниц национальной истории.

В «Покорении Сибири Ермаком» (1895, Государственный Русский Музей) вместо героев-жертв, таких, как стрельцы, опальный Меншиков или боярыня Морозова, — победоносная дружина Ермака под развевающимися стягами. Историческое событие трехсотлетней давности - бой казачьей флотилии Ермака и войск хана Кучума - художник показал с достоверностью очевидца. "А я ведь летописи не читал. Она (картина) сама мне так представилась: две стихии встречаются. А когда я, потом уж, Кунгурскую летопись начал читать, вижу - совсем как у меня. Совсем похоже", - вспоминал художник. В сложной многофигурной композиции, полной движения и экспрессии, запечатлен подвиг русских воинов во имя освобождения родной земли.

Окончательная разрядка трагического напряжения по сравнению с историческим циклом 1880-х гг. — в картине «Переход Суворова через Альпы» (1899, Государственный Русский Музей). Бесстрашие людей, преодолевающих неприступные заснеженные скалы, отвага и смелость полководца воплощены в сильных и выразительных образах. "Двигаются, покорные слову вождя", - заметил художник по поводу сюжета своей картины. Если в картинах 1880-х гг. сила исторических обстоятельств одолевала героический характер, то в картинах 1890-х гг. сила характера торжествует над драматизмом исторических обстоятельств. Их главные герои - по-прежнему русские люди, солдаты, казаки. Художник не отделяет ни Суворова, ни Ермака от их войск. Он так строит композицию, что дает возможность зрителю окунуться в гущу событий, разделить с его героями все тяготы и лишения.

Последнее крупное полотно Сурикова — «Степан Разин» (1903—1910, Государственный Русский Музей) Почти все пространство картины занимает огромная ладья, плывущая по широкому волжскому простору. В центре, на покрытой ковром скамье, - монументальная фигура Разина, атамана-бунтаря, погруженного в тяжкую думу. В мускулистых фигурах гребцов - напряжение и сила, воплощение мощи народа.

Лето 1915 года Василий Иванович провел на юге, в Крыму. Он много загорал, подымался в горы. Такие нагрузки оказались слишком тяжелыми для его больного сердца. 6 марта 1916 года Сурикова не стало. Суриков был художником редкого таланта. Он умел предвидеть, постигать, проникая сквозь завесу столетий. Мастер учился и по стенам кремлей, и по книгам. Он встречал своих будущих героев на улицах, и одновременно они являлись ему в мечтах и снах. Художник давал всякому явлению новую жизнь в искусстве, воплощая это явление в цвете, композиции, ритме. В летописи русского искусства Суриков остается величайшим историческим живописцем, верящим в духовные силы своего народа. В наследии художника остались и многочисленные эскизы на чисто исторические темы, но ни один из них не превратился в картину.