Знакомство с творчеством художников товарищества «Передвижники»

Педагог ДО Авакян Карен Рубенович

Этнокультурный Центр «Китежград»

ГБУДО ДТ «Измайловский»

Подходя к конкурсу «Мир художника», который был посвящен 200-летию Общества поощрения художников Санкт-Петербурга, ребята старшей группы обратились к истории русского искусства, к жизни и творчеству художников в Санкт-Петербурге в разные исторические периоды. При знакомстве с художественными явлениями 19 века, ребята заинтересовались творчеством художников- передвижников и они придумали игру, в основе которой лежали работы самих художников вместе с их портретами. А само название товарищества определило конструкцию и смысл игры. Были выбраны самые известные произведения художников из Русского музея. В дистанционном формате учащиеся знакомились с творчеством и биографиями художников. Ребята выбирали полюбившегося им художника и на пластине 10х16 см рисовали эскиз портрета автора вместе с его картиной. Затем в августе месяце они выполнили работы по своим эскизам. Далее, на ограниченном рамкой поле разместились 19 работ в хаотичном расположении, а на самом поле разлинееном по секторам были написаны фамилии художников и названия их работ, одно поле пустое.

Задача игры состояла в том, чтобы как можно быстрее определить местоположение картины и путём передвижения пластин занять место ей соответствующее.

Товарищество передвижных художественных выставок это объединение художников России конца 19 века. С 1870 года членами объединения были Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, В.А. Серов, В.Д, Поленов, И.Е. Репин, А.К. Саврасов, В.И. Суриков, И.И. Шишкин и многие другие. Этим художникам удалось создать новое, «живое» искусство, противостоящее безжизненной живописи Академии Художеств.

Их цель – создание нового искусства, освобожденного от сухих безжизненных рамок и осуществление знакомства своего творчества выставляясь в разных городах с как можно большим числом людей.

Передвижники ориентировались на современность, создавая большое количество жанрово-бытовых сюжетов. Искусство должно быть связано с реальностью напрямую, согласно принципам передвижников, поэтому основными стилями их работ оставались реализм и импрессионизм.

Они работали в различных жанрах: исторический, пейзажный, портретный. Но каждое произведение, независимо от выбранного жанра, обращалось к современности, отличалось психологической остротой. Первая выставка состоялась в 1871 году, а расцвет движения пришелся на 80-е годы 19 века. Передвижники — это сообщество молодых российских живописцев XIX века, которые сыграли исключительно важную роль в художественной жизни России. Создатели объединения Иван Крамской, Василий Перов, Алексей Саврасов обладали огромным талантом и вместе с менее одаренными живописцами успешно противостояли Академии художеств с ее устаревшими взглядами. Благодаря работе художников-передвижников новое реалистичное изобразительное искусство узнали и полюбили сотни тысяч жителей российской глубинки. Передвижники. Исаак Левитан. «После дождя» Передвижники опирались на прогрессивные общественные круги, демократически настроенную интеллигенцию. Благодаря взаимной поддержке, целой плеяде мастеров удалось добиться независимости от Академии и капризов меценатов, что давало им полную свободу в творчестве. Художники ставили цель создавать правдивые и жизненные произведения, способные пробудить сознание народных масс. Передвижники. Алексей Саврасов. «Грачи прилетели» Передвижники в своем творчестве охватили все жанры живописи. Среди них немало мастеров портрета, бытовой и исторической картины. Художники «Товарищества передвижных выставок» подняли на невиданную до тех пор высоту искусство пейзажа. Архип Куинджи, Алексей Саврасов, Исаак Левитан, Константин Коровин — каждый из них имел свой уникальный стиль и манеру письма, но их объединяла любовь к России, которую они передавали в своих произведениях. Как возникло «Товарищество передвижных художественных выставок» В 1859 году петербургская Академия художеств ввела новый устав, который повысил возрастной ценз абитуриентов. По измененным правилам, в учебное заведение могли поступать молодые люди в возрасте 16-20 лет. В большинстве своем это были выходцы из разночинцев, что стало причиной широкого распространения демократических настроений среди студентов. Реформы в Академии были довольно прогрессивными. Совет поощрял живопись бытовых сцен, но на конкурс за присуждение большой золотой медали традиционно выносил античные и мифологические сюжеты. Группа из четырнадцати талантливых живописцев обратилась к руководству учебного заведения с просьбой о свободном выборе темы конкурсной работы, в чем получила отказ. После этого художники решились на крайний шаг и покинули Академию. Возглавлял протестное движение Иван Николаевич Крамской. Передвижники. Иван Крамской. «Автопортрет» Объединение бунтарей получило название «Артель». Со временем часть художников откололась, а оставшиеся были сосредоточены на ремесленных заказах. Поэтому изложенная в письме московских коллег идея создать общую передвижную выставку сначала была встречена петербургскими живописцами без энтузиазма. Проект устава нового объединения художников поддержало всего семь «артельщиков» во главе с Иваном Крамским. Документ был одобрен Министерством внутренних дел в ноябре 1870 года, а месяц спустя состоялось первое заседание «Товарищества передвижных художественных выставок». Устав организации обязывал участников ежегодно представлять на суд правления новые произведения. Такое условие побуждало передвижников к творчеству и не давало возможности сосредоточиться только на коммерческих заказах. Академия на первых порах выступала с критикой энтузиастов, но затем согласилась предоставить помещение для экспозиции. Выставки русских передвижников Первая передвижная выставка открылась в залах Академии 28 ноября 1878 года, и в первые же дни о ней заговорила вся столица. Каждая работа поражала зрителей новизной подачи и становилось поводом для бурных обсуждений. Простые и жизненные сюжеты вызывали эмоциональные переживания, несмотря на то, что композиционные решения были лишены классических элементов, призванных придавать картине драматизм. Передвижники. Илларион Прянишников. «Порожняки» В общей сложности выставку посетило порядка тридцати тысяч человек. Мероприятие принесло Товариществу первый коммерческий успех — многие картины были проданы, восемь произведений приобрел для своего собрания Павел Третьяков. Благодаря восторженным рецензиям в газетах слава передвижников распространилась далеко за пределами Северной столицы. Знаменитые художники-передвижники Вдохновителем Товарищества оставался Иван Крамской. На первой выставке художник представил несколько портретов, которые слегка померкли на фоне работы Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея» и шедевра Алексея Саврасова «Грачи прилетели». Передвижники. Николай Ге. «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» Картина Ивана Крамского «Христос в пустыне» стала центром экспозиции второй выставки, открывшейся в декабре 1872 года. Полотно вызвало неоднозначную реакцию из-за необычной трактовки божественного образа, в котором художник видел современника, размышляющего о выборе жизненного пути. Передвижники. Иван Крамской. «Христос в пустыне» С большим мастерством сюжеты из народной жизни передавал в своих произведениях Константин Савицкий. Его герои — вчерашние крестьяне в поисках заработка на железной дороге, равнодушные и циничные священники, солдаты перед отправкой на фронт. Живописец никогда не повторялся в мотивах и типах, его творчество питали искренний интерес к людям, непрерывное наблюдение и изучение жизни. Передвижники. Константин Савицкий. «Встреча иконы» Яркий след в истории русского пейзажа оставил Иван Шишкин, входивший в Товарищество с момента его создания. Героем его произведений выступает русский «темный лес», нетронутая человеком северная природа. Художник тщательно передавал форму и цвет каждой детали, подмечал особенности зимнего или летнего освещения. Передвижники. Иван Шишкин. «Корабельная роща» Творения Архипа Куинджи восхищали современников. Живописец упорно работал над техникой передачи света и постоянно искал новые выразительные приемы. Картины расценивались зрителями как откровение свыше, и на выставках их постоянно окружала толпа. Передвижники. Архип Куинджи. «Украинская ночь» Закат передвижников В конце XIX века на фоне растущего рабочего движения идеи народников стали менее актуальными, а в духовной жизни России произошли серьезные изменения. Цвет Товарищества постепенно стал выходить из строя — умер Иван Крамской, тяжело заболел Алексей Саврасов, а Архип Куинджи закрылся в своей мастерской и неохотно шел на контакты с внешним миром. Передвижники старшего поколения не чувствовали новых требований времени, их творения потеряли былую остроту. Молодые художники тем не менее стремились вступить в организацию, но правление очень консервативно подходило к приему новых участников. Нередко при подготовке экспозиции руководство отклоняло талантливые и ставшие затем известными работы, отдавая предпочтение тривиальным и простым по исполнению произведениям. Со временем противостояние в рядах передвижников достигло своего апогея, и в 1901 году организацию покинуло сразу одиннадцать художников. Но несмотря на все конфликты, творческая жизнь Товарищества не замирала. Источник: <https://veryimportantlot.com/ru/news/obchestvo-i-lyudi/peredvizhniki-odna-iz-luchshix-stranic-istorii-rossijskogo-iskusstva>

Цель проекта:

Познакомить детей с творчеством художников-передвижников. Создание условий для творческого самовыражения обучающихся в проектной деятельности средствами декоративно-прикладного творчества.

Задачи.

Обучающие:

* освоить приемы лепки рельефной композиции;
* познакомить обучающихся с одной из важных тем истории отечественного изобразительного искусства «Художники-передвижники»,

расширить кругозор;

* способствовать развитию композиционного мышления.

Развивающие:

* способствовать развитию творческого мышления у детей;
* прививать интерес к процессу сотворчества;
* способствовать развитию воображения, эстетического восприятия и вкуса;
* способствовать развитию художественных способностей.

Воспитательные:

* воспитывать интерес к истории искусства, а также интерес к жизни и творчеству художников;
* способствовать формированию коммуникативных навыков;
* воспитывать аккуратность, усидчивость, умение доводить начатую работу до конца;
* воспитывать бережное отношение к материалу;
* воспитывать самостоятельность, инициативность.
* воспитывать личностные качества, необходимые участнику творческого коллектива: трудолюбие, чувство ответственности, терпение.

Подходя к конкурсу «Мир художника», который был посвящен 200-летию Общества поощрения художников Санкт-Петербурга, ребята старшей группы обратились к истории русского искусства, к жизни и творчеству художников в Санкт-Петербурге в разные исторические периоды. При знакомстве с художественными явлениями 19 века, ребята заинтересовались творчеством художников- передвижников, и они придумали игру, в основе которой лежали работы самих художников вместе с их портретами. А само название товарищества определило конструкцию и смысл игры. Были выбраны самые известные произведения художников из Русского музея. В дистанционном формате учащиеся знакомились с творчеством и биографиями художников. Ребята выбирали полюбившегося им художника и на пластине 10х16 см рисовали эскиз портрета автора вместе с его картиной. Затем в августе месяце они выполнили работы по своим эскизам. Далее, на ограниченном рамкой поле разместились 19 работ в хаотичном расположении, а на самом поле разлинееном по секторам были написаны фамилии художников и названия их работ, одно поле пустое.

Задача игры состояла в том, чтобы как можно быстрее определить местоположение картины и путём передвижения пластин занять место ей соответствующее.

Этапы работы над проектом:

* знакомство воспитанников с понятием «Мир художника»;
* знакомство с творчеством петербургских художников;
* выбор темы и формата работы над проектом;
* сбор информации по теме;
* создание эскизов;
* определение размеров будущей общей работы и работы каждого участника;
* практическая реализация проекта:

- создание эскизов портретов и картин художников в заданных размерах;

- лепка рельефов;

- роспись пластин;

- после последнего обжига оклеивание пластин материей;

- анализ проделанной работы.