

**Образы искусства
военных лет
и образы войны
в искусстве
второй половины
XX в.**

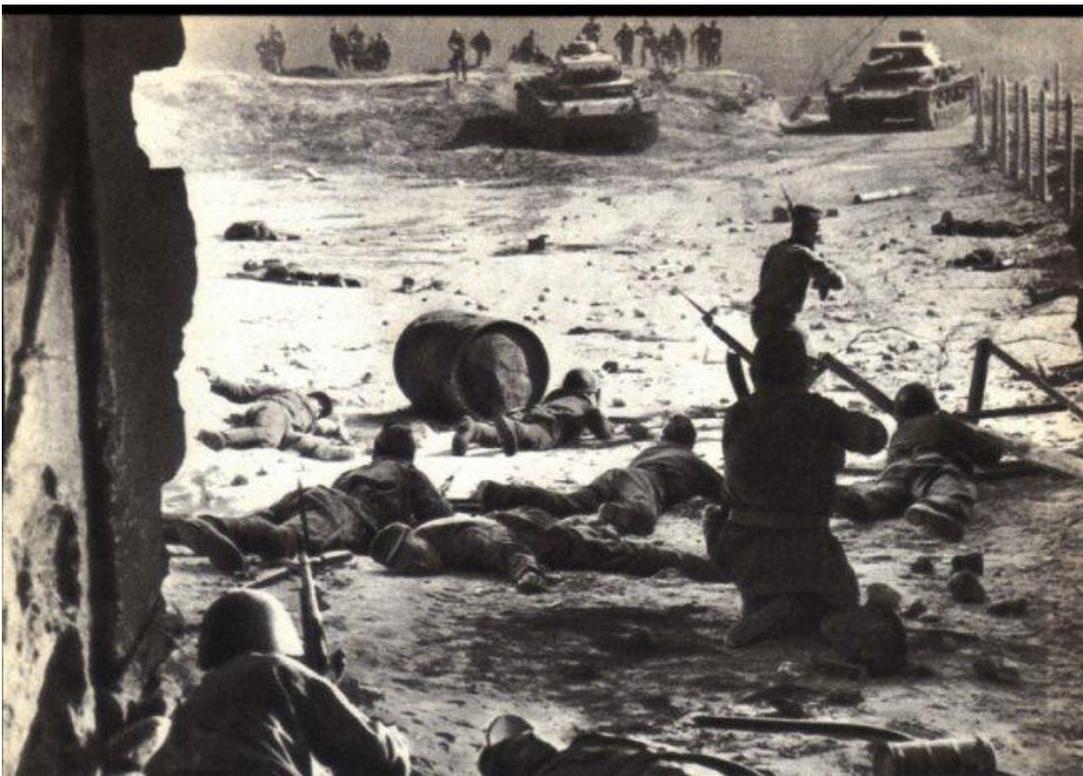
FastFun.ru

...1941 года в четыре часа утра началась Великая Отечественная война.

Великое противостояние с германским фашизмом 1941-1945 гг. обострило лучшие нравственные качества советского человека - любовь к родной земле, сострадание к ближним, верность в дружбе, самоотверженность.

Искусство во многом восстановило «распавшуюся связь времен».

Именно военные годы стали «точкой отсчета» в тяжелом выздоровлении отечественной художественной культуры от экстремизма революционных настроений и восхваления советской действительности.

**Война четко обозначила подлинного,
а не мнимого «врага народа».**

Константин Максимович Симонов

*Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.*

В минуту смертельной опасности литература обратилась к традиционным фольклорным формам поэзии – заклинанию, заговору, клятве.

Строки, подобные известному стихотворению К.М.Симонова «Жди меня», помогали воевать и верить в победу.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, —
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Война, сплотившая народ во имя победы, способствовала возвращению в искусство традиционных образов России, русской земли, родного дома.

Поэтические образы России, ее необъятные просторы воспевали Н.Тихонов, Э. Багрицкий, Ю. Друнина, О. Бергольц, А.Сурков, А.Прокофьев, К.Ваншенкин, А. Твардовский.

"Отдых после боя". Художник Ю. Непринцев.
(По поэме А. Твардовского "Василий Теркин")..

Автору поэмы «Василий Теркин» Александру Трифоновичу Твардовскому удалось соединить в тексте серьезное и смешное, высокое и обыденное, раскрыть через частную жизнь простого солдата общезначимые нравственные идеалы.

Сергеев А.Г. Памятник "Александр Твардовский и Василий Теркин". г. Смоленск

Во время Курского побоища лейтенант Егор Дремов еле успел спастись из горящего танка. Он выжил и даже сохранил зрение, но обгоревшее лицо его после нескольких операций изменилось до неузнаваемости. Впервые под заглавием «Русский характер (Из рассказов Ивана Сударева)» напечатан в газете «Красная звезда», 1944, 7 мая. Этот рассказ — последний из написанных А.Н. Толстым. Произведение входит в цикл «Рассказы Ивана Сударева»

Реальных людей в условиях военного лихолетья показывали в своих произведениях многие отечественные прозаики: М.Шолохов («Судьба человека», А.Толстой («Русский характер»), Л.Леонов, А.Фадеев.

Сцена из спектакля «Нашествие» Л.М.Леонова

Сцена из спектакля «Русские люди» К.М.Симонова

Драматургия непосредственно откликнулась на события Великой Отечественной войны. Уже летом 1942 года лучшие театральные коллективы поставили пьесы «Нашествие» Л.М. Леонова, «Русские люди» К.М. Симонова, «Фронт» А.Е. Корнейчука, раскрывающие черты характера защитников Родины.

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!

Особое место в изобразительном искусстве занял политический плакат.

Лаконизм, условность образов, четкость силуэтов и жестов, отточенность главной мысли – таковы черты плаката, выработанные целой плеядой способных художников военных лет.

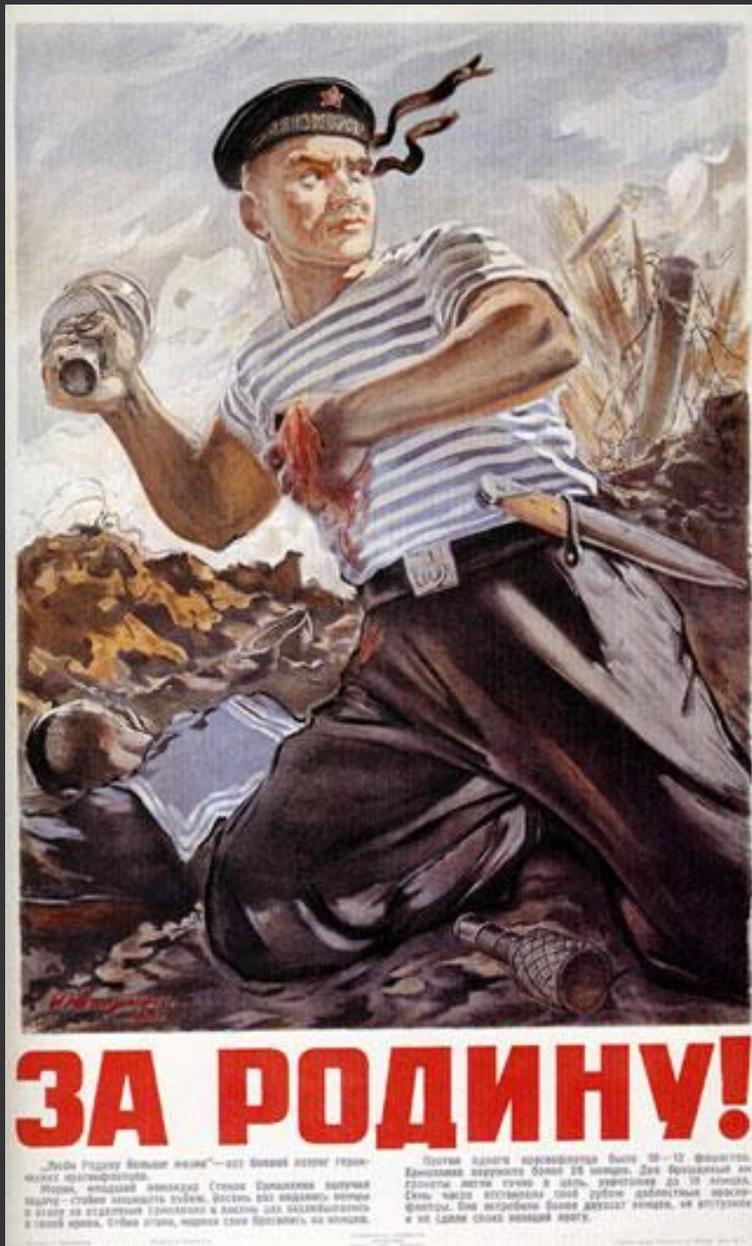
Знаменитый плакат И.М.Тоидзе «Родина – мать зовет!» – это героический призыв, обращенность к каждому человеку-гражданину и ко всему народу нашей страны.

Плакат И.М.Тоидзе «Родина – мать зовет!»

Бедствия первого периода войны прекрасно переданы в плакате В. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!», изображавшем в пламени пожарищ мать с ребенком на руках, в грудь которой направлен кровавый фашистский штык.

Плакат В.Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!»

Приближается к станковому живописному произведению не менее известный плакат А. А.Кокорекина «За Родину!», на котором изображен матрос, вставший во весь рост, бросающий всей мощью своего тела противотанковую гранату.

Плакат А.А.Кокорекина «За Родину!»

Среди многих искренних работ тех дней — лист В.Корецкого «Наши силы неисчислимы».

Плакат нес идею создания единого народного ополчения для борьбы с врагом.

Художник обратился к символу русского национального патриотизма — скульптуре И. П.Мартоса «Минин и Пожарский», которая на плакате олицетворяла Москву и весь многонациональный советский народ.

Плакат В.Корецкого «Наши силы неисчислимы».

До окончательной победы над врагом путь был совсем не близок.

В 1944 году художнику Л.Голованову в плакате «Дойдем до Берлина!» удалось создать запоминающийся образ воина.

Прототипом улыбающегося богатыря на марше стал реальный герой — снайпер Голосов, фронтовые портреты которого легли в основу знаменитого листа.

Плакат Л.Голованова «Дойдем до Берлина!», 1944г.

Бесспорно, самые лирические образы героев войны создал А.Кокорекин.

Работы художника готовили советских людей к скорой встрече с героями-воинами.

Плакат А.Кокорекина «Воину-победителю — всенародная любовь!», 1944г.

Первым плакатом, расклеенным на стенах домов 23 июня 1941 года, был лист художников Кукрыниксов «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!»

В те годы некогда знаменитые «Окна сатиры РОСТА» превратились в «Окна ТАСС», где активно работали многие известные художники и поэты.

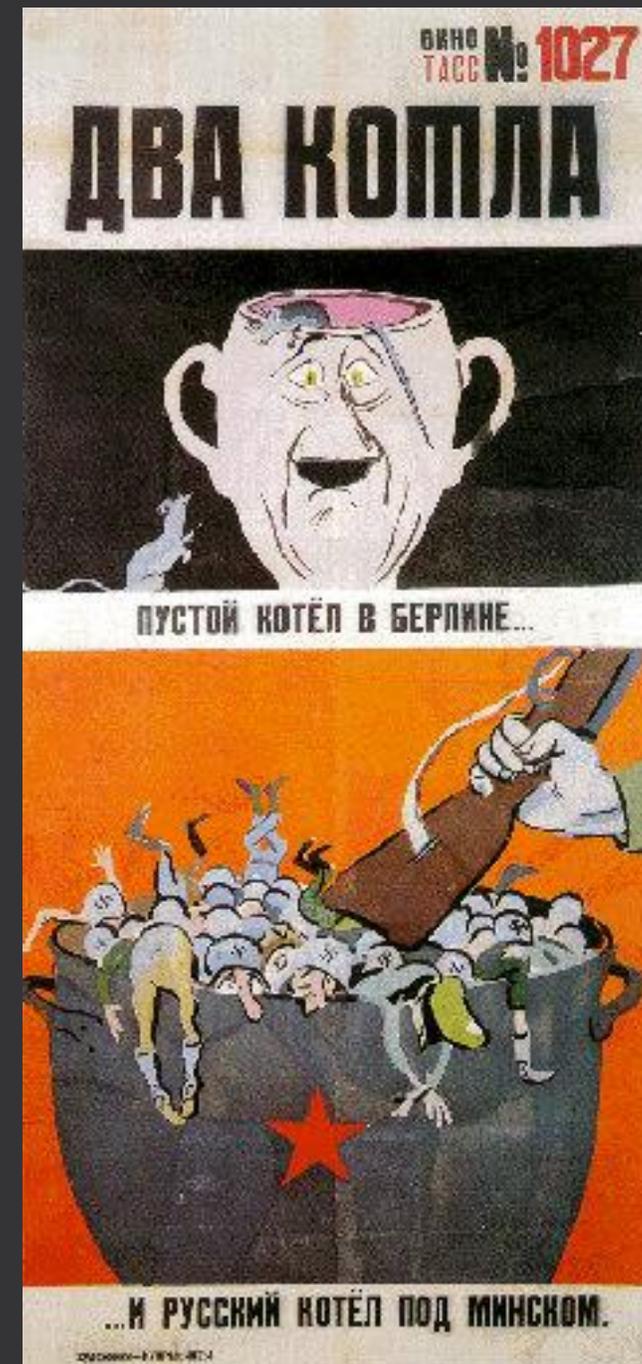
Наиболее популярными стали плакаты, выполненные по рисункам Кукрыниксов (М.В. Куприянов, П.Н.Крылов, Н.А.Соколов)

Кукрыниксы. «Потеряла я колечко...» 1943г.

Кукрыниксы.
«Два котла»

Кукрыниксы. «Фашистская ставка. Красноармейская поправка!»

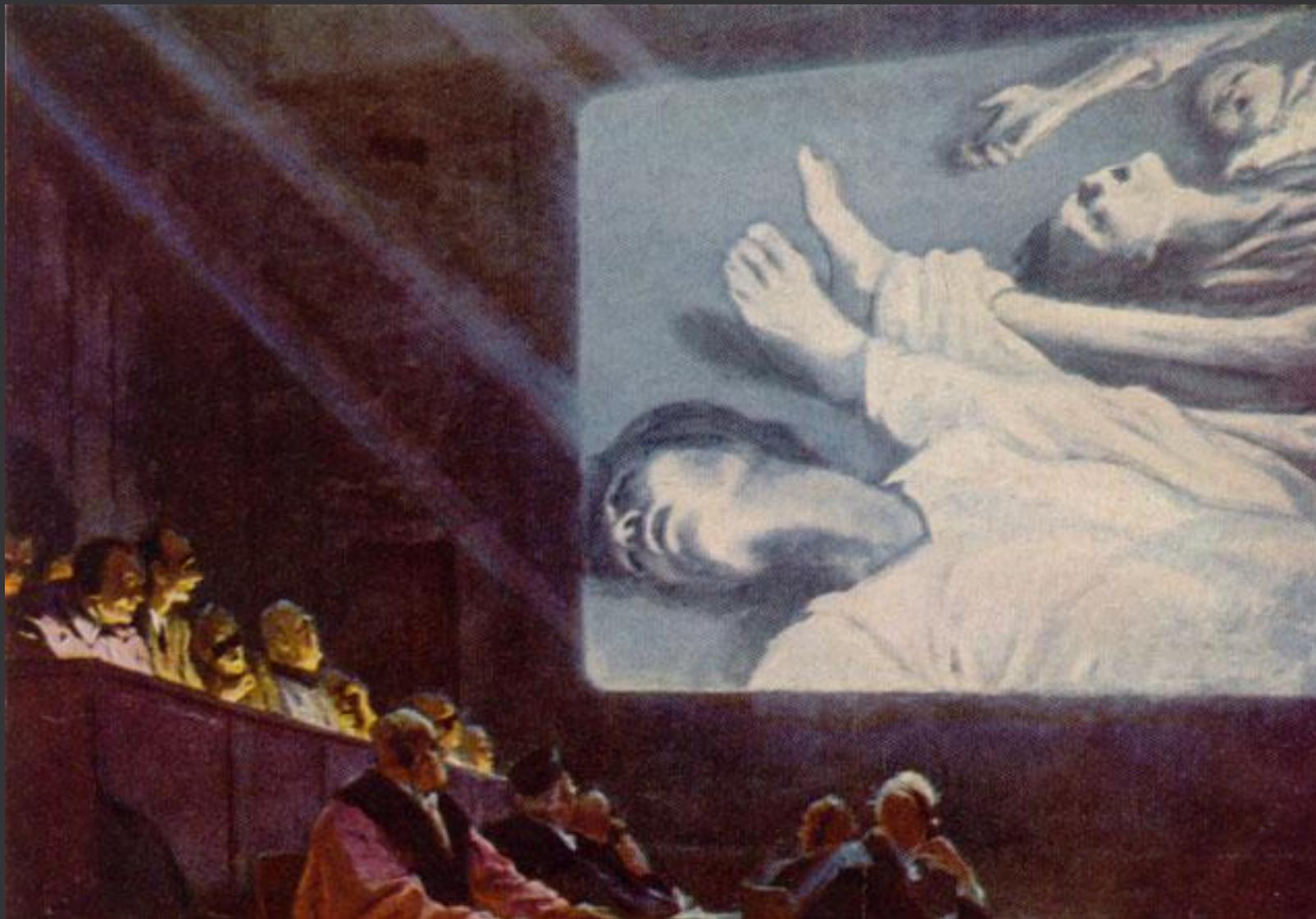

Кукрыниксы. «Бегство фашистов из Новгорода», 1944-46гг.

Были у Кукрыниксов и станковые работы на серьезные, большие темы.

Кукрыниксы . «Конец»,1947-48гг.

Кукрыниксы. «Обвинение», 1967г.

Кукрыниксы.«Таня»,1942-47 гг.

А.А.Дейнека. Окраина Москвы. Ноябрь 1941.

Суровая летопись войны – так можно назвать произведения изобразительного искусства тех лет.

Одна из первых картин на военную тему – «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года». Картина передает состояние потрясенности жителей столицы, оказавшихся лицом к лицу с нежданной бедой и одновременно уже сосредоточившихся на отражении врага-захватчика.

А.А.Дейнека. Оборона Севастополя. 1942г.

Позднее А.Дейнека создал исполненную динамичной страстности картину «Оборона Севастополя» (1942), воспевающую в символически обобщенных образах жертвенность и героизм нашего народа.

А.А.Пластов. «Фашист пролетел»,1942г.

Философское осмысление военного лихолетья передано в картине А.А.Пластова «Фашист пролетел» (1942). Автор противопоставил поэтичность прекрасной русской природы акту вандализма фашистского летчика, убившего мирного мальчишку-пастушка.

С.Герасимов. «Мать партизана»

Среди работ военного времени приобрела известность картина С.В.Герасимова «Мать партизана» (1943). Художник изобразил простую русскую женщину, смело и гордо смотрящую в лицо немецкому офицеру.

Северная баллада — левая часть триптиха
Александр Невский. 1943

«Александр Невский». Центральная часть
триптиха. 1942

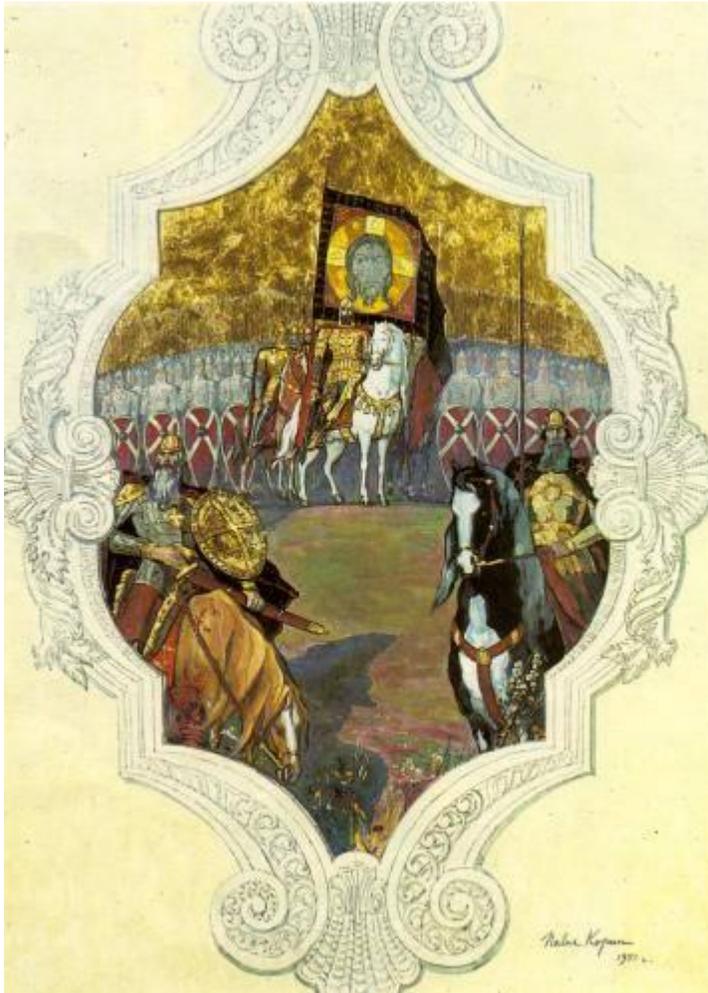

Старинный сказ — правая часть триптиха
«Александр Невский» .1943

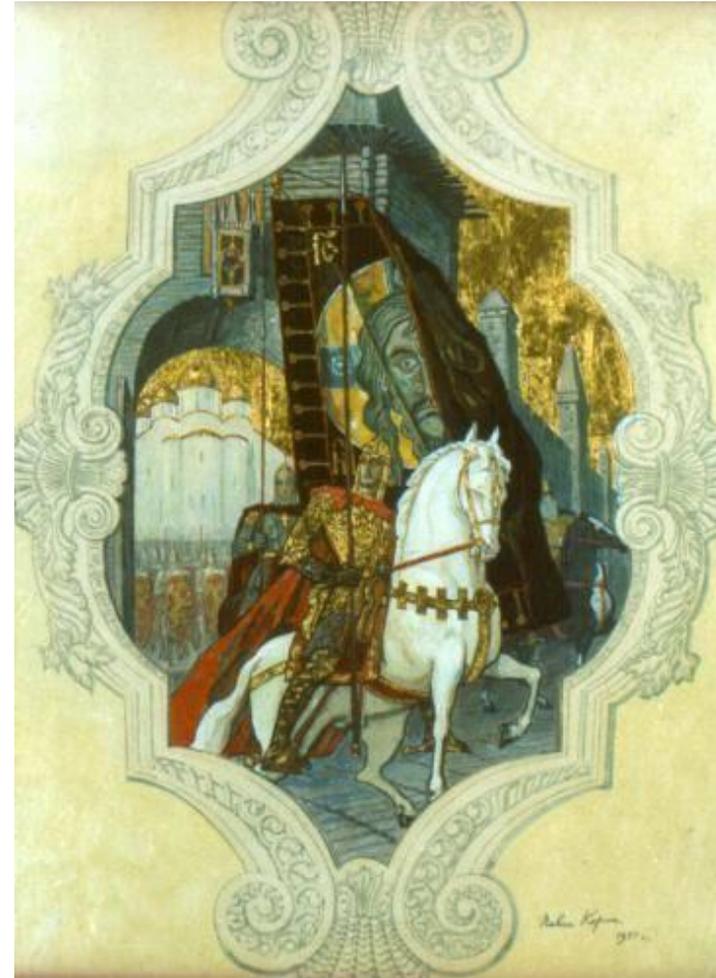
В годы войны в живописи оживает историческая тема. С этой темой связано творчество русского живописца Павла Дмитриевича Корина.

Крупное творение Корина – триптих «Александр Невский».

В суровом, аскетичном образе Александра Невского воплощена сила, мощь, уверенность в победе. Глядя на полотно, вспоминаешь слова князя, ставшие пророческими: «Кто с мечом на Русь придет, от меча и погибнет!»

Оформление станций Московского метрополитена. Комсомольская-кольцевая «Дмитрий Донской».

Оформление станций Московского метрополитена. Комсомольская-кольцевая «Дмитрий Донской».

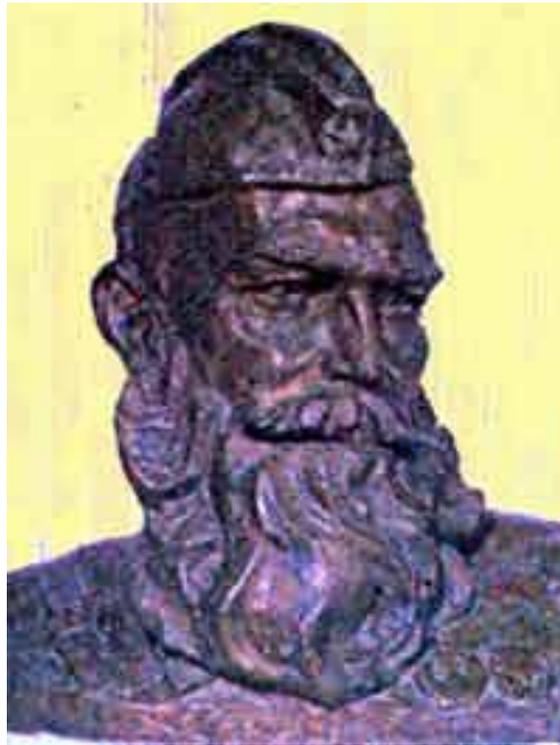
Эскизы к оформлению станций метро П.Д.Корина.

П.Д. Корин. Портрет маршала Жукова, 1945г.

Бюст Героя советского Союза партизана Вали Котика

Бронзовый бюст Никифора Захаровича Коляды - Бати - легендарного командира партизанского соединения, действовавшего на северо-западе Смоленщины. Бюст этот - работа скульптура Л. Ф. Кулаковой, члена Союза художников СССР, бывшей партизанки соединения Бати.

Бюст маршалу Рокоссовскому. Автор: З.И. Азгур

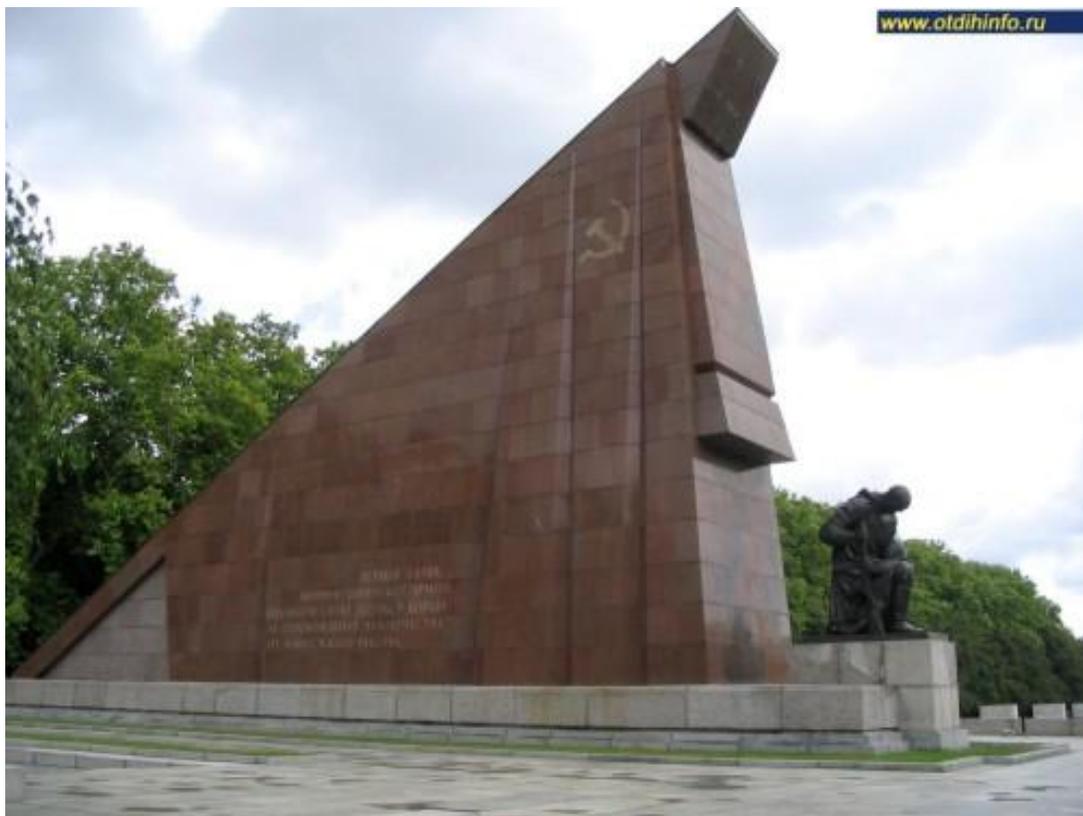
Скульптура

В скульптуре военного времени преобладает портрет, точно передающий облик своего героя. Это целая галерея образов: полководцы, brave офицеры, партизаны, мастеровые тыла, простые солдаты.

С окончанием войны образы скульптуры меняются. В них появляется торжественная помпезность.

**Лучшая работа первых
послевоенных лет: памятник
«Советскому воину-освободителю»
(1946) в Трептов-парке в Берлине
скульптора Евгения Викторовича
Вучетича.**

Статуя советского воина-освободителя в Трептов-парке. Берлин.

Марк Наумович Бернес. «Темная ночь»

Кинематография военного времени представлена хроникой, документальными фильмами тех лет и поэтичными художественными лентами :

«Жди меня» (режиссер А.Б.Столпнер ,Б.Г.Иванов),

«В шесть часов вечера после войны» (режиссер И.А.Пырьев).

Огромный резонанс в обществе вызвал кинофильм «Два бойца», где прозвучали песни Н. В. Богословского «Темная ночь» и «Шаланды, полные кефали» (1943) в исполнении популярного актера М.Н.Бернеса.

Во время войны была создана талантливая музыка в разных жанрах.

Главная символическая мелодия – героико-патриотическая «Священная война», написанная композитором Александровым на стихи В.И.Лебедева-Кумача в 1941 году.

Другой символ военных лет – знаменитая «Катюша», созданная композитором М.И.Блантером еще в 30-е годы. Простота и лиричность сделали песню поистине всенародной.

В жанре лирической задушевной песни раскрылся талант композитора Василия Павловича Соловьева-Седова. В числе лучших патриотических песен – «Вечер на рейде», «Соловьи», «Давно мы дома не были», «На солнечной поляночке», «Потому что мы пилоты».

В 1944 году было принято решение изменить государственный гимн Советского Союза (прежде им был «Интернационал»). Слова нового гимна написал поэт С.В.Михалков, музыку – композитор А.В.Александров.

Во время войны продолжили свой творческий путь выдающиеся отечественные композиторы.

В золотой фонд мировой художественной культуры вошли сочинения:

- опера «Война и мир», балет «Золушка» и Пятая симфония С.С. Прокофьева**
- балет «Гаяне» А.И.Хачатуряна**
- Седьмая и Восьмая симфонии Д.Д. Шостаковича**

Седьмая («Ленинградская») симфония была исполнена в осажденном Ленинграде 5 марта 1942 года, когда фашисты рассчитывали победно войти в город.

После войны оптимистическое мироощущение народа-победителя было омрачено новым всплеском террора.

Началась кампания публичной травли крупнейших писателей, композиторов, режиссеров. Цель клеветы одна: запугать интеллигенцию, заставить ее думать как угодно партийным чиновникам.

В послевоенное время тема Великой Отечественной звучала реже.

После смерти Сталина быстрому возвращению военной темы в отечественную художественную культуру способствовало новое литературное течение – «лейтенантская проза» или фронтовая лирическая повесть.

Начиная с 1957 г. в течение нескольких лет родилась целая серия талантливых произведений:

«Батальоны просят огня» Ю.В.Бондарева;
«Южнее главного удара» и «Пядь земли» Г.Я.Бакланова;
«До свидания, мальчики» Б.И.Балтера;
«Журавлиный крик» и «Дожить до рассвета» В.В.Быкова; «Звездопад» В.П.Астафьева...

Внутренний мир солдата предстает в песнях и стихах «шестидесятников»:
В.Высоцкого «Он не вернулся из боя», «Сыновья уходят в бой»
Б.Окуджавы «До свидания, мальчики», «Мы за ценой не постоим»
Ю.И.Визбора «Виталий Палыч»
А.А.Галича «Ошибка»

Одновременно с литературой «второе дыхание» получает военная тема в кинематографе. Это фильмы:
«Летят журавли» (1957), «Дом, в котором я живу» (1957), «Балада о солдате» (1959), «Судьба человека» (1959), «Отец солдата» (1965)...

На грани художественного и документального искусства сделан четырехсерийный фильм «Освобождение» (1970-71, режиссер Ю.Н.Озеров), в котором с размахом переданы важнейшие этапы великих битв за Москву, Ленинград, Сталинград, Берлин, события на Курской дуге.

В массовой песне начинают звучать призывы к миру.

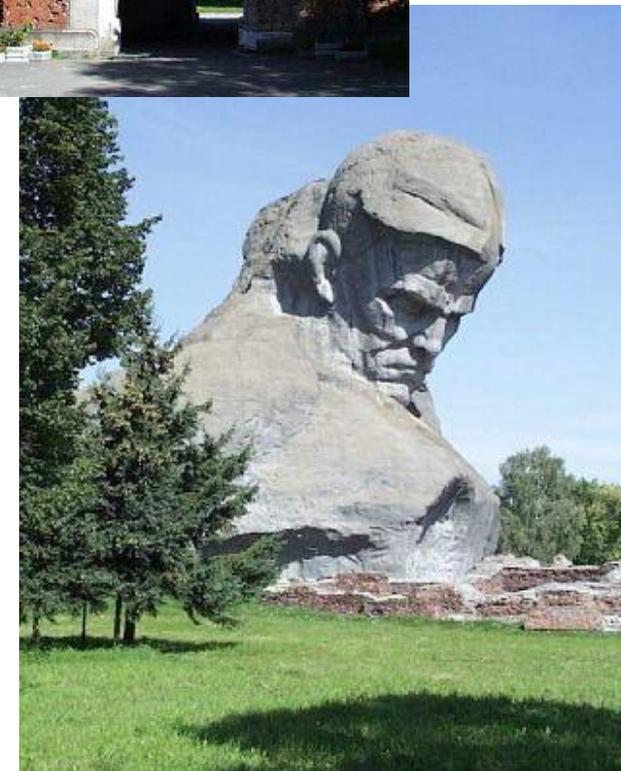
- порой это были воззвания в духе «борьбы за мир»: «Гимн демократической молодежи»...
- мелодии-воспоминания о жертвах войны: «Журавли», «Малая Бронная»...
- лирические песни о мире: «Летите, голуби», «Песня мира», «Хотят ли русские войны», «Пусть всегда будет солнце»...

Данью памяти подвига народа в Великой Отечественной войне стала знаменитая песня Д.Ф.Тухманова на стихи В.Харитоновы «День Победы» (1975).

Мемориал «Брестская крепость»

Особую область отечественной художественной культуры составляют мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне.

Памятник-ансамбль на Мамаевом кургане над Волгой.

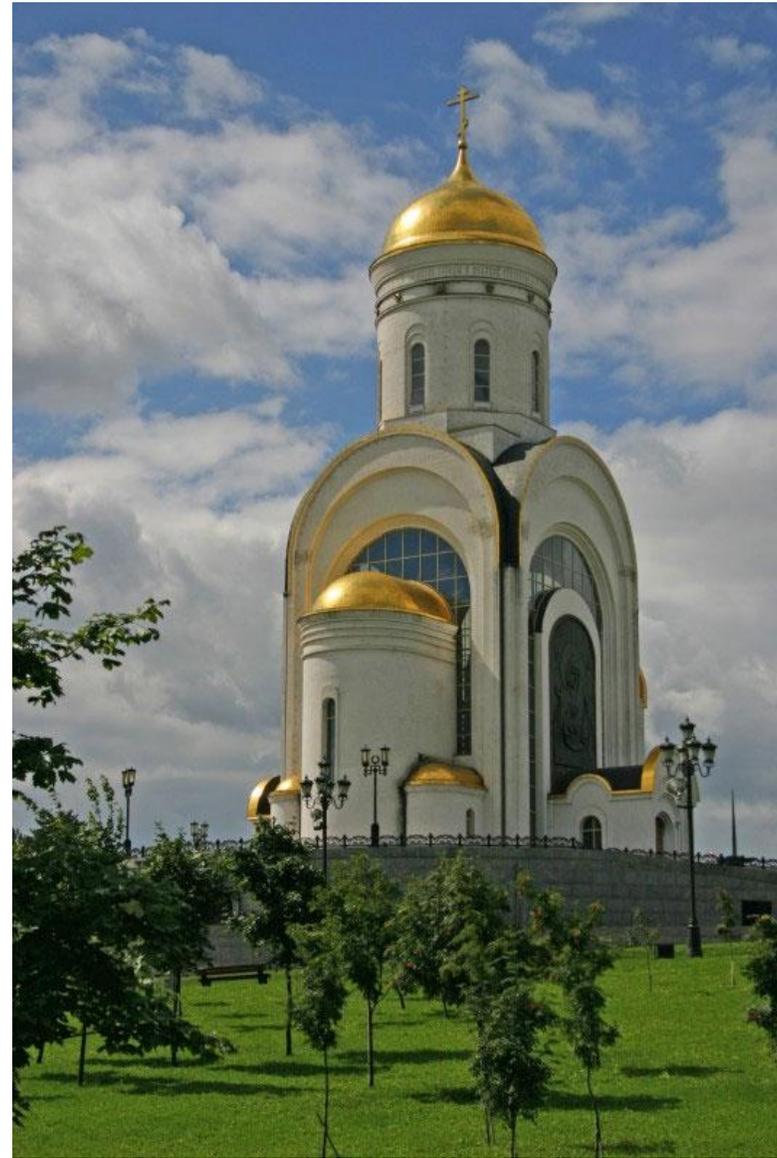

Мамаев курган. Зал Памяти

Мемориальный комплекс «Хатынь»

Поклонная Гора в Москве

Георгиевская церковь на Поклонной Горе
в Москве

**Композиция Зураба Церетели
на Поклонной горе**

Парк Победы на Поклонной Горе

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:

Почему во время войны был востребован жанр плаката? Какие плакаты вам известны? Кто такие Кукрыниксы и какие работы этих художников вы можете назвать?

Какие кинофильмы о войне вам наиболее близки?