

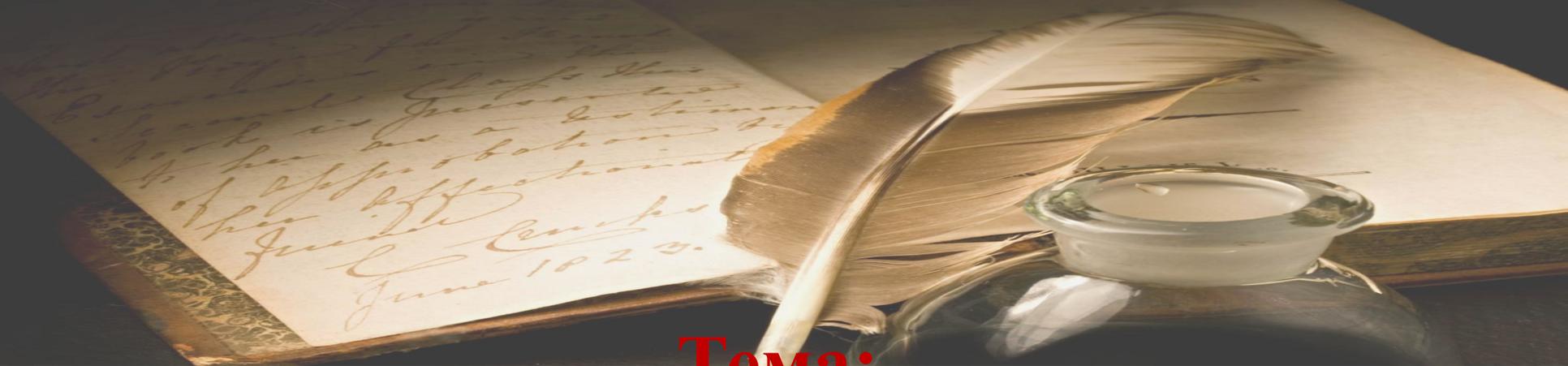
**ГБОУ средняя общеобразовательная школа №548
с углубленным изучением английского языка
Красносельского района
(7425326)**

Исследовательская работа
по мировой художественной культуре и литературе

ученицы **9** «Б» класса
Панфилец Полины Романовны

Учитель (научный руководитель):
Сабельникова Анна Владимировна

Санкт-Петербург
2017-2018 учебный год

Тема:

***Пушкин в живописи XX – XXI в.в. –
отсутствие должного уровня
интеллигентности, дерзкий вызов классическим
традициям
или
просто гениально-нестандартное
мироощущение?***

Задачи:

- Познакомиться с направлениями русской живописи XX – XXI в.в.
- Выявить, что делает произведение художника образцом высокого искусства, а что свидетельствует лишь о дерзком вызове классическим традициям.
- Исследовать жизненный и творческий путь Пушкина на примере работ художников - реалистов XX – XXI в.в.
- Сопоставить портреты В. А. Тропинина и О. А. Кипренского и П.П. Васюкова и В. А. Машина.
- Исследовать изображения Пушкина в таких жанрах живописи, как абстракционизм, карикатура, гризайль, фовизм, экспрессионизм и др.
- Исследовать соответствие литературного языка и сюжетов произведений Пушкина с их современными трактовками в иллюстрациях художников XX – XXI в.в.
- Изучить литературу по исследуемой мной теме.

Крамской И.Н. говорил, что художник, совершенствуя форму, не должен растерять по дороге

*«драгоценнейшее качество художника
— сердце».*

«... без идеи нет искусства, - писал он, - но в то же время, и еще более того, без живописи живой и разительной (то есть без мастерства — К. Ч.) нет картин, а есть благие намерения и только».

Пушкин
творчес
ков - р

Форма лицеистов

- романтизм Жуковского
- «новый слог» Карамзина
- переводной экзамен, 1815
- принятие в «Арзамас»
- допущен в круг поэтов общепризнанных

Иткин А.З. «Юный Пушкин в садах Лицея», 1966

С. Волконский

Н. Муравьев

С. Трубецкой

П. Пестель

С. Муравьев-Апостол

Бунин П.Л.

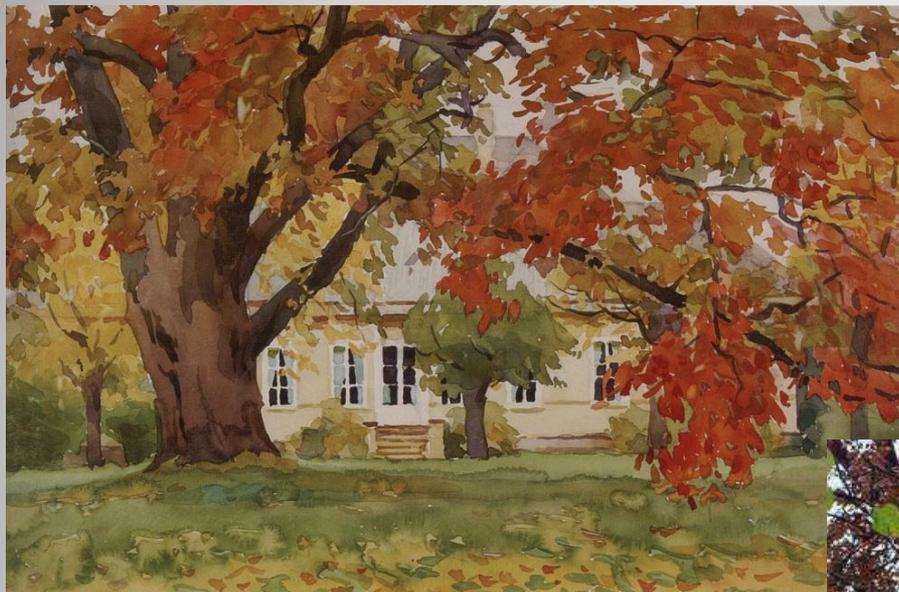
«Пушкин и Рылеев»

1957

Кузьмин Н.В. «Пушкин среди...»

н и де... И:

Михайловское, дом А.С. Пушкина:

*Фролов С.К.
«Осень.
Михайловское. Дом А.
С. Пушкина», 1963*

Фотографии Михайловского, подтверждающие сходство оригинала и картины

Василий Андреевич Жуковский
(1783 - 1852)
Учитель и друг поэта.

Владимир Иванович Даль
(1801-1872).
Врач по образованию,
писатель-фольклорист.

Константин Карлович Данзас
(1801 - 1870)
Лицейский товарищ
Пушкина и секундант на
его дуэли с Дантесом.

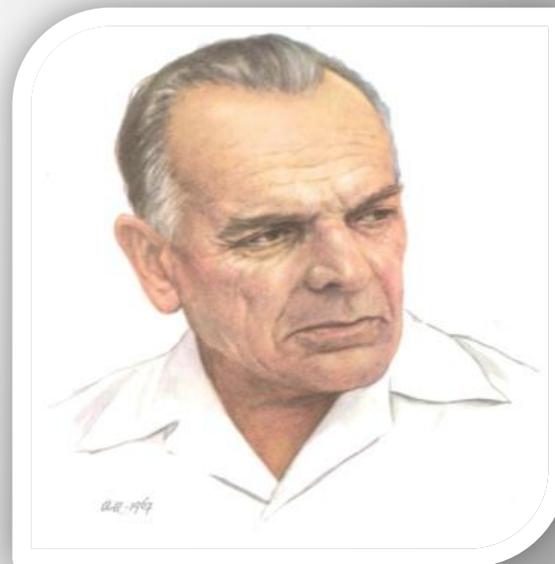

Всего после ранения прошло 46 часов 15 минут. Точный диагноз не установлен, но предположительно можно сказать, что у поэта был открытый огнестрельный перелом правой подвздошной кости и крестца, повлекший наружновнутреннее кровотечение и перитонит.

окин Д.А.
ь Пушкина»,
1986

*Максимов К.Е.
«Могила Пушкина»,
1936*

*Торжественный
образ поэта*

Художник доносит его
*поэтическое
вдохновение*

Шотландский плащ
отсылает нас к
поэзии Дж. Байрона

*Статуэтка музы
лирической поэзии
Эрато*
свидетельствует о
творчестве поэта

Динамику портрету
придает «*наполеоновская
поза*» Пушкина со
скрещенными руками

Кипренский О.А. «Портрет А.С. Пушкина», 1828

Портрет Тропинина домашний и понятный, а значит - *камерный*.

На картине изображена бумага на краю стола, отражающая *поэтические труды* Пушкина

Любимый и очень значимый для него *перстень*

Художник уделяет больше внимание жизненной характеристики и раскрывает *внутренний мир поэта*

Тропинин смог передать не только *простоту*, но и *пафос*, который можно увидеть в *сжатом кулаке* Пушкина.

Тропинин В.А. «Портрет А.С. Пушкина», 1827

Современные портреты

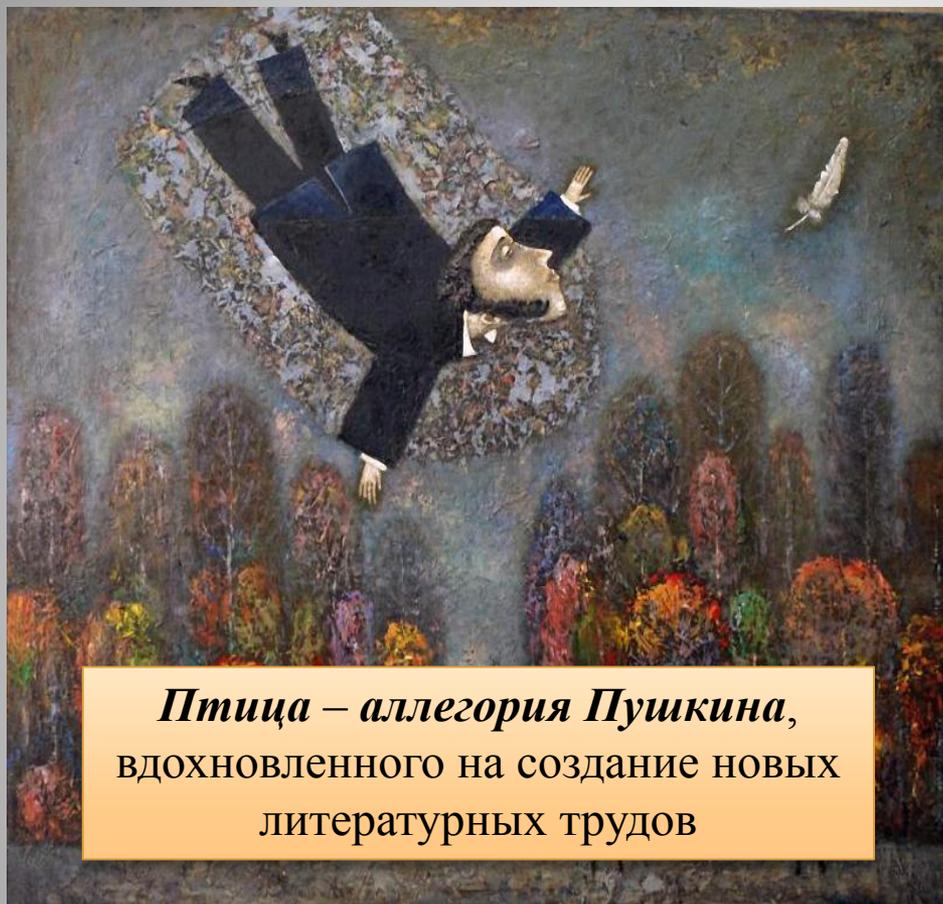

Васюков П. П. «А. Пушкин», 1986

- особая яркость заднего плана
- любимое время года Пушкина
- поэт одухотворен и изображен в повседневном виде
- отсутствие конкретизации заднего плана

- нестандартный разрез глаз (2,5) (как и на портрете Кипренского)
- достопримечательности Петербурга
- суровый взгляд, независимость
- неизменный образ поэта: цилиндр, черный сюртук, небрежно завязанный галстук

Птица – аллегория Пушкина,
вдохновленного на создание новых
литературных трудов

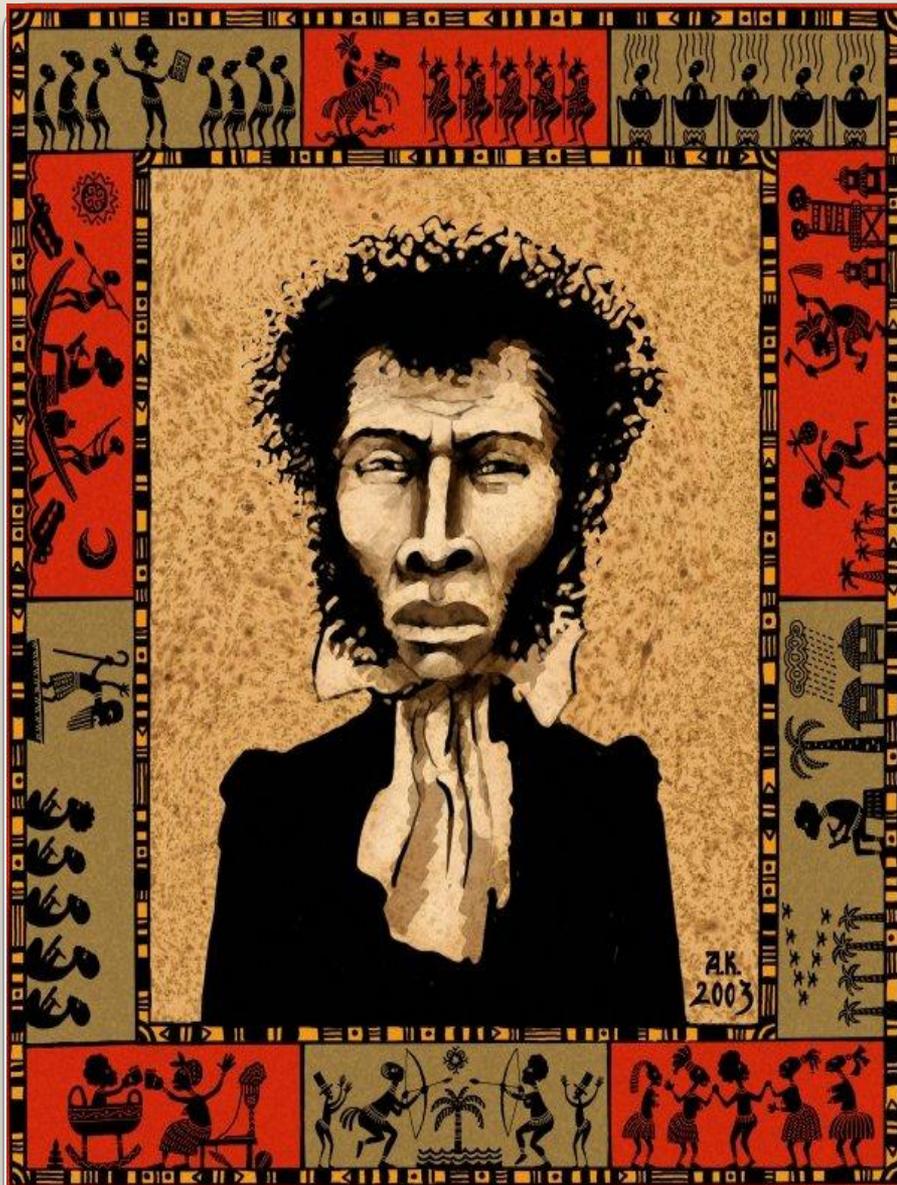
Янин А.Э. (род. 1958) «Улетают птицы -
возвращается Пушкин», 2012

Когда у художника спрашивают, какое направление живописи он предпочитает, он заявляет – **«Янин»**.

«Я просто терпеть не могу злые картины, потому что мир и так достаточно жесток», - заявил художник.

Искусствоведы признают: полотна Янина настолько *самобытны*, что и сравнивать их с произведениями других художников не имеет смысла.

Стиль Янина - это мастерски **прописанные предметы**, фантастические **аллегии**, **ироничные детали**.

Кузнецов А.К. «Пушкин», 2003

Карикатурное изображение Пушкина заставляет нас вспомнить об *африканских корнях* поэта.

Рамка картины представляет собой *интерпретацию* разных этапов жизни поэта, обыгранную африканским мотивом.

Например, сражение Пушкина на луках изображает его дуэль с Дантесом. Мудрый старик и сидящие юноши-ученики заставляют вспомнить Лицей Пушкина. Одинокое пребывание на необитаемом острове говорит о ссылке в Михайловское.

Копьёв М. В. «Влюбленный Пушкин», 2009.

Несмотря на то, что на картине присутствуют ломанные и угловатые фигуры, четко видны действующие лица. На работе они находятся в разных плоскостях, но это не мешает уловить влюбленность взглядов. Они смотрят в сторону друг друга, олицетворяя собой одно целое.

Моисеенко Е.Е. «А. С. Пушкин в Болдино». 1974

Противоречивая картина. Пушкин здесь похож на призрака, чувствуются его тоска и переживания. С одной стороны, это оправдано, он не мог выехать из Болдина, а с другой стороны, этот период был пиком активности его творчества.

Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин» отличается исключительной *сложностью структурной организации* и изобилием цитат и *реминисценций*.

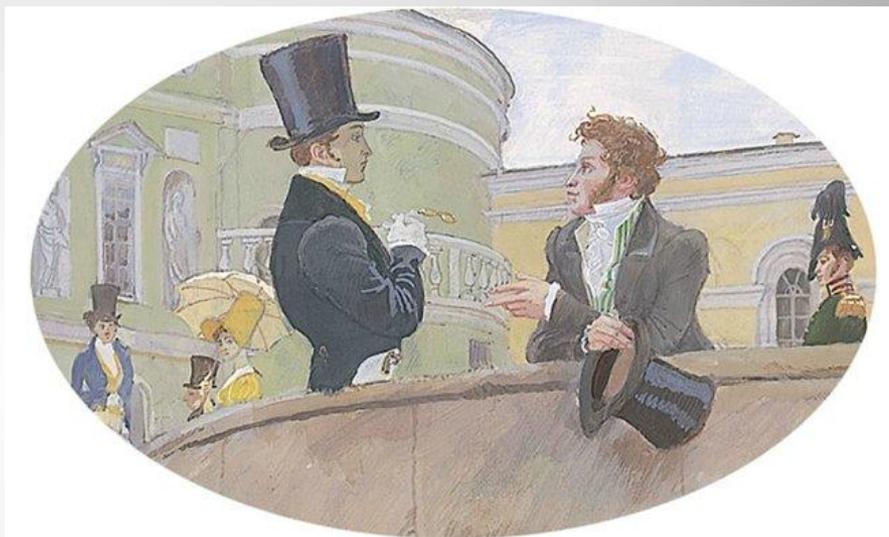
«Личности и черты Евгения Онегина»

- Лишний человек
- Потерянный душой человек
- Молодой повеса
- Недовольный человек
- Эгоист
- Противоречив в своих мыслях
- Хладнокровный убийца
- Модный франт
- Умеет произвести впечатление на других
- Ленивый, тоскующий человек
- Странный

Ил. «Евгений Онегин». Костин А. 1988

ил. Глава 1. «Пушкин и Онегин на берегу Невы», художники А. и В. Ружо

Белюкин Д.А.
ил. «Пушкин и Онегин»
1961

Характерные различия персонажей

<i>Автор как самостоятельный герой романа</i>	<i>Евгений Онегин</i>
Прекрасно знает и чувствует театр, он восхищается тем, как балерина «быстрой ножкой ножку бьет».	«Идет меж кресел по ногам», никогда не смог бы осознать «душой исполненный полет» театра
Деревня - место «счастья и забвенья», почва и источник собственного творчества.	Деревня — место вынужденного пребывания, что-то инородное, не созвучное его петербургской натуре
Высокое образование	«Не мог он ямба от хорея...отличить»
Бескорыстно и упорно творит	«Упорный труд ему был тошен»
Искренние чувства любви, умеет любить	«Наука страсти нежной» «В сердечных письмах как небрежен»
Дорожит дружбой	«Надоедают друзья»
Внутренняя свобода и гармония	Не имеет внутренней свободы, не понимает себя

«К морю» Александр Пушкин

*Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.*

*Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.*

*Моей души предел желанный!
Как часто по берегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!..*

1824

ил. «Евгений Онегин» Глава 1.
«Брожу над морем, жду погоды».
Художник Н. Кузьмин

*«Один в рогах, с
собачьей мордой»*

*«Там карла с
хвостиком»*

*«Другой с
петушьей головой»*

«Здесь ведьма с козьей бородой»

Полу-журавль

*«Тут остов
чопорный и
гордый»*

«полу-кот»

Сон Татьяны. «За столом сидят
чудовища кругом». Художник Н.
Кузьмин

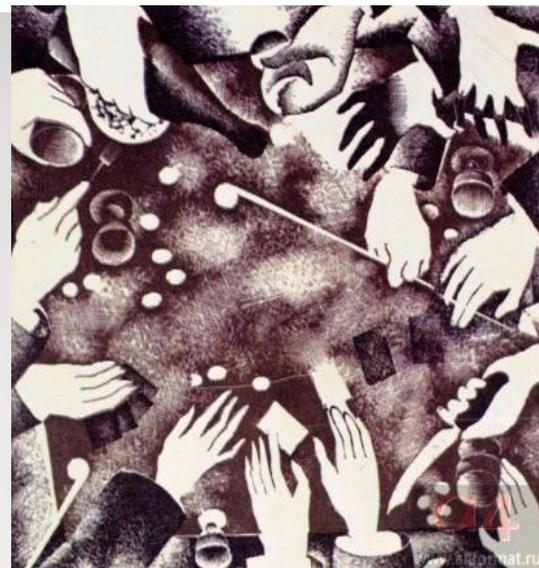
ил. Глава 5. Сон Татьяны. «И
все кричат: мое! мое!»
Художник Ю. Звирбулис.
1974

Эпиграф:

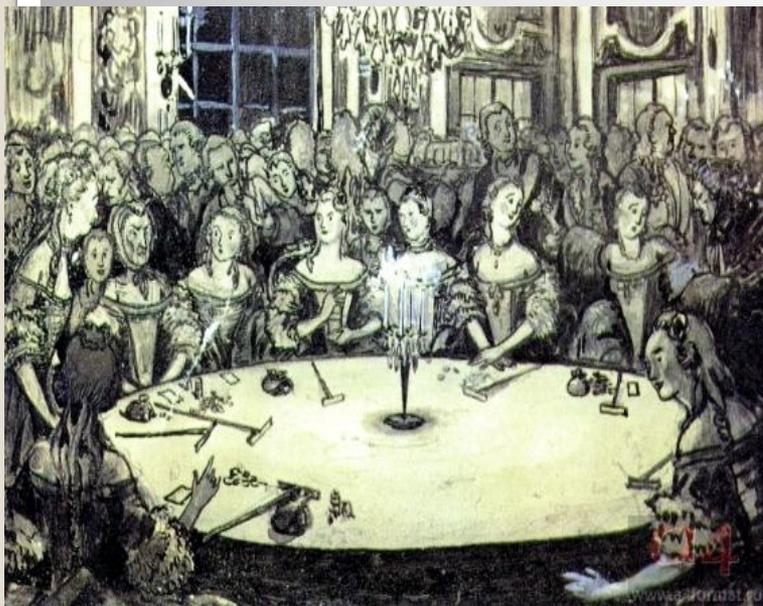
*А в ненастные дни
Собирались они
Часто;
Гнули – бог их прости! –
От пятидесяти
На сто,
И выигрывали
И отписывали мелом.
Так, в ненастные дни,
Занимались они
Делом.*

«Пиковая дама»

Строки, ставшие эпиграфом к первой главе «Пиковой дамы», по воспоминаниям А. Керн были написаны Пушкиным в конце января 1828, в доме князя С. Голицына во время карточной игры, мелом на рукаве.

ил. «Игра» Художник А. Алексеев, 1928

«Пиковая дама» начинается с описания игры в популярную в те годы карточную игру «штосс» (в XVIII веке её называли «фараон»). Значительную часть своей жизни русские дворяне проводили за зелёным сукном карточных столов, проигрывали и выигрывали состояния.

ил. «Анекдот о трех картах». Художник А. Бенуа, 1905

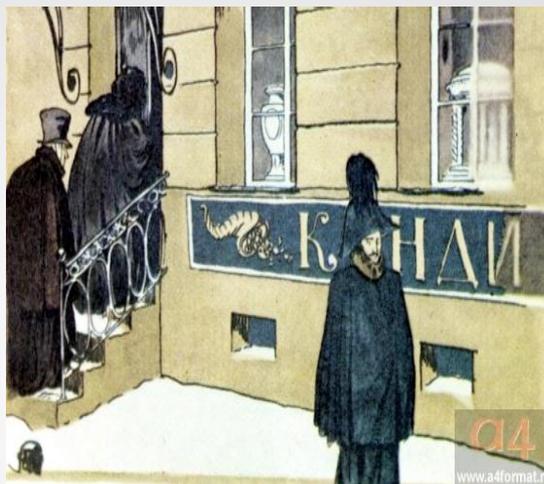
«...Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости...»

ил. «Германн» Художник А. Поляков, 1963–1964

«...быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались...»

*«...Этот Германн, – продолжал Томский, – лицо истинно романтическое: у него **профиль Наполеона, а душа Мефистофеля...**»*

ил. «Германн» Художник А. Бенуа. 1910

*«...Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником: **черные глаза его сверкали из-под шляпы...**»*

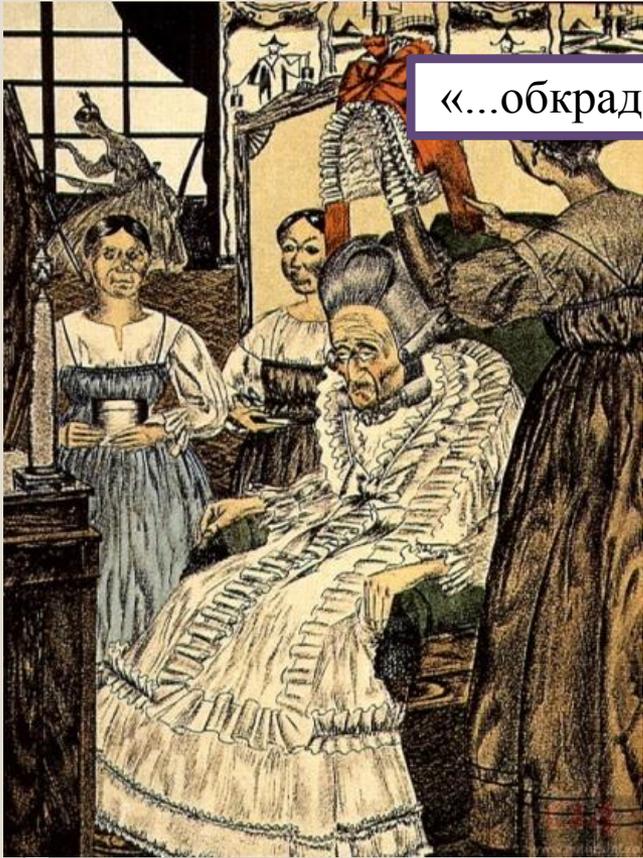

ил. «Германн» Г. Епифанов. 1950–1957

«...он был скрытен и честолюбив...»

Образ старухи

«...обкрадывая умирающую старуху...»

ил. «Старая графиня перед зеркалом»
Художник В. Шухаев, 1922

«...Графиня сидела вся **желтая**, шевеля **отвислыми губами**, качаясь направо и налево. В **мутных глазах** ее изображалось совершенное **отсутствие мысли...**»

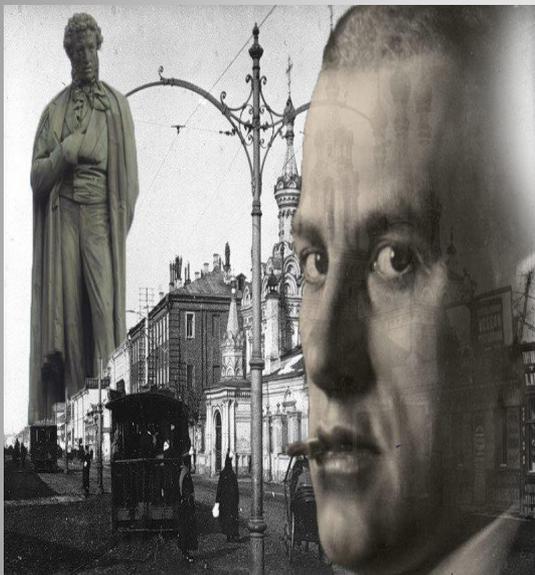

ил. «Старая графиня перед зеркалом» Художник А. Кравченко, 1940

«Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее **чепец, украшенный розами**; сняли **напудренный парик** с ее **седой и плотно стриженной головы**. <...> **Желтое платье, шитое серебром** <...> наконец, графиня осталась в **спальной кофте и ночном чепце...**»

«...Графиня **не имела ни малейшего притязания на красоту...**»

«...Она участвовала во всех **суетностях большого света**, **таскалась на балы**, где сидела в углу... «

Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянец.

В. Маяковский, 1924

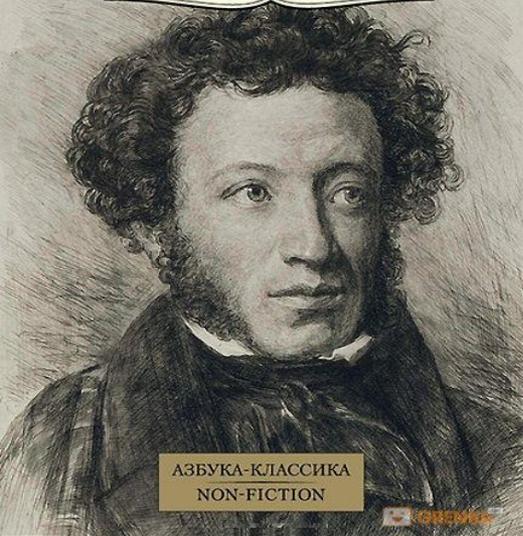
Александр Сергеевич, я о вас скучаю.
С вами посидеть бы, с вами б выпить чаю.
Вы бы говорили, я б, развесив уши,
Слушал бы да слушал.

Г. Иванов, 1958

ЮРИЙ
ЛОТМАН

Александр Сергеевич
Пушкин:
Биография писателя

АЗБУКА-КЛАССИКА
NON-FICTION

ЮРИЙ
ЛОТМАН

Роман А.С.Пушкина
«Евгений Онегин».
Комментарий

АЗБУКА-КЛАССИКА
NON-FICTION

И. Е. РЕПИН ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

37
К90

ТРУДЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАПИСКИ

О ГРАНИЦАХ ИСКУССТВА

Выпуск 12

50
art ideas
you really need to know

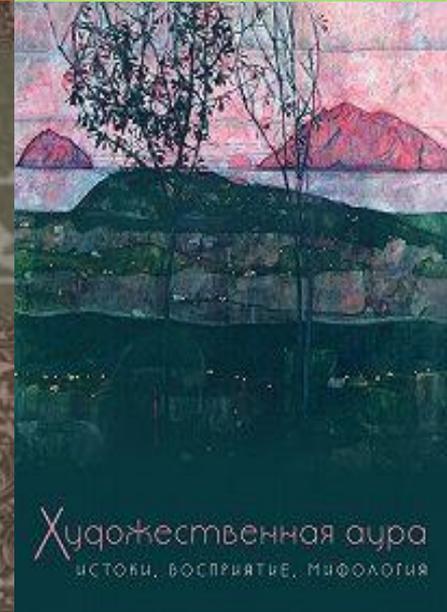
Susie Hodge

Все
О СТИЛЯХ И ТЕЧЕНИЯХ
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

Язык Пушкина.
Пушкин
и история
русского
литературного
языка

В. В. Виноградов

Художественная аура
ИСТОКИ, ВОСПРИЯТИЕ, МИФОЛОГИЯ