

Жизнь поэмы Гоголя
«Мертвые души»
в иллюстрациях
(от 19 века до 21).

Козынченко Н.
Куртонина А.
Постникова Л.
Репренцева Д.
Халюта Т.

2011

Цель: проследить жизнь поэмы Гоголя в иллюстрациях разных времен

План:

1. Иллюстрации художников – современников Гоголя (XIX век)
2. Иллюстрации художников
Иллюстрации художников XX
Иллюстрации художников XX века
3. Иллюстрации художников
Иллюстрации художников
XXI Иллюстрации художников XXI

XIX век

Бернардский Евстафий Ефимович —
(1819— 1889) — русский гравёр,
рисовальщик. Наибольшую
известность получила серия
ксилографий к поэме «Мёртвые души»
Н. В. Гоголя, гравированная в
1846-1847 с рисунков А. А. Агина.

XIX век

Иллюстрации Агина не статичны. Сквозь них протекает динамика сюжета. Иные важные эпизоды разыграны в целых цепочках рисунков. В них Чичиков торгуется с Собакевичем, беседует с Плюшкиным, спорит с Ноздревым. За поведением агинского Чичикова следишь как за актером в роли.

XIX век

У него, вроде бы, естественные, но точные, отработанные жесты. Кажется, что и художник представлял в себе героев Гоголя выведенными на театральную сцену.

XIX век

Внимательный и умный читатель, Агин нашел для основных персонажей книги отчетливые зримые образы, которые воплотил не только в лицах, но и в особом складе каждой фигуры, в индивидуальной пластике движений и жестов.

Строит образ не столько благообразно-округлое лицо Чичикова, сколько его скользкие движения, плавные полупоклоны, являющие совершенную светскость, однако с той ноткой развязности, которая и позволяет ощутить его настоящий характер.

XIX век

Петр Михайлович Боклевский

(1816—1897)

Развивая традиции сатирической графики 1840-х гг., Боклевский выработал жанр психологически заострённого социального портрета литературного героя.

XIX век

Михайло Семёнович Собакевич

Художник увидел в поэме Гоголя всего лишь галерею монстров. Все — главные или только мелькнувшие в тексте персонажи изображались с одинаковой пристальностью и отделялись с равным усердием.

XIX век

Как правило, все они статичны. Изъятые из действия, которое мало интересовало Боклевского, они предстают перед нами в виде галереи портретов. Это именно «типы», а не действующие лица.

Ноздрёв

Настасья Петровна Коробочка

XIX век

Еще один значительный опыт иллюстрирования «Мертвых душ» предпринял в начале 1890-х годов Петр Соколов.

Соколов Петр Петрович

(1821—1899) -

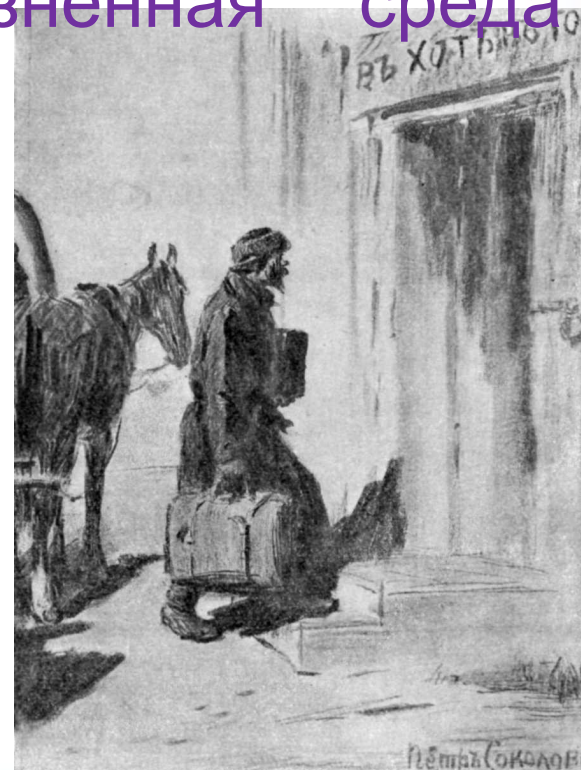
русский живописец и график.

XIX век

Художника интересовали не столько гоголевские «типы», сколько целостная атмосфера книги, жизненная среда персонажей.

Чичиков у Плюшкина

Приезд Чичикова в гостиницу.

XIX век

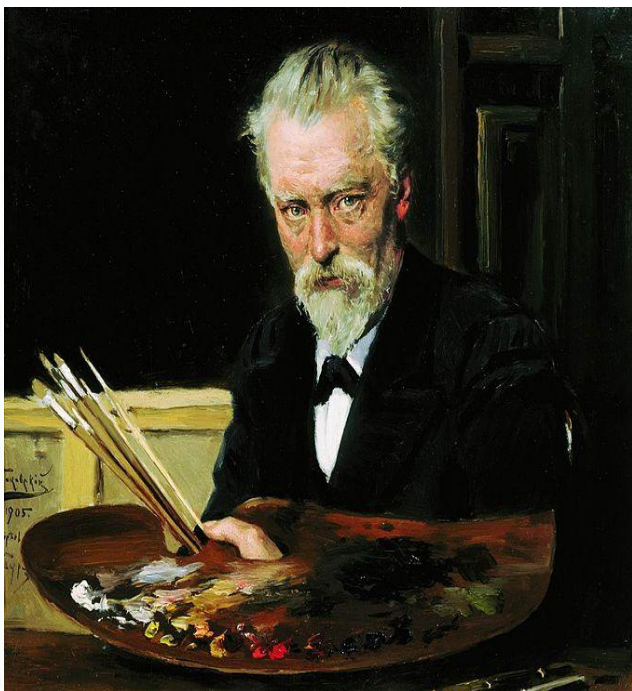

едственно
люстрации
да и делает
же в тех
огда

иллюстрируемый эпизод сам

В сцене «Чичиков перед шкапулкой», где Соколов с большой убедительностью трагует образ главного героя, художник считает нужным показать на заднем плане и возникающие перед мысленным взором Чичикова образы «беглых» душ.

XX век

Работы **Владимира Маковского** были опубликованы в 1902 году в издании «Народной пользы», затем в 1948 году (репродуцировано 25 акварелей) и в 1952 годах (четыре листа иллюстраций) в изданиях Гослитиздата.

XX век

Живописец-передвижник В. Е. Маковский писал акварели на темы «Мёртвых душ» в 1901—1902 годах, не предназначая свои работы на роль иллюстраций.

Плюшкин

XX век

Разговор с
Коробочкой.

В отличие от Боклевского, предпочитавшего «портреты» героев, у Маковского преобладают многофигурные композиции и пейзажи; большое значение придаётся достоверно воссоздаваемым интерьерам.

XX век

Кукрыниксы (псевдоним по первым слогам фамилий), творческий коллектив советских графиков и живописцев:
Куприянов Михаил Васильевич , Крылов
Порфирий Никитич , Соколов Николай
Александрович

Михаи́л Васи́льевич
Куприа́нов (1903—1991)

Порфи́рий Ники́тич Никола́й Алекса́ндрович
Крыло́в (1902—1990)

Соколо́в (1903—2000)

XX век

И в книжной графике художники начинают с образов иронических и гротескных

Из 37 рисунков 10 штриховые, остальные - полутонные, исполненные черной акварелью. Из 37 рисунков 10 штриховые, остальные - полутонные, исполненные черной акварелью. Они выполнены в традиционной для кукрыниксов манере - в жанре карикатуры. Карикатуристом, как помнит читатель, был и Петр Михайлович Боклевский. Но в его психологических портретах героев «Мертвых душ» нет почти ничего от

XX век

Ноздрев и
Чичиков.

По мнению искусствоведа Галины Леонтьевны Демосфеновой, «художники поставили перед собой цель как можно сильнее выявить социальный смысл поэмы Гоголя, показать критическое отношение современного читателя к персонажам...

XX век

Однако при первом взгляде на рисунки становится ясным, что в этом своем стремлении художники переступили границы, доступные иллюстратору, и не учли особенностей гоголевского стиля, что обусловило определенную односторонность иллюстраций». В образах, созданных Кукрыниксами, Демосфенова видит «элементы излишней карикатурности, что сильно мешает восприятию»

Собакевич.

XX век

Шагал Марк Захарович,
график, живописец,
театральный художник,
иллюстратор, мастер
монументальных и
прикладных видов
искусства; выходец из
России. Один из лидеров
мирового авангарда 20 века
Освоив различные
гравюрные техники, по
заказу Амбруаза Воллара
Шагал создал в 1923–1930
годах островыразительные
иллюстрации к "Мертвым
душам»

XX век

Никто до Шагала не трактовал эту книгу столь гротескно, но притом и так обобщенно и символично. Он не стремился ввести зрителя в эпоху Гоголя — архитектура и утварь, костюмы и прически персонажей вневременны и порой фантастичны.

XX век

Шагал не очень заботился и о зримом облике героев, о цельности их портретных характеристик. Даже Чичиков, переходя из одного листа в другой, будто меняет свои гротескные маски.

На одном из его рисунков мы видим огромного, нависшего над маленьким Чичиковым Ноздрева.

Ноздрев и Чичиков.

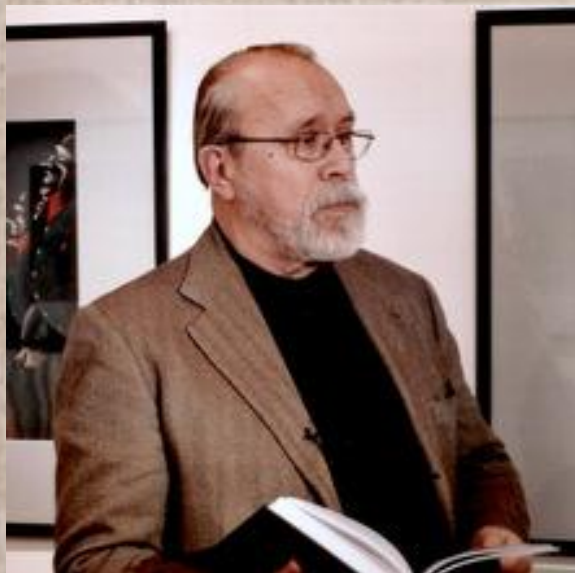
XX век

Шагал был слишком субъективным, глубоко погружившимся в свой собственный, фантастически преображенный мир художником, чтобы покорно следовать даже за таким мощным автором, как Гоголь. Точнее будет сказать, что это шагаловская Россия, поставленная в параллель гоголевскому миру «Мертвых душ».

Чичиков и Манилов

XX век

Али́мов Серге́й
Алекса́ндрович (25
апреля 1938) —
российский художник
мультипликационного
кино, график.

С.А. Алимов написал 16 картин к произведению Н.В. Гоголя «Мертвые души». Тема гоголевских произведений — одна из основных в творчестве художника. Работая над гоголевским циклом, Алимов проникся идеей нового прочтения классики. Он обратился к литературоведческим трудам, письмам Н.В. Гоголя для полного погружения в личность писателя.

XX век

Чичиков, Селифан и Петрушка

Зорко
«всматриваясь» в
образы-маски,
художник
мастерскими
приёмами придал им
богатство
индивидуальных черт
и почти
скульптурную
рельефность.

XX век

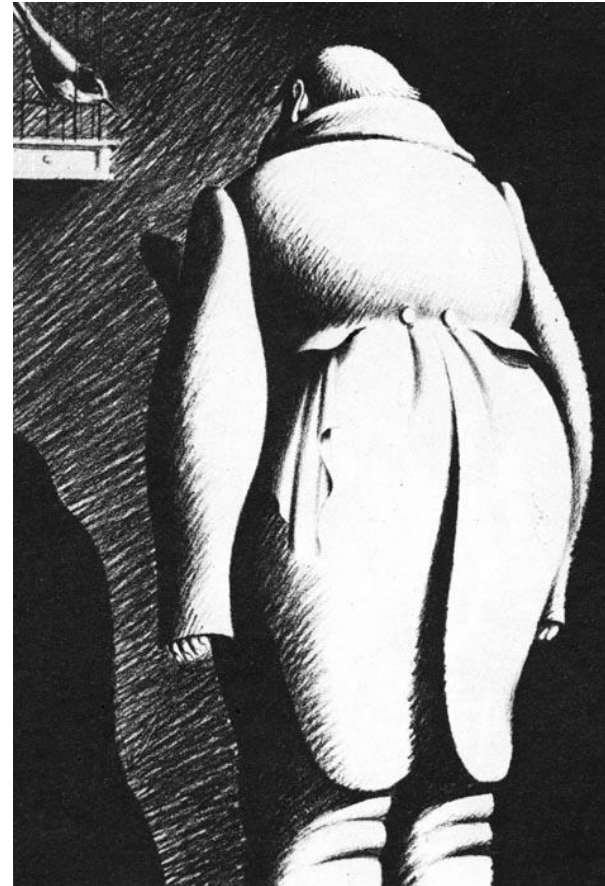
... странные, бездуховные персонажи «Мёртвых душ» удивительно **кинематографичны**. Сергей Алимов рисует образы, полные гротеска, иронии и жалости к нелепым героям гоголевского шедевра, в результате чего создаёт графическую версию ПОЭМЫ.

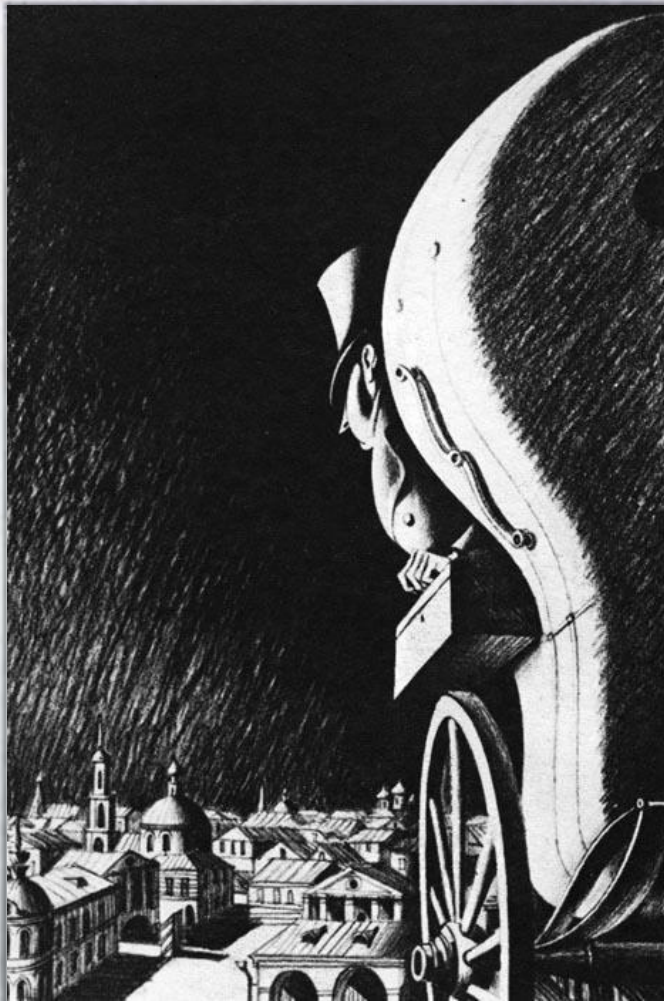
У Коробочки

XX век

Рисунки откровенно гротескны. Пропорции на них нарочито изменены. Чтобы передать характер героя, художнику не нужно видеть его лицо. Собакевич, например, изображен во весь рост, но со спины.

XX век

Чичиков же, при первом нашем знакомстве с ним, едва выглядывает из брички.

Приезд Чичикова

XXI век

Сергей Чайкун - художник,
член МОСХ и
Международного
Художественного Фонда
Родился 5 июня 1954 года в
Москве.

В 1971 году после окончания
Московской средней школы
поступил в Московский
Архитектурный институт.

XXI век

Сам Сергей Чайкун так говорил о произведении Н.В. Гоголя «Мертвые души» и своем увлечении к нему: «Для меня Николай Васильевич Гоголь - абсолютный гений. Я "заболел" Гоголем еще в школе... Позже в студенческие годы, планомерно и жадно поглощая всего Гоголя, каждое его произведение, читанное и перечитанное, меня ошеломяло, как и при первом знакомстве».

XXI век

Живопись С.Чайкуна справедливо трактуется критиками как сюрреалистическая. Но и в живописи художник предпочитает искать свои горизонты, не повторяя уже наработанные алгоритмы великими С.Дали, Р. Магриттом, И.Танги.

XXI век

Сергей Чайкун как бы ставит себя на место писателя: каждое полотно становится рассказом или романом, написанным воображением художника, и каждая деталь порой играет роль отдельной главы, а композиция в целом создает интригу повествования.

XXI век

Это повествование притягивает зрителя, заставляет его душу и его зрение работать в попытке расшифровать значения образов-метафор, далеко не сразу осваивая язык художника, логику его мышления, душевный настрой и мелодику цвета.

XXI век

На этой картине мы видим Чичикова, сидящего в бричке, но видим не прямо, а через колесо этой самой брички. Колесо символизирует замкнутость, невозможность что-либо изменить, бесконечность и повторяемость событий. Все это напрямую связано с Чичиковым, его судьбой, жизненным путем.

XXI век

Наталья Владимировна

Пластинкина, г. Владимир,

инженер-строитель-
проектировщик.

Техника ее работ –
компьютерная графика.

XXI век

"Птица-тройка Русь" (2009)

Выводы:

- Поэма Гоголя «Мертвые души» во все времена привлекала художников. И работы выполняли художники разных течений: реализма, авангарда, сюрреализма.
- Иллюстрации выполнены в разных техниках: ксилография, акварель, черная акварель, компьютерная графика.
- Иллюстрации написаны в разных жанрах: портрет, бытовые картины, карикатура.
- А прием, который использовали многие художники, - гротеск.
- Изображали художники как отдельных персонажей, так и многофигурные композиции, не забывая о пейзажах и интерьерах. Привлекал художников и образ дороги и птицы-тройки.

Словарь

Ксилография — гравюра на дереве, древнейшая техника гравюры

Графика — вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки.

Литография — способ печати, при котором краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу.

Торцовая гравюра -способ гравюры на поперечном срезе ствола твёрдых пород дерева

Акварель - живописная техника, использующая специальные акварельные краски, при растворении в воде образующие прозрачную взвесь тонкого пигмента, и позволяющая за счёт этого создавать эффект лёгкости, воздушности и тонких цветовых переходов. Акварель совмещает особенности живописи и графики.

Черная акварель - живописная техника, использующая специальную акварельную краску черного цвета.

Карикатура - жанр изобразительного искусства, в сатирической или юмористической форме изображающий какие-либо социальные, общественно-политические, бытовые явления, реальные лица или характерные типы людей.

Словарь

Авангард - (фр. Avant-garde — «передовой отряд») — обобщающее название течений в европейском искусстве, возникших на рубеже XIX и XX веков, выраженное в полемически-боевой форме. Авангард характеризуется экспериментальным подходом к художественному творчеству, выходящим за рамки классической эстетики, с использованием оригинальных, новаторских средств выражения, подчёркнутым символизмом художественных образов.

Сюрреализм - направление в искусстве, сформировавшееся к началу 1920-х во Франции. Отличается использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм.

Основное понятие сюрреализма, *сюрреальность* — совмещение сна и реальности. Для этого сюрреалисты предлагали абсурдное, противоречивое сочетание натуралистических образов..

Компьютерная графика

- область деятельности, в которой компьютеры используются как инструмент для создания изображений, так и для обработки визуальной информации, полученной из реального мира. Также компьютерной графикой называют результат такой деятельности.

- Е.Л.Немировский. Иллюстрированные издания «Мертвых душ» Н.В.Гоголя
(<http://www.compuart.ru/Archive/CA/2004/3/3/>)
- Н.В. Гоголь в изобразительном искусстве
(<http://www.ionb.ru/prj/gogol/illustration3.html>)
- Иллюстрации к поэме Н.В.Гоголя "Мертвые души"
http://clubs.ya.ru/4611686018427432697/replies.xml?item_no=125036

- http://area7.ru/images/culture/ii_167.jpg (Агин 1)
- <http://www.nasledie-rus.ru/img/890000/890403.jpg> (Агин. У Коробочки)
- http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/65/Agin_pluskin.jpg (Агин. Плюшкин)
- <http://www.ngonb.ru/userfiles/image/2009/gogol200/52.jpg> (Боклевский. Ноздрев)
- <http://www.ngonb.ru/userfiles/image/2009/gogol200/55.jpg> (Болевский. Собакевич)
- <http://www.ngonb.ru/userfiles/image/2009/gogol200/49.jpg> (Боклевский. Коробочка)
- <http://www.ionb.ru/prj/gogol/resources/g2/g23/il168.jpg> (Боклевский. Манилов)

- http://www.profpotolkov.ru/sites/default/files/images/ache/img_1600x1600/02_14.jpg (рамка)
- <http://artel-art.livejournal.com/41089.html> (Чайкун)
- <http://artel-art.livejournal.com/41089.html> - (сайт художника Чайкуна)
- <http://900igr.net/kartinki/literatura/Mjortvye-dushi-istorija/006-Illjustratsii.html> (Чичиков перед шкатулкой. Соколов)
- <http://content.nlb.by/content/dav/nlb/portal/content/File/foto/9.jpg> (Шагал)
- http://www.artlib.ru/objects/gallery_345/artlib_gallery-172604-b.jpg Пластинина Птица - тройка