

и песням. Прослушайте темы симфонии на компакт-диске. Охарактеризуйте их. Какие средства музыкальной выразительности использовал композитор, чтобы отразить внутренние переживания человека?

3. Романс «Соловей» А. Алябьева у многих композиторов вызывал желание придать ему новое звучание. Известно несколько вариантов романса: виртуозная фортепианная пьеса-транскрипция «Соловей» венгерского композитора *Фёренца Лística*, «Воспоминание о России. Транскрипция № 4 в форме фантазии на тему «Соловей» А. Алябьева» немецкого романтика *Иоганнеса Брамса*. Прослушайте эти произведения в информационных источниках. Как, на ваш взгляд, изменился характер основной мелодии романса в прочтении композиторов других национальных школ?

Творческая мастерская

4. Одним из ярких примеров музыкальной миниатюры являются «*Песни без слов*» немецкого композитора *Феликса Мендельсона*. Это сборник фортепианных пьес, разнообразных по настроению и образам. Прослушайте несколько миниатюр («Песня венецианского гондольера» фа-диез минор, «Песня за прялкой») на компакт-диске. Подумайте, почему цикл получил такое название? Предложите словесную зарисовку музыкальных образов. Прочитайте их в классе. Совпали ли ваши ассоциации с ассоциациями одноклассников?

§ 3. Реализм: человек в реалиях социума

К середине XIX века в европейском искусстве сформировалось ещё одно художественное направление — *реализм*. Оно было вызвано к жизни волной мощных демократических движений, прокатившихся по Европе в 1830—1840-х годах. Отталкиваясь от достижений романтизма, художники-реалисты всё же создавали совсем другое искусство.

«Манифест реализма». Основоположителем реализма во французской живописи считается *Густав Курбё*. Этот неординарный мастер говорил, что художнику не следует изображать то, чего он не видел. Вместо того чтобы силой воображения «воскрешать» великие эпизоды истории и мифологии, он должен правдиво передавать нравы, идеи и облик своей эпохи. Сюжеты из современной жизни охотно воплощали уже и романтики, однако выбирали только самые захватывающие и необычные из них. Реалисты же утверждали, что жизнь нужно отражать не выборочно, а во всех её проявлениях, даже самых обыденных и нелицеприятных.

Интересный факт

Жюри Парижского салона не раз отвергало картины Густава Курбё как «прославляющие безобразное». В 1855 году художник демонстративно выставил свои работы в деревянном бараке под вывеской «Павильон реализма». В каталоге к выставке он изложил собственные взгляды на искусство. Этот текст вошёл в историю как «Манифест реализма».

Жан Франсуа Милле.
Анжелюс (Вечерний
благовест) (1857—1859 гг.)

Художник *Жан Франсуа Милле* посвятил своё творчество сюжетам, которые прежде считались недостойными высокого искусства. Выходец из крестьян, он писал только крестьянскую жизнь и будни простых людей. Используя скупые изобразительные средства, художник подчёркивал тяжесть труда земледельца. Лаконичные композиции Милле решены в приглушённой цветовой гамме. Лица персонажей его картин обычно не различимы, в их склонённых фигурах читается усталость и смирение. Но вместе с тем — и величественная монументальность, рождающая чувство уважения к труженикам земли.

В картине «*Анжелюс (Вечерний благовест)*» изображены крестьянин и его жена, которые, услышав колокольный звон, прервали работу и молятся. Их неловкие фигуры, застывшие посреди поля, освещают мягкие лучи заходящего солнца. Живопись Милле подкупает торжественной простотой и особой серьёзностью. Она словно памятник крестьянскому труду, умножающему жизнь на земле.

Реалисты выдвинули в искусстве нового героя — трудового человека. Вспомните известные вам картины «Дробильщики камней» Г. Курбе и «Сборщицы колосьев» Ж. Ф. Милле. Опишите образ труженика, созданный художниками, и перечислите средства выразительности, использованные для его характеристики.

Поэзия обыденного в пейзаже. Желание показать жизнь в её прозаичных и будничных моментах нашло отражение и в пейзаже. В отличие от романтиков реалисты не искали в природе поразительных эффектов, драматических состояний. Наоборот, они раскрывали её красоту в привычных проявлениях и незатейливых мотивах.

Чтобы писать с натуры, ничего не выдумывая и не приукрашивая, группа молодых французских пейзажистов во главе с *Теодором Руссо* оставила

Теодор Руссо. Вид в окрестностях Гранвиля (1833 г.)

парижские мастерские и уехала работать в деревню Барбизон. Пейзажи художников-барбизонцев словно окно в реальную природу. Вместо мифологических персонажей в них живут и действуют простые люди: крестьяне, пастухи, их дети. Нисколько не облагороженная и «не причёсанная» природа написана предельно честно. Кажется, что если «шагнуть» в картину, то можно дотронуться рукой до настоящих земли и деревьев.

Как вы думаете, чем была вызвана популярность сельского пейзажа в реалистической живописи — интересом к образу сельского труженика или ностальгией человека эпохи промышленного переворота по естественной деревенской жизни? Аргументируйте свою точку зрения.

Шедевры русского реализма. С наибольшей полнотой реализм проявился в русском искусстве. В середине XIX века Россия переживала социально-экономический кризис. Больные вопросы современности — социальное неравенство, бедность и другие — стояли в русском обществе особенно остро. Художники хотели участвовать в их обсуждении. В своих произведениях они критиковали существующие порядки, надеясь тем самым их изменить. Так в русском искусстве сформировалась особая разновидность реализма — *критический реализм*.

Обличительным пафосом дышат картины *Василия Перова*. Первым из русских художников он позволил себе открытую критику духовенства. В картине «*Чаепитие в Мытищах, близ Москвы*» художник изобразил чванливого монаха, который пьёт чай и игнорирует подошедших к его столу нищих. Выбирая подчас самые мрачные сюжеты из жизни беднейших сословий, Перов стремился разбудить гражданскую совесть общества через сострадание к своим персонажам.

Выступая против возвышенного искусства Императорской академии художеств, русские мастера-реалисты организовали своё творческое объединение —

Василий Перов. Чаепитие
в Мытищах, близ Москвы
(1862 г.)

Товарищество передвижных художественных выставок. Создавая произведения на самые животрепещущие темы современности и организовывая их выставки-продажи по всей России, они укрепляли позиции реализма в русском искусстве.

Членами товарищества были почти все крупнейшие русские мастера второй половины XIX века: Иван Крамской, Алексей Саврасов, Иван Шишкин, Илья Репин, Василий Сүриков... Картины *Ильи Репина* можно считать энциклопедией

Окружающая жизнь меня слишком волнует,
сама просится на холст.

Илья Репин

Илья Репин. Бурлаки на Волге (1870—1873 гг.)

**Иван
Шишкин.**
Рожь
(1878 г.)

русской жизни того времени: настолько социально разнообразными были персонажи художника. «Пейзажами богатырского народа» справедливо называют работы *Ивана Шишкина*. Первозданная красота природы, её стихийная жизненная мощь отождествляются в его произведениях с образом русского народа и дремлющих в нём сил.

Народ был главным героем и «хоровых» полотен *Василия Сурикова* — мастера исторического жанра. Как и Лев Толстой, художник считал народ основной движущей силой истории. В картине «Утро стрелецкой казни» толпа приговорённых к казни стрельцов занимает весь первый план и противопоставляется образу Петра I, который вместе со своим войском находится в стороне. На эпоху великих реформ, ломавших традиционный уклад жизни России, Суриков посмотрел глазами простых людей. И вместо триумфа Петра I художник изобразил национальную трагедию.

**Василий
Суриков.**
Утро
стрелецкой
казни
(1881 г.)

Ради большей художественной выразительности В. Суриков в своих произведениях отступал от исторической достоверности. Казнь стрельцов, например, он перенёс на Красную площадь и написал её на фоне собора Василия Блаженного. Поразмышляйте, как это помогло выразить главную идею произведения.

«Мягкая» правда белорусского реализма. Как и в других странах, реализм в искусстве Беларуси начал формироваться в 1830—1840-х годах. Он был связан с традициями русского реализма, однако не имел такой резкой критической направленности.

Интерес к образу простого человека обычно сочетался с желанием приукрасить действительность и идеализировать патриархальный уклад деревенской жизни. В картине *«Вербное воскресенье» Канутия Русецкого* крестьянская девочка стоит на пороге костёла с букетом вербы. Она простодушно позирует художнику. Её тихая, кроткая красота, переданная с большой деликатностью, словно озарена предчувствием светлого праздника. Девочка смотрит на нас внимательно и чуть печально. Но приподнятая торжественность образа исключает возможность рассказа о тяготах крестьянского бытия.

Большой психологизм и социальная заострённость присущи работам *Никодима Силивановича* — художника следующего поколения, связанного с русскими передвижниками. В его картине *«Пастух из Свентяницы»* создан образ глубоко реалистичный и, пожалуй, единственный в своём роде в отечественном искусстве. Усталое лицо старого пастуха обрамляют космы седых волос, а узловатые натруженные руки сжимают посох. В его взгляде словно сконцентрировались вся тяжесть угнетённого существования крестьянина и горечь автора, переживающего за свой народ.

Белорусские живописцы, в отличие от русских художников, не изображали острых социальных конфликтов. Они предпочитали однофигурные композиции, в которых жанровая живопись смыкалась с портретом и обличительные настроения смягчались.

Канутий Русецкий. Вербное воскресенье (1847 г.)

Никодим Силиванович. Пастух из Свентяницы (1891 г.)

Чем, на ваш взгляд, был обусловлен «мягкий» характер белорусского реализма: особенностью национального менталитета или исторической ситуацией? Обоснуйте свою точку зрения.

Развитие искусства первой половины XIX века — это путь от классицизма через романтизм к реализму. Двигаясь по этому пути, искусство всё больше сближалось с жизнью и выражало интересы всё большего количества людей. В эпоху реализма оно уже не только правдиво отражало жизнь во всех её проявлениях, но и выносило приговор её несправедливости.

Вопросы и задания

1. Объясните, каким образом романтизм проложил дорогу реализму. В чём совпадают взгляды романтиков и реалистов, а в чём отличаются? Подтвердите ответ конкретными примерами из литературы и изобразительного искусства. Запишите их в таблицу (в тетради).

	Основные черты	Произведения литературы и искусства
Романтизм		
Реализм		

2. В окончательном виде реализм сформировался в XIX веке. Но отдельные проявления реалистического мировоззрения встречались у европейских мастеров и ранее. В творчестве кого из живописцев XVII—XVIII веков вы можете отметить черты реализма? Чем произведения этих художников отличаются от работ реалистов XIX века?

3. «Великим композитором» в живописи называют Василия Сурикова. Познакомьтесь с его полотном «Боярыня Морозова» на дополнительной страничке. Какие особенности этой работы вы можете назвать?

Творческая лаборатория

4. Подумайте, как вы относитесь к задачам искусства. Должно ли оно быть возвышенным, чтобы отвлекать человека от жизненных проблем? Или, наоборот, призвано как можно полнее отражать реальность и тем самым помогать её осмыслению? Представьте, что вы художник-фотограф. Сделайте несколько снимков в разных жанрах, которые отражали бы ваш взгляд на искусство. Придумайте им названия и представьте в классе, дополнив необходимыми комментариями. Кто окажется убедительнее: правдолюбы-реалисты или идеалисты-романтики?