Исследовательская работа по географии на тему: «Великие имена в истории Симбирского края. А. А. Пластов.»

Выполнили
учащиеся 8 «А» класса
МОУ СОШ № 74
Ямщиков Константин,
Мамонтов Андрей,
Абрамов Вадим,
Лебедев Андрей,
Шарков Артём.

Введение

«Весна», «Сенокос», «Жатва» – в советское время репродукции картин Аркадия Пластова печатались на календарях и открытках, расходились миллионными тиражами. В 90-е годы о художнике почти забыли. Тематика его работ тогда казалась «не актуальной». Тем не менее, Аркадий Пластов всегда оставался самобытным художником, далеким от официального советского искусства.

Аркадий Пластов всегда чувствовал себя свободным художником. Он не подстраивался под советскую действительность, писал родную деревню Прислониху, праздники и будни крестьянской жизни. Вместе с другими односельчанами он пахал, сеял, косил. В Москву художник выбирался лишь зимой, когда заканчивались полевые работы. В столице он работал в разных издательствах, для которых делал открытки и плакаты, пока однажды не решил изменить свою жизнь. Один раз он должен был делать учебное пособие – то ли про блоху, то ли про вшу. Ему дали образец, как с юмором об этом рассказывал сам Пластов. При подъезде к Прислонихе он понял, что он этот образец потерял. И наступил какой-то трагический перелом, когда он вдруг решил: "Доколе", и резко перестал делать одно. Он рискнул начать выступать со своими большими картинами…

В творчестве Аркадия Пластова воплотилась невероятная любовь к жизни, любование ею, желание остановить каждое ее прекрасное мгновение. И в этом смысле он оставался импрессионистом всегда. «Видимо я до старости буду чувствовать и глубоко волноваться, как в дни юности, благоуханным дыханием искусства, в чем бы и у кого бы это не проявлялось. И едва душа у меня почувствует это тонкое, ароматное веяние прекрасного,

ей Богу, я делаюсь сам не свой, становлюсь, мечтателен и порывист, точно мне семнадцать лет и будто у меня впереди вся жизнь…»

Аркадий Александрович Пластов родился, прожил большую часть жизни и умер в своей родной деревне Прислоните Сибирской губернии (сегодня деревня относится к Корсунскому району Ульяновской области, Приволжский федеральный округ).

Отец и дед его были иконописцами, занимались и церковной архитектурой. Мальчиком Пластов был отдан в духовное училище, затем он перешел в семинарию. Однако рано проявившаяся художественная одаренность, первые уроки рисования у замечательного художника-акварелиста Д.И.Архангельского, художественная атмосфера провинциального Симбирска, до которого докатывались волны бурной творческой жизни Москвы и Петербурга, — все это изменило его совсем уж было предначертанную судьбу. Получив благословение своих духовных наставников послужить людям как художник, Пластов едет в Москву держать экзамен в училище Живописи, Ваяния и Зодчества.

Духовное образование, с детства воспринятая православная культура, стали определяющими в его становлении и как личности, и как художника. Именно в храме пятнадцатилетний подросток видит работу иконописцев, приглашенных подновить то, что когда-то делали отец и дед. «Как зачарованный, я во все глаза смотрел, как среди розовых облаков зарождался какой-нибудь крылатый красавец-гигант в хламиде цвета огня, и мое потрясенное сердце сжали спазмы неизъяснимого восторга, сладостного ужаса. Тут же я тогда взял с отца слово, что он купит, как перейду в семинарию, вот таких же порошков, и я натру себе этих красных, синих, золотых, огненных красок, а дальше буду живописцем и никем больше».

Вера поможет ему сохранить себя и осуществить свое предназначение в самые драматические моменты жизни. Восторг и благоговение перед величием созданного Богом определит его творческий метод — изображать мир в тех формах, в каких явил его нам Создатель.

Великая суббота (А.А.Пластов)

«Я сегодня, когда встал после работы над последним этюдом и оглянулся кругом на драгоценнейший бархат и парчу земли, на пылающее звонким золотом небо, на силуэты фиолетовых изб, на всю эту плащаницу вселенной, вышитую как бы перстами ангелов и серафимов, так опять, в который раз, все с большей убежденностью подумал, что наши иконописцы только в этом пиршестве природы черпали всю нетленную и, поистине, небесную музыку своих созданий, и нам ничего не сделать, если не следовать этими единственными тропами к прекрасному», — пишет он, будучи уже зрелым мастером. Библейские мотивы, знание порядка церковной службы и любовь к православным праздникам станут для художника естественным источником сюжетов и композиций — рисунков, акварелей и гуашей на евангельские темы, пасхальных натюрмортов.

В одном из храмов Симбирска в 1924 году Пластов увидел свою будущую жену — Наталью Алексеевну фон-Вик. Дочь земского начальника, исключенная после революции из гимназии, собиралась в монастырь. Но

после долгих уговоров и колебаний она решилась сменить судьбу монахини на судьбу жены художника и, почти безвыездно, прожила в Прислонихе более пятидесяти лет. Русский, православный, полудворянский-полукрестьянский домашний уклад, созданный Наталией Алексеевной в прислонишенском доме, стал необходимым условием жизни и работы Аркадия Пластова.

Подобно мастерам Возрождения, Пластов был художником-универсалом. Живописец и скульптор, график и иллюстратор, плакатист, художник театра — пожалуй, не было в художественном ремесле отрасли, в которой бы он не проявил себя. Прирожденный живописец, Здесь на уроках рисования и выявились впервые его художественные способности. В Москве, куда привела юношу тяга к искусству, ему не удалось сразу поступить в Училище живописи, ваяния и зодчества. Пришлось пойти учиться в Строганову, в скульптурную мастерскую. Только через два года он попал в Училище живописи, но пришлось заниматься там на скульптурном отделении у С. М. Волнухина.

Великая Октябрьская социалистическая революция застала, Пластована третьем курсе. Развернувшиеся события отодвинули учебные заботы. Начинающий художник вернулся в родную Прислониху. Как самый грамотный из односельчан, он сразу был избран в сельсовет, в комитет бедноты, участвовал в организации помощи голодающим. Пластов получил земельный надел и до 1925 года крестьянствовал, делая одновременно впрок этюды, эскизы, мечтая о цикле картин на темы деревенской жизни.

В 1931 году во время пожара сгорел дом художника, а в нем все произведения, созданные к этому времени, но несчастье не сломило художника, он нашел в себе силы по-настоящему засесть за картину. Художнику без малого сорок лет, а он оказался практически в положении начинающего. Но еще сорок лет неустанного труда - и число его произведений приблизилось к 10 000. Одних портретов - несколько сотен. В

основном это портреты односельчан. По-своему столь же уникальная серия, как и "Русь уходящая" П. Д. Курина. Ведь и эта Россия должна была исчезнуть в горниле социалистического строительства. Пластов - природный реалист. Модернистская гордыня, поиски чего-то абсолютно нового и невиданного были ему совершенно чужды. Он жил в мире и любовался его красотой. Как и многие русские художники-реалисты, Пластов убеждён: главное для художника - увидеть эту красоту и быть предельно искренним. Не надо писать красиво, надо писать правду, и она будет прекраснее любых фантазий. Каждый оттенок, каждую черточку в своих картинах художник многократно проверял в работе с натуры. Непритворность, полное отсутствие того, что называют "манерой", отличает Пластова даже от тех замечательных мастеров, наследником живописных принципов которых он был, - А. Е. Архипова, Ф. А Малявина, К. А. Коровина. Пластов осознает себя продолжателем всей национальной художественной традиции. В колорите русской природы он видит чарующие краски наших старых икон. Эти краски живут в его картинах: в золоте хлебных полей, в зелени травы, в красном, розовом и голубом цвете крестьянских одежд. На место святых подвижников заступают русские крестьяне, чей труд и тяжек, и свят, чья жизнь для Пластова - воплощенная гармония природы и человека.

Художник много и плодотворно работает в 1930-х гг., но первые свои шедевры он создает в военные годы.

В середине 1930-х годов Пластов начал выставлять свои произведения. Картины «Колхозный праздник» (1938), «Стадо» (1938), «Купание коней» (1938) принесли ему известность. Картина «Колхозный праздник», показанная на выставке «Индустрия социализма» в 1937–1938 годах, приносит автору заслуженный успех.

Картина привлекла яркой красочностью. Здесь художник с большой поэтичностью и полнотой показал быт русской деревни тридцатых годов. Он так пишет о замысле этого полотна: «Шум, толчея, гам, песни. Я не пытался отдельные составные части композиции принести в жертву какому-нибудь отдельному моменту. Мне, напротив, хотелось, чтобы все путалось, между собой до неразберихи и, было забавно даже при длительном рассмотрении. Каждой детали мне хотелось придать ту правдивость и занятность, какая в натуре всегда присутствует. Хотелось, чтобы зритель растерянно оглядывался – куда бы ему самому присесть и с кем чокнуться… в процессе работы пришлось сделать около двухсот этюдов».

Подлинная слава пришла к художнику в годы Великой Отечественной войны, когда на выставке в Третьяковской галерее появилось его полотно «Фашист пролетел» (1942). Оно было одним из самых сильных среди полотен советских живописцев в ту пору. Каждого, кто видел картину, охватывало острое, щемящее чувство боли за родную землю, поруганную врагом. Бессмысленность трагически оборвавшейся жизни маленького пастушонка была особенно впечатляюща на фоне мирной природы, в тихом уголке, где нет и намека на войну.

Творчество Пластова посвящено, главным образом, крестьянской теме. В его живописи нашли продолжение традиции П. П. Кончаловского и С. В. Герасимова. Одна из особенностей искусства Пластова — умение сохранить в картине непосредственное впечатление от натуры. «Есть правда этюдная, и есть правда этюда в картине», — считал художник. «Правда этюда в картине» выражалась, прежде всего, в умении мастера сохранить в законченном произведении живое, по-человечески теплое, личностное отношение к тому, что он писал.

В 1945 году Пластов написал картину «Сенокос», которая прозвучала как красочный гимн наступившей мирной жизни, радости народа, с честью и славой вышедшего из тяжелых испытаний войны.

Последующие произведения Пластова посвящены самым различным сторонам жизни советской деревни. В картине «На колхозном току» (1949) художник утверждает поэзию коллективного труда.

Его палитра становится здесь еще более яркой. Картина «Колхозный ток» — сложное по композиции, колориту, многообразию действия полотно. Это многоплановое произведение, требующее для своего восприятия и понимания определенных усилий от зрителя. В нем много, так сказать, «вставных» эпизодов, которые, углубляя общее содержание полотна, заставляют зрителя быть внимательным и сосредоточенным.

Картина наполнена бурным движением. Каждый персонаж что-то делает, к кому-то обращается, с кем-то находится в контакте. Девушки, вяжущие снопы, о чем-то болтают. Мальчишка подносит ведро воды мужчине в красной рубахе. Около девушки, несущей на плече мерку, вертится собачонка. Вдали, близ огромной кучи зерна, о чем-то беседуют мужчина и сидящая на корточках женщина. Словом, все персонажи картины не стоят на месте, а если и стоят, то это лишь минутная остановка, за которой должно последовать действие.

Под стать оживленному действию в картине и ее солнечный, яркий, пестрый колорит. Полотно поистине может быть названо красочным праздником. Здесь сталкиваются, сочетаются и дополняют друг друга сияющие золотые, розовые, синие, голубые, зеленые тона, среди которых звонким, пронзительным пламенем горит огненно-красная рубаха колхозника, пьющего воду. Эта рубаха словно вобрала в себя весь жар горячего августовского дня, слепящий блеск солнца, золото снопов, всю энергию дружно и беззаветно работающих людей, отчего кажется праздничной и природа и вся сцена труда под палящими лучами.

В картине «Колхозный ток» торжествует идея молодости и силы. Во всем: в природе, в состоянии людей, в их движениях и действиях — ощущается задор, напористость, здоровье. Не случайно все герои картины молоды, не случайно поместил художник на первом плане двух мальчишек, не случайно здоровьем пышет обнаженный торс колхозника, поднявшего сноп. В конечном счете все: и живая динамичная композиция, и драгоценная россыпь звонких красок, и слепящая яркость солнечного освещения, и характерные типы молодых колхозников и колхозниц— за являет живо, непосредственно, глубоко почувствовать жизнеутверждающую силу этого полотна. В нем отражается молодость Советской страны, энергия народа, его вера в свои неисчерпаемые силы.

Колористические поиски Пластова ясно ощущаются и в полотне «Ужин трактористов» (1951).

Глядя на эту картину, хочется говорить о ее целостном образе. Изображенные люди воспринимаются в неразрывном единстве с природой. Перед нами открывается как бы особый мир обжитой, щедрой земли, труд, который в радость душевно сильным людям. В самом деле, что может быть проще изображенного Пластовым. На землю спускаются сумерки, вспаханное поле потемнело, и свет заходящего солнца окрасил все в жгучие красновато-золотистые тона. Около трактора расположились на ужин тракторист и мальчик — его подручный, которым в поле принесла хлеб и молоко девочка в аккуратном белом халате. Сейчас для трактористов наступила блаженная минута недолгого отдыха (им предстоит работать еще и ночью): старший режет хлеб, парнишка следит за густой струей парного молока, которое наливает девочка. Вот и весь сюжет. Ничего особенного. Никаких сложных переживаний. Никаких острых житейских коллизий.

И все же этот незатейливый сюжет уже наталкивает на размышления. Художник посвящает свое произведение изображению труда простого

советского человека, хотя сам трудовой процесс и не показан. Перед зрителем предстают люди, немало и успешно поработавшие за долгий день. Ему ясно, что труд этот нелегкий, что он потребовал и от тракториста и от парнишки больших усилий. Пластов расположил фигуры компактной группой, и это сообщило ей большую цельность. На первый взгляд кажется, что и тракторист, и парень, и девочке, занятые каждый своим делом, погружены в свои мысли и не связаны друг с другом общим действием. В самом деле, тракторист, не обращая внимания на остальных, бережно режет хлеб — быть может, в эту минуту его мысли далеко от работы, от вспаханного поля, от людей, расположившихся около него. Девочка старательно переливает молоко из бидона в кастрюлю, и только это, видимо, занимает ее в данный момент. Паренек, повалившийся в густую траву, предвкушает будущий ужин, все его внимание сосредоточено на молоке. Таким образом, в картине отсутствует единое действие в прямом понимании этого слова. Однако зритель не чувствует разобщенности в изображенной группе. Напротив, он ощущает ее единство. Очевидно, это единство определяет нечто более значительное, чем общее действие, а именно единство мыслей и чувств, интересов и стремлений изображенных людей.

Подобно тому, как в дружной семье всегда ощущается глубокая близость членов этой семьи, что бы они ни делали в данный момент, так и героев картины Пластова объединяет такая же близость. Может быть, они и не родственники, но их облик настолько родствен друг другу, их действия и состояния так непосредственны, и исполнены такой простоты, что сразу же ощущаешь одинаковый строй их чувств и помыслов. «Ужин трактористов» — одна из самых поэтичных картин Пластова. Но нелегко ответить на вопрос, в чем секрет этой поэтичности. Быть может, в волшебном вечернем освещении, придающем мягкость очертаниям фигур, пейзажу, предметам. Может быть, в удивительном слиянии человека и природы. А вернее всего, в величайшей простоте и сюжетного мотива, и облика людей, и пейзажа, простоте, которая является высоким проявлением жизненной правды. В этом

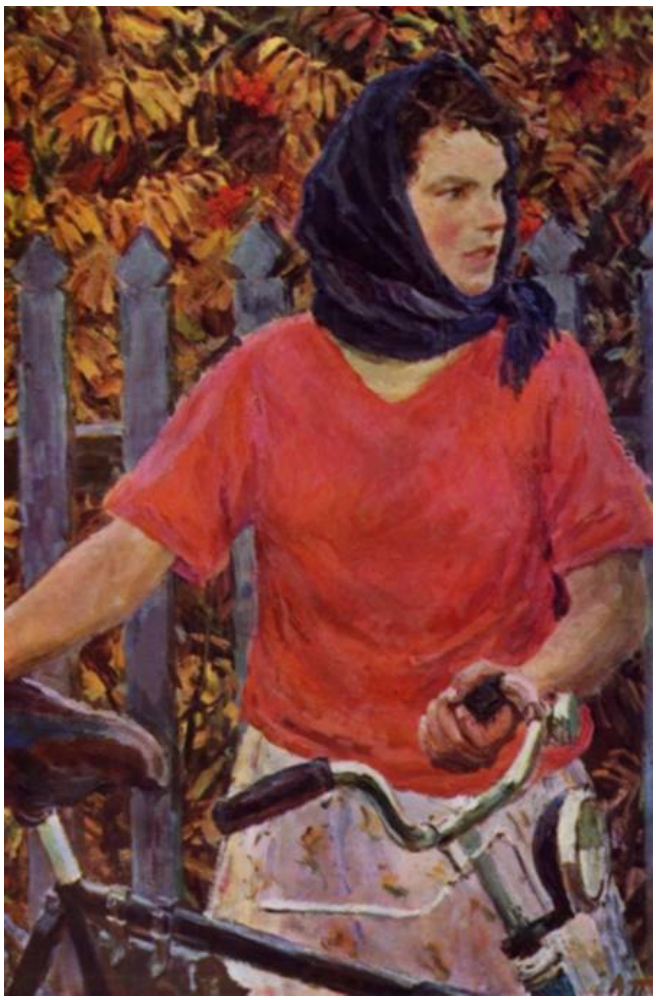
полотне Пластов избегает всего, что может усложнить повествование, нарушить мерный, неторопливый и проникновенный ритм рассказа. Проста сама композиция картины, плоскость которой делится на две почти равных части: внизу крупные фигуры людей, вверху вспаханное поле и высокое небо. Просты линейные ритмы. Прост, непритязателен облик изображенных людей. Просты в своей неиссякаемой силе окрашенные заходящим солнцем тяжелые пласты земли и буйная поросль трав.

Горизонт в картине очень высокий. Это позволяет Пластову изобразить трактористов и девушку на фоне земли и придать всей сцене особый оттенок теплоты и интимности. В ореоле возвышенного и величественного здесь, таким образом, предстают не люди, а темная земля и светлая небесная высь. Но сила, исходящая от природы, невольно переходит и на людей, ибо они хозяева этой благодатной земли, умеющие владеть ее богатствами и подчинять их себе. Именно как хозяин земли, политой его потом, воспринимается тракторист, полный чувства собственного достоинства и того удовлетворения, которое приходит с уверенностью в хорошо сделанном деле.

Среди работ Пластова также выделяется и картина «Весна» (1951).

Поэтическим ощущением жизни веет от этого полотна. Молодая девушка, выбежав из деревенской баньки, заботливо одевает маленькую девочку. Художник мастерски передает красоту юного обнаженного женского тела, прозрачность еще студеного воздуха. Человек и природа предстают здесь в неразрывной связи. В дальнейшем Пластов создал много картин, исполненных радостного отношения к окружающему его миру. К таким картинам относятся, например, «Лето» (1958) и «Полдень» (1961).

Меткостью передачи натуры и живописно-пластической силой образов отличаются написанные художником портреты колхозников, колхозниц, деревенских мальчиков и девочек «Девушка с велосипедом» (1955—1956), «Девушка с граблями» (1957), «Ванюшка Репин» (1958) и др. Интересны и иллюстрации Пластова к произведениям русских поэтов и прозаиков. Они очень близки по мировосприятию его картинам.



Русской женщине, красоте материнства посвящает Пластов ряд своих произведений шестидесятых годов: «Солнышко» (1964–1966), «Из прошлого» (1969), «Мама» (1964).

Последнее полотно наполнено какой-то особой теплотой, покоем мирного бытия. Фигуры матери и детей придвинуты к самому краю картины. Неглубокое пространство ограничено стеной избы. Как всегда, у Пластова огромное, решающее значение в создании образа, эмоционального настроя картины имеет цвет. На фоне ярких, киноварно-красных подушек особенно выделяются, фигура матери в белой кофточке, нежно-розовое личико грудного ребенка и золотистая головка подошедшей к колыбели девочки.

Несмотря на подчеркнутую яркость и кажущуюся на первый взгляд пестроту, все в картине сгармонировано, все служит одной цели – созданию настроения радостной приподнятости.

Неизбывное счастье бытия, неизъяснимо сладкое чувство Родины буквально изливаются на нас с картин Пластовка.

Но... Та Россия, которую так любил Пластов, частью которой он был, уже на его глазах уходила в прошлое. "Из прошлого" (1969-1970) - так и называется одна из последних крупных работ художника. Крестьянская семья в поле, во время короткого отдыха. Все так естественно просто и так

значительно. Крестьянское святое семейство. Мир гармонии и счастья. Частица рая на земле.

Стоит вырваться из обольстительных объятий блистательной, нарядной Москвы, освободиться из этого добровольного плена, как становится ясно, что огромные, редко заселенные пространства, именуемые Россией, живут своей, неведомой нам жизнью. То, что знал и любил Аркадий Пластов, во многом ушло безвозвратно, но также бесконечны заснеженные поля под хмурыми небесами, таинственны восходы луны в зимнем лесу. Невероятной красоты и обилия цветы и травы в сенокосную пору — все те же.

Целомудренно прекрасны женщины, как в пластовкой «Весне», так же идет первый снег, и, как и раньше, трогательны выбежавшие порадоваться ему дети.

Аркадий Александрович Пластов родился в последнее десятилетие XIX века, золотого века русской культуры, по значимости достижений и обилию великих имен сравнимого с античностью, Возрождением. На рубеже веков жили и творили Суриков и Левитан, Репин и Ге, Серов и Врубель, Чехов и Толстой.

Художник продолжал работать до самых последних дней. Умер Пластов 12 мая 1972 года.

Благовещение (фрагмент росписи Богоявленского храма в с.Прислониха, художник - Г.Г.Пластов)

Приложение

Благовещение (фрагмент росписи Богоявленского храма в с.Прислониха, художник - Г.Г.Пластов)

Всенощная (А.А.Пластов)

Великая суббота (А.А.Пластов)

Летний праздник (А.А.Пластов)

Степан Изосимов (А.А.Пластов)

Заключение

Сегодня его произведения находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Литературном музее, Ульяновском музее, Саратовском художественном музее и многих других собраниях.

Персональная выставка Аркадия Пластова представит весь спектр живописного творчества мастера. Еще при жизни художник был признан классиком советского искусства. Его работы попали в школьные учебники. Продолжатель традиций передвижников, Пластов был удостоен Государственной и Ленинской премий, звания народного художника СССР.

Инициатором проведения выставки выступил Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов. Президент Российской Федерации В.В. Путин поддержал предложение об открытии выставки во время работы саммита "Большой восьмерки" в Санкт- Петербурге.

Правительство Ульяновской области взяло на себя обязательства обеспечить транспортировку, страхование, экспозиционирование и сохранность выставляемых экспонатов, направляемых из собрания Ульяновского областного художественного музея, за счет средств резервного фонда Правительства Ульяновской области. Большую помощь в организации выставки оказали Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ, Губернатор Санкт- Петербурга В.И.Матвиенко.

"Не стыжусь признаться, люблю все, что вызвано к жизни солнцем, что обласкано его теплым светом, а больше всего людей люблю" - Аркадий Пластов.

Список литературы

1. "Аркадий Александрович Пластов". М., 1956.
2. Кузнецова С. Н. "Аркадий Пластов". Л., 1974.
3. Денюхин В. А. "Краски Прислонили: Очерк о художнике Аркадии Александровиче Платове". Саратов, 1970.
4. "А. А. Пластов: Альбом". Л., 1979.

5. Жукова А. С. "Пластов из Прислонили: Документально-художественная повесть". М., 1982.
6. Авторские галереи Пластова А.А.
7. Пластов А.А. Записи. // Архив семьи художника.