

Управление Образования Ростовской области города Новочеркасска
Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение
лицей №7

Исследовательская работа
**«Советское изобразительное искусство в годы
Великой Отечественной войны»**

Выполнил:

Ольховой Дмитрий, ученик 6-Б класса

Консультант:

Филиппова Оксана Юрьевна,
учитель изобразительного искусства

2015

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Вклад художников в приближение победы над врагом

- 1.1. Военный плакат – острое идеологическое оружие
- 1.2. Изображение народа-героя кистью художника
- 1.3. Особенности работы скульпторов в военное время

2. Военно-патриотическая тема в искусстве послевоенных лет

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Авторская разработка презентации по теме «Советское изобразительное искусство в годы Великой Отечественной войны»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Список литературы

Приложения

Терминологический словарь

ВВЕДЕНИЕ

*«Художник – чувствилище своей страны,
ухо, окно и сердце его; он – голос своей эпохи».*

А.М.Горький

Начало XXI века стало временем осмысления итогов Великой Отечественной войны, роли всех народов Советского Союза в достижении Победы. В настоящее время, как никогда, в ряде публикаций, а также в некоторых средствах массовой информации появляются различного рода измышления, которые настойчиво внушают неуважение к подвигу, к памяти участников минувшей войны, принижают роль СССР во Второй мировой войне, его заслуги в разгроме фашистских агрессоров.

В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, мы снова и снова возвращаемся к осмыслению тех героических и трагических лет, стремимся еще раз проанализировать причины начала войны, ее ход и итоги. Это важно не только для исторической науки, но и для правильного понимания и осмысления многих политических, социальных и культурных проблем современности.

Всемирно-историческая победа нашего народа над фашистской Германией в войне 1941-1945 гг. явилась результатом героических усилий всего советского народа, совершившего подвиг, равного которому не знало человечество. Определенную роль в этом сыграла русская культура.

Отечественная культура, как и культура в целом, - это сложная, многоуровневая и противоречивая система развития и жизнедеятельности нашего общества, поэтому ее изучение всегда актуально. Тема культуры в годы Великой Отечественной войны принадлежит к числу наиболее актуальных проблем современной российской истории. Говоря об актуальности темы исследования, следует подчеркнуть, что в годы войны, как никогда до этого времени, проявились патриотизм и интернационализм

советского народа, выступившего как единое целое в борьбе с фашизмом. Нынешнее поколение, по существу, не испытало на себе последствий Великой Отечественной войны, не имеет конкретного представления о тех сложных процессах, которые происходили в нашей стране в годы войны. В связи с этим исследование данной проблемы приобретает особую и значимость именно в настоящее время, т. к. в республиках бывшего Советского Союза многие факты и события свидетельствуют об отходе от патриотизма и интернационализма, игнорируются исторические завоевания советских людей в годы войны. В центре внимания многих политических и социальных дискуссий о путях переосмысления советской эпохи должно стоять понимание патриотического и интернационального сознания советских людей, без которого была бы невозможна победа над фашистской Германией в 1945 г.

Таким образом, изучение культуры нашей страны в годы Великой Отечественной войны представляет большой научно-познавательный и воспитательный интерес и имеет существенное практическое значение.

Проблема культуры в 1941-1945 гг. нашла свое отражение не только в узкоспециальной литературе, но и в исторической. Изучив литературу и весь комплекс источников, автор стремился создать объективную картину деятельности средств массовой информации, художественной культуры и их роли в поддержании морально-психологического состояния народа в годы войны и дать им собственную оценку.

Объектом исследования является отечественное изобразительное искусство России в годы Великой Отечественной войны.

Предметом исследования являются формы и методы практической деятельности художников в годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу, направленные на поддержание морального и духовного состояния народа и достижение победы над фашизмом.

Цель исследования состоит в том, чтобы с позиций современности, изучить отечественную культуру в условиях военного времени, проанализировать те виды изобразительной деятельности, которые именно в экстремальных условиях военного времени были наиболее востребованы и эффективны как фактор воздействия на сознание людей и их моральное состояние, показать воздействие искусства как средства массовой информации на сознание народа в годы войны.

Для достижения этой цели автор ставил перед собой следующие **задачи:**

- рассмотреть систему культуры советского общества в экстремальных условиях, показать ее повышенную динамичность и способность к трансформации;
- проанализировать эффективность информационно-пропагандистского воздействия печати (плакаты) и изобразительного искусства (зарисовки, диорамы скульптуры), показать сущность и механизм их воздействия на массовое сознание воинов;
- показать роль и значение живописи на фронте и в тылу.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. Вклад художников в приближение победы над врагом

С самого начала вероломной агрессии фашистской Германии против СССР советское искусство заняло передовые позиции в общественной и культурной жизни страны. Уже на следующий день после начала военных действий, 23 июня 1941 года в газете «Правда» появился красноречивый рисунок творческого коллектива художников Кукрыниксы (М.В. Куприянов, 1903–1991; П.Н. Крылов, 1902–1991; Н.А. Соколов, 1903–2000) *«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!»* (прил. 1).

С тех пор представители наиболее мобильного вида искусства – графики – «приравняв к штыку перо» (говоря словами В.В. Маяковского), создавали своими произведениями правдивую летопись войны, страстно обличая жестоких и бесчеловечных агрессоров и воспевая подвиги героев народно-освободительной борьбы с захватчиками.

Вопреки известному афоризму «Когда говорят пушки, музы молчат», советские художники работали с удвоенной энергией. Они старались отразить события небывалой эпопеи всеобщего сопротивления врагу и запечатлеть увиденное своими глазами на фронтах сражений и в тылу, показать черты простых людей, совершавших, казалось бы, невозможное.

Война за правое дело, та «народная, священная война», о которой говорится в торжественной песне-клятве композитора Б.А. Александрова, нашла свое отражение во всех видах и жанрах советского изобразительного искусства. В их произведениях красной нитью проходит коренная мысль: **Враг будет разбит, победа будет за нами!**

1.1. Военный плакат – острое идеологическое оружие

Великая Отечественная война, от первого до последнего ее дня, предстает в многочисленных рисунках очевидцев и участников событий. В этом непреходящая ценность и уникальность созданных художниками фронтовых зарисовок. Роль натурального рисунка как основы изобразительного искусства невозможно переоценить. Недаром выдающийся русский баталист В.В. Верещагин (1842–1904) много раз повторял: «Если точность рисунка и твердость руки в нем необходимы каждому художнику, то нам, военным художникам, это необходимо в самой высшей мере».

Одним из важнейших видов изобразительного искусства в годы войны стал плакат. Художники-плакатисты оперативно откликнулись на события первых дней войны. В течение недели массовыми тиражами было выпущено пять плакатных листов, а в издательствах готовились к печати еще свыше пятидесяти. 24 июня был напечатан в газете «Правда» плакат со следующим сюжетом: штык вонзался прямо в голову Фюрера, что вполне отвечало конечной цели разворачивавшихся событий. Духу времени соответствовали и удачное сочетание в сюжете плаката героического и сатирического образов. Позже первый плакат Великой Отечественной войны не раз воспроизводился в печати, издавался в Англии, Америке, Китае, Иране, Мексике и других странах. В числе плакатных листов Июня 1941-го — работа А. Кокорекина *«Смерть Фашистской Гадине!»* (прил. 2). Найдена удачная эмблематическая характеристика фашизма. Враг показан в виде мерзкого гада, в форме свастики, которого пронзает штыком Воин Красной Армии. Эта работа выполнена своеобразным художественным приемом без фона с использованием только черного и красного цветов. Фигура воина представляет красный плоскостной силуэт. Такой прием, безусловно, в какой-то мере был продиктован необходимостью. Время военное, сроки сжатые. Для быстрого воспроизведения в печати палитра красок должна была быть ограниченной. Другой известный плакат А. Кокорекина *«Бей*

Фашистского Гада!» — варьирует описанный выше, но нарисован он более объемно, конкретно всего же за годы войны художник выполнил не менее 35 плакатных листов. Среди первых военных плакатов — работа Н. Долгорукова *«Врагу не будет пощады!»* (прил. 3). Это плакат из тех, где изображение человека играет подчиненную роль. Здесь важны правильный отбор деталей, остроумие сюжета, динамика движения, цветовое решение. Накануне великой отечественной войны художник постановщик киностудии «Мосфильм» В. Иванов создал плакатный лист, посвященный Красной Армии. На нем были изображены поднявшиеся в атаку бойцы, наступающие танки, проносящиеся по небу самолеты. Над всем этим могучим целеустремленным движением развевалось Красное Знамя. Судьба этого последнего предвоенного плаката получила необычное продолжение. Плакат «догнал» автора на пути к фронту. На одной из железнодорожных станций В. Иванов увидел свой рисунок, но текст на нем был уже другим *«За Родину, За Честь, За Свободу!»*. Спустя неделю после начала войны появился один из самых известных плакатов военных лет — *«Родина Мать зовет»* художника Ираклия Тоидзе (прил. 4). Он был издан миллионными тиражами на всех языках народов СССР. Художник талантливо представил исполненный романтики обобщенный образ Отчизны. Основная сила воздействия этого плаката заключена в психологическом содержании самого образа — в выражении взволнованного лица простой русской женщины, в её призывающем жесте. В первые месяцы войны сюжеты героических плакатов были насыщены сценами атак и единоборства советского воина с фашистом, причем основное внимание, как правило, обращалось на передачу движения яростного устремления на врага. Таковы плакаты: *«Вперед за нашу победу»* С. Бондара, *«Наше дело правое. Враг будет разбит!»* Р. Гершаника, *«Фашисты не пройдут!»* Д. Шмаринова, *«Вперед, Буденовцы!»* А. Полянского, *«Стальной лавиной раздавим врага»* В. Одинцова, *«Руби ГАДОВ!»* М. Авилова, *«Покажем презренным фашистским убийцам, как драться умеет советский моряк!»* А. Кокорекина. Многофигурность

композиции этих плакатов должна была подчеркнуть мысль о всенародном характере сопротивления врагу. Остановить нашествие любой ценой призывал плакат А. Кокоша «Боец, оказавшийся в окружении. Борись до последней капли крови!». «*Не болтай!*» (прил. 5) принадлежит московским художникам Н. Ватолиной и Н. Денисову. Художники-плакатысты не оставили без внимания и тему партизанского движения. К числу наиболее известных плакатов относятся: «Партизаны! Бейте врага без пощады!» В. Корецкого и В. Гицевич», «От народной мести не уйти врагу!» И. Рабичева, «Разжигайте партизанскую войну в фашистском тылу!..» А. Кокорекина. Удачным опытом глубокого психологического решения патриотической темы в плакате явились работы В. Корецкого «Будь героем!», «Народ и Армия непобедимы!», «Вставайте в ряды фронтовых подруг. Дружинница Бойцу помощник и друг!».

Плакаты военного времени являются не только оригинальными художественными произведениями, но и подлинно историческими документами. Все военные годы плакат был на передовой линии борьбы. Он снискал народное уважение и любовь, пользовался большой популярностью. Благодаря громадным тиражам, плакат проникал в города, села, в партизанские отряды и в тыл врага, вместе с передовыми частями Советской Армии входил в освобождение города.

1.2. Изображение народа – героя кистью художника

В годы Великой Отечественной войны развитие живописи, так же как и других видов изобразительного искусства, отмечено новым подъемом. Отражая борьбу народа, живопись наполнилась героическим содержанием. Одним из самых излюбленных образов живописцев в годы войны стал волнующий образ матери, провожающей на войну своих детей, защищающей свой дом, страну, оплакивающей гибель близких.

С.В. Герасимов создал в годы войны картину *«Мать партизана»* (прил. 6). Герасимов противопоставил внутренней пустоте фашистских захватчиков моральную силу простого человека, презирающего фашистских убийц и не сдающегося. Олицетворением силы духа в картине выступает мать партизана. С гордо поднятой головой стоит она перед тупым фашистским офицером карательного отряда, взбешенным проявлением гордости и бесстрашия в простой русской женщине. Эти фигуры занимают главное место в картине. Борьба двух характеров, чувство уверенности в победе очень хорошо передано художником. Образ фашиста написан без малейшего карикатуризма, в нем отчетливо выражена человеконенавистническая сущность.

В годы войны у художников проявился большой интерес к национальному прошлому нашей Родины. В 1942 г. П. Д. Корин написал картину *«Александр Невский»* (прил.7). «Я писал его, - рассказывал художник, - в суровые годы войны, писал непокорный гордый дух нашего народа, который встал во весь свой гигантский рост». Исторические победы русского народа в Куликовской битве посвятил свою картину *«Поединок Пересвета с Челубеем»* (прил. 8) баталист М. И. Авилов (1943 г.).

В годы войны талантливые художники Куприянов Михаил Васильевич, Крылов Порфирий Никитович и Соколов Николай Александрович, которые больше известны под псевдонимом Кукрыниксы (по первым слогам их фамилий) полностью отдают свой талант разоблачению фашистских агрессоров. Они ездят по дорогам войны, беседуют с бойцами и по горячим

следам создают свои произведения. 28 января 1942 года в газете «Правда» был опубликован очерк о подвиге и героической смерти партизанки Зои Космодемьянской в деревне Петрищево Московской области. А 9 апреля Кукрыниксы выехали к месту гибели Зои. Нашлись очевидцы, которые рассказали о казни партизанки. Художники начали писать тут же по живым впечатлениям. Они работают быстро, с огромным душевным напряжением. В начале они изобразили Зою умирающей, но это решение их не удовлетворило. Тогда они задумали показать Зою в последние минуты перед смертью. В окончательном варианте картины «Таня», этим именем отважная партизанка назвалась на допросе, не желая раскрывать свою фамилию, прежде всего звучала тема непокорности, негибаемой воли человека (прил. 9).

...Зоя стоит на эшафоте, сколоченном из ящиков. Ее фигура полна внутренней твердости и решимости. Смерть не страшит ее. Потрясенные героизмом девушки суетливо снуют Фашистские солдаты, щелкают фотоаппаратами. В скорбном молчании застыли колхозники, согнанные смотреть на смерть партизанки.

В 1944 году Кукрыниксы приехали в освобожденный Новгород. Страшная картина варварского разрушения предстала перед ними. Израненный, с выбоинами от снарядов стоял Собор Новгородской Софии – символ национальной славы. И они пишут свою картину *«Бегство фашистов из Новгорода»* (прил. 10) - одно из наиболее значительных полотен военного времени.

... Судорожно мечутся с факелами в руках удирающие из города фашисты, пытаясь уничтожить национальные святыни. Но они не занимают внимания художников. В центре картины высится Собор. Несмотря на зарево пожара, на снятую золотую обшивку куполов, Собор твердо стоит на родной земле как олицетворение славы России. Кругом пылает огонь, от гари черна дорога, по которой с факелами бегут оккупанты. Но стены Собора

белоснежны. Он стоит как богатырь, утверждая близость возмездия над врагом.

В годы войны художники научились глубже, чем это было ранее, раскрыть образ человека, передавая в портретном изображении типичные черты народа – героя. Получает развитие портретная живопись. Это портреты и обыкновенных людей, вынужденных взяться за оружие, и выдающихся военачальников, и автопортреты. Ряд выдающихся портретов создал В. Н. Яковлев. В портрете гвардии генерал – майора И.В. Панфилова (1942 г.), герой представлен в походной форме – в дубленом полушубке, в шапке – ушанке, с биноклем в руках, - на фоне фронтового зимнего пейзажа. За его спиной бойцы готовы к выполнению задания командира. Мужское волевое лицо этого человека, его пристальный взгляд создали героический образ опытного генерала.

Сдержанно и строго увековечено в картине К.Ф. Юона (1875–1958) впечатляющее событие – *«Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года»* (1942) (прил. 11). В очередную годовщину Великой Октябрьской революции, когда фашисты стояли у самых стен советской столицы, решением правительства решено было по установившейся традиции провести парад войск. Перед воинами, которые прямо с парада отправлялись на свои позиции, на защиту города, с трибуны ленинского Мавзолея выступил руководитель партии и государства И.В. Сталин. Это придало всем уверенности в том, что Москва ни в коем случае не будет сдана врагу на поругание.

Победа под Москвой развеяла миф о непобедимости германских вооруженных сил. Старейший художник Е.Е. Лансере (1875–1946), связанный творческими и родственными узами еще с дореволюционным обществом «Мир искусства», в картине из героико-романтической серии «Трофеи русского оружия» под названием «Бойцы у трофейных орудий» (1942) с большой силой и в то же время исторической точностью и достоверностью передал характер и настроение времени. То был переломный

момент в ходе войны, когда Красная армия остановила фашистские армады на подступах к Москве, нанесла им тяжкое поражение, перехватила инициативу и начала постепенное вытеснение врага на запад, неуклонно освобождая свою территорию от временной оккупации.

Эта картина встала в один ряд с эпизодами блистательных побед Александра Невского над тевтонскими рыцарями, Дмитрия Донского – над татаро-монголами, Петра I – над шведами и Михаила Кутузова – над французами. Кстати, в годы войны заметно оживился интерес художников к исторической теме. Так, М.И. Авилов (1882–1954) написал большое полотно «Поединок Пересвета с Челубеем» (1943), А.П. Бубнов (1908–1964) – «Утро на Куликовом поле» (1943–1947), П.Д. Корин (1892–1967) – триптих «Александр Невский» (1942–1943). В них прославлялись ратные подвиги древнерусских богатырей. Произведения такого рода о героическом прошлом русского народа имели колоссальное значение в воспитательной работе, в поднятии морального духа советских воинов.

Победа ковалась общими усилиями каждого участника боевых действий. Многие реальные лица запечатлены выдающимися мастерами советского искусства. Таковы «Портрет Героя Советского Союза летчика А.Б. Юмашева» (1941) работы П.П. Кончаловского (1876–1956), «Портрет командира партизанского отряда Д.И. Власова» (1942) В.А. Серова (1910–1968).

Художники создали для потомков целую галерею образов блестящей плеяды военачальников Красной Армии. А.М. Герасимов (1881–1963) исполнил портрет генерала А.И. Еременко, Ф.А. Модоров (1890–1967) – портрет выдающегося организатора партизанского движения, бывшего сельского учителя генерал-лейтенанта С.А. Ковпака (1945).

Выдающийся советский портретист П.Д. Корин создал вскоре после капитуляции Берлина большой парадный *«Портрет маршала Г.К. Жукова»*

(прил. 12) (1945), которому, как одному из лучших полководцев, обеспечивших победоносное завершение войны, Советским правительством было поручено принять от немецкого командования во главе с фельдмаршалом В. Кейтелем безоговорочную капитуляцию Германии.

Уже было сказано о беспримерной работе ленинградских художников в период блокады. Им не приходилось придумывать, изобретать темы для своих произведений – окружающая жизнь в обилии предоставляла им достойные изображения сюжетов, которые сами просились на холст или бумагу.

Один из видных представителей объединения «Круг художников» тонкий, проникновенный живописец-пейзажист В.В. Пакулин (1902–1951) создал большую серию видов блокадного Ленинграда («У Казанского собора», 1942, «Невский проспект», 1944). В.И. Малагис (1902–1975) запечатлел с натуры работу заводских цехов, образы жителей блокадного Ленинграда. Бесстрашным балтийским морякам посвящены работы Г.П. Татарникова (1914–1970), серия Н.Е. Тимкова (1912–1995) «Ленинград военных лет», картина Я.Д. Ромаса «Зимние залпы Балтики» (1942).

В отдельных работах ленинградцев встают батальные сцены: В.А. Серов. «Балтийский десант» (1942); И.А. Серебряный (1907–1979). «Атака» (1942). И.А. Серебряному принадлежит также картина «Партизаны-лесгафтовцы» (1943) – групповой портрет спортсменов-лыжников, для которого предварительно с натуры было написано немало отдельных лиц.

Уже после войны, в 1958 году, И.А. Серебряный создал картину «*В Ленинградской филармонии. 1942 год*» (прил. 13). Она свидетельствует о том, что духовная, культурная жизнь не прерывалась в городе-фронте даже в самые тяжелые дни, свидетельством чего было и первое исполнение знаменитой Седьмой (Ленинградской) симфонии Д.Д. Шостаковича. Известно, что не замирала и художественная жизнь. Конечно, ценные

сокровища Эрмитажа и Русского музея были вывезены в тыл, но в городе, в Союзе художников, регулярно проходили выставки, с этой целью посылались произведения и в Москву.

В.А. Серов (1910–1968), И.А. Серебряный (1907–1979), А.А. Казанцев (1908–1984) совместно написали полотно «Встреча на Неве. Прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года» (1943). Здесь показано историческое событие – встреча бойцов Ленинградского и Волховского фронтов у станции Мга, что означало прекращение изоляции города-героя, его оторванности от «большой земли».

Наряду со взрослыми в отражении вражеских налетов и обстрелов принимали участие также малолетние школьники, мальчишки и девчонки. Наиболее отличившихся из них представляли к наградам, и многие в 13–14 лет получили медаль «За оборону Ленинграда». Об этом напоминает картина В.А. Раевской-Рутковской (1895–1974) «Награжденный медалью» (1945).

Честные, правдивые и взыскательные к себе художники не обходили стороной и самые трагические моменты – отступление советских войск, зверства оккупантов на занятой территории, расправы с мирными жителями.

Об этом со всей определенностью говорят картины А.А. Пластова (1893–1972) «*Фашист пролетел*» (1947) (прил. 13); С.В. Герасимова (1885–1964) «Мать партизана» (1946), Т.Г. Гапоненко (1906–1993) «После ухода фашистских оккупантов» (1946).

Одно из центральных произведений о Великой Отечественной войне, созданное, что характерно, в самый разгар событий – полотно выдающегося мастера А.А. Дейнеки (1899–1969) «*Оборона Севастополя*» (1942) (прил.14).

Эта монументальная картина привлекла всеобщее внимание посетителей на выставке «Героический фронт и тыл», открытой в 1943 году в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Благодаря высоким художественным достоинствам, силе обобщения и эмоциональному накалу

картина сохраняет свое значение как воплощение стойкости и мужества советских воинов. «Меня целиком захватила героика защитников Севастополя, – писал Дейнека. – Шла тяжелая война. Я вернулся с фронта из-под Юхнова... Я этот город любил за его веселых людей, море, лодки, самолеты. И вот воочию представил, как все взлетает на воздух... Не знаю, хорошая это картина или плохая, но кажется, что настоящая. Такими мне хотелось бы видеть и другие свои картины. В ней есть динамика, выразительность сверхнапряженного боя».

Тема трудных военных путей, с боями преодолеваемых солдатами, получила разнообразное развитие в произведениях очень многих мастеров изобразительного искусства. Память о погибших в боях друзьях, однополчанах, безвестных солдатах порождали замыслы картин скорбного звучания, наподобие Реквиема.

Некоторые произведения повествуют о бесславном конце лидеров фашистской Германии, мечтавших о мировом господстве, но, в конце концов, оказавшихся запертыми в тесном бункере в центре Берлина.

Широкую известность по праву завоевала картина художников Кукрыниксы *«Конец»* (1948) (прил. 15). «Мысль о создании картины возникла у нас 9 мая 1945 года, в радостный день Победы нашей Родины над немецко-фашистскими захватчиками, – рассказывали художники. – И когда через несколько дней после капитуляции Германии нам удалось побывать в Берлине и спуститься в подземелье рейхсканцелярии, где доживал свое фюрерство Гитлер, мы еще ясней представили себе всю картину последних дней фашистской ставки».

В конце войны многие советские художники принимали участие в спасении шедевров искусства. Так, с именами М.Ф. Володина (1912–1987) и Н.А. Пономарева (1918–1997), впоследствии президента Академии художеств СССР, связана волнующая история обнаружения запрятанных в

сырой штольне бывшей шахты и тем самым обреченных на уничтожение картин великих мастеров прошлого из собрания Дрезденской галереи. Доставленные в Москву, прославленные в веках картины Рафаэля, Тициана, Тинторетто были тщательно реставрированы и впоследствии возвращены в ГДР в качестве дара советского народа. Этот жест доброй воли незабываем, и перед ним меркнут все спекулятивные рассуждения о необходимости реституции оставшихся в собраниях Государственного Эрмитажа в Петербурге и Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве произведений западноевропейских художников, среди которых много ценных работ французских импрессионистов.

1.3. Особенности работы скульпторов в военное время

Подобно графикам и живописцам скульпторы в годы войны приняли активное участие во всенародной борьбе с врагом.

Несмотря на то, что скульптура требует наличие специальных условий для создания законченных произведений скульптуры, в трудных условиях военного времени создавали выдающиеся произведения. Скульпторы бывали на фронтах, некоторые из них, как например Л. Е. Кербель, Е. В. Вучетич, И. Г. Першудчев и другие подолгу работали в боевой обстановке, выполняя не только зарисовки, но и скульптурные эпизоды с натуры. Почти для всех скульпторов период Отечественной войны был периодом большой творческой активности. Война выдвинула перед скульптурой, как и перед всем искусством, новые ответственные задачи. Нужно было увековечить образы славных защитников Отечества, героев фронта и тыла, героев партизанского движения.

Ведущим жанром скульптуры в годы войны был портрет. Однако необходимость отразить всенародный патриотический подъем, массовые военные сцены и труд в тылу обусловили развитие тематической жанровой и монументальной скульптуры.

Постановление правительства об установке бюстов дважды Героев Советского Союза на их родине, направило многих скульпторов на решение этой новой задачи. Уже в годы войны в скульптуре развивается новая форма - портрета – бюста, предназначенного для постановки на родине героя.

Наиболее удачным портретом Е. В. Вучетича явился бронзовый *бюст генерала армии И. Д. Черняховского* (прил. 16). Его взволнованное лицо полно энергии, полуоткрытый рот как бы произносит четкие слова приказа. Энергичный поворот головы, развивающиеся пряди волос на голове, крупные складки солдатского плаща на плечах и груди – все пронизано бурным движением. В облике генерала переданы сила, отвага, широта характера.

К 1945 году относится бюст дважды Героя Советского Союза М. Т. Гореева, созданный скульптором Н. В. Томским. Скульптор В. И. Мухина создала портреты И. Я. Хижняка (1942 г.), Б. А. Юсупова (1942 г.).

2. Военно-патриотическая тема в искусстве послевоенных лет

Многие молодые люди, ушедшие на фронт со студенческой скамьи, по окончании кровопролитной войны, не сняв солдатских шинелей, вернулись в стены учебных заведений – институтов имени И.Е. Репина в Ленинграде и имени В.И. Сурикова в Москве, в другие художественные вузы, чтобы завершить свое образование. Вполне естественно, что темами своих дипломных работ они часто выбирали события военных лет.

Широкую известность получили офорты ленинградского графика А.И. Харшака (1908–1989) из серии «В борьбе за Ленинград» (1947): «*Раненый ребенок*» (прил. 17) – портрет четырехлетнего Гены Микулинаса с забинтованной головой, «Женщины Ленинграда на оборонных работах», «Город-крепость». Эта серия, ставшая дипломной работой студента-фронтовика, принесла Харшаку звание художника. Участник боев, он постоянно работал над зарисовками жанрового характера – «В свободную минуту», «Гармонист» (1944), над пейзажами, и уже спустя много лет после войны на основании глубоких впечатлений тех лет, воспоминаний о былом, пользуясь накопленным богатым эскизным материалом, по-новому переосмыслил свои наблюдения в монументальной графической серии «1941–1945».

А.И. Лактионов (1910–1972) в картине «*Письмо с фронта*» (1947) (прил.18) удивительно точно передал состояние людей в предощущении близкой победы. Здесь присущая ему иллюзорная манера письма, детальная проработка всех подробностей подчинена целому, решению образной задачи. Просто и безыскусно повествуется о чувствах людей, но сделано это так проникновенно, что картина неизменно пользуется большим успехом на выставках, в том числе и за рубежом.

Потомственный художник ленинградец Д.П. Бучкин, автор дневниковых зарисовок блокадных дней, принадлежит к поколению юных армейских лейтенантов последнего призыва. Житель блокадного Ленинграда,

а затем фронтовик, он не прошел в своем творчестве мимо столь памятных для него переживаний и отразил их в ряде выразительных произведений («Танки идут на фронт. У Кировских ворот»).

В полотне Т.Н. Яблонской (1917–2005) «Безымянные высоты» (1967) предстает изрытая окопами, израненная воронками от взрывов земля – безмолвное напоминание о прошедших здесь боях.

Целый цикл, посвященный борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, создал белорусский художник М.А. Савицкий (р. 1919).

Многие живописцы тяготели к масштабному, панорамному показу грандиозных сражений Второй мировой войны. Так, живописцы П.П. Соколов-Скаля (1899–1961) и А.И. Плотнов (1916–1997) в картине «Штурм Севастополя» (1947) представили широко развернувшийся перед зрителем общий вид местности с высоты Малахова кургана, показав на фоне города и черноморской бухты множество эпизодов штурма занятой неприятелем крепости.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Авторская разработка презентации по теме «Советское изобразительное искусство в годы Великой Отечественной войны»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С завершением Великой Отечественной и Второй мировой войны наша страна вышла из огня пожарищ стойкой и духовно закаленной. Победу отстояло предвоенное поколение советских людей, которые не только самоотверженным подвигом, героическим трудом, но и высокой духовностью победили врага. Мы победили врага не только силой оружия, но и силой нашей культуры, потому что культура является барометром общества, его духовности. Фашизм недаром боится культуры и науки, так как они несовместимы с фашистскими понятиями о подчинении пародов классу завоевателей, с их стремлением вернуть человечество к временам Средневековья. Русская культура всегда верно служила своему народу в его борьбе за независимость, в его неустанном и действенном стремлении к светлому будущему. Вся история нашей культуры насыщена борьбой против иноземного нашествия, несущего разрушение и уничтожение плодов человеческого труда и человеческой мысли. Ни одна страна не знала такого непосредственного участия деятелей культуры в войне, как в Советском Союзе. Ни в одной стране не было такого взлета научной и творческой мысли, как нашей. В годы войны произошло поразительное единение всего народа. Большая часть деятелей культуры, забыв о своих высоких званиях, взяла в руки оружие или превратила свое искусство в оружие. Ученый потенциал страны занялся разработкой военно-технических проблем, обслуживанием фронтов и тыла. Каждое культурное явление в эти годы было вызовом врагу, отрицанием войны, актом сопротивления. Укрепившееся под внешними ударами духовное единение пародов Советского Союза стало залогом будущей Победы. Отечественная культура в военные годы продемонстрировала повышенную динамичность и способность к трансформации. Если в ряде европейских стран культура в годы войны прекратила свое развитие, то в нашей стране картина развития культуры была совершенно иной. Деятели культуры продолжали интенсивно работать в военные годы и достигли высокого уровня, который стал важной ступенью

для дальнейшего развития культуры в послевоенное время. В работе была рассмотрена культурная система советского общества в экстремальных условиях военного времени. Главной идеей культурной деятельности становится идея патриотизма. В этом направлении был предпринят ряд шагов: изменение гимна, диалог с Русской православной церковью, возврат к художественной культуре подвигов легендарных полководцев прошлых войн - это А. Невского, А. Суворова, М. Кутузова. Автором было систематизировано развитие художественной культуры (плакатного искусства, живописи, скульптуры), в которых отражались важнейшие события. Таким образом, перед лицом смертельной опасности советские люди доказали человечеству свой гуманизм, силу консолидированного состояния общества, сумевшего мобилизовать все свои силы для Победы над врагом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вопросы советского изобразительного искусства и архитектуры. Вып. 1, 2, 3. М.: Наука, 1973, 1975, 1976
2. Востоков Е.И. Грековцы. М.: Воениздат, 1983
3. Дмитренко А.Ф. Картина и время. Современная советская историческая живопись. Л.: Знание, 1985
4. Дмитриева Н.А. Б.М. Неменский. М.: Советский художник, 1971
5. Дубровина И.М. Романтика в искусстве. М.: Искусство, 1967
6. Изобразительное искусство. Россия: XX век. М., 1995 (Серия «Энциклопедические справочники»)
7. Кузнецова Э.В. Исторический и батальный жанр. М.: Просвещение, 1982
8. Кучеренко Г.А. Героическое в искусстве. М.: Изобразительное искусство, 1980
9. Суздалев П.К. Советское искусство периода Великой Отечественной войны. М.: Советский художник, 1956

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Кукрыниксы «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!»

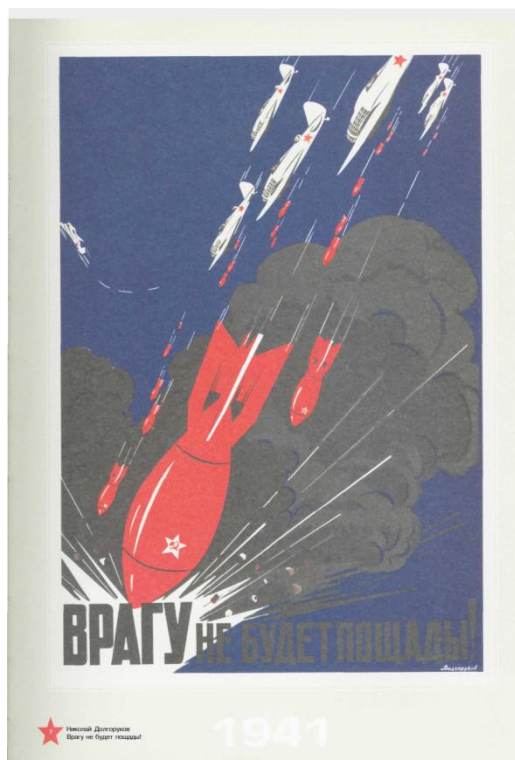
Приложение 2.

А. Кокорекин «Смерть Фашистской Гадине!»

Приложение 3.

Н. Долгорукий «Врагу не будет пощады!»

Приложение 4.

Ираклий Тоидзе «Родина Мать зовет»

Приложение 5.

Н. Ватолина, Н.Денисов «Не болтай!»

Приложение 6.

С.В. Герасимов «Мать партизана»

Приложение 7.

П. Д. Корин «Александр Невский»

Приложение 8.

М. И. Авилов «Поединок Пересвета с Челубеем»

Приложение 9.

Кукрыниксы «Таня»

Приложение 10.

Кукрыниксы «Бегство фашистов из Новгорода»

Приложение 11.

К.Ф. Юон «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года»

Приложение 12.

П.Д. Корин «Портрет маршала Г.К. Жукова»

Приложение 13.

И.А. Серебряный «В Ленинградской филармонии. 1942 год»

Приложение 14.

А.А. Дейнека «Оборона Севастополя»

Приложение 15.

Кукрыниксы «Конец»

Приложение 16.

Е. В. Вучетич «Бюст генерала армии И. Д. Черняховского»

Приложение 17.

А.И. Харшак «Раненый ребенок»

Приложение 18.

И. Лактионов «Письмо с фронта»

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Батальный жанр (от фр. *bataille* — битва) — жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни. Главное место в батальном жанре занимают сцены сухопутных, морских сражений и военных походов. Художник стремится запечатлеть особо важный или характерный момент битвы, показать героизм войны, а часто и раскрыть исторический смысл военных событий, что сближает батальный жанр с историческим. А сцены военного быта (в походах, казармах, лагерях) зачастую связывают его с бытовым жанром.

Графика (греч. γράφικος — письменный, от греч. γράφω — пишу) — вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. (Цвет также может применяться, но, в отличие от живописи, здесь он традиционно играет вспомогательную роль. В современной графике цвет может быть не менее важен, чем в живописи). При работе в технике графики обычно используют не больше одного цвета (кроме основного черного), в редких случаях — два. Кроме контурной линии, в графическом искусстве широко используются штрих и пятно, также контрастирующие с белой (а в иных случаях также цветной, чёрной, или реже — фактурной) поверхностью бумаги — главной основой для графических работ. Сочетанием тех же средств могут создаваться тональные нюансы. Наиболее общий отличительный признак графики — особое отношение изображаемого предмета к пространству, роль которого в значительной мере выполняет фон бумаги (по выражению советского мастера графики В. А. Фаворского, — «воздух белого листа»). В графике, в частности, в гравюрах, может использоваться большое число цветов (при создании некоторых гравюр может использоваться более десятка печатных форм, каждая из которых «добавляет» свой цвет).

Диорама (др.-греч. διά (dia) — «через», «сквозь» и ὄραμα (horama) — «вид», «зрелище») — лентообразная, изогнутая полукругом живописная картина с передним предметным планом (сооружения, реальные и бутафорские предметы). Диораму относят к массовому зрелищному искусству, в котором иллюзия присутствия зрителя в природном пространстве достигается синтезом художественных и технических средств. Если художник выполняет полный круговой обзор, то говорят о «панораме».

Диорамы рассчитаны на искусственное освещение и часто располагаются в специальных павильонах. Огромную роль в экспонировании диорамы играют оборудование экспозиционного зала и конструкция смотровой площадки, а также свет и звук (музыкальное и дикторское сопровождение). Большинство диорам посвящено историческим сражениям. Наиболее широко диорама применяется в музейной практике как особый способ подачи документального материала, подкрепленный образной эмоциональностью.

Живопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность.

Существует пять видов живописи: станковая, монументальная, декоративная, театрально-декоративная, миниатюрная. К станковой живописи относят произведения, существующие независимо от места создания. В основном это картины, созданные на мольберте (то есть на станке) художника. В станковой живописи преобладают работы выполненные масляными красками, но могут использоваться и другие красители (темпера, акриловые краски и т. д.). Картины пишутся в основном на холсте, натянутом на раму или наклеенном на картон, на картоне, в прошлом широко применялись деревянные доски, могут использоваться любые плоские материалы.

Плакат (нем. *Plakat* от фр. *placard* — объявление, афиша, от *plaquer* — наклеить, приклеивать) — броское, как правило, крупноформатное изображение, сопровождаемое кратким текстом, сделанное вагитационных, рекламных, информационных или учебных целях. (В другом значении — разновидность графики). В современном дизайне плакат воспринимается как «сведенное в четкую визуальную формулу сообщение, предназначенное современнику для выводов и конкретных действий». Данная формула отражает определенный уровень графического дизайна и информирует о предмете коммуникации^[1].

К особенностям жанра можно отнести следующее: плакат должен быть виден на расстоянии, быть понятным и хорошо восприниматься зрителем. В плакате часто используется художественная метафора, разномасштабные фигуры, изображение событий, происходящих в разное время и в разных местах, контурное обозначение предметов. Для текста важным является шрифт, расположение, цвет. В плакатах используется также фотография в сочетании с рисунком и с живописью.

Скульптура (лат. *sculptura*, от *sculpo* — вырезаю, высекаю) — ваяние, пластика — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов — в широком значении слова, искусство создавать из глины, воска, камня, металла, дерева, кости и других материалов изображение человека, животных и иных предметов природы в осязательных, телесных их формах.

Художник, посвятивший себя искусству скульптуры, называется скульптором или ваятелем. Главную его задачу составляет передача человеческой фигуры в реальном или идеализированном виде, животные играют в его творчестве второстепенную роль, а прочие предметы являются лишь в значении придаточных или обрабатываются исключительно с орнаментальной целью

Триптих (от греч. τρίπτυχος — сложенный вдвое) — произведение искусства, состоящее из трёх картин, барельефов и др., объединённых общей идеей (складень). Работа разделяется на три секции или три резные панели, которые висят вместе и рядом. Триптих является разновидностью полиптиха, что обозначает работу из множества панелей или картин. Средняя работа как правило наибольшая, а по бокам располагаются две меньшие относящиеся к ней работы, хотя составляющие триптихи работы обычно равны по размерам.