

Картины Б.М. Кустодиева и пьесы А.Н. Островского

Выполнили ученицы 10 «б» класса

Баюмова Дарья и Кокозова Илона

© МОУ СОШ №15, г. Ярославль

Цель:

выяснить, что общего у драматурга А.Н. Островского и художника Б.М. Кустодиева

В.Г. Перов. Портрет
А.Н. Островского

Б.М. Кустодиев.
Автопортрет

Б.М. Кустодиев. Купец. 1918 год

Творчество А.Н. Островского и живопись Б.М. Кустодиева неразрывно связаны с изображением патриархальной Руси, Замоскворечья, населённого купечеством.

Русское общество второй половины 19-го века делилось на шесть сословий, среди них видное место занимали купцы. Они считались привилегированным сословием, освобождались от рекрутской повинности и телесных наказаний. Но, по сравнению с дворянами, это сословие считалось второсортным. Купцы играли не малую роль в жизни общества.

Б.М. Кустодиев. Масленица

Купцы соблюдали традиции и нравственные ценности. Отличались трудолюбием, деловитостью, смекалкой, любовью к своему делу, умением ценить время, умением ладить с людьми. Дома их были всегда большие, с крепкими воротами, мощными засовами, таковы были и их лавки. Домашний уклад соответствовал правилам «Домостроя»: младшие слушаются старших, жена подчиняется во всём мужу, дети почитают родителей.

В.Г. Перов. Портрет
А.Н. Островского

А.Н. Островский вывел на сцену разные типы купцов, «поворотил нас лицом к купцу». Это не случайно. Вся жизнь писателя с детства связана с Замоскворечьем, купеческим районом старой Москвы. Картины своеобразных нравов и быта Замоскворецкого купечества с раннего детства глубоко запали в душу Александра Николаевича. Здесь живой и наблюдательный мальчик набрался впечатлений о жизни купеческих особняков и их обитателей, которых впоследствии изображал в своих пьесах.

Островский писал: «Тогда ещё тихое Замоскворечье, населённое богатыми купцами и вообще людьми достаточными, было особым миром. Там, в просторных домах, окружённых всевозможными службами и большими садами, мирные обыватели вели совершенно замкнутую семейную жизнь».

В.Г. Перов. Портрет
А.Н. Островского

Будущий писатель получил образование в губернской гимназии, потом в Московском университете на юридическом факультете, откуда ушёл с третьего курса, когда понял, что юридические науки не его призвание. В годы учения увлекался театром, много читал, почувствовал склонность к авторству. Начались годы службы в «совестном суде», затем в коммерческом суде. Здесь рассматривались судебные дела, уголовные и гражданские, судились люди самых различных слоёв общества, купцы и мещане. Это очень пригодилось потом бытописателю русского купечества.

В коммерческом суде перед Островским проходила вереница любопытных коммерческих дел — о злостных банкротствах, уловках с кредиторами, о хитроумных обходах закона, к которым прибегали купцы, стремясь разбогатеть во что бы то ни стало. Будущих персонажей своих купеческих комедий он изучал здесь в натуре. Итак, к началу литературной деятельности у Островского было достаточно жизненных впечатлений.

Б.М. Кустодиев. Купец. 1918 год

А.И. Любезнов – Большов в спектакле
«Свои люди – сочтёмся»
А.Н. Островского. Малый театр

1847 год – начало литературной деятельности Островского. Газета «Московский городской листок» напечатала сцены из комедии «Несостоятельный должник». Это был отрывок из незаконченной тогда комедии «Банкрот», (озаглавленной позже «Свои люди – сочтёмся»). Отрывок имел исключительный успех. Это навсегда определило дальнейший жизненный путь Островского. «Я стал считать себя русским писателем и уже без сомнений и колебаний поверил в своё призвание», – писал он в автобиографической заметке.

Н.Г. Гундарева – Липочка в спектакле
«Банкрот, или Свои люди – сочтёмся»
А.Н. Островского

Писательница Растопчина так передавала свои впечатления: «Что за прелесть «Банкрот»! Это – наш русский Тартюф, и он не уступит своему старшему брату в достоинстве правды, силы, энергии. Ура! У нас рождается театральная литература!...» Гоголь отзывался с похвалой о таланте молодого драматурга: «Самое главное, что есть талант, а он везде слышен...»

Е.Н. Рощина-Инсарова – Катерина в спектакле «Гроза» А.Н. Островского. Театр Литературно-художественного общества. 1907 год

В 50-е годы Островский написал такие пьесы: «Не в свои сани не садись», «Бедная невеста», «Бедность не порок» и другие. Они возродили русскую сцену, сделались любимейшими спектаклями у публики.

С середины 50-х годов драматург печатает в передовом журнале «Современник» свои пьесы, пронизанные критическим отношением к старозаветному укладу жизни. Лучшей из них была «Гроза», законченная автором в 1859 году. После «Грозы» драматург пишет пьесы о разорении дворянства. Это комедия «Бешеные деньги» (1870 год).

С.М. Брагарник – Огудалова в
спектакле «Бесприданница»
А.Н. Островского. Московский
театр им. Н.В. Гоголя

Жизнь А.Н. Островского в 60-80-е годы – это его творческая деятельность, он обогащает театр своими пьесами жизни. Он популярен, но материально не обеспечен. Он дал театру более 50-ти пьес, но имел долги, драматург оставляет театральное поприще и занимается большой организаторской деятельностью. Заслуженную оценку драматург получил в середине 80-х годов. В январе 1886 года Островского назначили заведующим репертуарной частью московских театров и начальником театрального училища. К сожалению, ему не удалось провести в жизнь все свои планы. Здоровье было подорвано. Весной 1886 года он, тяжело заболев, уезжает в Щельково Костромской губернии и там 2-го июня умирает.

**Б.М. Кустодиев. Автопортрет. 1912 г.
Написан им специально для зала
автопортретов художников мира в
галерее Уффици (Флоренция)**

Кустодиев Борис Михайлович (1878-1927) – известный российский художник. Он прославился как бытописатель старой России, патриархальной русской провинции. Его картины помогают нам совершить путешествие в прошлое, воскресить некоторые страницы ушедшего быта Москвы и русской провинции, знакомые Островскому и изображённые в его пьесах. Любовь к жизни, радость и бодрость, любовь ко всему русскому – главный сюжет его картин. Они передают атмосферу праздника, радостного восприятия жизни. Но не все знают, что свои лучшие и самые знаменитые произведения художник написал, будучи тяжело больным, прикованным к инвалидному креслу человеком.

Б.М. Кустодиев. Автопортрет

Детские наблюдения и впечатления его создали яркие представления о быте провинциального купечества. Весь уклад богатой и изобильной купеческой жизни был как на ладони. Это были живые типы Островского.

В 1903 году Борис Михайлович получил звание художника и выехал во Францию и Италию, где совершенствовал своё мастерство. Особую любовь проявлял он к народному искусству, считал, что в представлении народа искусство связано с праздником, с ощущением радости. Его привлекает тема деревенских праздников, гуляний.

Б.М. Кустодиев. Ярмарка. 1906 год

Б.М. Кустодиев. Купчихи. 1912 год

Б.М. Кустодиев. Купчиха.
1915 год

Картина «Купчиха», прекрасна живописной палитрой. На фоне золотистой осени горделиво стоит женщина в лиловом платье. На ней шаль с ярким народным орнаментом. Художник восхищается статной русской красавицей, пышущей здоровьем. И пейзаж, и платье, и сама героиня – это яркий красочный букет.

Б.М. Кустодиев. Масленица

Б.М. Кустодиев. Купчиха за чаем. 1918 год

Б.М. Кустодиев. Купчиха с покупками. 1920 год

В конце 1911-го года Б.М. Кустодиев начинает свою деятельность театрального декоратора. Он оформил 39 спектаклей, большинство из них связаны с именем А.Н. Островского.

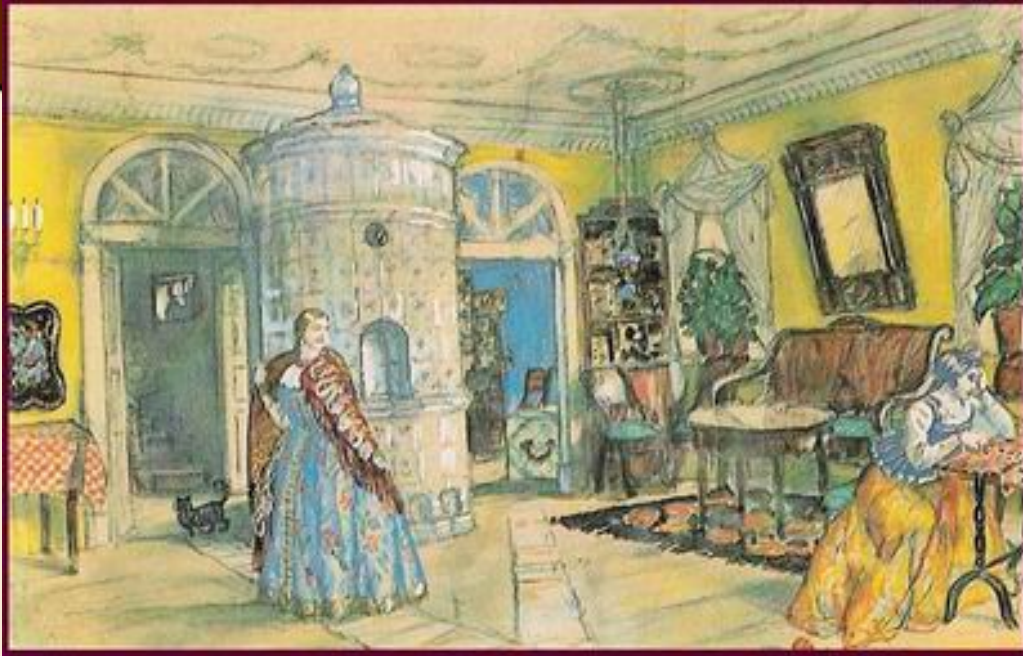

Эскизы декораций к драме
А.Н. Островского «Гроза».
1919 год

Островский и Кустодиев – бытописатели старой русской провинции. Им обоим свойственен иронический или критический оттенок в отношении к теме. Но их бытописания, характер иронии существенно различны.

Островский даёт реальные и типичные картины современной ему провинциальной жизни. Он показывает борьбу добра и зла в их истинном соотношении. Его насмешка направлена против невежества, тупости и ханжества провинциальных нравов.

В жанровых картинах Кустодиева нет стремления передать жизнь такой, какой она была в действительности.

Эскиз декорации к драме
А.Н. Островского «Гроза». 1919 год

Кустодиев не воспроизводит реальной жизни, а создаёт свой собственный мир кустодиевской провинции. Таким он остаётся и в театре.

Рецензенты говорят о том, что кустодиевская провинция мягка, добра и лучезарна, в ней много забавного, неторопливого, привлекательного. Они отмечают, что красочные фоны кустодиевских декораций затрудняют для театра задачу создать социально острый, гротесковый спектакль, раскрывающий тёмные стороны старой России.

Под сводами церкви. Эскиз декорации к драме
А.Н. Островского «Гроза». 1919 год

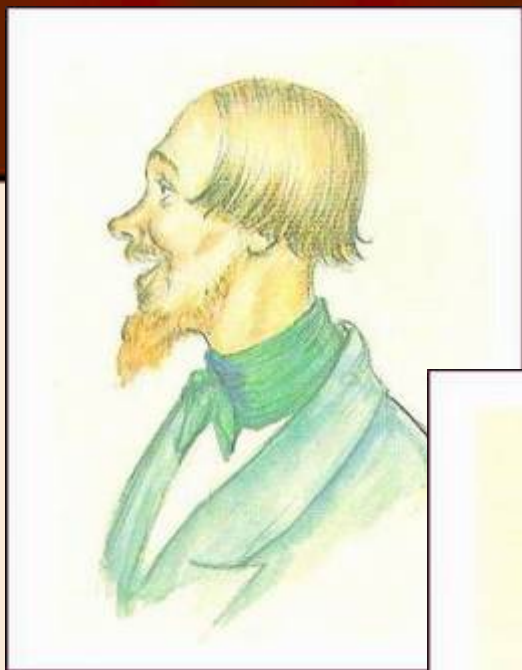
Улица. Ворота дома Кабановых. Эскиз декорации к драме
А.Н. Островского «Гроза». 1919 год

Эскизы декораций к драме
А.Н. Островского «Гроза». 1919 год

В 1917-1918 годах Б.М. Кустодиев написал несколько картин маслом на сюжеты «Грозы», а в 1919 году использовал их для создания декораций для Псковского городского театра. В них нет решительно ничего от социальной драмы Островского, от того трагического накала, которым наполнено произведение с первых же страниц. Перед зрителем разворачивается мир весёлой сказки. В них нет эмоциональной окраски Островского.

«Гроза» – последнее произведение созданное Б.М. Кустодиевым в таком идеалистическом духе и в какой-то мере подводящее итог дореволюционному этапу работы Кустодиева в театре.

В 1923 году Б.М. Кустодиев пишет декорации для спектакля Александринского театра «Свои люди – сочтёмся». В этой работе новое отношение к трактовке образов пьесы, новый характер костюмов и гримов. Более острыми становятся его характеристики, откровенно насмешливым отношение к провинциальным героям.

Гримы к пьесе А.Н. Островского
«Свои люди – сочтёмся». 1923 год

Б.М.Кустодиев. Берёзовая роща. 1917 год

Изучение жизни и творчества Кустодиева Бориса Михайловича убеждают нас в том, что его картины увековечили для потомков давно ушедшую, но такую родную и близкую старую Москву и Россию. Его произведения яркие, оптимистичные, продолжают жить, доставляя огромную эстетическую радость людям. Сюжеты его живописи научили нас зорче смотреть, замечать черты традиционного быта, вкраплённые в современную жизнь. Учат размышлять над увиденным, анализировать свои наблюдения.

Б.М. Кустодиев. Масленица

Он умел говорить о серьёзном без назидания, без ложного пафоса, увлечённо и с юмором. За лукавой игрой, за россыпью весёлых красок мы чувствуем тепло и силу человека, умевшего любить свою родину, хранить её прошлое, думать о её будущем.

ВЫВОД

Изучив творчество А.Н. Островского, его тесную связь с Замоскворечьем, мы убедились в том, что Островский – первоклассный художник-реалист. Он никогда не забывал о долге истинно народного писателя. Он создал комедии и драмы, которые по праву можно считать энциклопедией быта и нравов эпохи с её положительными и отрицательными сторонами. Он создал особый мир, мир купечества, для сцены. Его пьесы до сих пор остаются актуальными и современными. Их ставят на сценах всех театров России.

Имена Б.М. Кустодиева и А.Н. Островского тесно связаны одной темой – темой далёкого прошлого, купеческого быта, русской провинции.

Список использованной литературы

1. Дурьлин С. А.Н. Островский. Очерк жизни и творчества. «Искусство», 1949 г.
2. Журавлёва А.И., Макеев М.С.. А.Н. Островский, в помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. Издательство Московского университета, 1997 г.
3. Лакшин Б. А.Н. Островский. Москва, «Искусство», 1982 год.
4. Лебедева В. Кустодиев (время, жизнь, творчество). Москва, «Детская литература», 1984 г.
5. Лобанов М. Островский. серия «Жизнь замечательных людей». Москва. «Молодая гвардия», 1989 г.
6. Островский А.Н. Драмы. Справочное пособие. Москва, «Дрофа», 1997 г.
7. Штильмарк Р. За Москвой рекой. Москва, «Молодая гвардия», 1983 г.

**Выполнили ученицы 10 «б» класса
Баюмова Дарья и Кокозова Илона**

