ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РЯЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТЕМАТИЧЕСКОГО КЛАССНОГО ЧАСА

«Филипп Андреевич Малявин – самый известный художник рязанского края. К 155-летию со дня рождения. 1869-1940 гг. ».

Разработала преподаватель

общепрофессиональных и профильных дисциплин

Кайкова С.Б.

Шацк, 2024 г.

Пояснительная записка

Юбилейная дата (155 лет со дня рождения замечательного художника) является поводом, чтобы не только познакомить обучающихся с жизненным путем и работами Ф.А.Малявина, но также показать, какую роль в его творчестве сыграла народная культура бывшей рязанской губернии. В своих полотнах он воспевал красоту, мощь и широту русской народной души, олицетворением которой стали яркие «малявинские бабы». Судьба этого художника удивительна: выходец из бедной крестьянской семьи, он прошел жизненный путь от послушника в афонском монастыре до академика и всемирно известного живописца. Два лучшие творческие десятилетия художника (1900-1910-е годы) связаны с рязанской землей, где у художника была усадьба в деревне Аксиньино и где были созданы лучшие его произведения. И знаменитые «малявинские бабы» - это живописные изображения рязанских крестьянок, по которым можно изучать и народный костюм рязанской губернии начала ХХ века. Малявин в 1918-1919 годах проводил в Рязани активную работу в области культуры, результатом чего стала единственная прижизненная персональная выставка художника в России, прошедшая с успехом в Рязани в 1919 году. Малявин был также одним из организаторов Рязанских Государственных свободных художественных мастерских, впоследствии преобразованных в Рязанское художественное училище.

Форма тематического классного часа: урок-портрет.

Цель мероприятия: познакомить обучающихся с замечательным художником Серебряного века русской культуры - Филиппом Андреевичем Малявиным, чья творческая жизнь тесно связана с рязанской землей, и его произведениями.

Задача мероприятия:

- показать, как лучшие традиции и образы русской национальной культуры преломляются в творчестве талантливого русского живописца;

- расширить представления обучающихся картине русской живописи начала ХХ века;

- показать судьбу русского художника в эмиграции, оторванного от вдохновлявших его истоков творчества;

- обогатить познания обучающихся о культуре своего региона;

- способствовать развитию аналитического мышления.

Форма проведения: мультимедийная презентация.

Ход классного часа:

1. Вступительное слово.

2. Презентация.

3.Вопросы на закрепление материала.

4. Использованные источники.

Сл.1. Вступительное слово

Осенью этого года исполнилось 155 лет со дня рождения известного русского художника Серебряного века Филиппа Андреевича Малявина. Судьба этого художника удивительна и отмечена невероятными поворотами. Его бурная и насыщенная жизнь проходила на фоне исторических событий на изломе двух прошлых столетий. Поэт начала века Максимилиан Волошин называл, Филиппа Малявина «атлетом искусства». Еще его называли «Максимом Горьким живописи». Художник был талантлив и необыкновенно трудолюбив. Выйдя из самых низов, он стал академиком живописи и получил мировое признание.

Сл.2. Центральным в его творчестве стал образ русской крестьянки, который в начале ХХ века ассоциировался с образом России. Жизнь и творчество Малявина тесно связаны с рязанской землей: здесь в собственной усадьбе в селе Аксиньино он прожил почти два десятилетия. Здесь были созданы многие лучшие его произведения.

Сл.3. Живопись Филиппа Малявина не относится к какому-то определенному художественному направлению его времени. В ней присутствуют черты импрессионизма, модерна и реалистического искусства в более ранних работах и черты авангардизма и зарождающегося в начале ХХ века экспрессионизма. Такой необыкновенный художественный сплав привел к рождению собственного «малявинского» стиля – яркого, неповторимого, узнаваемого. Самые известные его произведения относятся к «крестьянскому» циклу картин, воспевающих мощный, неукротимый, жизнерадостный дух народа. Полотна Малявина, наполненные неудержимой эмоциональной мощью, движением и буйством ярких красок, стали классикой отечественной живописи Серебряного века.

Сл.4. Филипп Андреевич Малявин происходил из бедной многодетной крестьянской семьи. Он родился в 1869 году селе Казанка Самарской губернии. О своих родителях Филипп Андреевич вспоминал с теплотой, особенно об отце- Андрее Ивановиче Малявине и написал несколько его портретов. Большой портрет отца художник представил в 1899 году на выпускном экзамене в Академии художеств, а затем показал его на Всемирной выставке в Париже и получил положительный отклик французской критики. Героиней нескольких портретов начинающего художника была и мать многодетного крестьянского семейства Домна Климовна, отличавшаяся природной статью и красотой.

Сл.5. Склонность к художеству у Малявина проявилась уже в раннем детстве. Он все время что-нибудь лепил из глины, вырезал фигурки из дерева и рисовал угольками на печке или стенах, за что ему доставалось от матери. В 1886 году, когда Филиппу было 16 лет, знакомый их семьи, странствующий монах, увидев работы подростка, предложил отправиться с ним в Грецию на Афон в монастырь святого Пантелеймона учиться иконописи. Позже художник вспоминал: «Церковь меня всегда к себе привлекала и тянула, и я всегда смотрел на ее купола, луковицы и необыкновенно был рад, когда слышал звон, в особенности в большие праздники… Мне казалось, за этим звоном далеко-далеко есть что-то другое, хорошее и чудесное…». Филипп долго не раздумывал. Вся деревня собирала деньги на дорогу юноше, отправлявшемуся на Святую Гору. На Афоне Малявин провел 6 лет, выполняя разные послушания. В том числе быстро освоил каноны и секреты иконописного мастерства и стал ведущим иконописцем монастыря. С этих пор его жизненный путь, связанный с живописью, был определен.

В 1889 году Малявин увидел, как пишет на пейзажи приехавший на Афон художник Н. Богданов-Бельский, наблюдал за его работой, задавал много вопросов. Вскоре и молодой иконописец начал писать марины – морские пейзажи. А в 1891 году его работы увидел посетивший Афон известный русский скульптор Владимир Беклемишев. Особенно ему понравился морской пейзаж. Пораженный живописью Малявина, он пообещал оказать содействие при поступлении Филиппа в Петербургскую Академию художеств.

Сл.6. В 1892 году Малявин стал вольнослушателем отделения живописи Академии художеств. Среди его учителей был Илья Репин - будущий покровитель молодого студента, а среди сокурсников – известные впоследствии художники И. Э. Грабарь, К. А. Сомов, А. П. Остроумова. Самобытность таланта, трудолюбие, целеустремленность довольно скоро принесли Малявину широкую известность, а затем и значительный успех. Картины талантливого ученика Академии художеств часто приобретал для своей галереи Павел Михайлович Третьяков, и это являлось признанием его таланта. В мастерской Репина Малявин создал некоторые из своих самых известных ранних работ, в том числе «Крестьянка, вяжущая чулок» (1895) и портрет раноумершей сестры художника Александры Андреевны Малявиной «За книгой». (1895). Эти работы были сразу же приобретены Третьяковым.

Сл.7. Малявин учился у Репина, который был мэтром портретной живописи. Талантливый ученик Ильи Ефимовича уже в студенческие годы стал известным и даже модным портретистом, что приносило хороший доход молодому художнику и не нравилось некоторым его сокурсниками и преподавателям. Заканчивал Академию художеств Малявин вполне сложившимся и известным мастером живописи. Так удивительно складывалась судьба этого человека, прошедшего в молодости путь от бедной крестьянской семьи, через афонские монастыри, до модного петербургского художника.

Сл.8. Но не в портретах сложился знаменитый «малявинский» стиль. Художника влекли яркие, жизнелюбивые народные образы. В его творчестве формировалась главная тема всей его жизни - сверкающая буйными красками могучая, обильная и загадочная Русь.

Для защиты диплома в 1899 году он пишет конкурсную работу «Смех», которая вызвала у представителей Академии художеств неоднозначные оценки –от недоумения до восторга. Картину отвергли и дали выпускнику Малявину звание художника за цикл написанных ранее портретов. Чем же не понравилась картина членам Совета Академии? Малявин по-новому представил русский крестьянский тип, не так, как в картинах передвижников. Крепкие, смеющиеся бабы в красных одеждах, написанные широкой размашистой кистью, олицетворяли ту здоровую крестьянскую Русь, из которой вышел сам художник. Именно это увидела европейская публика, когда картина в составе экспонатов русского отдела была представлена на Всемирной парижской выставке и удостоена золотой медали. Затем смеющиеся малявинские бабы были успешно показаны в Германии, на выставке Берлинского сецессиона. В 1901 году картина была выставлена на Четвёртой международной художественной выставке в Венеции и куплена итальянским правительством для Международной галереи современного искусства.

Сл.9. Несмотря на свою известность в Петербурге, художник в душе сохранял близость к народной среде, из которой он вышел. В 1900 году Малявин потратил значительную часть денежной премии, полученной за Парижскую выставку, на покупку усадьбы в деревне Аксиньино Рязанского уезда. Усадьба, построенная в середине 19 века в традициях позднего ампира, к сожалению, не сохранилась. Здесь, в уединённом живописном месте, прошли два плодотворных десятилетия из творческой биографии художника. Здесь родилась его старшая дочь. Все крестьянские образы этого времени -это жители Аксиньина и окрестностей. Малявин много работает: пишет картины, портреты, много рисует, участвует в выставках в России и за рубежом. В начале 1900-х гг. Малявин становится членом «Союза русских художников» и успешно участвует в выставках Товарищества передвижных выставок.

Сл.10. К крестьянкам - героиням своих картин он относился с особым трепетом. Они в его работах всегда были как будто на мгновение выхваченными из жизни: их позы, движения, жесты были удивительно точны и правдоподобны. Позировать художнику соглашались девушки из деревни Аксиньино, самые смелые и задорные. В их образах мастер передавал свое понимание народной души с ее безудержным стремлением к радости жизни и веселой удали.

Сл.11. Малявин создал в Аксиньине ещё один шедевр — картину под названием «Вихрь». Она была показа в 1906 году на выставке художественного объединения «Мир искусства» Изображены пять женщин-крестьянок, пляшущие на лугу и застигнутые вихрем. Внезапный порыв ветра вздымает подолы их цветастых сарафанов, надувает пузырями рукава рубашек и играет концами платков. Время написания картины совпало с годами первой русской революции. Учитель художника И.Е. Репин увидел в буйстве и вихре форм и красок настроения революционной эпохи. Репин считал «Вихрь» лучшим произведением живописи, характеризующим изменения в обществе.

Но вряд ли сам художник вкладывал такой социальный подтекст в свою работу. Скорее, это было его восприятие и понимание народной среды, которые отличались от образов русского крестьянства, сложившихся в искусстве к этому времени. Реалистические образы крестьян на картинах передвижников были заняты трудом или ожиданием и говорили о социальной несправедливости, о чувствах покорности, усталости. Малявинские образы - крупные, значительные, часто выше человеческого роста, и это поражало современников. Многим не нравилась и широкая, размашистая манера живописи художника. Про картину «Вихрь» даже говорили, что Малявин работает метлой и рисовали на него карикатуры с малярным ведром.

Тем не менее, впечатляющее полотно «Вихрь» было приобретено для Третьяковской галереи при жизни автора и с тех пор занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции.

Сл.12. Кроме задора и буйного веселья малявинских баб есть еще один важный и характерный элемент в живописи художника - это красный цвет самых разных оттенков: от густого вишневого и ярко-алого до малинового и розового. Красный цвет - один из самых важных и сложных в живописи. Он всегда имел символическое значение и ассоциировался, с одной стороны, с жизнью, солнцем, домашним очагом, а с другой - с пожаром, насилием и кровью. В этом и заключается двойственность в восприятии этого цвета. Это и символ власти, и символ революции, и символ трагедии, и символ безудержного веселья. Малявин, начинавший свой творческий путь в качестве иконописца, прекрасно знал эмоциональное воздействие красного цвета, символизировавшего в русской культуре радость, веселье, полноту жизненной энергии.

Сл.13. В 1906 году, в год создания картины «Вихрь», 37-летний художник, не имевший даже начального образования, был избран академиком и командирован от Академии на три года за границу с целью изучения зарубежного опыта. Художник за это время очень изменился – в своем внешнем поведении и облике он приобрел европейский лоск, который не очень шел к его характеру. К тому времени он был прославленным мэтром, академиком и модным портретистом петербургского света. Окунувшись за границей в гущу бурлящих художественных направлений, художник по возвращении домой создал в 1910 г. «Автопортрет с женой и дочерью», который не понравился критикам и вызвал резкие оценки. После этого Малявин до 1916 года прекратил показывать свои работы, почти не участвовал в выставках, но много и плодотворно работал в Аксиньине, черпая вдохновение в общении с окружающей природой. Писал заказные портреты, занимался станковой графикой, делал авторские копии из уже написанных образов крестьянок

Сл.14. Малявин Октябрьскую революцию 1917 года сначала принял с воодушевлением. В 1918 году, после национализации его имения, художник перебрался с семьей в Рязань, где активно работал в Рязанском комиссариате просвещения. Он также участвовал в охране памятников старины и в создании городской картинной галереи. Малявин являлся одним из руководителей Рязанских Государственных свободных художественных мастерских (ГСХМ), с которых началась история будущего Рязанского художественного училища им. Г. К. Вагнера. Он был одним из преподавателей училища.

Сл.15. В 1919 году в Рязани состоялась единственная прижизненная персональная выставка художника в России. Ее посетило большое количество народа. Полотно с выставки «Старик у очага» (1915) было приобретено Рязанским художественным музеем. Эту картину можно назвать вершиной крестьянского портрета Малявина 1910-х годов по выразительности и психологической содержательности образа. В преддверии великих исторических перемен художник почувствовал и передал особые грани народного характера: долготерпение и одновременно- способность к отчаянному и безрассудному бунту. В настоящее время в Рязанском художественном музее находятся две работы Малявина. Вторая, «Мужской портрет» 1916 года, была передана в музей в 1957 году. Темный колорит, мрачность и напряженность этих образов, написанных в годы Великой войны, уже очень далеки от жизнеутверждающих красочных полотен художника предшествующего периода.

16. Успех рязанской выставки способствовал приглашению художника в Москву, куда он переехал в 1920 году. К этому времени уже сложилась слава Малявина как портретиста, поэтому его сразу направили в Кремль для зарисовок с натуры вождя революции и его соратников. С Лениным Малявина познакомил нарком просвещения Луначарский, и Ленин позволял художнику беспрепятственно посещать не только Кремль, но и бывать у себя на квартире. В Кремле им были выполнены многочисленные натурные зарисовки для неосуществленного портрета В.И. Ленина.

17. Но в целом то, что происходило в государстве оказалось неблизким художнику. Осенью 1922 года Ф.А. Малявин выехал с семьёй за границу для устройства персональной выставки. В Россию он больше не вернулся. Художник навсегда обосновался во Франции. В 1930-е годы Малявин неоднократно организовывал персональные выставки в разных европейских городах, писал портреты и вообще много . Но прежней славы уже не было. И не было радости в его работах. Ностальгия по ушедшему, по той, былой родине, угнетала мастера все последующие годы, проведенные в эмиграции. Находясь вдали от родной земли, живописец теперь часто повторял, что вне родины искусства нет. Из шумного Парижа Филипп Андреевич переселился в Ниццу, где и умер в 1940 году.

18. В эмиграции художник не оставил главную тему своей жизни – крестьянскую. До него доходили сообщения о том, что происходило в Росси. Неутешительные слухи говорили о разрушении привычного крестьянского уклада жизни, о коллективизации, голоде, раскулачивании. Той России, которую знал и воспевал Малявин, уже не было. Не было лихой удали в его образах, ушел заразительный беззаботный смех, в некоторых его работах на русскую тематику появились черты гротеска.

19. На сегодняшний день большинство работ Малявина находятся в частных коллекциях и фондах различных музеев России, Швейцарии и США. В Третьяковской галерее можно увидеть только некоторые из его работ, такие как "Крестьянская девушка", "Вихрь", "За книгой" и небольшое количество карандашных рисунков. Этой осенью в Государственной Третьяковской галерее открылась выставка «Адепты красного», приуроченная к двум юбилейным датам: к 155-летию со дня рождения Филиппа Малявина в 2024 году и 95- летней годовщине со дня смерти Абрама Архипова в 2025 году.

20. Жизненные пути обоих художников в дореволюционный период во многом схожи. Оба - выходцы из крестьянских семей, оба закончили Петербургскую Академию художеств, участвовали в выставках передвижников. Абрам Архипов родился в рязанской губернии, а Филипп Малявин жил здесь почти 20 лет. Но после революции их судьбы совершенно различны. Малявин в эмиграции испытывал ностальгию по ушедшей России. А Архипов, принявший новую Россию, в 1927 году одним из первых получил звание «народного художника РСФСР. Эти художники, каждый по-своему, воспевали красоту народной души, воплощавшуюся в образах русских крестьянок. Но именно «малявинские бабы» с всполохами огненного цвета на рубахах, сарафанах и шалях воспринимались современниками как прообразы грядущих исторических перемен.

3. Вопросы для закрепления материала:

- Назовите две самые известные работы Филиппа Малявина, в которых наиболее ярко отразился его художественный почерк.

- Что символизировал красный цвет в полотнах художника?

- Как изменился характер работ Малявина в эмиграции?

- Проанализируйте различие в манере написания крестьянских образов у Малявина и Архипова (сл.20).

4. использованные источники:

artchive.ru›filippmalyavin/biography

russkiymir.ru›publications/329738/

http://zolotayapalitra.ru›Article/278

rusmuseumvrm.ru›data/collections/painting/19_20/

ixbt.com›live/exhibitions/v-tretyakovke-uchat-…