Роза ЧАУРИНА

Азбука живописи

Цель урока: на примере картины показать «кухню» работы художника; научить школьников учиться.

Предлагаемый материал может быть использован для урока-тренинга или урока-показа на тему: «Как научиться понимать, о чем картина?» Исходя из уровня подготовленности учащихся класса, учитель может выбрать методические приемы по своему усмотрению.

Один из вариантов – проведение урока с помощью учеников. Учитель готовит вступительное слово и рассказы о картинах Аркадия Пластова «Фашист пролетел» и «Весна», а пяти ученикам (или трем–четырем, в зависимости от количества выбранных картин) раздает материал о картинах, чтобы они подготовили выразительное чтение или пересказали его на уроке близко к тексту. Естественно, что каждый из учеников вправе высказывать и свое мнение о картине.

Материалы к уроку

Школьное обучение, как известно, начинается с букваря. А там написано «яблоко» – и нарисовано яблоко, написано «зима» – и нарисована картинка: снег на ветках деревьев, малыши катаются на санках, ребята постарше – на лыжах. Ученику говорят: «Расскажи, что здесь нарисовано». Он прилежно перечисляет: «Снег, санки, лыжи, варежки...» И постепенно привыкает к тому, что на всех картинках нарисованы реально существующие предметы, и все, что нарисовано, полностью соответствует действительности. Для него нет разницы между картинкой (рисунком) в инструкции о пользовании кофемолкой и картинкой – произведением изобразительного искусства, изображающим первый снег.

Но как роман отличается от учебника, так и картина отличается от картинки. Различие это в художественных средствах выразительности. Если на картинке линии и краски передают лишь очертания и цвет, то на картине того или иного художника они служат средством для создания художественного образа. Чтобы понять идейный замысел художника, следует задуматься главным образом не о том, что на картине, а ответить на вопрос «О чем картина?» Это **– азбука живописи.**

Не думайте, что ответить на этот вопрос, глядя на полотно, где изображен пейзаж, невозможно из-за отсутствия сюжета. Вот что писал художник Борис Щербаков в статье «Чувство Родины»: «Нередко совсем обычный мотив вызывает раздумья о чем-то значительном. Однажды, в один из летних дней, я был захвачен грозой среди ровного поля. Мрачные тучи быстро неслись над головой, поднялся сильный ветер, гнулись деревья, метались из стороны в сторону прижатые к земле травы. Вдруг среди этой тревоги и мрака ударил луч солнца, ослепительно ярко осветив часть широкого луга, небольшую группу берез. Мне удалось сделать маленький этюд этого редкого момента в природе, а впоследствии в думах **о нелегкой судьбе Родины, о бурях и грозах, которые пришлось ей выдержать за многовековую историю** (выделено мной. – Р.Ч.) родился замысел картины "Вихри грозовые”».

Попытаемся ответить на вопросы «Что на картине?» и «О чем картина?», взяв для примера несколько работ известного художника Аркадия Александровича Пластова (1893–1972), героями или полноправными участниками которых являются дети.
Дети... О них разговор особый. Художник не только писал картины и ребячьи портреты, он рисовал для них книжки-картинки. На страницах этих книг были лошади и коровы, куры и гуси, кошки и собаки – то у пруда, то во дворе, то на лугу... Дети любили разглядывать эти удивительные книжки-картинки. А еще они подолгу могли любоваться деревянными скульптурами, созданными руками Аркадия Пластова. Из корней бересклета, сучьев, грибных березовых наростов, в которые уже сама природа вписала контуры образов, у художника-скульптора рождались герои русских сказок, народных преданий, древнегреческих мифов. Вот красавица-русалка; чертик с тремя причудливыми рогами корчит страшную рожицу; моется в бане шишига, обливая уродливо искривленную спину водой из лохани; кентавр похищает Деяниру... В основе этого увлечения мастера лежали яркая фантазия и обостренное чувство художника.

Пластов знал всех мальчишек и девчонок своей деревни. Можно сказать, знал с пеленок, знал каждый их жизненный шаг. И немудрено, потому что это были дети, внуки и правнуки его друзей и знакомых из родного села. Приволжское село Прислониха – это малая родина художника. Здесь он родился, здесь прожил почти всю жизнь, здесь умер и похоронен.

Дети тоже хорошо знали и любили Аркадия Александровича. Сохранились фотографии, на которых художник окружен ребятишками. Каждый раз, завидев его на краю села с мольбертом и папкой для рисования, – подбегут, обступят, просят показать, что сделал. И с удивлением и радостью узнают в его рисунках родные места, односельчан и... самих себя. Вот застенчивая Валя Тоньшина. Вот спокойный Ванюшка Репин в военной фуражке с красным околышем. А вот Вовка-неслушник – руки в карманы, вихор из-под кепки. Этот темноглазый, белобрысый представитель самого младшего поколения в пластовской серии портретов и впрямь драчун, неслушник. Но улыбка у мальчишки хорошая.

А какая радуга красок в портретах деревенских детей! С какой любовью эти портреты исполнены! «Смеется вот такая девчушка, – говорил Пластов, показывая кому-либо из гостей портрет, – и невозможно понять, откуда взялась красота такая. Цветок ли это прекрасный расцвел, сверкает ли драгоценная раковина?»
Картины Аркадия Пластова – это эпопея крестьянского житья-бытья, правдивый памятник своего времени. По портретам изображенных им людей можно безошибочно определить, в какие годы прошлого столетия происходит действие. В образах, наиболее восприимчивых ко всяким жизненным изменениям, это выразилось особенно ярко. Так, его задорный, лукавый мальчишка Ванюшка Репин с умным, проницательным взглядом сильно отличается от юного хозяина колхозного стада Вити-подпаска, а еще более – от ребятишек 30-х годов в картине «Колхозный праздник».

Детям принадлежит наше завтра. Поэтому в жизнеутверждающем творчестве Аркадия Пластова так много картин, рассказывающих о детях: «Девочка в синем платке», «Витя-подпасок», «Ночное», «В деревне», «Лето», «На пришкольном участке», «Август колхозника», «Деревенский март», «Мама», «Когда на земле мир...». О некоторых других картинах художника расскажем подробнее.

"ФАШИСТ ПРОЛЕТЕЛ"

ЧТО изображено на картине? Суровое и простое в своей скорби полотно является одним из наиболее эмоционально-выразительных произведений о Великой Отечественной войне. Нападая на нашу страну, гитлеровцы хотели не победить нас, а уничтожить. Фашистские солдаты имели при себе инструкцию, в которой говорилось: «У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожай в себе жалость и сострадание – убивая всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик, – убивай». И фашисты убивали...

Аркадий Пластов чувствовал потребность рассказать о зверствах врагов, об их бессмысленной жестокости, об убийстве ни в чем не повинных стариков и детей. И в 1942 г. он пишет картину «Фашист пролетел».

...Поздняя осень. Низкое хмурое утро. Желтые листья на тонких молодых березках, порыжелая трава. Зеленый бархат озимых хлебов, пробуждающихся к жизни.

В небе, вдали, среди серых облаков виден еле заметный силуэт улетающего фашистского самолета, который удирает, как нашкодивший пес. А на земле, на этой доброй земле, – убитый мальчонка-пастушок. Сжавшись в беспомощный комочек, он припал щекой к сухой колкой траве. Лежит неловко. Рука подвернута. Далеко отлетели кнут и шапка. Алая кровь на его вихрах. Крепко прижался пастушок к родной земле, словно ища у нее защиты. Воет раненая собака над убитым другом, задрав лохматую морду к небу. Жалобно мычат уцелевшие коровы, испуганно всматриваясь в непривычно неподвижного пастушонка...

Несколько приглушенный колорит, построенный на светло-коричневых и желтоватых красках, гаснущий свет дня соответствуют драматизму сюжета, помогают передать настроение.

О ЧЕМ картина? На картине нет ни пушек, ни танков, ни окопов, ни развевающихся знамен. Тем чудовищнее злодеяние фашиста, который не в бою, не в рукопашной схватке,

а походя, будто для забавы, полоснул из пулемета свинцовым огнем по деревенскому стаду и мальчишке-пастушонку... Так поступают не солдаты, а убийцы.
Эта картина о звериной сущности фашизма. А если человек – зверь, он хуже зверя. Однажды увидев, эту картину невозможно забыть. Она звучит как набат. Ведь даже сегодня, когда со дня Победы прошло более полувека, мы делим жизнь на «до» и «после», посреди – «война».

«СЕНОКОС»

ЧТО изображено на картине? Картина написана в 1945 г. – в год окончания Великой Отечественной войны.

Еще стояла тьма немая,
В тумане плакала трава.
Девятый день большого мая
Уже вступил в свои права.
...И кто-то пел,
И кто-то плакал,
И кто-то спал в земле сырой.
Вдруг тишь нахлынула сквозная,
И в полновластной тишине
Спел соловей, еще не зная,
Что он поет не на войне.

На картине Пластова изображен самый древний сюжет из сельской жизни – сенокос. За тяжелую мужскую работу взялись подростки, женщины, старики. Лето 1945 г. было изобильно травами и цветами в рост человека. Художник словно раскинул перед нами волшебный ковер озаренной солнцем поляны. С восторгом пишет он могучее разнотравье, изумруд и серебро пронизанных солнечными лучами белоствольных красавиц берез.

Каждая травинка, каждый листик полны жизни. Мы как будто слышим, как звучит каждый цветок из этого тысячецветного букета июньского травостоя. У Пластова нет черно-белой графики, потому что для ему было мало этих двух нот, ему нужен был целый оркестр красок.
А люди на картине – не натурщики, изображающие косцов, а близкие, родные, товарищи Пластова, его однополчане, земляки. Это ли не соединение широкого обобщения и документальности! Ведь юноша на переднем плане – сын художника Николай, ставший впоследствии, как его отец, дед и прадед, художником, женщина в белом платке похожа на жену Наталью Алексеевну, а два пожилых косаря – земляки Пластова Федор Тоньшин и Петр Черняев. «Сенокосную работу, – говорил художник, – я люблю до самозабвения, сам лет с 17 косец».
О ЧЕМ картина? Люди рождаются не для войны. Как же истосковались крестьянские руки по мирному труду! В автобиографии Аркадий Пластов писал: «Кончена война, кончена победой великого советского народа над чудовищными, небывалыми еще во всей истории человечества силами зла, смерти и разрушения. Какое же искусство мы, художники, должны взрастить сейчас для нашего народа? Мне кажется – искусство радости... Это настроение и определило содержание новой моей картины «Сенокос»... Я, когда писал эту картину, все думал: ну, теперь радуйся, брат, каждому листочку радуйся – смерть кончилась, началась жизнь».
Итак, картина Аркадия Пластова «Сенокос» – это торжественная песнь земле и народу, победившему в самой кровопролитной из четырнадцати тысяч войн, которые знала история. А еще эта картина о том, как несказанно прекрасна, богата и щедра наша природа.

«ЖАТВА»

ЧТО изображено на картине? В поле, у скирды обедают древний старик и ребятишки. С душевной теплотой и проникновенностью создает художник образы сельской детворы. На ее неокрепшие плечи лег нелегкий крестьянский труд. Как не по-детски серьезны лица, с какой деловитой неторопливостью потрудившихся людей едят ребятишки простую пищу! Выразительны и взлохмаченная голова старика, и его корявые, огрубевшие за долгие годы работы руки. Даже взгляд собаки, с жадным нетерпением смотрящей на еду, передан удивительно верно.

С любовью и уважением к материальной красоте мира изображает Пластов прислоненные к стогу грабли и косы, воткнутые в стог серпы, лежащий на белой тряпице скудный обед. А с каким мастерством написал художник отбитую эмаль на старой синей кружке, самодельную деревянную ручку ножа... Сколько во всех этих деталях человеческой теплоты и жизненной правды. И это неудивительно. Ведь о жизни крестьян Аркадий Пластов знал не понаслышке. Он говорил: «Мне посчастливилось жить среди этих чистых сердцем людей. Вместе с ними я работал в поле – сеял, жал, косил, и я не знаю более обольстительного труда, чем труд хлебороба». А мы добавим, что художник-труженик написал в общей сложности более десяти тысяч картин.

«Жатва» с ее классически уравновешенной композицией создает впечатление эпического спокойствия, сдержанной мужественной силы.

Колорит картины – это цвет созревших хлебов: от нежно-золотистого в стерне и в стоге до темно-коричневого в скирдах необмолоченной ржи...

О ЧЕМ картина? Вот что говорил о замысле картины сам художник: «Минимум всего: красок, жестов, действия... Приходили люди посмотреть картину. Все они стояли молча: им было непонятно – что мне за надобность была все это мазать. Ну, сидят и едят. Какой тут интерес? Когда я пробовал пояснить вещь в том плане, в каком она задумана, почему тут сидят те, кому еще рано полем заниматься, и те, кому уже поздно за него браться, люди оживлялись, сразу входили в самую суть дела. Страшные годы войны и гибель наших людей вставали у каждого перед глазами во всей их трагичности».

И действительно, ведь картина «Жатва» написана в год окончания Великой Отечественной войны, поэтому совсем не случайно, что у скирды один дед да скорее всего его внуки; и уборочных машин не видно; и обед скуднее не придумаешь. Разорил враг землю, остались на селе только стар да мал. Подними-ка хозяйство такими руками! Подняли. Девочки подросли – стали умелыми доярками или агрономами, мальчишки – трактористами или комбайнерами...

«УЖИН ТРАКТОРИСТОВ»

ЧТО изображено на картине? Возможно, вы уже видели в журналах, книгах или в Третьяковской галерее картину Пластова «Ужин трактористов»... Ранние сумерки. Далеко, до самого горизонта, раскинулось свежевспаханное поле. Мирно дышит земля, отдавая накопленное за день тепло. Тишина. Только слышно, как звонко льется в миску тугая струя молока, как негромко вздыхает приглушенный трактор, как шелестят травы, как в бескрайних просторах поет напоенный ароматом цветов летний ветер.
Ужин трактористов немудреный, но нет его вкусней и желанней. Потому что сдобрен он трудом великим. Тракторист в просоленной потом алой майке и оставшейся с войны фуражке танкиста отрезает еще теплую краюху хлеба. Он на миг задумался. О чем? Может быть, о том, как душист ржаной хлеб? Или вспомнил фронтовую горбушку и друзей-однополчан? (Картина была написана в 1951 г.) Лучи заходящего солнца с

искусством гениального скульптора вылепили набухшие жилы на корявых, тяжелых кистях его рук, прорезали суровые борозды морщин на лице бывшего солдата.
Льется тугая струя молока. Мерно колотится сердце трактора. Нетерпеливо постукивает деревянной ложкой русоволосый подросток. Он лежит на траве и ждет, когда ему нальют молока. В деревне после войны мужчин осталось мало, вот паренек и трудится вместе со старшими, помогает им. Скорее всего, он прицепщик. Солнечные лучи нежно коснулись его румяной щеки и прошлись по вихрастой макушке.
Тихо мурлычет свою нехитрую песенку милая курносая девчушка в белой косынке. Ей лет 12, но и она уже помощница – принесла в поле ужин: аккуратно и деловито наливает молоко в миску, внимательно следя, чтобы ни одна капля не пролилась на землю.
Вот отдохнут трактористы, перекусят – и снова за работу. Иначе зачем бы приносили им ужин в поле? И зачем трактор стоит с невыключенным мотором – вон и дымок вьется под ним. Скоро зажгут фары, и всю ночь до рассвета опять будут пахать – земля мягкая, ждет зерна. Утром в поле выйдет другая смена, продолжит пахоту. А пока... Пока трактористы ужинают.
В каждом мазке этого полотна Аркадия Пластова сама жизнь, без прикрас. Все, казалось бы, обыкновенно. Но почему же картина волнует зрителя? Не оставляет его равнодушным? Потому, что простой сюжет художник сумел наполнить глубоким содержанием и сделать его значительным.
О ЧЕМ картина? Тишина и покой в природе. Спокойны и люди. Сейчас они отдыхают после жаркого трудового дня. Отдыхает и вспаханное поле. Пашня и люди как бы слились в одно целое. Картина получилась торжественная и поэтичная. Она создает доброе и спокойное настроение.
Земля и люди – вечная тема художника. Любовь Аркадия Пластова к родной земле, его уважение к простому труженику-хлеборобу передаются и нам, зрителям. Так обыкновенная житейская сценка наполняется большим внутренним смыслом. Вглядитесь повнимательней – и вы увидите, что фигура тракториста, который бережно и торжественно приподнял и держит в руках каравай, как бы объединяет всех вокруг идеей извечного и дорогого – отношением к хлебу как к святыне. Вот и получается, что художник приобщает нас, зрителей, к непреходящим человеческим ценностям. В этой картине художник воспел и землю, которая родит хлеб, и нелегкий труд крестьян, и самого крестьянина. Картина «Ужин трактористов» прославляет ТРУД и ЧЕЛОВЕКА – хозяина земли и кормильца.

«ВЕСНА»

ЧТО изображено на картине? Сыплет редкий пушистый снежок. Мартовский, последний. Перед нами – предбанник «курной» деревенской бани. Только что выбежавшая из нее молодая женщина старается как можно быстрее одеть свою обаятельную курносую дочку-малышку. А как выразительна девчушка с растопыренными ручонками, ее личико с закушенной от напряжения нижней губой и чуть вздернутым подбородком, ее рыжая челка, выглядывающая из-под теплого платка.
Звонко падает тяжелая капель. Зябко.
На фоне почерневших от времени бревенчатых стен старой баньки, как драгоценность, сверкает обнаженное тело молодой женщины. Густые волны ее рыжеватых волос кажутся особенно шелковистыми и мягкими по контрасту с жесткой золотой соломой, разостланной на полу предбанника. Сколько женственности в движениях молодой женщины, сколько нежности и ласки в ее руках, умело завязывающих платок своей дочурке, в ее юном, улыбающемся лице! Художник любуется красотой, молодостью, здоровьем «Северной Венеры», как прозвали женщину с этой картины посетители Третьяковской галереи. Ее нагота – это чистота и целомудрие.
О ЧЕМ картина? Картина Пластова «Весна» – гимн красоте человека.

Домашнее задание. Ответить на вопросы «Что изображено на картине?» и «О чем картина?» по одной из работ Аркадия Пластова.
При подготовке домашнего задания приветствуется использование книг или статей о художнике и его картинах.

_____
* Репродукция картины А.А. Пластова «Родник» есть в школьном учебнике «Русский язык» для 9-го класса (С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др. 2005. С. 161). Картина находится в Государственной картинной галерее Армении.

* А.А. Пластов создал цикл иллюстраций к поэме Н.А. Некрасова «Мороз – Красный нос».