МОУ Тетюшская средняя школа

Историко – краеведческая композиция для обучающихся 9 – 11 классов

Тема: « ГЕНИЙ ЗЕМЛИ ХВАЛЫНСКОЙ »

(**посвящается 145 – летию со дня рождения**

русского советского художника

К.С. Петрова – Водкина)

****

Разработала:

педагог – библиотекарь

высшей квалификационной категории

МОУ Тетюшской средней школы

Ульяновского района

Ульяновской области

Лёвина Римма Равилевна

2023

Историко – краеведческая композиция

для обучающихся

9 – 11 классов

«ГЕНИЙ ЗЕМЛИ ХВАЛЫНСКОЙ »

Цель:

- духовное обогащение личности;

- потребность в получении новых культурных исторических знаний.

Задачи:

- познакомить обучающихся с жизнью и творчеством художника, донести до обучающихся его устремление отразить красоту, гармонию окружающего мира;

-дать общие понятия о жанре живописи;

- развивать познавательный интерес к истории и культуре родного края;

- воспитывать патриотические чувства, любовь к малой родине.

Подготовительная работа **для обучающихся**: знакомство с книгой К. Петрова – Водкина «Хвалыновск». Знакомство с репродукциями картин художника. Подготовка выступлений «Жанры живописи», «История создания картины «Купание красного коня», «Шедевр под названием «Умиление злых сердец», подбор музыкального оформления.

Ход занятия:

Педагог – библиотекарь: Добрый день, уважаемые ребята, педагоги! На сегодняшнем мероприятии мы познакомимся с жизнью и творчеством великого русского, советского художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. 2023 год – юбилейный! Художнику исполнилось 145 лет со дня рождения. Он родился 5 ноября 1878 года в городе Хвалынске Саратовской губернии, в семье сапожника. Отец будущего художника, Сергей Фёдорович, свою двойную фамилию унаследовал от деда Петра, чьё прозвище «Водкин», закрепилось за потомками. Мать Кузьмы Сергеевича, Анна Пантелеевна, из бывших крепостных крестьян, работала прислугой в семье богатых хвалынских купцов. Нам, жителям Ульяновской области совсем не сложно попасть в г. Хвалынск Саратовской области. Всего 235 километров, и мы на родине великого художника! Это старинный, красивый, городок (население – 12 тысяч человек), расположившийся на правом берегу красавицы Волги.

(Демонстрация видео – ролика с видами города Хвалынска)

Художник: *«Отсюда я всматривался в мир…Здесь прошли годовые смены пейзажа, дожди и   бури, весны и зимы…Здесь обдумывал я людей, животных и птиц. Устанавливал на свои места ценности, симпатии и ненависть. Здесь научился я любить землю – от влажной гряды с набухшими ростками… до ее массива, ворочающего бока луне и солнцу». «Вот, очевидно, в это короткое время получил я запасы образов, запасы семян моей родины, от напевов, шепотов, сказов, с утра до постели баюкавших меня, научивших биться детское сердце в унисон с людьми, для которых трудна пчелиная жизнь, но которые умеют ее заискрить неугасающей любовью к земле и человеку…»*

**

Ученик: так говорил Кузьма Сергеевич Петров-Водкин о своей родине.

В Хвалынске, на «малой родине», получил художник тот фундамент, на котором в дальнейшем будет строить свою жизнь и творчество. Городок окружен меловыми горами и сосновыми лесами. В южной части города перед большим оврагом находился родительский дом Кузьмы Сергеевича. Дом был небольшой, ветхий.

Художник:* *«*Рядом был садик с двумя яблонями и грушей, с малинником, крыжовником и смородиной. Ниже, по скату обрыва сажались тыквы, картофель…»*

Ученик: Мальчик довольно рано начал обращать внимание на творение рук человеческих, будь то узоры на одеждах и чашках, деревянные украшения на фасадах, цветные рисунки соседа Андрея Кондратыча или работы местных иконописцев. Краски завораживали, но подхода он к ним не знал, хотя еще в раннем детстве пытался работать кистью. Учась в Хвалынском четырехклассном училище (1890 – 1893гг.), он по собственному признанию, числился на «никаком счету по рисованию».

Ученик: Домашние – родители, бабушки, купцы Михайловы, где прислугой работала мать, замечали склонности мальчика, но не придавали его увлечениям серьезного значения. Кроме того, в Хвалынске не было специализированного учебного заведения, да и занятие живописью среди горожан считалось пустым делом. Но желание заниматься творчеством у мальчика было великое.

Ученик: Летом 1893 г. Петров-Водкин приезжает в Самару поступать в железнодорожное училище, но, увидев вывеску классов живописи и рисования Федора Бурова, он поступает в эти классы. Но в скором времени эти занятия прекращаются, в связи с внезапной смертью учителя. Из Самары пришлось уехать… юноша возвращается в Хвалынск.

Художник: *«…Этот период послужил для меня большой закваской: я впервые познакомился в это время с существующими художниками. По снимкам, по гравюрам, я копировал, я делал альбомные зарисовки. Я начал чувствовать себя уходящим в эту область».*

Педагог - библиотекарь: Летом 1895г. в Хвалынск по приглашению богатой хвалынской купчихи Ю.И.Казариной, постоянно проживающей в Петербурге, приезжает знаменитый архитектор Р.Ф. Мельцер разрабатывать проект дачи Ю.И.Казариной. Ему представляют талантливого юношу. Мельцер заинтересовался и сказал, что надо ехать учиться в Петербург. Ю.И.Казарина оплатила проезд в столицу, выделила стипендию в 25 рублей на жизнь во время экзаменов и учебы.

       В Петербурге Кузьма Сергеевич Петров-Водкин поступает в Центральное училище технического рисования барона А.Л. Штиглица, в котором он учится 2 года, затем поступает в Московское училище живописи, ваяния, зодчества, которое заканчивает в 1904г.

Ученик: Годы учебы – это время интенсивного, напряженного самоутверждения, самопознания, «пробы пера» в разных сферах творчества. Он берет уроки игры на скрипке, увлекается литературой, занимается гончарным делом, монументальной и станковой живописью, делает огромное количество этюдов. Первые успехи в живописи сам художник отмечает к осени 1898г.

Педагог - библиотекарь: С 1900г. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин совмещает занятия в училище с заработками. Надо было помогать матери, которая после смерти родного брата взяла на воспитание 4-х племянников – Ваню, Дуню, Мотю и Шуру.

        Кузьма Сергеевич почувствовал себя ответственным за судьбу сирот, он волнуется не только о материальной стороне, но его волнует и развитие детей - их учеба, грамотность, начитанность, всем этим он постоянно интересуется в письмах, дает советы, проявляет искреннее внимание к жизни ребят.

        Работа Кузьмы Сергеевича в это время была различной. Но главное, летом 1903г. Петров-Водкин получил заказ в Петербурге (заказ получен через архитектора Р.Ф. Мельцера): выполнить майоликовое панно «Богоматерь с младенцем» для фасада ортопедического клинического института Р.Р. Вердена. Осенью 1904г. панно было установлено на фасаде клиники.

Ученик: Благодаря крупным заказам, исполненным в Петербурге, Петров-Водкин смог осуществить свою давнюю мечту – приобрести в Хвалынске собственный дом. (1905г.)

 Дочь художника, Елена Кузьминична вспоминала:

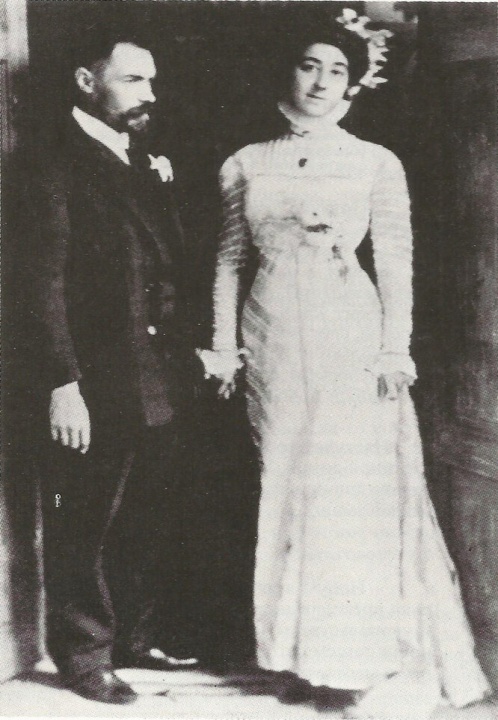
«Дом стоял на высоком фундаменте под железной шатровой крышей. Большие окна с резными наличниками и ставнями украшали фасады, выходящие на улицу Дворянскую и на улицу Громовую. В доме был зал 5 окон, перегороженный аркой, которую отец украсил живописной головой Демона. Много экзотических цветов: рододендроны, олеандры. Большая изразцовая печь отапливала и соседние комнаты. В кухне – русская печь и масса кладовок».

Ученик: Сам дом стал микрокосмомом для К.С. Петрова- Водкина, где он мог думать и испытывать блаженство жить и творить. Сюда он привез свою жену из Парижа, здесь бывали художники П.В. Митурич, В.В. Хлебникова, В.Ф. Орехов, Л.А.Радищев, В.Э. Борисов-Мусатов, И.Л.Елатонцев, архитектор В.В. Суслов, а композитор Д.Шостакович мечтал купить этот дом.

        Необходимо отметить, что в эти годы художника удручала его неопределенность пути в изобразительном искусстве:

Художник: *«Я чувствовал серую неприглядность моей живописи и неустойчивость ее принципов: не то, что я не умел работать, - я не знал, к чему приложить мое умение…у меня стиля работы не было: не зная, какой должна стать моя работа, я знал, что она должна стать иной…я самодельничал.»*

Ученик: Позже эти ощущения художника оформятся в планетарную, «сферическую перспективу, заставляющую зрителя, по мысли художника, всколыхивать космос…внутри себя». Позже, В 1910-х — начале 1920-х годов Петров-Водкин разработал собственную теорию живописи и особые творческие приемы: «сферическую перспективу» ― метод изображения объектов, который давал ощущение шарообразной поверхности, и «трехцветие» ― использование красного, синего и желтого цветов.

**** И по примеру многих русских художников, К.С. Петров-Водкин в октябре 1905г. Отправляется в Италию - в святое святых живописи. По признанию художника он ехал в Италию для окончательной «установки в живописи». Из письма К.С. Л.А. Радищеву (1905г.):

Художник:*«Мой план таков: прежде, чем засесть в Париже, поеду в Италию, где займусь осмотром, вернее, изучением памятников искусства; маршрут такой: Венеция, Милан, Флоренция, Рим, Неаполь, Генуя и т.д. Это главные пункты более   долгих остановок, а будут также и в маленьких, но замечательных местечках. Буду также и работать (Этюды).»*

Ученик: Впечатления от встреч с архитектурой, живописью, природой страны переполняли художника. Произведения искусства внушали ему одновременно и веру в свои творческие возможности, и робость от сознания несовершенства собственного мастерства. Он многое почерпнул для себя как художника, изучая творчество великих мастеров – это и игра света, решение проблемы «пространство – свет», использование трёхцветия….

Педагог - библиотекарь: После поездки в Италию, Петров - Водкин отправился в Париж. Живя в Париже, художник много и успешно рисовал, совершенствуя профессиональное мастерство.

 Здесь же, живя, в местечке Фонтеней – о – Роз в пансионате мадам Иованович, он знакомится с одной из её дочерей Марией – Жозефиной . В ноябре 1906 г в дружеском кругу Петров-Водкин и Мария Фёдоровна (так по - русски стали звать супругу художника) отпраздновали свадьбу (без венчания).

Ученик: В 1908г. Петров- Водкин уезжает в Россию, место жительством выбирает Санкт - Петербург. И сразу начинает активно работать. Но, художник рвётся на родину, в Хвалынск, на Волгу. Летом 1909г. в Хвалынске он написал «Портрет матери», картины «Старухи», «Женщина с козой», которые мечтал показать на своей персональной выставке в Петербурге.

Педагог - библиотекарь: В этих картинах нет художественных открытий, есть лишь теплота прикосновения художника к хвалынским мотивам, встреча после разлуки с близкими, дорогими сердцу людьми, в изображении которых просвечивает некая таинственность, сказочность.

Ученик: В ноябре 1909 г. в Петербурге открывается персональная выставка художника. Художники С.Маковский и А.Бенуа дали доброжелательные отзывы о творчестве молодого художника, они открыли его для России. Петров - Водкин был удовлетворён успешными выступлениями, но ясно осознавал – впереди длинный и трудный путь восхождения к новым высотам. С 1909 по 1016 гг. Кузьма Сергеевич каждое лето приезжал в Хвалынск, в «родимое гнёздышко». Здесь в 1912г. расписывает Крестовоздвиженскую церковь, расположенную недалеко от дома (разрушена в 30-е годы 20 века).

 Педагог - библиотекарь: В 1911 г. произошла встреча Петрова – Водкина с расчищенными иконами 14-15вв. Новгородского письма. Увиденное произвело на художника огромное впечатление. Высокий стиль иконописных картин был творчески воспринят Петровым - Водкиным. С этого периода он начинает писать красоту приволжских полей, холмов, лесов и теперь уже навсегда связал своё творчество с жизнью близких ему людей и природой родного края. Таким образом, одновременное открытие красоты и величия древнерусской живописи и красоты родной земли оказалось решающим в новых творческих исканиях художника.

Искусствовед: **рассказ о картине «Купание красного коня».** Первой картиной на этом пути стало его знаменитое «Купание Красного коня» (1012).Вначале он задумал написать жанровую сценку купания коней на Волге при закате солнца, которую однажды увидел около Хвалынска. Встреча с древнерусскими иконами была для него озарением, заставившим изменить первоначальный замысел полотна и его композицию. Центром её стал пылающий, огнеподобный конь, вызывающий в памяти образы Георгия Победоносца на многих древнерусских иконах. К.С.Петров – Водкин писал не только и не столько купание лошадей. Он хотел передать в своей картине ощущение каких - то самому ему не вполне ясных, но томивших его предчувствий перемен во всей жизни страны. Набатный красный цвет коня звучал как призыв к новой жизни, неведомой и прекрасной. Неконкретность своих предчувствий невольно подтвердил сам Петров – Водкин, спустя два года, когда началась первая мировая война, он сказал: «У меня неожиданно для самого себя мелькнула мысль – так вот посему я написал «Купание красного коня». Это было пророческое предчувствие, даром которого наделены истинные поэты и художники.

От гнедой деревенской лошади первых набросков Петров- Водкин приходит к богатырскому красному коню, дивному своей мощной статью. Облик его больше связан с образами старой русской былины и песни, чем с реальной лошадью. Цвет его – тот «красный», что в народных песнях означает «красивый», «сильный», «славный». Таким образом, как сказочно могучая фигура коня, так и его цвет становиться в картине метафорой.

Образ юноши – всадника также дозревал в процессе работы над картиной, но развился, так сказать, в противоположном направлении в то время как конь наливался богатырской мощью, всадник из обычного мускулистого деревенского паренька – двоюродного брата Шуры, который летом на Волге позировал художнику, - превратился в картине в безвольного отрока. Юноша своей тонкой, как плеть, рукой только держит поводья, а не удерживает ими коня.

Картина «Купание Красного коня» находится в Третьяковской галерее.

Ученик: В начале 1913г. Картина была показана на выставке «Мир искусства» в Петербурге, а ранее на такой же выставке в Москве. Картина имела грандиозный успех. Тогда же он начинает работать над картиной «Мать», картину, наполненную возвышенным чувством преклонения перед материнством.

Искусствовед: рассказ о картине «Мать».

«Мать», 1913г. Знаменует новый - вслед за «Купанием красного коня» - этап в творчестве Петрова-Водкина. Картина «Мать» предоставляет собой по-настоящему завершенное, отлично скомпонованное произведение, в котором художник добился полного, светлого и поэтичного раскрытия темы. Включив крупную фигуру сидящей на земном холме крестьянки с младенцем в привольный хвалынский пейзаж с избами на берегу синей Волги. Художник сообщил картине подлинно эпическую широту, медлительную песенную плавность ритма и вместе с тем глубокую задушевность.

Только побывав в Хвалынске с его оврагами, холмами и ощущением бескрайнего голубого волжского простора, понимаешь, как близки к реальности пейзажи Петрова-Водкина.

Искусствовед: **рассказ о картине «Богоматерь Умиление злых сердец»,** (так назвал её художник), а в [православной иконографии](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B) есть тип иконы «[Умягчение злых сердец](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BB%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%86)», перед которой обычно молятся об умиротворении враждующих и об умягчении злых сердец, при вражде или гонениях. Картина была написана Петровым-Водкиным в годы [Первой мировой войны](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0) и представляет собой отклик художника на трагические события того времени. Небольшое по размерам полотно воспринимается как монументальное произведение. Художник представил оплечное изображение Богородицы в ярко-алом [мафории](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9" \o "Мафорий) с поднятыми руками в позе [Оранты](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0" \o "Оранта). Руками Она как бы стремится успокоить или благословить тех, кто смотрит на Неё. Слева видна фигура Богородицы с младенцем Иисусом, а справа — фигура распятого Христа. Выражение лица у неё спокойное. Петров-Водкин создал трепетный и возвышенный образ, один из самых сильных по глубине воздействия в своём творчестве.

Картина находилась в коллекции известного ученого [Б.Н. Окунева](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87) (Ленинград). Его наследницы - супруга Наталья Николаевна и дочь Кира Борисовна - в 1980-х годах составили завещание о передаче картины (в составе большой коллекции живописи и графики) в собрание [Государственного Русского музея](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9).

Педагог - библиотекарь: Кроме живописи Кузьма Сергеевич занимается преподавательской деятельностью (с 2017 по 1932 гг. (помешала серьезная болезнь)). Художник, безусловно, любил молодежь и мечтал о создании своей школы в изобразительном искусстве. Ему было, что сказать – новаторские поиски современного искусства. Для художника 1918-1921годы были наиболее плодотворными.

Ученик: В течение 1918 года Петров - Водкин работал почти исключительно над натюрмортами, считая их самой сокровенной «беседой» с натурой, «скрипичными этюдами», предшествующими созданию более сложных картин. Так появляются натюрморты «Скрипка», «Селедка», «Утренний натюрморт», «Розовый натюрморт».

Ученик: 1917 –1918 годы…Это было тяжелое время. Шла гражданская война, которой сопутствовал голод, холод, иностранная интервенция. Но Петров – Водкин не бросал работы – рисовал, преподавал. Постепенно жизнь налаживалась, входила в мирную колею. Летом 1921 года Петров-Водкин в составе экспедиции Академии истории материальной культуры выезжал в Самарканд для обследования состояния архитектурных памятников, где написал картины и этюды. По значению для своего творческого развития он сравнивал эту поездку с путешествием в Северную Африку.

Художник: *«Солнце в этой стране совершенно разбудило меня. Я уже давно не работал так, как сейчас; особенно в последние дни, которые провожу здесь, я охвачен жаждой работы, мне недостаёт часов, чтобы сделать наброски всего, что хотелось бы выполнить».*

Педагог - библиотекарь: В октябре 1922 года в семье Петровых – Водкиных родилась дочь Елена. Петров - Водкин телеграммой известил мать о рождении дочери Елены.

Все были очень рады этому событию. Отец часто рисовал портрет дочери.

Ученик: В конце 20-х гг. у художника обнаружили туберкулез. И врачи запретили ему рисовать. Кузьма Сергеевич начинает работу над автобиографической трилогией, которую посвящает родному Хвалынску.

В 1930г. Выходит в свет 1-я часть – «Хлыновск»; через 2 года появляется 2 часть –

« Пространство Эвклида».

Ученик: Здоровье художника немного улучшается и он возвращается к активным занятиям живописью. Появляются картины:

«1919г. Тревога»

«Весна»

«Портрет дочери художника»

«Дочь рыбака»

 «Новоселье»

Работает над образом А.С. Пушкина.

Ученик: Петров – Водкин постоянно участвует в художественных выставках в СССР и за рубежом, получает предложения творческого характера.

Не забывает Кузьма Сергеевич и родной город. В 1932г. последний раз он приезжает в Хвалынск, встречается со старенькой матерью, которую очень любил, ценил, без общения с которой не мыслил своей жизни. Всё что переживал, всё что чувствовал, всё чему радовался или огорчался, он поверял своей маме – такой душевной, понимающей своего сына. Переписка с матерью заменяла художнику дневник.

Педагог – библиотекарь: Многое, что задумывал Кузьма Сергеевич, ему не удалось осуществить. Он умер от туберкулёза лёгких 15 февраля 1939 года в Ленинграде. Перед смертью он высказал последнюю волю жене:

Художник: *«Чтобы не случилось со мной, я прошу тебя обещать мне, что не оставишь на произвол судьбы мои работы, ты в силах хорошо позаботиться о них».*

К. С. Петров-Водкин похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища. Санкт – Петербург.

Ученик: Мария Федоровна сделала все, чтобы сохранить произведения и архив художника – большая часть наследия находится в Петербурге, в Государственном Русском музее.

Педагог – библиотекарь: В лице Кузьмы Сергеевича Петрова - Водкина русское искусство имеет одного из самых великолепных своих художников. Талант художника – огромен. Он впервые, с высот сферического пространства, с высот космоса, посмотрел на окружающий мир, по-новому дал понимание понятию «Пространство-Время».

 16 февраля в память о художнике и друге Павел Кузнецов написал: «Это был мастер, преданный своему делу, пламенный, прямолинейный, глубокий. Будучи связан с ним ещё с детских лет, я с чувством уважения отмечаю, что он эти черты пронёс через всю жизнь свою и через всё искусство своё. Со школьных лет Кузьма Сергеевич всегда искал новых изобразительных путей, много думал над вещами, прежде чем написать их. Он подвергал свои работы тщательному анализу, будучи от природы не только художником, но и мыслителем».