

Управление образования города Пензы
МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологического обеспечения
учреждений образования» г. Пензы
МБОУ СОШ № 49 г. Пензы

XXVI научно-практическая конференция школьников г. Пензы
«Я исследую мир»

Секция: «Искусствоведение. Архитектура и дизайн»

«ОБРАЗ МАТЕРИ В ЖИВОПИСИ: ОТ БОГОРОДИЦЫ К СОВРЕМЕННОСТИ»

Выполнила:

Грехнёва Кристина Сергеевна
ученица 10 «А» класса,
Лобанкина Ирина Михайловна,
ученица 9 «Б» класса
МБОУ СОШ № 49 г. Пенза

Руководитель:

Таланина Ольга Вячеславовна,
учитель изобразительного искусства и МХК,
МБОУ СОШ № 49 г. Пенза;

Консультант:

Лобанкина Елена Анатольевна,
методист Центральной городской публичной
библиотеки имени В. Г. Белинского

Пенза 2022

Содержание

Введение	3
Глава I. Образ материнства в живописи различных эпох.	
Концепция и нюансы	5
1.1. Образ материнства. Христианский аспект	5
1.2. Образ материнства в живописи как социальное явление	6
Глава II. Материнство в живописи – как способ отражения культурно-исторических особенностей эпохи	9
2.1. Материнство. Мир. Современность	9
2.2. Методика чтения «времени и эпохи» на примере полотен с образом матери	10
Заключение	12
Список литературы	14
Приложение	15

Введение

«Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери, всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в сравнении с нею»
Виссарион Григорьевич Белинский.

У каждого человека в мире есть мать. Мама – самый близкий и родной человек, как для ребёнка, так и для взрослого человека. Теплота и сила материнской любви – удивительное явление, которое не раз попадало во внимание представителей разных видов искусства: живописи, театра, художественного слова, вдохновляя на создание бессмертных шедевров.

Пожалуй, нет более чистой, светлой и безусловной любви, чем любви матери к своим детям. Веками эта связь обеспечивает процветание жизни на Земле, независимо от происходящих в истории событий. При этом, институт материнства от эпохи к эпохе меняется – многое зависит от внешних условий: развития культуры той или цивилизации, государственного устройства, культурного кода разных наций, степени социального поощрения материнства и много другого.

В настоящее время в современной России – развивающейся демократической стране институт материнства находится в процессе обновления и развития – действуют меры поддержки и национальные программы по демографии, мамы имеют возможность работать и учиться без отрыва от семьи, имеют возможность самовыражаться, расширяя границы своих возможностей. Но какие этапы развития прошёл этот институт, какие трудности преодолел?

Необыкновенно интересно узнать и понять, каким было материнство 100, 200, 300 лет назад в нашей стране, в странах Европы, на Востоке, в разных точках Земного шара. Конечно, обратившись к различным академическим источникам в области истории, социологии, культурологии, музейного дела мы можем представить определенную последовательную картину. Но сможем ли мы представить живые эмоции непосредственных участников сакральной связки «мать и дитя», увидеть собственными глазами, в каких условиях протекали беспокойные материнские будни, как выросли дети разных сословий? Как это было, скажем, 100-150 лет назад, когда не были развиты привычные нам средства сохранения информации – фотография, видео. Как решить эту задачу доступным и наглядным образом?

Актуальность исследования: в современном мире, когда основные морально-нравственные ценности такие, как семья, уважительное отношение к старшим, забота о младших, сохранение семейных традиций остро нуждаются в поддержке, закреплении в системе ценностей молодых поколений, необходим поиск новых форматов, которые помогут ребятам развить к ним искренний интерес. В век преобладания клипового мышления, языка символов, визуализаций, наибольший отклик у подростков находит формат анализа изображения, быстрого «считывания» смысла с картинки.

Изучение истории развития материнства с помощью ознакомления с шедеврами живописи разных эпох поможет юным зрителям быстро и наглядно узнать о том, как жили их предки, как менялась культура материнства в России и в разных странах, какие значимые вехи преодолела в своем развитии, когда случились переломные моменты в понимании культуры семьи и роли матери.

Проблема исследования: цифровой мир наших дней полон новых ориентиров – потребительская культура теснит основные моральные устои. Юным поколениям тяжело осознать и понять глубину и важность внутрисемейных связей, их духовную основу.

Во все времена искусство стояло на страже сохранения духовных основ цивилизации, не исключение и сегодняшний день. Живопись как одно из самых правдивых зеркал общества, способов отражения его культурных изменений запечатлевала все изменения в жизни людей. Целесообразно обратиться к возможностям данного вида искусства для закрепления в сознании современных подростков таких понятий, как уважение семейных традиций, сохранение доверия и духовных связей с родителями.

Цель нашей работы – исследовать образ материнства на полотнах художников разных эпох и доказать, что изучение основополагающих социальных институтов крайне эффективно с помощью живописи.

Объект исследования – образ матери в работах художников разных эпох.

Предмет исследования – историко-культурные условия материнства в разное время, отражение эмоциональной сферы матери в работах живописцев.

Задачи исследования:

– выявить и проанализировать не менее 120 работ живописцев разных эпох по теме «Материнство».

– выявить взаимосвязи культурно-исторических особенностей эпохи, исторических событий с образом материнства;

– выявить общие тенденции для живописных работ разных эпох, отметить их принципиальные отличия;

– разработать методику для анализа визуального материала при исследовании важных социальных явлений с помощью живописи.

Методы исследования:

– сравнительно-исторический;

– аналитический,

– систематический,

– культурологический.

Гипотеза исследования: разработанная нами методика по работе с шедеврами живописи на определенную тематику позволит ребятам не только правильно воспринимать произведения искусства, но и научит их понимать исторические особенности времени, воспринимать эмоциональный, психологический контекст картин.

Теоретическая значимость: состоит в том, что наше исследование и разработанная методика позволит подросткам в короткий промежуток времени знакомиться с большим объемом историко-культурологической и социально-значимой информации.

Практическая значимость: нашей работы заключается в том, что результаты нашего исследования можно использовать в рамках изучения таких учебных предметов как «История», «Искусство», «Обществознание».

Глава I. Образ материнства в живописи различных эпох. Концепция и нюансы.

1.1. Религиозный образ материнства. Христианский аспект.

Известно, что во всех христианских конфессиях (православии, католицизме, протестантизме) значимое внимание уделяется образу Богородицы.

Русский историк и философ Георгий Петрович Федотов, отмечал, что религиозная потребность в поклонении божественному материнскому началу существует в каждом народе: «...божественное материнство - это сердце русской религиозности»¹.

Таким образом, Божья Матерь воспринимается как символ абсолютной порядочности и справедливости, заступнице всех людей. Такую всемилостивую, всепрощающую, святую благодетельницу мы видим на иконах русских живописцев.

Таким образом, Божья Матерь воспринимается как символ абсолютной порядочности и справедливости, заступнице всех людей. Такую всемилостивую, всепрощающую, святую благодетельницу мы видим на иконах русских живописцев.

Известно, что авторство первых икон Божией Матери соотносят с именем евангелиста Луки. После пришествия христианства на Русь византийские иконы появляются в русских храмах, появляются собственные школы иконописи.

Среди самых известных икон Богородицы – Владимирская икона Божией Матери, 12 век (Приложение 1, рис.1), Тихвинская икона Божией Матери, 14 век (Приложение 1, рис.2), Казанская икона Божией Матери, 16 век (Приложение 1, рис.3) и др.

В этих культовых живописных работах Богородица – есть символ нежности, служения, смирения, абсолютного растворения.

В работах живописцев Средневековья также прослеживается эта тенденция с некоторыми нюансами.

Работы Рафаэля Санти, Симоно Кантерини, Фраческо Сальвиати, Доменико Бекафуми (Приложение 1, рис.3 - 6) и многих-многих других прекрасных мастеров сохранили до наших дней красоту образа непорочной девы Марии и младенца Иисуса.

На полотнах итальянских мастеров мы можем увидеть Святое семейство, однако, центральное место на этих картинах отведено изображению мальчика-бога. Мать, скорее, служит для него единственной надежной защитой, обеспечивает его счастливое детство².

Примечательно, что далеко не на всех полотнах с изображением Святого семейства, Девы Марии с ребёнком, запечатлен прямой и живой контакт матери с сыном. Мария – воплощает собой исключительную, непорочную, идеальную мать, чья природа лишена каких-либо изъянов. Она – истинный образец для подражания для всех женщин.

Такой образ матери в лице Богородицы нельзя рассматривать с точки зрения сравнения с реальной женщиной.

Однако если взглянуть на работы Леонардо да Винчи: его Мадонны – юны, прекрасны, игривы и трепетны, на их лицах – эмоции, которые присущи земным матерям, которые разделяют со своим ребёнком радость от новых открытий и познаний окружающего мира, нежно поддерживают его, смотрят на него с живой любовью (Приложение 1, рис.7 - 9).

¹ Рябов О. 5. «Матушка-Русь»: Опыт тендерного анализа поисков национальной идентичности России в отечественной и западной историософии. М., 2001. С. 99

² Дзуффи С. Возрождение. 1401–1610: шедевры европейского искусства. М.: АСТ-Астрель, 2003. 480 с.

Эпоху Просвещения, когда гуманистические, нравственные ценности получают пиковое развитие, человеческая природа во всех её гранях блистает на полотнах живописцев.

В это время материнство становится не просто одним из главных символов европейской религии, оно становится живописным образом истинной любви на Земле.

От искусства, как от самого внимательного наблюдателя за человеческой жизнью, не уходят основные тенденции отхождения церкви от государства – культовая живопись окончательно оформляется в самостоятельное направление, на полотна приходят живые лица, реальные пейзажи, бытовые зарисовки.

Изображение материнства на картинах становится правдивым зеркалом, в которой отражаются все грани социальных особенностей эпохи.

1.2. Образ материнства в живописи как социальное явление.

Являясь во все времена наивысшей ценностью, материнство не может рассматриваться в отрыве от тех непосредственных условий, которые обеспечивают его благополучие. Будучи олицетворением вечной жизни, воплощаясь на картинах художников, материнство становится не только флагом наивысших человеческих ценностей, таких как милосердие и семейные ценности, но и становится некой символической «трибуной» для манифестации реалий определённой взятой эпохи, исторического события.

Для рассмотрения этого на практике, обратимся к работам русских художников конца XVIII – начала XIX века.

Так, на работах Алексея Венецианова, Карла Брюллова, Никифора Крылова через созерцание материнства мы видим подробности крестьянского быта, женского костюма, орудий труда, убранства комнат семей разных сословий, оформления интерьеров дворянских домов³(Приложение 1, рис.10 - 11).

В мир зрителя приходит живопись «истинной жизни», которая не только наполняет его восприятие позитивными, вселяющими надежду эмоциями, она же становится чутким учителем истории, способным подарить полное погружение в эпоху.

Великолепный русский художник начала XIX века Алексей Венецианов явил миру свое представление об идеале женской красоты, во многом отличное от общепринятых норм. В своих работах мэтр подчеркивал, что именно женщина, несмотря на всю тяжесть быта, была и осталась хранительницей лучших традиций крестьянской жизни.

В XIX веке материнство на полотнах художников предстало во всей эмоциональной глубине, физическом и социальном разнообразии. Дородные крестьянки, и, напротив, изможденные работой женщины, дамы в роскошных туалетах, драгоценностях, в декольтированных платьях и нежные молодые матери – живопись этого времени показывает нам многообразие женской природы, занятий женщин. Мы видим, что дети практически повсюду сопровождают женщин низших сословий – в быту, на любых видах работ, в самых разных хлопотах. О благополучном материнстве мы можем судить по семейным портретам таких мастеров, как Константин Маковский, Орест Кипренский, Сергей Грибков и многих других художников.

---

³ Л. Котлярова, «Матери на картинах русских художников».

Для зрителя очевидно, что материнское счастье, вне зависимости от материальной огранки, красит женщину, наделяет её удивительной способностью излучать живой и тёплый свет, непоколебимую опору надежды для своего ребёнка.

В этом сравнении примечательны работы Сергея Грибкова, мастера жанровой, исторической и портретной живописи, автора росписей храмов. Примечательно, что особое внимание в своих работах художник уделял женской роли в сохранении русских семейных традиций.

В рамках данного исследования показательно рассмотрение двух его картин – «Перед свадьбой» и «Благословение на свадьбу» (Приложение 1, рис.12-13). Обе работы предоставляют нам возможность заглянуть в жизнь матерей из разных сословий и их взрослых дочерей, а вернее в самое интересное и волнующее время в их жизни – девушки готовятся выйти замуж.

Эти работы в сравнении предоставляют нам, современникам, прекрасную возможность оценить значение важного события в жизни девушек. На картине «Благословение на свадьбу» мать с состраданием и сочувствием напутствует юную дочь к будущему супружеству. Думается, ей известна, как нелегка была эта доля для крестьянок. Работа «Перед свадьбой» раскрывает нам иной спектр чувств – с надеждой и трепетом будущая невеста смотрит на свою родительницу, её лицо преисполнено тревоги за будущее, и объятья матери для девушки – самый верный способ поддержки в такое волнительное время.

Тяжесть от предвкушения скорой разлуки с ребёнком мы видим и на лице матери. Эти две работы как нельзя лучше показывают, что материнские чувства одинаково сильны в любых социальных условиях.

Обратив внимание на работы мастеров советского периода, чье наследие имеет серии тематических работ о материнстве (Ф. С. Шурпин «В поле», «В родном селе», «В войну», «Мать с двумя детьми», «Мать», «Материнство. Извечное», «В поле»; К. С. Петрова-Водкина «Мать», «Петроградская Мадонна», «В детской»; С. В. Герасимова «Мать партизана»; К. А. Титов «Советское материнство»), хочется отметить, что имела тенденция к воспитывающей функции живописи посредством изображения образа матери. Высокие моральные идеалы, служение обществу, стремление к преумножению жизни, - вот символы, которые несёт в себе живопись этого периода. На этих полотнах женщины предстают перед нами необыкновенно сильными.

Особым направлением в живописи советского периода следует считать образ материнства во времена Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На картинах женщины заняты тяжёлым трудом, их лица полны переживаний и скорби, при этом видно, как дорого им собственное дитя. Тяжелы сюжеты, на которых изображены солдатские матери (В. Н. Горяев «Мать», Г. М. Коржев «Мать», Б. М. Неменский «Мать» и многие другие), цветовая гамма этих полотен вызывает грусть, ощущение тяжести и скорби⁴.

Одним из ярких периодов «переосмысления» материнства стало время конца 19 – начала 20 вв. Прежде всего, это связано с общественно-политическими переменами в истории европейских государств, а также в России. Слом прежней системы: классового неравенства, социально-экономического устройства, привёл к формированию совершенно новой культуры ценностей. Материнство на полотнах модернистов получило новое яркое

---

⁴ Филиппова Г. Г. Материнство и основные аспекты его исследования в психологии // Вопросы психологии. 2001. № 2. С. 22-36.

звучание, благодаря новым изобразительным методам – активному использованию символов и метафор, непривычного языка тела, нарушений привычных пропорций и т.д. Почти три десятка работ посвятил материнству Пабло Пикассо, испанский и французский художник, скульптор и дизайнер.

Среди отечественных художников значимое внимание теме материнства уделял К. Петров-Водкин. В творчестве Кузьмы Петрова-Водкина образ «мадонны нового послереволюционного времени» встречается довольно часто. Вместо покрывал на голове у них красные косынки, наряды составляют простые платья из ситца.

Цветовая гамма полотен акцентированная, яркая – красный, синий, зелёный – основные цвета как манифест основных ценностей жизни – искренней материнской любви, надежды на будущее.

Таким образом, через изучение материнства в живописи как социального явления мы получаем возможность ознакомиться с огромным пластом историко-культурной информации.

Выводы по главе I.

Долгое время в искусстве живописи тема материнства была неразрывно связана с христианскими традициями изображения Девы Марии. Как правило, младенец на руках женщины был мальчиком. Художники Средневековья, как правило, описывали мать и дитя в отрыве от реальности. Богородица являлась нерушимым символом заступничества, «святой матерью», идеальной, всемилостивой. Такой пример добродетельной матери становится примером для женщин на многие века.

В XVIII веке благодаря развитию гуманистической философии, ценности которой были сосредоточены на человеке как на мере всего сущего, образ материнской любви на полотнах художников начинает обретать все более реалистичные черты. Благодаря этим работам современный зритель получает возможность знакомиться не только с различными гранями проявления основного женского предназначения, но и узнаёт о культурно-исторических особенностях разных эпох.

К XIX веку художники раскрывают духовный стержень материнства как источника земного счастья. И это удивительное явление, без которого невозможно развитие современной цивилизации, становится свидетелем самых разных исторических событий⁵.

Все эти изменения не уходят от внимательного взгляда русских и зарубежных живописцев. Матери с тысяч полотен начинают «рассказывать» зрителям свои истории, приглашать в дома, знакомить с детьми и мужьями, приглашать к столу и знакомить с нелёгкими трудовыми буднями. Материнство стало живым и настоящим. И для того, чтобы познакомиться с бытом поколений предшественников, нам достаточно взглянуть на картину с отражением самой прекрасной и чистой связи на свете.

---

⁵ *Васягина Н. Н. Субъектное становление матери в современном социокультурном пространстве России : монография / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург : [б. и.], 2013.*

Глава II. Материнство в живописи – как способ отражения культурно-исторических особенностей эпохи

2.1. Материнство. Мир. Современность.

В настоящее время интерес художников к теме материнства не угасает. На полотнах мастеров по всему миру матери и дети в запечатленных светлых моментах своей жизни воплощают собой лучшие проявления жизни, нравственной человеческой природы.

Т. Г. Киселёва, автор многочисленных работ в области социокультурной деятельности, отмечает, что: «Основные характеристики и эталонные черты социокультурного образа женщины – матери со времен античности фактически не изменились. Это женщина, обладающая неординарным жизненным опытом и даром интуитивного предвидения наиболее вероятных путей развития событий (особенно связанных с ее детьми); отличающаяся редкой добротой, чувством сострадания и умением понять своих детей и их решения; женщина, одаренная от природы неординарными способностями к воспитанию и убеждению; человек по природе необыкновенно стойкий, верный интересам своих детей и безоговорочно принимающий во имя их (или вместо них) любые испытания судьбы и т.д.»⁶

С помощью образа материнства художники стремятся передать широкой зрительской аудитории традиции своей страны, её ключевые исторические события, социокультурные особенности, а также собственные детские воспоминания, свой опыт общения в семье.

Рассмотрение работ мастеров XXI века также имеют свои отличительные особенности. Современные ценители прекрасного имеют возможность познакомиться с мужским и женским взглядом на материнство.

Как мы установили, веками изображение матери и ребёнка принадлежало кисти мужчины. Женщины-художницы получили возможность «говорить с миром» на языке живописи не так давно – около 150 лет назад. И за этот сравнительно небольшой временной промежуток, они в совершенстве научились передавать во вне все грани своего внутреннего мира, важной составляющей которого является материнство.

Рассмотрим работы Кэтти Берггрен, известной канадской художницы. Мир её работ полон света, теплоты, мягких линий. На её картинах матери и дети – удовлетворены и спокойны, они излучают гармонию и любовь.

Дети и взрослые на картинах художницы легки и свободны, они больше похожи на сказочных персонажей, нежели на реальных людей.

Похожие тенденции прослеживаются в работах российской художницы Анны Тюриной, на чьих красочных полотнах мир современной мамы представлен во всех его простых мелочах.

Тенденции к созданию вокруг образа матери ореола волшебных мотивов повторяются в творчестве У. Гукасовой, Нериды де Йонг, Холли Сьерра. Их мамы – создательницы удивительных ярких миров, полных любви и света для себя, своих детей и окружающих. Современные художницы стремятся передать внутреннее состояние матерей, их стремление к глобальному созиданию с помощью особых стилистических приёмов – зритель скорее «чувствует» тёплый посыл полотен, нежели просто считывает его со сказочных сюжетов.

---

⁶ Киселева Т. Г. Женский образ в социокультурной рефлексии : монография. – М. : МГУКИ, 2002.

Прекрасны в своём свободном естестве матери итальянского художника Пино Даени. Его мамы – лёгкие, современные, тонкие и романтичные, в воздушных сарафанах и платьях, сами похожи на детей. Их чистота и эмоциональность невольно приковывает взгляд зрителя, вызывает ассоциативную связь с наблюдением за нечто совершенным и прекрасным – порханием ярких бабочек, цветением первых цветов.

Изобразительные сюжеты Даени полны движения, матери и дети не только отождествляют лучшие проявления жизни, но и непосредственно включены в саму жизнь – они играют, гуляют, дарят друг другу и всем вокруг, ни с чем не сравнимые эмоции благоговения, позволяя современному зрителю «замедлиться» в интенсивном цифровом мире, получить возможность наслаждаться красотой момента, обратиться к истинным ценностям бытия.

2.2. Методика чтения «времени и эпохи» на примере полотен с образом матери.

Есть несколько разработанных методик восприятия картин. При знакомстве с живописным произведением важно не только по достоинству оценить его внешние характеристики, но и проникнуться неявным смыслом, прочувствовать основную идею полотна.

Сотрудники Музея искусств Толедо разработали методику, которая носит название «Искусство видеть искусство», суть которой заключается в составлении своеобразной инструкции, воспользоваться которой может любой посетитель музея. Методика включает 6 действий: посмотреть, понаблюдать, увидеть, описать, объяснить, изучить. Каждое из действий направлено на то, чтобы посетители после посещения Музея смогли сохранить в душе как можно больше ярких впечатлений и запомнить как можно больше экспонатов.

Александр Сергеевич Пушкин когда-то писал, что «Истинное переживание искусства - это «потрясенное ощущение», восторг, «реакция на вечность», «некоторое откровение», «неизъяснимость наслаждения»⁷.

Поэтому в рамках исследования мы решили разработать собственную методику для юных зрителей, чтобы «чтение» визуального образа, картины было для них как можно эффективнее.

В качестве теоретического материала мы также рассмотрели книгу Сьюзен Вудфорд «Как смотреть на картины», выделив четыре главных положения при оценке произведения изобразительного искусства: это эмоция, культурный контекст, сходство, композиция⁸.

Обобщённый опыт позволил создать универсальную «формулу оценки» картин неискушенными зрителями, которую мы и использовали в данной работе (Приложение 2).

1. Первый взгляд или первое впечатление.

- Оценка внешних характеристик: цветовой гаммы, сюжетной доминанты, композиции, изображенных фигур.
- Запоминание первой возникшей эмоции, ассоциации, возникших чувств.

2. Идея.

⁷ Александр Сергеевич Пушкин *Том 7. Критика и публицистика Л., Наука, 1978. С. 218*

⁸ Вудфорд, С. *Как смотреть на картины / Пер. Е. Куровой. — М.: Ад Маргинем Пресс; АВСдизайн, 2018. — 176 с.*

- Внимательное рассмотрение второго и последующих планов, деталей, социально-культурных особенностей, символов. Попробуйте сформулировать, что эта картина рассказала вам о событии, людях, которые на ней изображены.

3. Дополненная реальность.

- Если полотно оснащено qr-кодом от системы «Артефакт», то можно оперативно узнать дополнительную информацию о картине в Интернете – о её создателе, истории, предшествующей написанию. Данную информацию можно получить и самостоятельно с помощью поисковых систем при вводе ручного ввода. В строке следует набрать имя автора и название полотна.

- Затем стоит ознакомиться с другими работами автора, если тематический запрос выявил наличие серии полотен со схожей проблематикой.

- Также можно узнать о направлении живописи, в котором работал автор, о его отличительных особенностях, времени, когда оно было наиболее востребовано и актуально.

4. Арт-челлендж.

- Для того, чтобы понравившаяся картина запомнилась надолго, можно не только сохранить информацию о ней в закладках, «избранных» сообщениях в социальных сетях, но и стать автором арт-акции: разместить пост о понравившемся произведении изобразительного искусства с описанием личной оценки, например, в социальной сети Вконтакте, предложить гостям своего профиля также принять участие в челлендже.

Этот несложный «гайд» оказался крайне универсальным и позволил нам в короткое время проанализировать большое количество произведений изобразительного искусства (Приложение 3).

Практика показала нам, что к более глубокому анализу картин склонны, конечно, ученики старших классов. Накопленный ими социальный опыт, и развитый уровень восприятия, позволяет картины изучать более детально, обращая внимание на историческую эпоху, колорит, компоновку картины.

Учащиеся начальной школы, больше склонны опираться на эмоциональные составляющие картины – ее цвет, наличие улыбки на лице матери и т.д. Таким образом они как бы остаются на первой ступени нашей методики «Первый взгляд или первое впечатление». Поэтому для работы в начальной школе больше подходит метод ассоциаций. Мы провели внеурочные занятия накануне праздника Дня Матери, и предложили детям нарисовать портреты своих мам. Затем каждый ребенок мог представить свою картину и рассказать, почему он выбрал именно такие цвета, с кем или чем ассоциируется у него мама и т.д.

Выводы по главе II.

С середины XIX века материнство в живописи получает интенсивное развитие. С изменением общественного уклада жизни во многих государствах, что, в первую очередь связано с переходом к новым политическим режимам, социально-экономическим системам, искусство становится правдивым рупором этих перемен. Важным достижением второй половины XIX века становится тот факт, что женщины также получают возможность творить наряду с художниками-мужчинами. По мере того, как женщины

получают больше прав и свобод, материнство на полотнах живописцев тоже начинает меняться. Мастера стремятся показать не только внешние условия жизни матерей, их эмоции, но и перемены, которые происходят в сознании женщин.

Художники-модернисты показывают нам совершенно различные внутренние миры матерей – безусловное счастье, безучастное горе, красоту отдельно взятого момента, вечные символы света и надежды.

Зритель получает возможность не просто наслаждаться живописью, он получает возможность размышлять, додумывать, соотносить художественные образы с собственным опытом. Этому во многом способствуют работы художников-модернистов.

Искусство, пройдя все этапы развития вместе с обществом, становится правдивым свидетелем всех изменений института материнства. И внимательный зритель, умеющий чутко видеть и понимать изобразительное искусство, может понять и почувствовать эти перемены, осознать, насколько непросто был труд матери в разное время.

Мы становимся свидетелями удивительных изменений – в дни сегодняшние матери-художницы приглашают весь мир в свою удивительную тёплую творческую вселенную, показывая насколько всё-таки чудесно материнство и неразрывно связанное с ним детство.

Заключение

Возвращаясь к актуальности данного исследования, затрагивающей такие характерные черты современного общества, как уход от традиционных ценностей, разрыва эмоциональных связей с родителями, засилье информационного шума, хотелось бы отметить, что обращение к теме материнства в живописи является благоприятной попыткой получить новый взгляд на, казалось бы, привычные вещи.

Любовь матери к ребёнку – что может быть очевиднее? Легко так думать, если абстрагироваться от различных жизненных трудностей. Но, познакомившись с историей материнства с помощью живописи, нам открылся огромный пласт историко-культурной информации. Выяснилось, что долгое время социальные требования к материнскому долгу были довольно высокими, ведь образцом для молодых родительниц служила Богородица. Забота о ребёнке окутывалась непреложной святостью, вследствие чего молодые матери должны были обладать рядом качеств – смиренностью, самопожертвованием, благоговением. Учитывая, что у женщин были довольно тяжёлые условия быта и труда. Не забудем и о том, что в рамках характерных особенностей христианства, вплоть до начала XX века в семьях была распространена многодетность.

Живопись XIX века предоставила нам уникальную возможность заглянуть в семьи с разным достатком и социальным статусом, увидеть будни их будни и праздники, их эмоции, семейные драмы. Это особенно ценно, ведь до XX века отсутствовали в широком распространении средства фотофиксации и запечатления визуальной информации.

Однако, чтобы правильно понять замысел автора, «считать» всю информацию с полотна, нам понадобилась разработка методики, которая позволила провести столь глубокий анализ исследованного материала и составить общую картину изученного материала. Структура методики (Приложение 2) представляет собой поэтапный переход от первой визуальной оценки к рефлексии увиденного, сохранении памяти о понравившейся картине.

Примечательно, что методика позволяет продуктивно оценивать живопись разных эпох, направлений и стилей.

Наиболее интересным в интерпретации оказалось отражение материнства на полотнах художников-модернистов, поскольку наряду с функцией «увидеть эпоху», мы получили возможность понимания образа матери самим художником, его оценкой тех событий, участниками которых невольно или намеренно стали мать и дитя.

Мы выяснили, что живопись советского периода щедро и продуктивно использует образ матери как авторитарный, устойчивый идеал истинных ценностей жизни. Его используют как символ возрождения, обновления (работы А. Дайнека, К. Петрова-Водкина), вечного источника земного счастья (картины Ф. Шурпина), мотива к проявлению самоотверженного мужества (картины с военной тематикой И. Тоидзе, М. Савицкого, В. Горяева, Г. Коржева, Б. Неменского и мн. др.).

В настоящее же время искусство живописи не только находится на пике разнообразия передачи явных и скрытых смыслов, эмоциональной гаммы отношений матери и ребёнка, но и знакомит нас с чудесным миром художниц-матерей. Матери, не стеснясь, делятся с миром подробностями удивительного чуда рождения новой жизни, являясь чутким проводником из мира детства в мир взрослого человека.

Целесообразно полагать, что с помощью, разработанной в рамках данного исследования методики и подхода можно в сжатые сроки знакомиться и с другими основополагающими ценностями нашей жизни: рассмотреть концепты детства, подвига, семейных традиций в живописи разных эпох, провести сравнительный анализ этих тем в культурах разных стран, выделить ключевые изменения и характерные социально-культурные новообразования.

Резюмируя итоги исследования, хочется отметить, что сила изобразительного искусства была, есть, и, учитывая «визуальность» цифрового мира, ещё долго будет действенным механизмом передачи ценностей, знаний и установок от поколения к поколению, оставляя в мировом наследии только лучшие и самые достоверные свидетельства развития человеческой культуры.

Список литературы

1. Александр Сергеевич Пушкин Том 7. Критика и публицистика Л., Наука, 1978. 218 с.
2. Вудфорд, С. Как смотреть на картины / Пер. Е. Куровой. — М.: Ад Маргинем Пресс; ABC-дизайн, 2018. — 176 с.
3. Дзуффи С. Возрождение. 1401–1610: шедевры европейского искусства. М.: АСТ-Астрель, 2003. 480 с.
4. Истины Виссариона Белинского / Афоризмы, изречения, крылатые слова, литературные цитаты на все случаи жизни. – Саратов: КИЦ «Саратотелефильм» - «Добродея», 2021. – 257 с.
5. Киселева Т. Г. Женский образ в социокультурной рефлексии : монография. – М.: МГУКИ, 2002.
6. Рябов О. В. «Матушка-Русь»: Опыт тендерного анализа поисков национальной идентичности России в отечественной и западной историософии. М., 2001. С. 99
7. Филиппова Г. Г. Материнство и основные аспекты его исследования в психологии // Вопросы психологии. 2001. № 2. С. 22-36.
8. Нонна Яковлева. Детская энциклопедия. Русская историческая живопись. – Белый город – М., 2000
9. Беренсон Бернанд. Живописцы Итальянского Возрождения. Изд: Б. С.Г.-Пресс, серия: Ars longa, М. 2006.
10. Гращенков В.Н. К истории итальянского портрета раннего Возрождения (Живописный станковый портрет, медаль и скульптурный бюст) // Проблемы портрета. Материалы научной конференции. М., 1973. - С. 58-86.
11. Даниэль С.М. Термин и метафора в интерпретации живописного произведения // Советское искусствознание. М., 1986. Вып. 20. - С. 255-269.
12. Ельшевская Г.В. Модель и образ. Концепции личности в русском и советском живописном портрете. М.: Советский художник, 1984. - 213 с.

Интернет-ресурсы

<https://www.culture.ru>

<https://arzamas.academy>

Произведения изобразительного искусства, рассмотренные в рамках исследования

рис.1. Владимирская икона
Божией Матери

рис.2. Тихвинская икона
Божией Матери

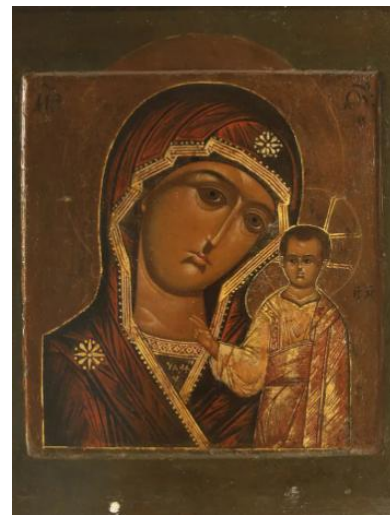

рис.3. Казанская икона
Божией Матери

рис.4. «Мадонна с младенцем»
Корреджо, Антонио Аллегри

рис.5. «Мадонна с младенцем»
Кантарини, Симоно

рис.6. «Мадонна с безбородым
Иосифом», Санти, Рафаэль

рис.7. Леонардо да Винчи
Мадонна Литта

рис. 8. Леонардо да Винчи
Мадонна Бенуа

рис.9. Леонардо да Винчи
Мадонна с пряхкой

рис.10. Итальянские работы Карла Брюллова.
Героини его картин – молодые итальянские матери.

рис.11. Матери-крестьянки в работах Алексея Венецианова

рис.12. Сергей Грибков, «Перед свадьбой»

рис.13. Сергей Грибков, «Благословение на свадьбу»

Искусство видеть

Методика оценки объектов изобразительного искусства

на что обратить внимание при первом знакомстве

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

- цветовая гамма,
- сюжетная доминанта,
- композиция,
- изображенные объекты,
- рефлексия.

как прочесть смысл

ИДЕЯ

- плановое рассмотрение,
- выделение культурно-исторических характеристик,
- рассмотрение символов

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

- автор,
- история картины,
- стиль, направление автора,
- похожие работы других мастеров.

как узнать больше об авторе, о полотне

АРТ-ЧЕЛЛЕНДЖ

- сделать пост в социальных сетях,
- записать подкаст,
- сделать запись в дневнике, записав свои впечатления

как сохранить память о понравившемся шедевре

Алексей Венецианов (1780-1847 гг.) «Первые шаги»

Первый взгляд:

* Цветовую гамму полотна составляют тёплые цвета с оттенками красного, коричневого, охры. Преобладают тёмные оттенки.

* На первом плане мы видим мать в белой рубашке, синем сарафане и переднике и ребёнка в красной рубашечке с распростёртыми руками. Семья, судя по костюму, принадлежит к крестьянскому сословию.

* Сюжет посвящен трогательному моменту в жизни семьи – малыш учится ходить.

* На втором плане изображена молодая девушка, скорее всего, старшая сестра мальчика. По положению её рук, видно, что она готова

поддержать ребёнка при неосторожном движении.

* На картине запечатлено движение.

* Фигура матери занимает доминантное положение в левой части картины.

* Полотно вызывает тёплые трогательные чувства.

Идея:

*Значимая роль отводится источнику освещения. Несмотря на то, что запечатленный момент явно происходит внутри дома, источник освещения – довольно яркий, находится слева, благодаря чему мы очень хорошо видим лицо младенца. Он символично протягивает руки к матери, равно как к источнику света и тепла, стремясь сделать свой первый шаг.

*Несмотря на то, что в этот момент мы не можем рассмотреть лица матери, поскольку оно дано в профиль, мы видим её трогательную полуулыбку. Язык её тела и поза выражают готовность принять ребёнка, подхватить его.

* Рассмотрим ребёнка. Сложно определить его пол. Скорее всего, это мальчик. Он здоров, упитан, имеет крепкие ножки, его взгляд направлен на мать.

* На втором плане – молодая девушка. Как ни странно, только на её лице мы можем прочесть явную эмоцию. Она сосредоточена, внимательно смотрит на малыша, но её реакция на происходящее качественно отличается от реакции матери.

* Думается, что в основе авторского замысла – передать нежность и красоту момента совершения ребёнком первых шагов в присутствии матери, ведь для них это важное событие – первые шаги к самостоятельности.

* Что характерно, одежда матери соотносится с традиционным нарядом Богородицы (синее покрывало), волосы убраны простой косынкой.

* Из историко-культурных особенностей можно отметить подробное описание крестьянского костюма – женского и детского (рубашка с пояском).

Дополненная реальность:

*Дополнительную информацию о картине получилось узнать после знакомства с биографией автора.

Алексей Венецианов, знаменитый русский живописец, академик, основатель художественной школы, работал в жанре романтизма. Стиль живописи, лирический мотив произведений, общий круг тем, посвященных крестьянскому труду и быту, – вот характерные черты венециановской школы. Художник учил своих учеников писать с натуры — это было одним из его принципов. *«Ничего не изображать иначе, как только в натуре, что является повиновать ей одной»*, — писал Венецианов.

*Широко известны и другие его работы: «Гумно», «Утро помещицы», «Пашня. Весна» и многие другие. Художник известен А. Венецианов своими портретами.

Источник: Виртуальный русский музей.

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/17_19/zh-5170/index.php

Арт-челлендж:

Примерный текст для поста в социальных сетях:

Первые шаги – начало пути в большую жизнь. Сейчас этот момент можно заснять на видео, сделать памятное фото.

Это маленькое чудо повседневной жизни не уходило от внимания художников в разные времена. Менялось время, и только одно остаётся неизменным – первый шаг маленького человека всегда сопровождают самые близкие люди.

Цель публикации – поделиться позитивным моментом с художникам, имеющим работы в жанре бытовой живописи, семейного портрета, вызвать желание узнать больше об авторах, их творчестве. | Цените моменты! 😊 И создавайте их сами!