

КОЛОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖИВОПИСИ НА ТЕМУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА УРОКАХ КОМПОЗИЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ

Е.Г. Милюгина¹, Д.С. Лавренко^{1,2}

¹ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь

²МБУ ДО «Детская художественная школа имени В.А. Серова», г. Тверь

Проблема исследования состоит в необходимости разработки алгоритма колористического анализа живописи на тему Великой Отечественной войны для использования на уроках композиции в художественной школе. Уточнено понятие *колорит* применительно к художникам «сурового стиля», выявлены характерные для него стилистические особенности, проанализировали ключевые картины военной тематики художников «сурового стиля» с точки зрения единства эмоционально-смыслового содержания и колористического решения. Полученные результаты позволили разработать алгоритм колористического анализа живописных произведений на тему Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: *колорит, Великая Отечественная война, суровый стиль, искусство, дополнительное образование, художественное образование, изобразительная деятельность.*

Актуальность исследования. В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне российское общество вновь и вновь обращается к проблеме сохранения исторической памяти о подвигах героев, защитивших Россию и страны Европы от фашистской чумы. Поскольку эта проблема нашла убедительное воплощение в творчестве художников послевоенного поколения и продолжает волновать умы и сердца современных живописцев, художественные школы активизируют движение с ключевой идеей: «Искусство – это и наша память» [4]. В этой связи Детская художественная школа имени В.А. Серова г. Твери работает над подготовкой и проведением II Областной олимпиады по станковой композиции для обучающихся детских художественных школ и детских школ искусств г. Твери и Тверской области, нацеленной на привлечение внимания юного поколения к сохранению исторической памяти средствами искусства.

В рамках подготовки юных художников к Областной олимпиаде мы организуем и проводим работу по ознакомлению обучающихся с художественными произведениями на тему Великой Отечественной войны. Наиболее яркое осмысление темы войны и ее уроков мы видим в творчестве художников «сурового стиля», характерного для послевоенного поколения. Поскольку эти художники разработали не только свои подходы к воссозданию ситуаций и образов героев военных событий, но и оригинальное колористическое решение своих полотен, мы решили связать анализ их творчества с выполнением Федеральных государственных требований к содержанию дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области

изобразительного искусства «Живопись», связанных с формированием навыка обучающихся анализировать цветовой строй произведений живописи и создавать художественный образ [10], и аналогичными требованиями Дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы, реализуемой в Детской художественной школе [5].

Проблема исследования состоит в необходимости разработки педагогического инструментария знакомства обучающихся детской художественной школы с живописью на тему Великой Отечественной войны и основами колористического ее анализа.

Цель исследования – разработать алгоритм колористического анализа живописных произведений на тему Великой Отечественной войны для использования на уроках композиции в детской художественной школе.

Методы исследования. Терминологический метод использован при уточнении содержания понятия «суровый стиль» на основе современных искусствоведческих исследований; метод педагогического моделирования – при разработке алгоритма колористического анализа живописных произведений на тему Великой Отечественной войны. В построении и практической реализации алгоритма использованы искусствоведческие методы (формальный, формально-стилистический, сравнительный), на которых основан анализ системы образов, композиции, колористического решения и смыслового содержания изучаемых картин.

Результаты исследования. Первый этап нашего исследования состоял в уточнении понятия *колорит художников «сурового стиля»*. По мнению Н.Н. Волкова, *колорит* представляет собой «цветовое единство картины, в котором все пятна цвета влияют друг на друга, обогащая образ, и потому ни одно пятно не может быть лишним» [3, с. 107]. Для юных художников мы рекомендуем определение, сформулированное в Популярной художественной энциклопедии: *колорит* – система цветовых тонов, их сочетаний и взаимоотношений в произведении искусства, образующая определенное единство и являющаяся эстетическим претворением красочного многообразия действительности [9, с. 349].

Таким образом, при анализе произведений художников «сурового стиля» и их творчества в целом мы исходим из понимания *колорита* как цветового единства картины / серии картин, которое, с одной стороны, реализует творческую волю художника эстетически преобразовать красочное многообразие реального мира и выразить свое образно-философское его (мира) переосмысление, с другой – обеспечивает трансляцию ценностно-смысловой позиции художника зрителю с целью его (зрителя) ценностного самоопределения.

На втором этапе мы проанализировали художественный феномен *суровый стиль*, его отличительные особенности и характерные черты, опираясь на исследования А.А. Каменского [6], А.И. Морозова [8], К.В.

Карповой [7] и Т.П. Алексеевой и Н.В. Веницкой [1]. Вопрос определения временных границ данного направления в искусстве остается дискуссионным, как и само понятие «суровый стиль», однако оно устоялось в литературе, потому мы будем использовать данную формулировку. «Суровый стиль» трактуют как «некую систему определенных эстетических, нравственно-философских и стилевых координат», характерную для рубежа 1950-1960-х годов [7, с. 14]. Для него характерны глубокое психологическое содержание образов, герои на картинах острохарактерны, при этом между героями в многофигурных композициях отсутствует диалог, каждый из них самодостаточен. Художники сурового стиля при создании образа большое внимание уделяют лицам, рукам и ступням, передавая с их помощью внутреннее состояние героя. Со стилистической точки зрения суровому стилю характерны лаконичность, жесткость пластических форм, четко очерченные контуры, конструктивная и грубая лепка формы. Композиция ритмичная, уравновешенная, фронтальная. Колорит сдержан, преобладают оттенки таких цветов, как черные, коричневые, землистые [7, с. 17].

Далее мы проанализировали колористический строй ключевых картин «сурового стиля», наиболее убедительных в плане осмысления темы и уроков Великой Отечественной войны: это «Проводы» Г.М. Коржева (1967), «Прощание» А.Ф. Лутфуллина (1973), «Прощание» (1975) и «Клятва балтийцев» (1946) А.А. Мыльниковой, «Матери, сестры» (1967) Е.Е. Моисеенко. Рассмотрим каждую картину с акцентом на взаимосвязь эмоционально-смыслового содержания и колорита.

Ю.И. Бундин сравнивает «Проводы» Г.М. Коржева с плакатной живописью, но отмечает, что восприятие картины требует от зрителя напряженного осмысления, считывания «мыслительных обертонов», которое возможно только при глубоком чувствовании и изучении деталей. Основная драматургия картины построена на оттенках двух противоположных цветов: красноватый символизирует жертвенность, зеленоватый – тленность. Дальний фон представляет собой стену панельного дома, словно залитую алой кровью, а светящиеся окна исследователь ассоциирует с «фрактальным множеством единой жертвенной судьбы защитников Отечества» [2, с. 146], судьба которых предрешена. Это подчеркивается символическим отсутствием жизни на холсте: мы не видим лица женщины, отсутствуют лица в окнах, а глаза мужчины, уходящего на фронт, закрыты. Яркий контраст темного дула винтовки и коричнево-багряного цвета лица солдата намекает на «непреодолимое противоречие войны»: или ты убьешь, или тебя убьют. Трагичность сцены усиливается плотной компоновкой фигур в формате, тяжелой симметричной композицией, давящей на зрителя [2].

«Прощание» А.Ф. Лутфуллина резко отличается от описанной выше работы тонким, даже воздушным колористическим решением, здесь нет

того щемящего сердце ощущения разлуки, несмотря на сходный сюжет. На картине запечатлен момент, когда жена с ребенком на руках провожает мужа на войну. Крупные фигуры супругов выполнены темными сероватыми мазками, их словно накрыла тень, но на лицах их не видно выражения скорби, их взгляды проникновенны и полны любви и надежды на скорую встречу. Фигура мирно спящего ребенка, укутанного в одеяло из светлых голубых и красных лоскутов, наполняет картину светом. Особый герой в данном произведении – горный пейзаж, усиливающий драматический лиризм сцены прощания и выражающий тайные мысли и чувства героев.

На картине А.А. Мыльникова «Прощание» перед нами вновь сцена прощания, но поданная сквозь призму евангельского мотива Голгофы: мать провожает сына на фоне трех телефонных столбов – аллегории крестного пути и «жертвенности воинского служения». Состарившееся и иссохшее лицо матери выражает противоречивые чувства надежды на скорое благополучное возвращение сына и скорбь в предчувствии его словно уже свершившейся гибели. Фигура сына изображена более условно, он в тени, его судьба однозначна и неотвратима. Трагичность сюжета подчеркнута ритмичным контрастом темных и светлых пятен на холсте, художник пишет оттенками черного, темно-коричневого и охристо-желтоватых цветов: «Тема прощания как бы уходит вглубь художественной ткани картины, таится в пластике фигур, в ритме, колорите, фактуре, насыщая полотна мыслью о неотвратимости жертвоприношения» [2, с. 147].

Картина А.А. Мыльникова «Клятва балтийцев» показывает сцену прощания не с уходящими на фронт, а с погибшим боевым товарищем, и главные герои здесь не новобранцы, а повидавшие ужасы и познавшие тяготы войны моряки. Скорбь по товарищу передается приглушенными тонами общего колорита. Колорит соответствует военно-морской тематике, палитра состоит из сине-черно-белых цветов, преобладают темные, мрачные оттенки. Композиционный центр сосредоточен на усопшем, скрытом полотнищем военно-морского андреевского флага, и подчеркнут ярким контрастом светящегося белого и темного фона. Один конец полотнища сжат в руках моряка, чуть поодаль от которого стоит другой моряк в тельняшке, освещенной, как и основная ткань флага. Все это символизирует «неразрывность судьбы всех моряков». Перед телом убитого – могила; большая, она напоминает пропасть, и становится очевидным, что это братская могила, приготовленная для всех бойцов, словно высеченных из камня, так монументальны их фигуры на фоне грозных облаков. Лица их суровы, они полны решимости стоять до конца. Скорая гибель подчеркнута «красным полотнищем, перекинутым через плечо моряка в центре картины» [2, с. 153].

Е.Е. Моисеенко в картине «Матери, сестры» раскрывает тему прощания с позиции только провожающей стороны – женщин, отпускающих на фронт своих мужей, братьев и отцов. Идея этого полотна возникла у автора, когда он сам солдатом уходил на войну и видел взгляды собственной матери и других женщин в минуты расставания. Самих новобранцев мы не видим, все внимание обращено на глубокие переживания героинь. При этом ракурс выбран такой, что создается ощущение, будто это нас провожают. Фигуры женщин изображены крупно, практически во весь формат, что делает эту картину созвучной «Клятве балтийцев». Колорит очень сдержан, драматизма добавляет строгое чередование темных и светлых пятен, символизирующих скорбь, траур и бьющуюся в сердце надежду. Мы снова встречаем жертвенный красный, кричащий о неизбежности смерти.

На основе изучения проблематики и колористики картин художников «сурового стиля» мы разработали алгоритм колористического анализа живописных произведений на тему Великой Отечественной войны (см. Таблица 1).

Таблица 1

Алгоритм колористического анализа живописных произведений на тему Великой Отечественной войны

Критерии анализа	Описание
1. Композиция	Обрати внимание на размер фигур в формате, их расположение, среду вокруг героев (что их окружает)
2. Интерпретация образов героев	Рассмотри фигуры и черты лица героев, проанализируй характер этих черт (мягкие или угловатые), попробуй определить, какие эмоции транслируют их лица и позы.
3. Колорит	Выдели основные цвета в картине, оцени их количество (палитра широкая или ограниченная) и насыщенность цветов (цвета яркие или приглушенные, сдержанные), какие цвета преобладают (светлые или темные). Обрати внимание на контрасты светлых и темных пятен, как с помощью цвета и тона автор выделяет композиционный центр. Проанализируй, как цвета влияют на раскрытие смыслового содержания картины, их символизм
4. Степень детализации	Обрати внимание на наполненность сцен (они детализированы или лаконичны)
5. Общее восприятие	Проанализируй, как композиция, образы героев и колорит влияют на общее впечатление от картины; какие эмоции она вызывает; как раскрывается идея автора

Выводы. Таким образом, в ходе исследования мы уточнили понятие *колорит* применительно к художникам «сурового стиля», выявили

характерные для этого феномена стилистические особенности, проанализировали ключевые картины художников «сурового стиля» с точки зрения единства эмоционально-смыслового содержания и колористического решения и выделили в данных работах такие черты «сурового стиля», как массивные фигуры и суровые черты героев, лаконичность, сдержанность цветовой палитры с преобладанием темных цветов, которые усиливают смысловое содержание, не уводя от него внимание. Полученные результаты позволили нам разработать алгоритм колористического анализа живописных произведений на тему Великой Отечественной войны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Т.П., Виницкая Н.В. Судьбы народа в творчестве художников «сурового стиля» // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2019. №1 (41). С. 164-168.
2. Бундин Ю.И. Тема прощания в советской живописи о Великой Отечественной войне // Научные труды Санкт-Петербургской академии художеств. 2018. №46. С. 143–156.
3. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: В. Шевчук, 2022. 360 с.
4. Дмитренко А.Ф. К проблеме историзма в творчестве Е.Е. Моисеенко и ленинградской живописи 1960–1980-х годов // Научные труды Санкт-Петербургской академии художеств. 2018. №46. С. 99-116.
5. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области изобразительного искусства: Живопись / И.Ф. Лельчицкая и др. Тверь: ДХШ им. В.А. Серова, 2023. 235 с. URL: <https://hudschool.com/uploads/s/g/w/n/gwnknwcuuvel/file/8HkfxeCl.pdf?preview=1> (дата обращения: 15.02.2025).
6. Каменский А.А. Реальность метафоры // Творчество, 1969. №8. С. 13-15.
7. Карпова К.В. Суровый стиль. Судьба направления: автореф. дис. ... канд. иск.: 17.00.04. М., 2015. 35 с.
8. Морозов А.И. Поколения молодых: Живопись советских художников 1960-х – 1980-х гг. М.: Сов. художник, 1989. 252 с.
9. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство: в 2 т. / редкол.: В.М. Полевой (гл. ред.) и др. М.: Советская энциклопедия, 1986. Кн. 2: М–Я. 1986. 431, [1] с., [16] л. ил.: ил.
10. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе // Гарант [электронный ресурс]. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70053526/> (дата обращения: 15.02.2025).

Об авторах:

МИЛЮГИНА Елена Георгиевна – доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка с методикой начального обучения ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: elena.milyugina@rambler.ru

ЛАВРЕНКО Дарина Станиславовна – преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа им. В.А. Серова» (170002, г. Тверь, просп. Чайковского, 31), магистрант ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: darlav55555@gmail.com

COLORIST ANALYSIS OF PAINTING ON THE GREAT PATRIOTIC WAR THEME IN COMPOSITION LESSONS AT ART SCHOOL

E.G. Milyugina¹, D.S. Lavrenko^{1,2}

¹Tver State University, Tver

²Children's Art School named after V.A. Serov, Tver

The problem of the research is to develop an algorithm for coloristic analysis of paintings on the Great Patriotic War theme for use in composition lessons at art school. The authors clarified the concept of the «severe style» artists coloring, identified its characteristic stylistic features, analyzed key paintings of military themes by «severe style» artists from the point of view of the unity of emotional and semantic content and coloristic solution. The authors developed an algorithm for coloristic analysis of paintings on the theme of the Great Patriotic War.

Keywords: *color, the Great Patriotic War, harsh style, art, additional education, art education, visual activity.*