

**МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ПО
ИСТОРИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
ПАМЯТИ ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА**

«КРЫЛЬЯ ХУДОЖНИКА»

РАМЕНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

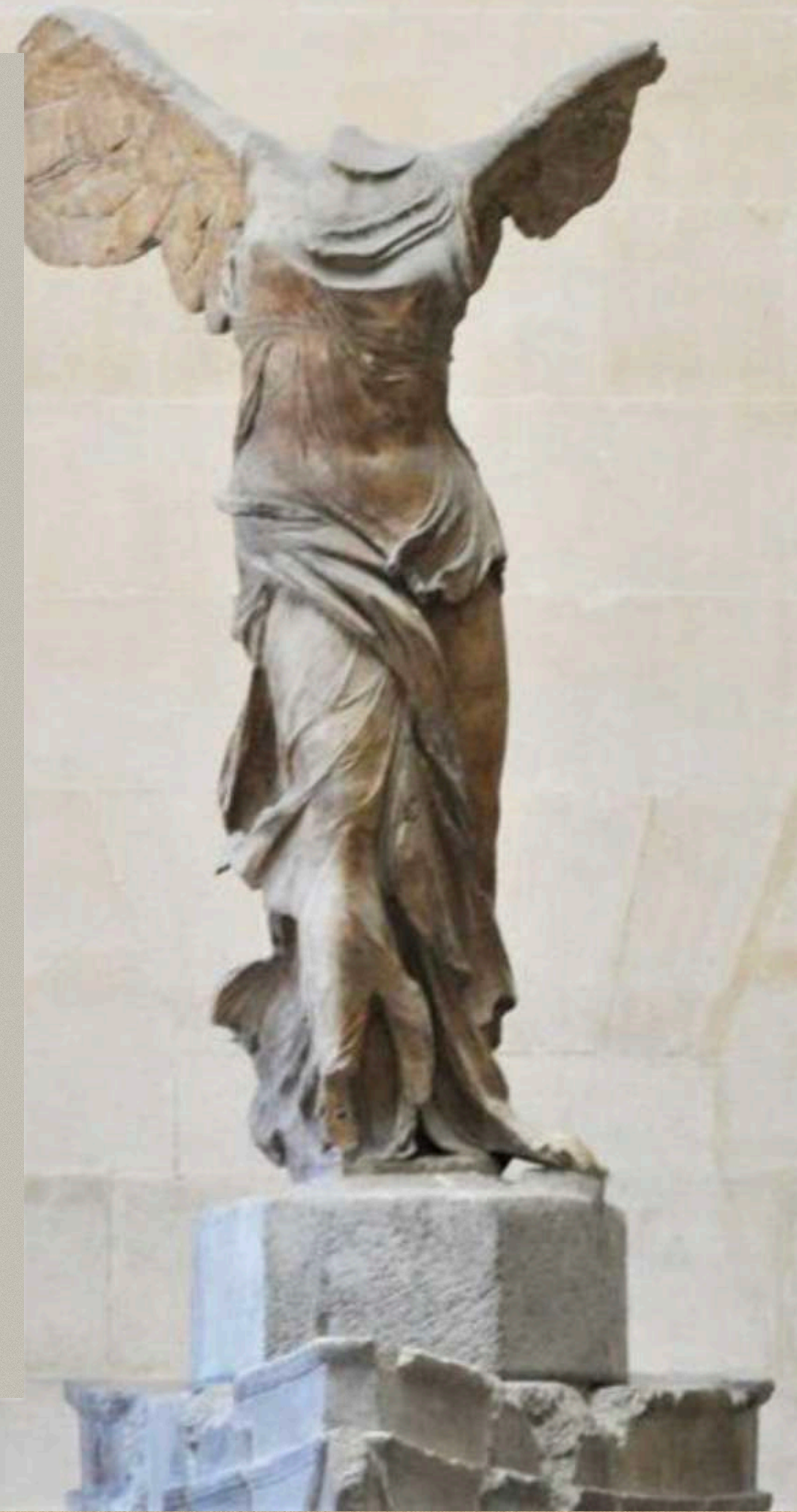
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 Г. РАМЕНСКОЕ**

2025 год

**Тема конкурса
в 2025 году:**

**«Абрамцевский
художественный кружок»**

О КОНКУРСЕ

Конкурс проводится в двух возрастных категориях:

- 8-11 лет

- 12-16 лет.

Конкурс проводится по двум номинациям:

1. **Командное первенство** (проходит в устной форме, где команда сообща выполняет задания)
2. **Индивидуальное первенство** (проходит в письменной форме, где у каждого участника есть возможность проявить свои знания)

Командное первенство

1 этап - домашнее задание:

участники представляют командам и жюри свои творческие работы, посвященные теме конкурса, сопровождая рассказом о том, что на них изображено

Длительность рассказа не более 4 минут!

Командное первенство

2 этап - разминка:

**участники отвечают на вопросы из категории общих знаний
по истории искусства**

Командное первенство

3 этап - вопросы:

Каждой команде будет задано не менее 7 вопросов. Для раздумий команда может воспользоваться минутой для размышления

ПОДГОТОВКА К КОНКУРСУ

Подмосковной усадьбе «Абрамцево» принадлежит выдающееся место в истории русской культуры. Здесь протекала насыщенная художественная жизнь, множество событий и ярких личностей, связанных с ней на протяжении почти трех веков.

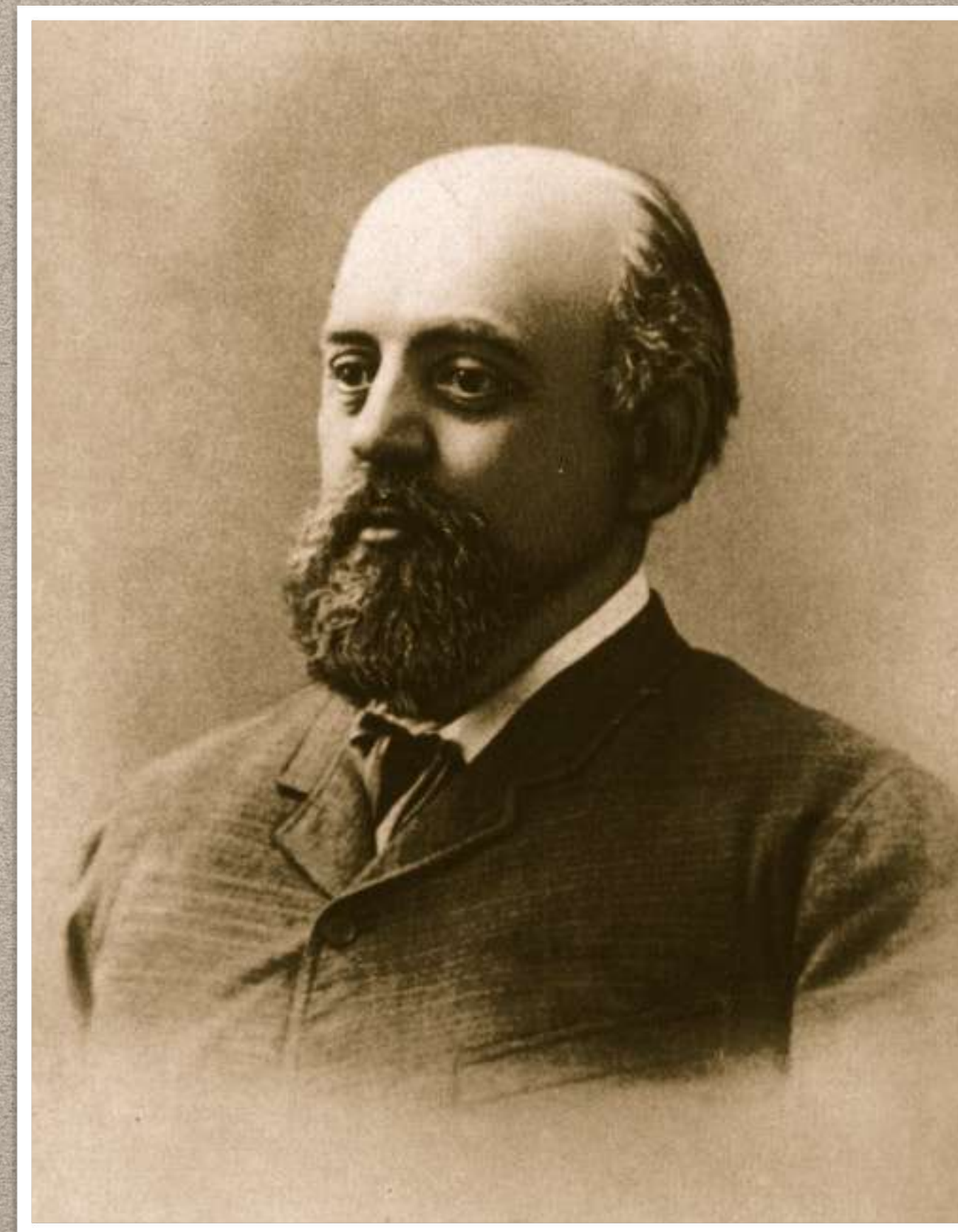

Первым владельцем Абрамцева был Федор Иванович Головин, который в 1727 году вышел в отставку в чине унтер-лейтенанта флота.

Расцвет Абрамцева начинается с 1843 года, когда его купил известный литературный деятель и театральный критик С.Т.Аксаков

После смерти С.Т.Аксакова в 1859 году активную культурную жизнь в усадьбе пытался возродить его сын Иван, женатый на дочери Ф.И.Тютчева Анне. Однако это ему не удалось, Абрамцево стало приходить в запустение.

И в 1870 году Софья Сергеевна Аксакова, дочь писателя, продала имение **Савве Ивановичу Мамонтову**, крупному промышленнику, строителю железных дорог, меценату.

Савва Иванович Мамонтов

Для новых хозяев Абрамцева принадлежность к определенной культурной традиции была очень важна

«Основавшись на развалинах старой помещичьей жизни, Мамонтовы с глубоким уважением к прошлому, связанному с именем Аксакова, взяли из него любовь к деревне, к русской природе, всю его духовную сторону и поэзию, известную патриархальность и благоговейный культ того восторженного кружка сороковых годов, который некогда собирался в Абрамцеве»

Н.В.Поленова

Глава семьи, Савва Иванович Мамонтов, был выдающимся русским промышленником, меценатом. Благодаря его стараниям были построены Московско–Ярославско–Архангельская и Донецко–Мариупольская **железные дороги**, Мытищинский **вагоностроительный завод**.

Он проявил себя как музыкант, певец, скульптор, художник, драматург, актер, режиссер.

С именем С.И.Мамонтова также связано несколько ярчайших художественных явлений, в значительной степени определивших картину культурной жизни России 1880–1890–х годов.

К ним относятся:

- * **Абрамцевский (Мамонтовский) художественный кружок** (где были совершены нововведения в сценографии, архитектуре, живописи, декоративно–прикладном искусстве);

Из Мамонтовского кружка выросли:

- * **Русская Частная опера** (где родилась выдающаяся школа отечественного театрально–декорационного искусства и выступали блистательные исполнители во главе с Ф.И. Шаляпиным);
- * **столярная и гончарная мастерские в Абрамцеве** (во многом способствовали формированию национального характера русского модерна).

Савва Иванович Мамонтов с женой Елизаветой Григорьевной мечтали собрать в своей усадьбе художников–единомышленников настолько талантливых, что они были бы способны воздействовать на пути дальнейшего развития русского искусства. Им удалось реализовать свои намерения и превратить Абрамцево, в один из самых известных художественных центров России.

В Абрамцево приезжали и плодотворно работали В.Д.Поленов, М.М.Антокольский, В.М.Васнецов, И.Е.Репин, М.А.Врубель, В.А.Серов, К.А.Коровин и другие. Всех их, разных по своим эстетическим взглядам, объединяли поиски национального в искусстве

Слева направо: М. М. Антокольский, Сергей, Е. Г. и С. И. Мамонтовы. 1870-е

Находясь в Риме в 1872 г., Адриан Прахов (археолог, историк искусства и художественный критик) имел широкие связи в творческой среде и познакомил Савву Мамонтова с выдающимся художником Василием Поленовым. Это знакомство стало отправной точкой для создания кружка.

АДРИАН ПРАХОВ

Художественное преобразование усадьбы начали в 1873 году.

Занимаясь скульптурой под руководством М.М. Антокольского, Мамонтов решил построить **мастерскую**. Созданная по проекту В.А.Гартмана, она является в настоящее время единственной сохранившейся деревянной постройкой этого архитектора, известного интересом к поиску национального стиля. Здание, украшенное пышной пропильной резьбой по мотивам народного искусства, стало первым в Абрамцеве сооружением неорусского стиля.

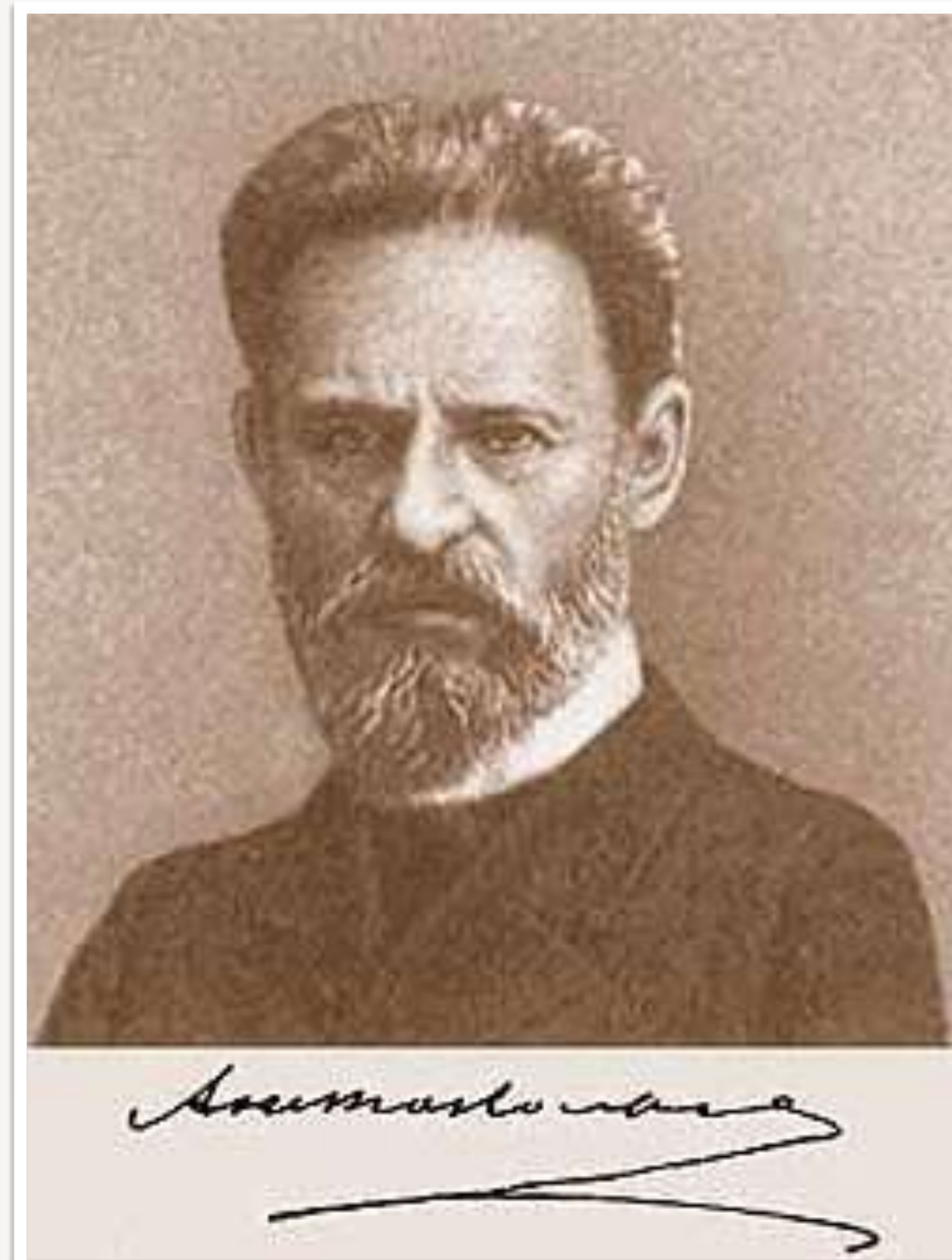

АНТОКОЛЬСКИЙ МАРК МАТВЕЕВИЧ

Родился в Вильно (ныне Вильнюс). Учился в Академии художеств в Петербурге (1862-1868) и Берлине (1868). Скульптор. Почетный член Академии изящных искусств в Париже (1888) и Академии художеств в Берлине (1890), действительный член Академии художеств в Петербурге (1893).

Участник Мамонтовского художественного кружка со времени его основания (1878). Руководил скульптурными занятиями С. И. Мамонтова. Создал скульптуру «Христос перед судом народа» (1873-1876), установленную в московском доме Мамонтовых (ныне в ГТГ).

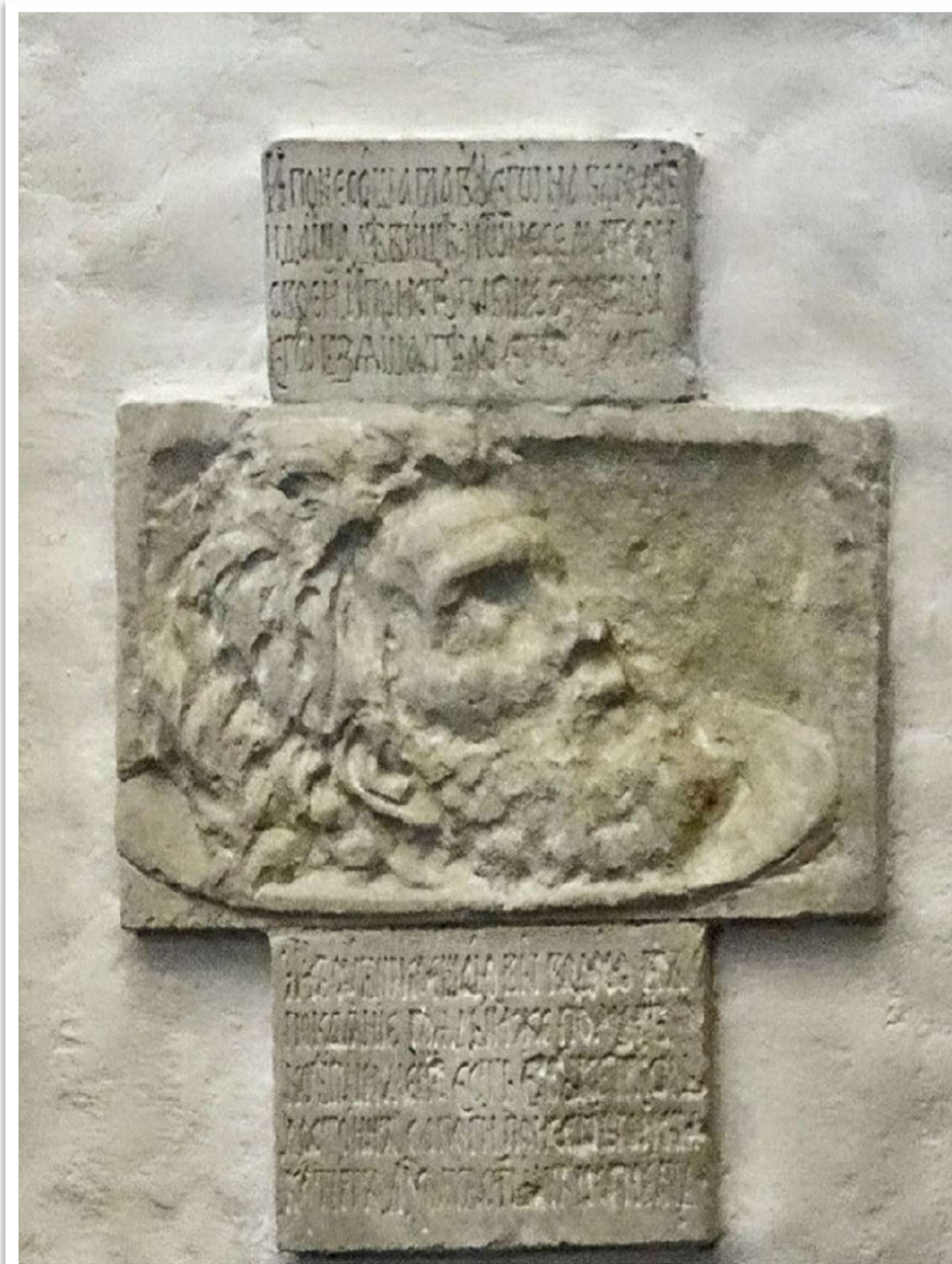
В 1875 г. здесь же работал над проектом памятника А. С. Пушкину, выполнил скульптурный портрет С. И. Мамонтова (местонахождение неизвестно). Для церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцеве создал рельеф «Голова Иоанна Крестителя» (1880-е). Постоянно проживая за рубежом, он неоднократно приезжал в Абрамцево, вел регулярную переписку с Мамонтовыми.

АНТОКОЛЬСКИЙ МАРК МАТВЕЕВИЧ

*«Христос перед судом
народа»*

М.М. Антокольский. Барельеф из церкви Спаса
Нерукотворного, изображающий голову Иоанна Крестителя
на блюде.
Музей-заповедник «Абрамцево»

В том же стиле, что и мастерская, в 1877 году была построена баня. Мамонтов вначале поставил сруб на месте старой аксаковской постройки, а затем пригласил архитектора И.П.Ропета для придания ей художественного облика. Проект «Баня при даче С.Мамонтова близ Москвы» был опубликован в журнале «Мотивы русской архитектуры» за 1878 год.

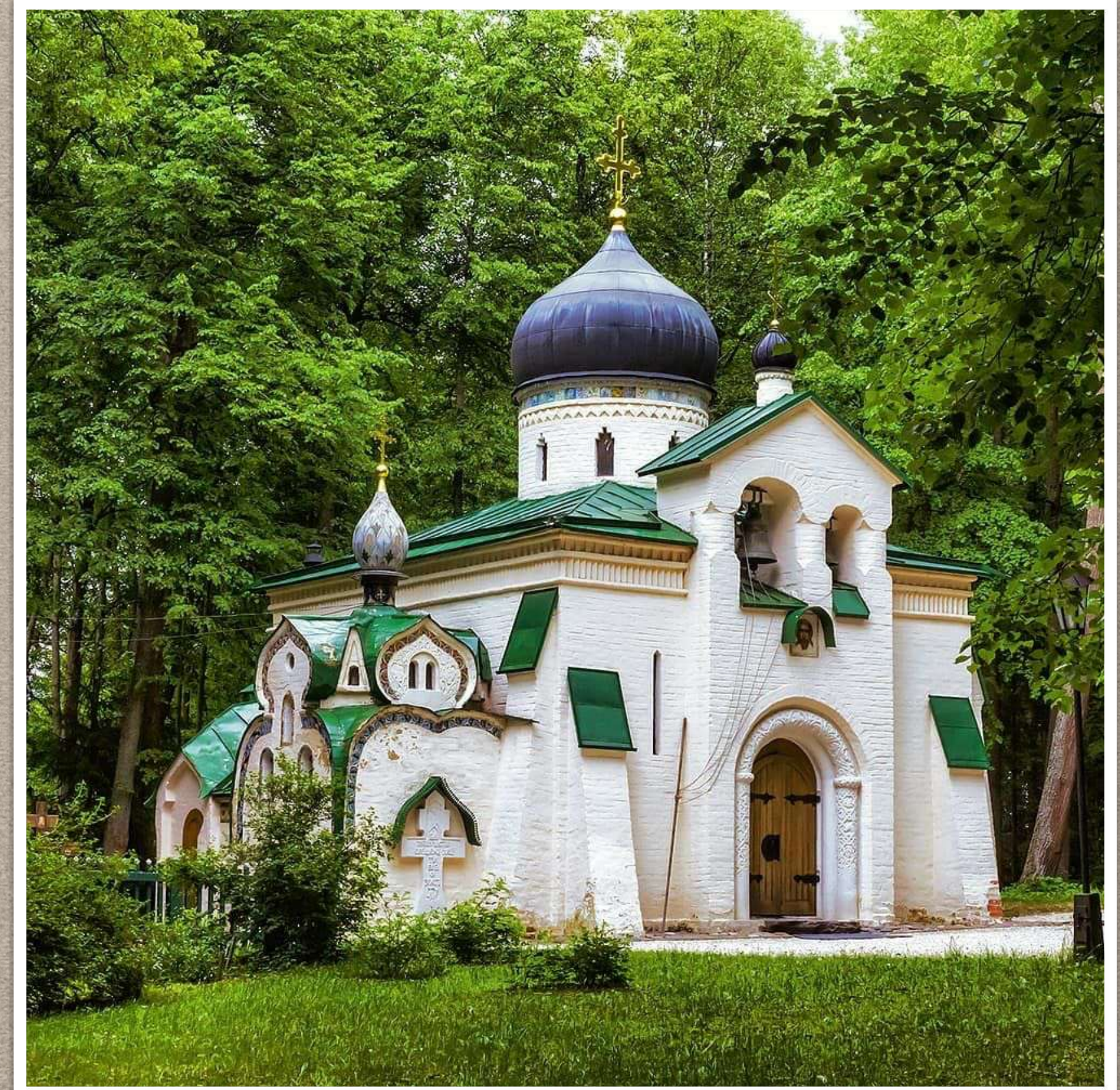
Здание получило вполне соответствовавшее ее облику название «**Баня-теремок**», а виды одной из комнат были опубликованы в 1899 году в первом номере журнала «Мир искусства» как «Комната в русском стиле».

Главной постройкой при Мамонтовых стала усадебная церковь Спаса Нерукотворного, воздвигнутая в 1881–1882 годах.

Весной 1878 года Мамонтовы переехали в Абрамцево очень рано, еще до Пасхи, и решено было всем близким друзьям и родственникам собраться туда для встречи Светлого праздника. По случаю бездорожья нельзя было проехать к заутрене в приходской храм села Ахтырки, и потому устроили заутреню дома. Зал украсили растениями и цветами, поставили аналой и зажгли восковые свечи. В старой Аксаковской гостиной накрыли традиционный пасхальный стол для разговения, а в столовой - другой такой же для домочадцев. В этот вечер словно ожил в этом старом помещичьем доме патриархальный дух прошлого и объединил всех своей задушевностью и простотой. <..> Поэзия этой ночи охватила всех и оставила на всю жизнь глубокое радостное впечатление. С той поры стали ежегодно встречать Пасху в Абрамцеве».

Н.В.Поленова

В сооружении церкви участвовали многие художники Абрамцевского кружка. Один из первых набросков принадлежал В.Д.Поленову, имевшему опыт и склонность к архитектурным проектам.

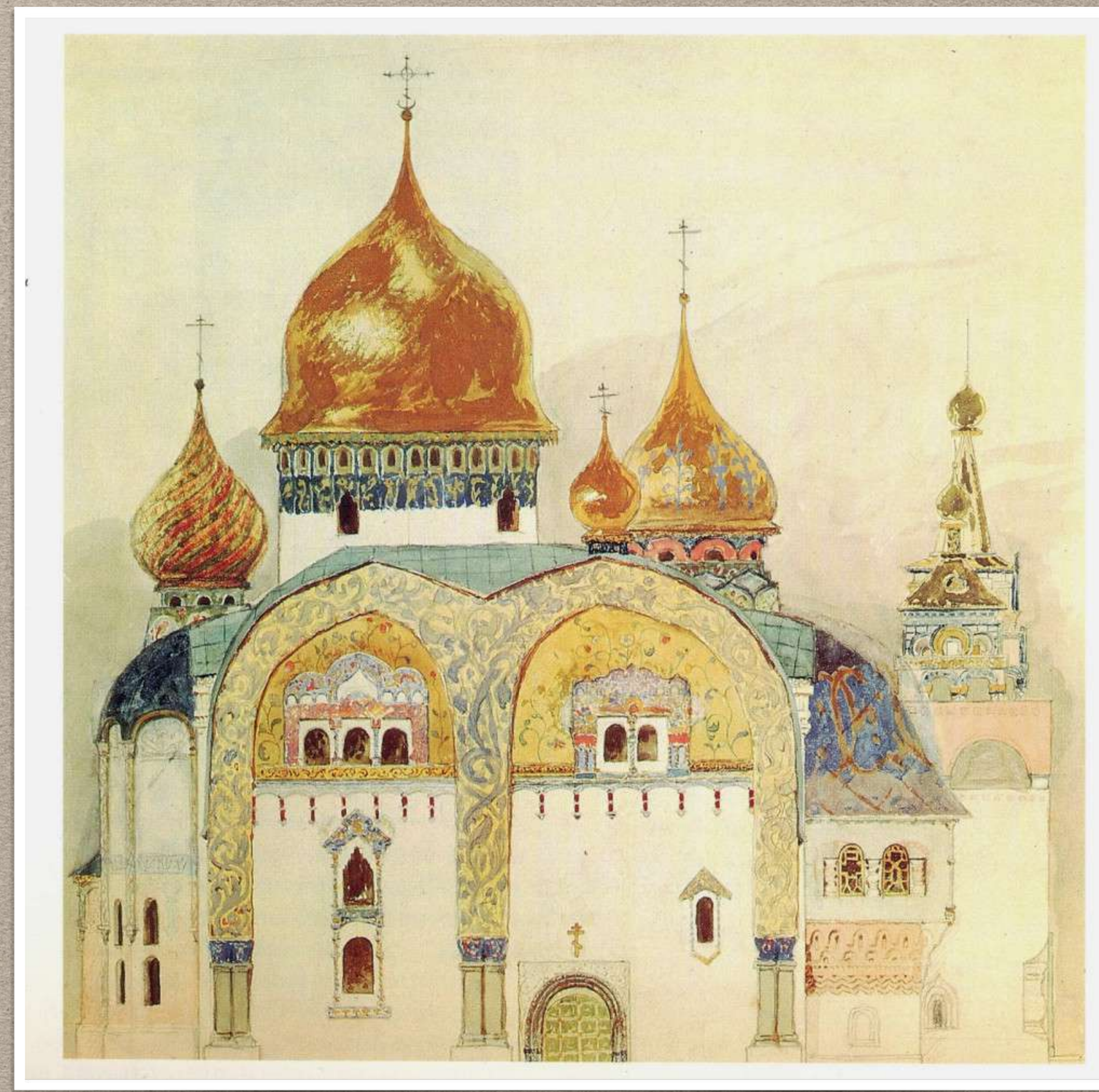

Художник впервые обратился к редко использовавшейся части архитектурного наследия Древней Руси – к зодчеству Великого Новгорода, храму Спаса на Нередице XII века.

Из четырех проектов был принят проект **В.М.Васнецова**, который дополнялся в ходе строительства; в него вошло много деталей из проекта Поленова.

Храм получился пестрым и радостным – это соответствует настроению небольшой усадебной церкви, которая гармонично вписалась в пейзаж тенистого парка.

Церковь церковь Спаса Нерукотворного строилась очень быстро.

Работы начали, не дождавшись официального разрешения на строительство.

В конце апреля обсуждали строительство и убранство церкви, а к концу июля здание было уже не просто «подведено под крышу», но и выполнены резные орнаменты. Отдельные детали прорабатывались в ходе строительства. По рисункам В.Д.Поленова был выполнен иконостас; в его составе находятся: «Благовещение» (В.Д.Поленов) на Царских вратах, «Спас Нерукотворный» (И.Е.Репин), «Богоматерь с Младенцем» и «Прп. Сергей Радонежский» (В.М.Васнецов). Храм строился с воодушевлением и был освящен 12 июля 1882 года.

«Благовещение»
(В.Д.Поленов)

«Спас Нерукотворный»
(И.Е.Репин)

Надвратный образ Спаса
Нерукотворного, выполненный
В.Д. Поленовым в технике
майолики.

Секрет обаяния небольшой абрамцевской церкви заключается прежде всего в одухотворенности древнерусской архитектуры, заключенной в ней.

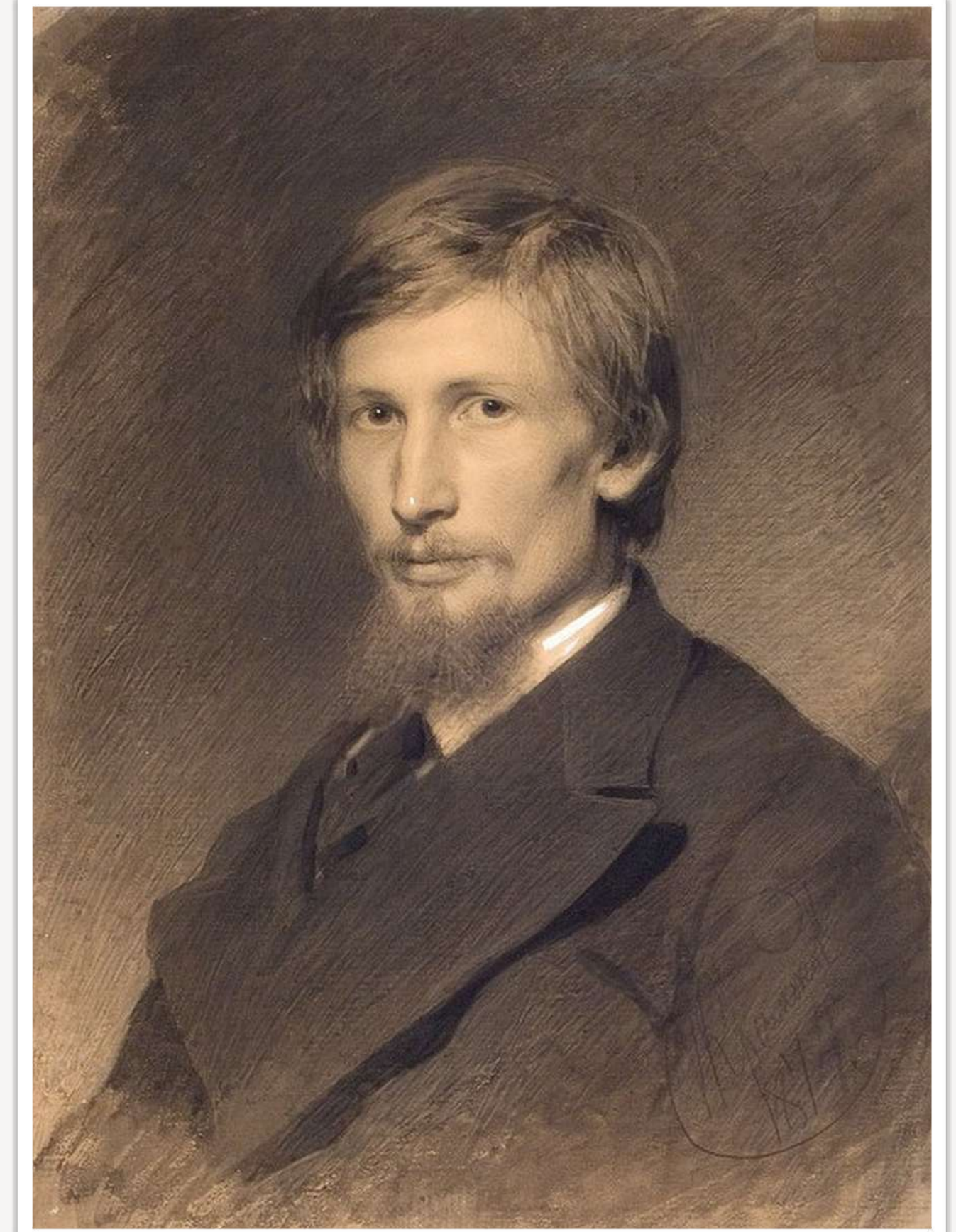
Первыми в нем венчались Василий Дмитриевич Поленов и Наталья Васильевна Якунчикова, активные участники строительства. Для молодой семьи на территории усадьбы была построена так называемая Поленовская дача, одна из комнат которой являлась мастерской художника.

ВАСНЕЦОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Родился в Вятской губернии (ныне Кировская область).
Брат А.М. Васнецова. Учился в Петербурге в Обществе поощрения художеств (1867) и в Академии художеств (1868-1874).

Живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства, театральный художник, архитектор, педагог.
Член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1878), Союза русских художников (с 1918).
Действительный член Академии художеств (1893).

Участник Мамонтовского художественного кружка со времени его основания (1878).

ВАСНЕЦОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

По заказу С. И. Мамонтова написал картины «Три царевны подземного царства» (1879–1881, ГТГ), «Битва скифов со славянами» (1879, ГРМ), «Ковер-самолет» (1880, Нижегородский государственный художественный музей).

«ТРИ ЦАРЕВНЫ
ПОДЗЕМНОГО ЦАРСТВА»
(1879–1881, ГТГ),

«БИТВА СКИФОВ СО СЛАВЯНАМИ»
(1879, ГРМ),

«КОВЕР-САМОЛЕТ» (1880,
НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ).

ВАСНЕЦОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

В 1879-1885 гг. подолгу жил сначала в соседней с Абрамцевом Ахтырке, а затем в Абрамцеве, где работал над следующими картинами:

«ПОСЛЕ ПОБОИЩА ИГОРЯ
СВЯТОСЛАВИЧА С
ПОЛОВЦАМИ» (1880)

«БОГАТЫРИ» (1881-1898,
ВСЕ В ГТГ)

«АЛЕНУШКА» (1881)

**«Аленушка как будто... давно жила в
моей голове, но реально я увидел ее в
Ахтырке, когда встретил одну простоволосую
девушку, поразившую мое воображение. Столько
тоски, одиночества и чисто русской печали было
в ее глазах!..
... Каким-то особым русским духом веяло
от нее!»**

Васнецов В.М.

ВАСНЕЦОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

Создал проект абрамцевской церкви Спаса Нерукотворного (совместно с В. Д. Поленовым, 1881-1882), участвовал в строительстве храма и оформлении интерьера, для иконостаса написал иконы «Сергий Радонежский» (1881) и «Богоматерь» (1882).

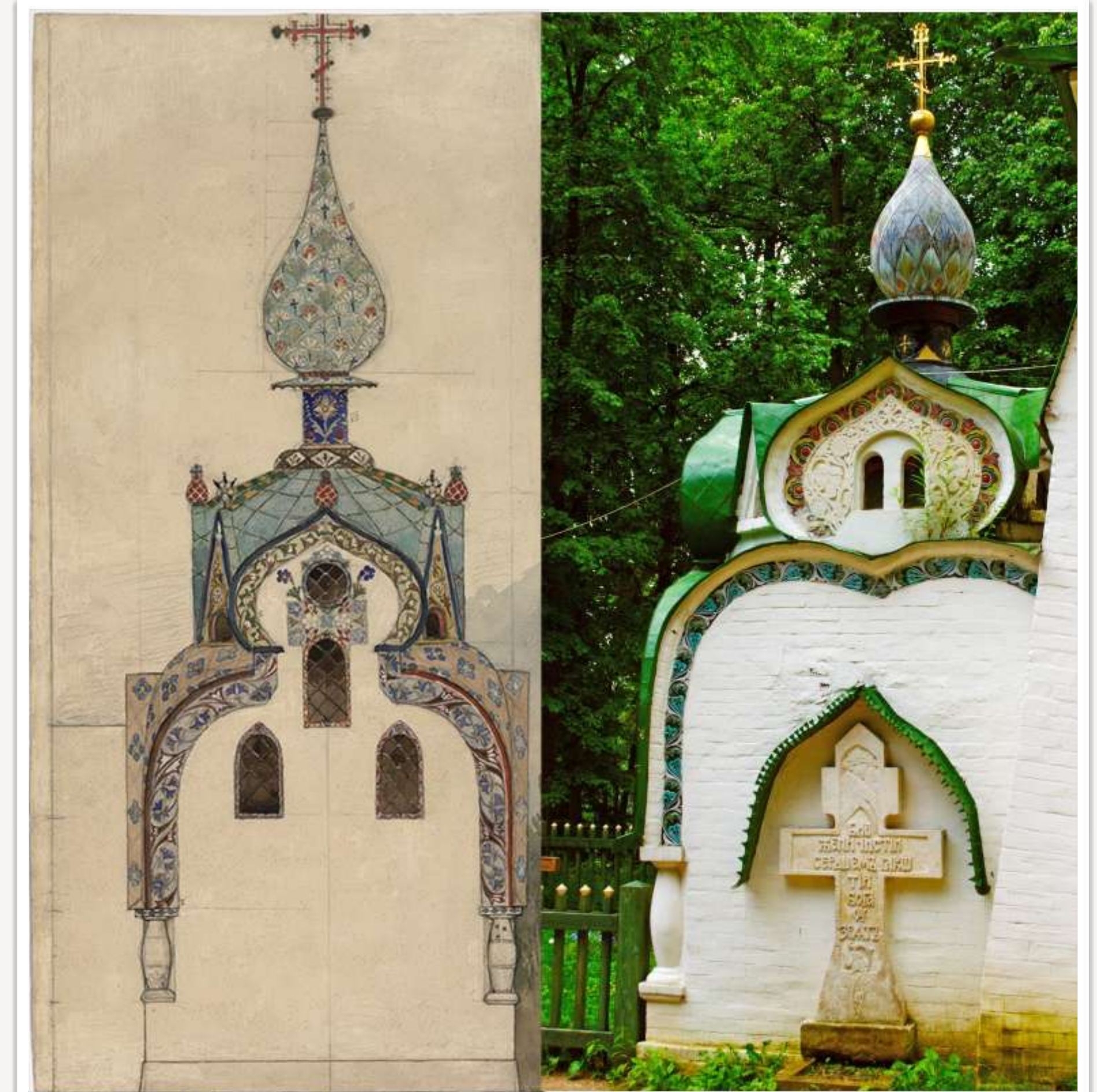
Автор проектов беседки «Избушка на курьих ножках» (1883) и часовни, примыкающей к абрамцевской церкви (1891-1892). Собирал произведения русского народного искусства, проектировал мебель и керамические изделия для абрамцевских мастерских и Керамического завода «Абрамцево», в частности выполнил эскиз майоликового фриза для фасада Третьяковской галереи (1903).

Участвовал в любительских спектаклях и их оформлении, создавал эскизы костюмов и декораций для спектаклей Русской частной оперы С. И. Мамонтова. После Октябрьской революции 1917 г. принимал участие в организации абрамцевского музея.

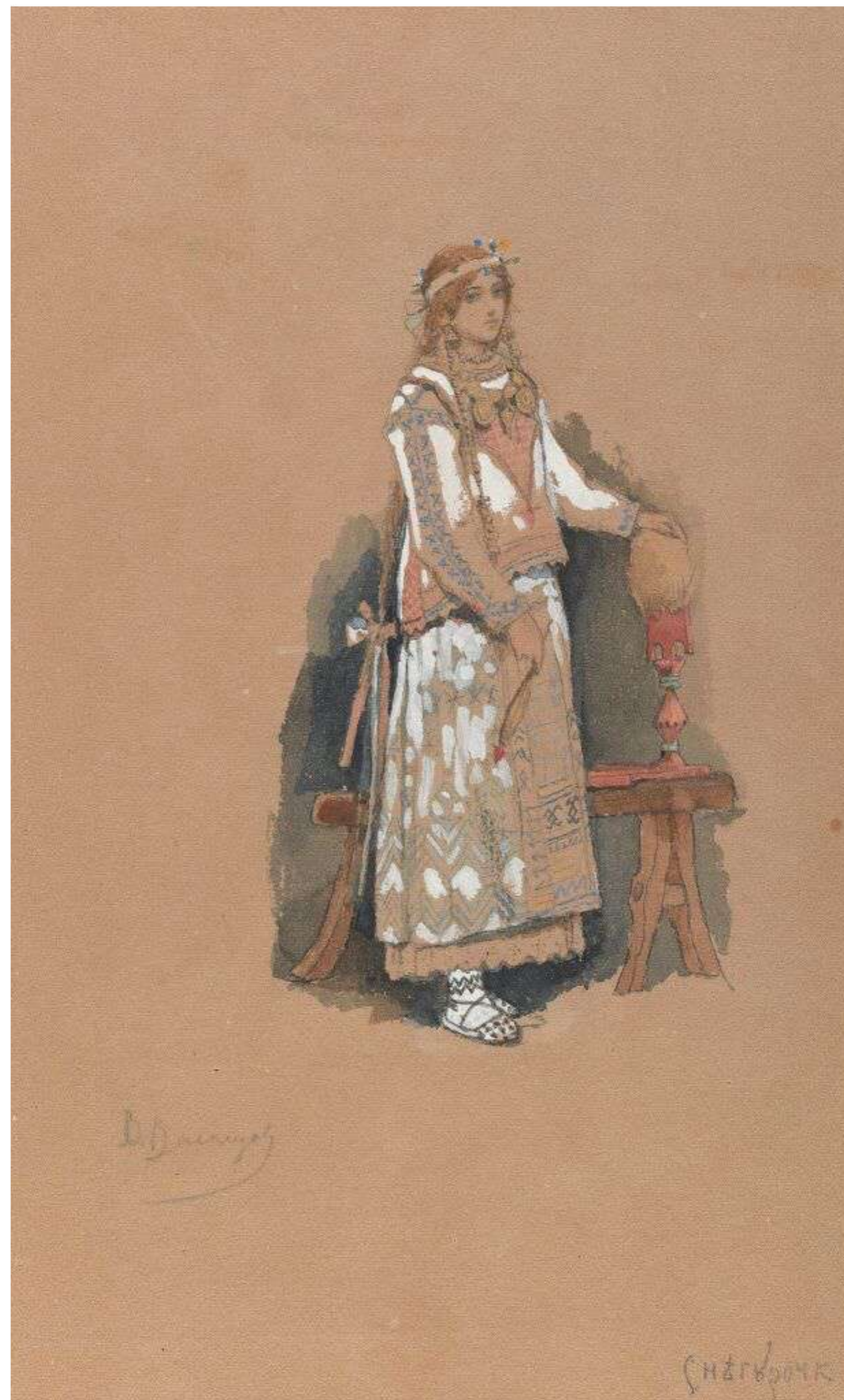
ВАСНЕЦОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

«СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ» (1881) И «БОГОМАТЕРЬ» (1882).

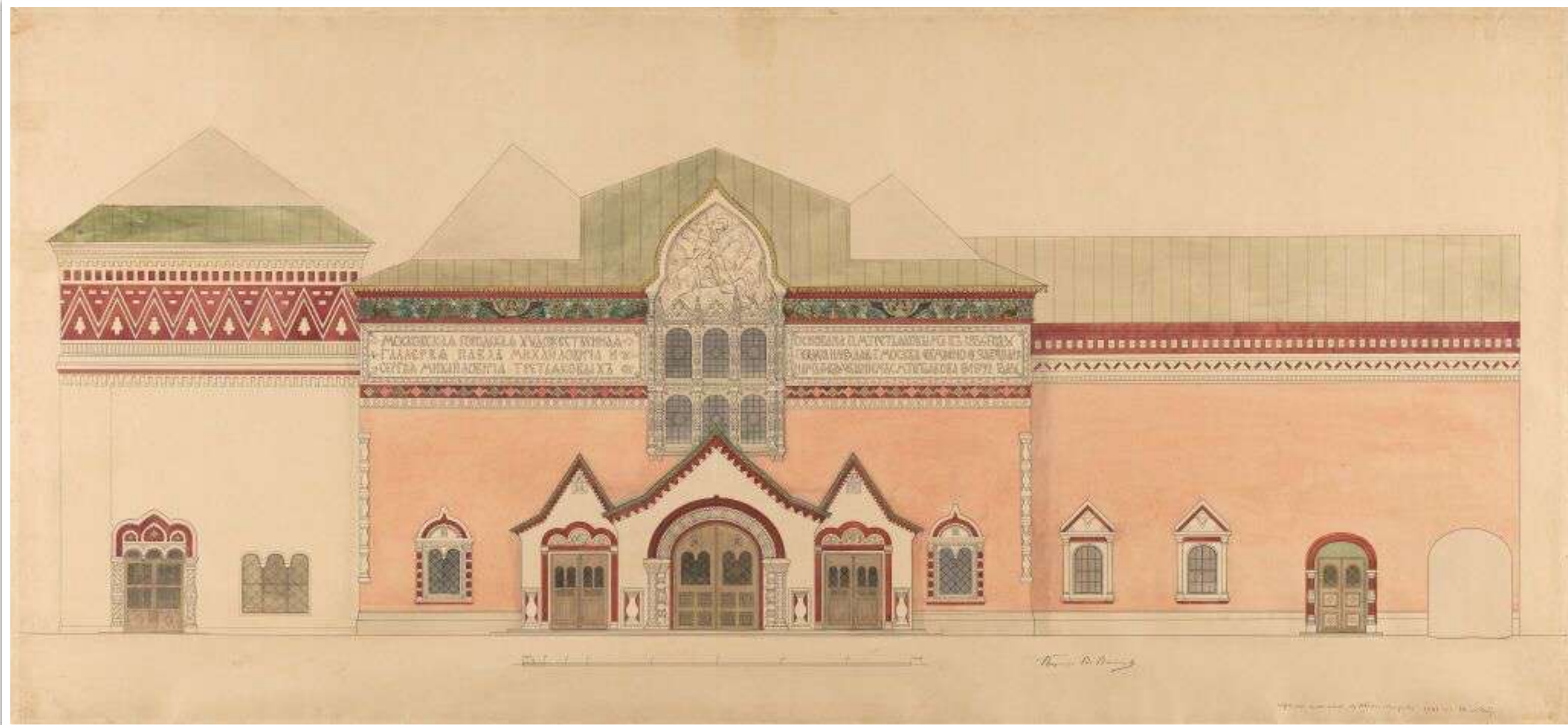

ЧАСОВНЯ, ПРИМЫКАЮЩАЯ К
ЦЕРКВИ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО

для постановки оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» Русской частной оперы Саввы Мамонтова в Москве в 1885 году приглашенный В.М. Васнецов выполнил эскизы костюмов и декораций

ВАСНЕЦОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

ЭСКИЗ МАЙОЛИКОВОГО ФРИЗА ДЛЯ ФАСАДА ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

РЕПИН ИЛЬЯ ЕФИМОВИЧ

Родился в г. Чугуев Харьковской губернии (ныне Харьковская область в Украине).

Учился в Петербурге в Обществе поощрения художеств (1863) и в Академии художеств (1864-1871). Живописец, график. Пенсионер в Италии и Франции (1873-1876), действительный член Академии художеств (1893). Член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1878).

Участник Мамонтовского художественного кружка со времени его основания (1878). На рубеже 1870-1880-х гг. подолгу жил в Абрамцеве, а позднее в соседнем Хотькове, где работал над картинами «Проводы новобранца» (1879, ГРМ), «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1878-1891 - ГТГ), «Крестный ход в Курской губернии» (1880-1883 - ГТГ).

Оформлял интерьер абрамцевской церкви, для иконостаса написал икону «Спас Нерукотворный» (1881-1882), участвовал в любительских спектаклях.

«Проводы новобранца» (1879,
ГРМ)

«Запорожцы пишут письмо турецкому
султану» (1878-1891 - ГТГ),

«Крестный ход в Курской
губернии» (1880-1883 - ГТГ)

ПОЛЕНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Родился в Петербурге. Учился в Петербургском университете и Академии художеств (1863-1871).

Пенсионер Академии художеств в Германии, Италии и Франции (1872-1876). Живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства, театральный художник и режиссер, архитектор, композитор, педагог.

Член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1879), Союза русских художников (с 1903). Действительный член Академии художеств (1906), народный художник России (1926). Участник Мамонтовского художественного кружка со времени его основания (1878).

ПОЛЕНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

С 1878 г. подолгу жил и работал в Абрамцеве, где занимался живописью и графикой, участвовал в любительских спектаклях в качестве художника, актера и режиссера, собирал произведения народного искусства, работал в керамической мастерской.

Принимал участие в создании проекта абрамцевской церкви Спаса Нерукотворного (создал один из первых эскизов), участвовал в строительстве храма и оформлении интерьера, написал иконы «Спас Нерукотворный» над входом в храм и «Благовещение» (обе - 1882) для царских врат, выполнил эскизы для церковного убранства и утвари.

В 1882 г. в абрамцевской церкви В. Д. Поленов обвенчался с двоюродной сестрой Е. Г. Мамонтовой Н. В. Якунчиковой. Для молодых супругов был построен дом в усадебном парке, который до сих пор носит название Поленовского.

В 1885-1899 гг. Поленов создавал эскизы костюмов и декораций для спектаклей Русской частной оперы С. И. Мамонтова.

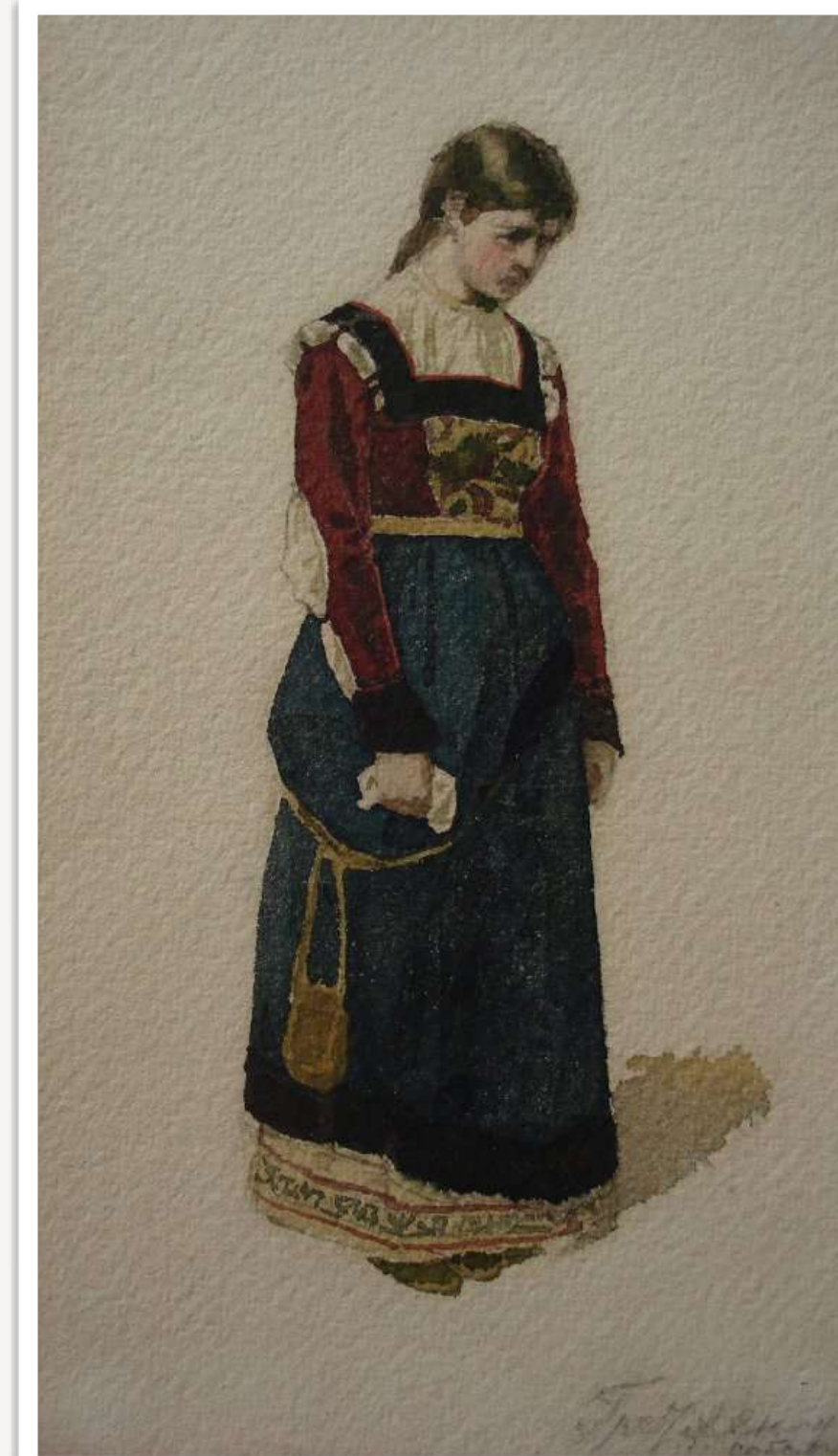
Поленовская дача в Абрамцеве

**ПОЛЕНОВ В.Д. ЭСКИЗ
ДЕКОРАЦИИ. ГОРОДСКОЙ
ПЕЙЗАЖ. МОСКВА,
ОПЕРА "АЛАЯ РОЗА" 1886 Г.**

**ПОЛЕНОВ В.Д. ЭСКИЗ
ДЕКОРАЦИИ. СЦЕНА У ФОНТАНА.
МОСКВА, ОПЕРА "БОРИС
ГОДУНОВ»**

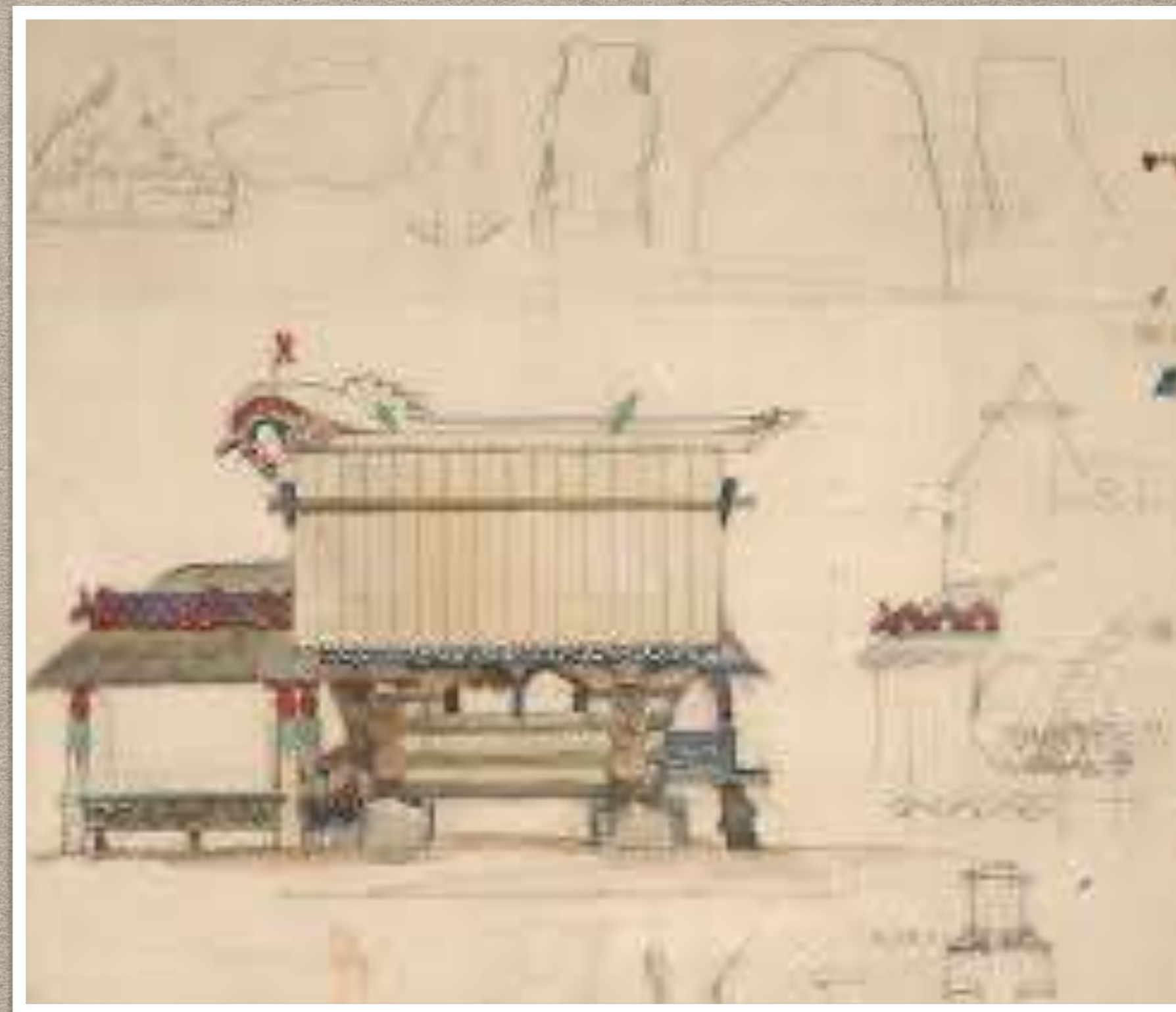
**ПОЛЕНОВ В.Д. ЭСКИЗ
КОСТЮМА. МАРГАРИТА
(ГРЕТХЕН) У СОБОРА.
ОПЕРА «ФАУСТ»**

В 1883 году по проекту В.М.Васнецова вблизи церкви возвели оригинальную постройку, известную под названием «**Избушка на курьих ножках**».

В этот период в усадьбе увлеклись собиранием изделий народных мастеров и изучением крестьянского зодчества, что отразилось в творчестве многих художников. Созданием «Избушки на курьих ножках» завершилось устройство усадьбы силами абрамцевских художников.

«Васнецов, вдохновившись всем виденным, сделал проект для Избушки-беседки в Абрамцевском парке, которая для той поры явилась чем-то совершенно новым в русской архитектуре и переносила в сказочный мир Бабы

Н.В.Поленова

«Избушка на курьих ножках», проект В.М. Васнецова

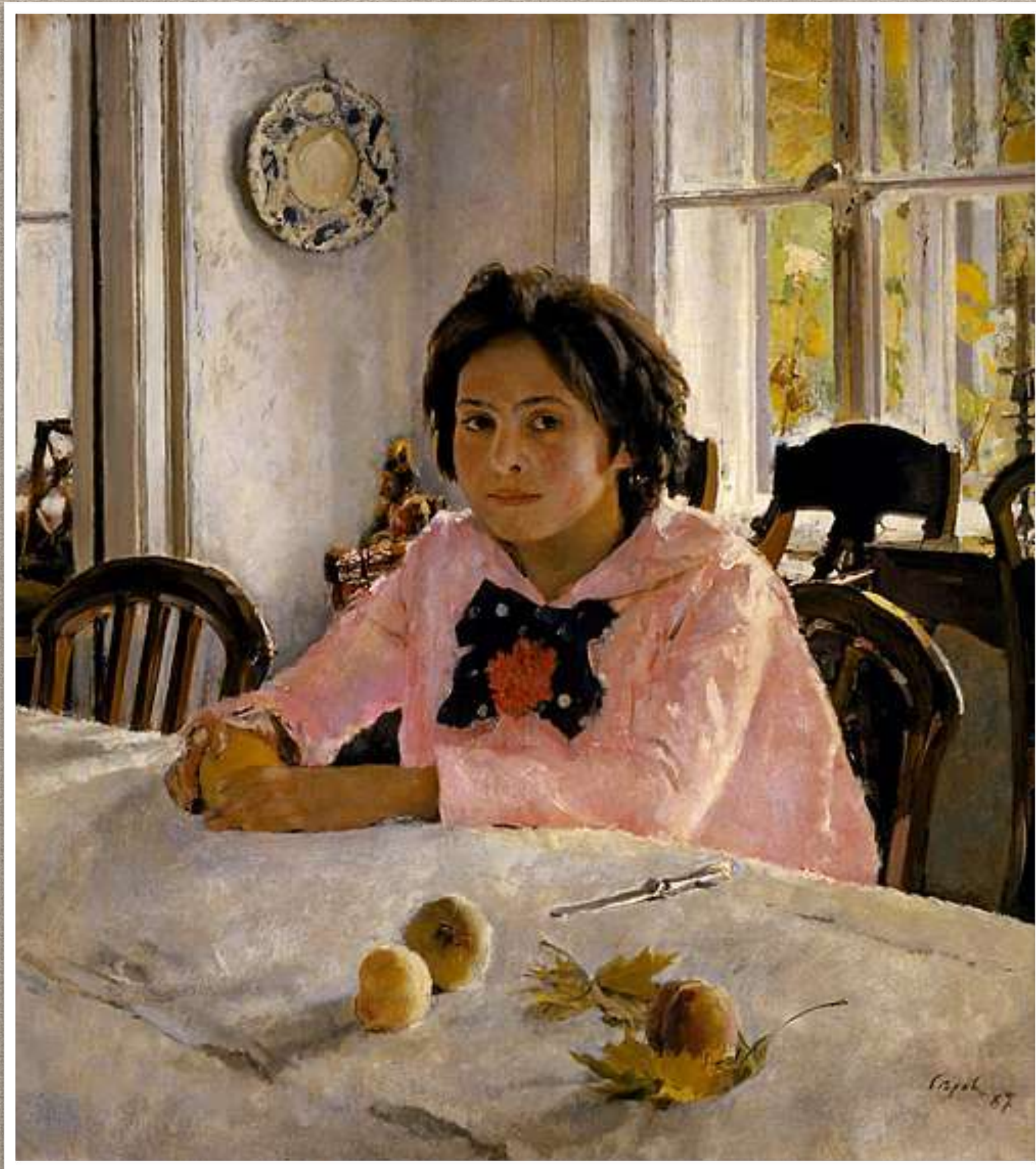
Мамонтовы относились к тому поколению купечества, которое сыграло значительную роль в истории русской культуры. Они были образованны, много путешествовали по Европе, поэтому на одной из террас Нижнего парка была посажена так называемая Римская роща. В устройстве усадьбы сказалось и их увлечение древностями: на территории появились три каменные «половецкие бабы», которые С.И.Мамонтов привез из Харьковской губернии в период строительства Донецко–Мариупольской железной дороги.

В.Д. Поленов. Римская роща.
Акварель.

«половецкие бабы»,

- ♦ В 1887 году в столовой абрамцевского дома молодой, двадцатидвухлетний В.А.Серов написал портрет «В.М.» – двенадцатилетней дочери Мамонтовых Веры. Позже это произведение получило название «**Девочка с персиками**». Автор изобразил «живой момент» абрамцевского быта: Вера, только что вбежавшая через веранду в столовую, присела на мгновение за стол, на котором лежат персики – их выращивали в усадебных оранжереях. Портрет сразу получил признание на выставке в Москве, но художник не стал его продавать, а подарил Елизавете Григорьевне Мамонтовой. До 1914 года портрет находился в той же комнате, где был написан, затем его перевезли в Москву. В 1929 году Александра Саввишна Мамонтова, нуждаясь в средствах, продала портрет Государственной Третьяковской галерее.

СЕРОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в Петербурге. Учился у частных преподавателей, в том числе в Мюнхене, и в Академии художеств в Петербурге (1880–1885).

Живописец, график, художник декоративно–прикладного искусства, театральный художник, педагог. Член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1884), Общества художников в Мюнхене (с 1898). Действительный член Академии художеств (1903). Участник Мамонтовского художественного кружка со времени его основания (1878).

В Абрамцеве занимался живописью, графикой, работал в керамической мастерской, участвовал в любительских спектаклях как художник и актер. Сотрудничал с Русской частной оперой С. И. Мамонтова в качестве художника–декоратора. В Музее–заповеднике «Абрамцево» хранятся живописные и графические работы В. А. Серова, произведения декоративно–прикладного искусства, выполненные по эскизам художника.

В Абрамцеве работал и М.В.Нестеров над циклом своих картин, посвященных прп. Сергию Радонежскому. С осени 1889 года он часто приезжал в усадьбу, чтобы «почерпнуть вдохновения от пейзажа, написать этюды и побеседовать душевно с Елизаветой Григорьевной».

«Как-то с террасы абрамцевского дома моим глазам представилась такая русская, русская красота: слева лесистые холмы, под ними извивается аксаковская Воря, там где-то розовеют дали, вьется дымок, а ближе капустные малахитовые огороды. Справа золотистая роща. Кое-что изменить, добавить и фон для "Варфоломея" такой, что лучше не придумаешь».

Именно этот пейзаж изобразил художник в картине «Видение отроку Варфоломею».

НЕСТЕРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в Уфе. Живописец, график.
Учился в Московском училище живописи,
ваяния и зодчества (1876-1880) и
Академии художеств в Петербурге (1881-
1883).

Член Товарищества передвижных
художественных выставок (с 1891),
«Мира искусства» (с 1900), Союза
русских художников (с 1903).
Действительный член Академии
художеств (1910), заслуженный деятель
искусств России (1942).

НЕСТЕРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Участник Мамонтовского художественного кружка (с 1888). На рубеже 1880-1890-х гг. подолгу жил в Абрамцеве и окрестностях, где работал над картинами «Пустынник», «За приворотным зельем» (обе - 1888), «Видение отроку Варфоломею» (1889-1890, все - ГТГ).

В последующие годы бывал в Абрамцеве время от времени, писал пейзажи, портреты, в частности, картину «Философы» (1917).

«Пустынник»

«За приворотным зельем»

В Абрамцеве художники учились друг у друга. Именно здесь А.М.Васнецов достиг недостающего ему ранее мастерства.

В одном из писем он признавался, что нашел свое призвание в писании далей, полей, перелесков. Как и другие художники, он выходил на этюды с небольшими, в размер ладони, фанерками.

Работами своего абрамцевского ученика был чрезвычайно доволен В.Д.Поленов, который считал А.М.Васнецова «художником с большим жизненным чутьем».

ВАСНЕЦОВ АППОЛИНАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Родился в с. Рябово Вятской губернии (ныне Кировская область). Брал частные уроки и учился у брата - В. М. Васнецова. Живописец, график, театральный художник, педагог. Член Товарищества передвижных художественных выставок (с 1888), Союза русских художников (с 1903).

Академик Академии художеств (1900). Участник Мамонтовского художественного кружка (с 1880). В 1880-1894 гг. подолгу жил и работал сначала в соседней с Абрамцевом Ахтырке, а затем в Абрамцеве, где писал пейзажи, проектировал изделия для столярно-резчицкой и керамической мастерских, участвовал в любительских спектаклях и их оформлении.

С 1896 г. сотрудничал с Русской частной оперой С. И. Мамонтова в качестве художника-декоратора.

В 1897 году С.И. Мамонтов поручил молодому Аполлинарию Васнецову выполнить эскизы декораций к опере М.П. Мусоргского «Хованщина»

В Абрамцеве поддерживали широко распространенную в те годы традицию домашних спектаклей. Режиссером, а нередко и драматургом в них выступал С. И. Мамонтов, роли исполняли все желающие, а декорации и эскизы к костюмам создавали Поленов, Васнецов и другие художники. Эти любительские постановки во многом способствовали созданию Мамонтовым **Русской частной оперы** (1885-1891, 1896-1899) в Москве

Из домашних постановок выросла первая в России частная опера.
Она открылась в январе 1885 года оперой А.Н.Даргомыжского
«Русалка» в декорациях и костюмах по эскизам В.М.Васнецова.

ПОДВОДНОЕ ЦАРСТВО. ЭСКИЗ
ДЕКОРАЦИИ К ОПЕРЕ А.С.
ДАРГОМЫЖСКОГО «РУСАЛКА»
1884

КОСТЮМЫ И ДЕКОРАЦИИ В. ВАСНЕЦОВА К ОПЕРЕ «СНЕГУРОЧКА»

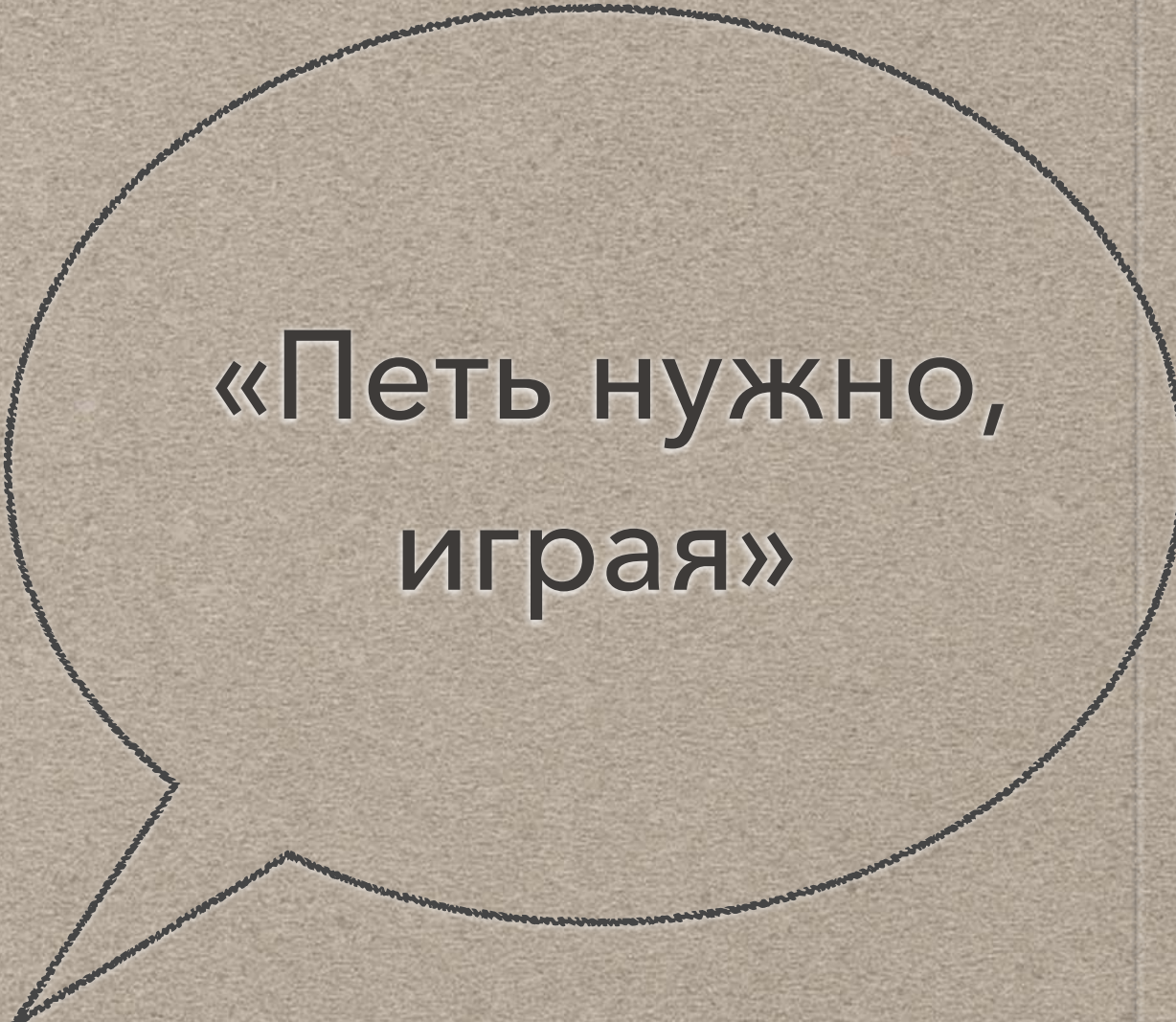

КОСТЮМЫ И ДЕКОРАЦИИ В. ВАСНЕЦОВА К ОПЕРЕ «СНЕГУРОЧКА»

Тут же практически автопортрет - Васнецов в роли Деда Мороза. Это была его первая и единственная роль в театре: от природы Виктор Михайлович был весьма застенчив, но, по словам художника, "вдохновляющий деспотизм дяди Саввы" победил. Кроме того, в "Снегурочке" Васнецов, собиравший народный костюм, одел весь хор и даже статистов в старинное русское платье. А за роль Берендея взялся неутомимый Савва Мамонтов

Новаторство театра было очевидно: по мнению Мамонтова, спектакль должен представлять органическое единство всех компонентов – музыкального, драматического, вокального и художественно-оформительского. Задача оказалась трудновыполнимой, и театр полноценно смог просуществовать два года, затем до 1891 года работал на антрепризах. Его деятельность возобновилась в начале 1896 года. Летом того же года, во время гастролей на Нижегородской ярмарке в составе труппы на сцену вышел Ф.И.Шаляпин. Впоследствии он вспоминал, что именно у С.И.Мамонтова понял, что «искусство пения нечто большее, чем блеск бельканто; голос мертв, пока не одухотворен чувством и воображением».

«Петь нужно,
играя»

С. И. Мамонтов

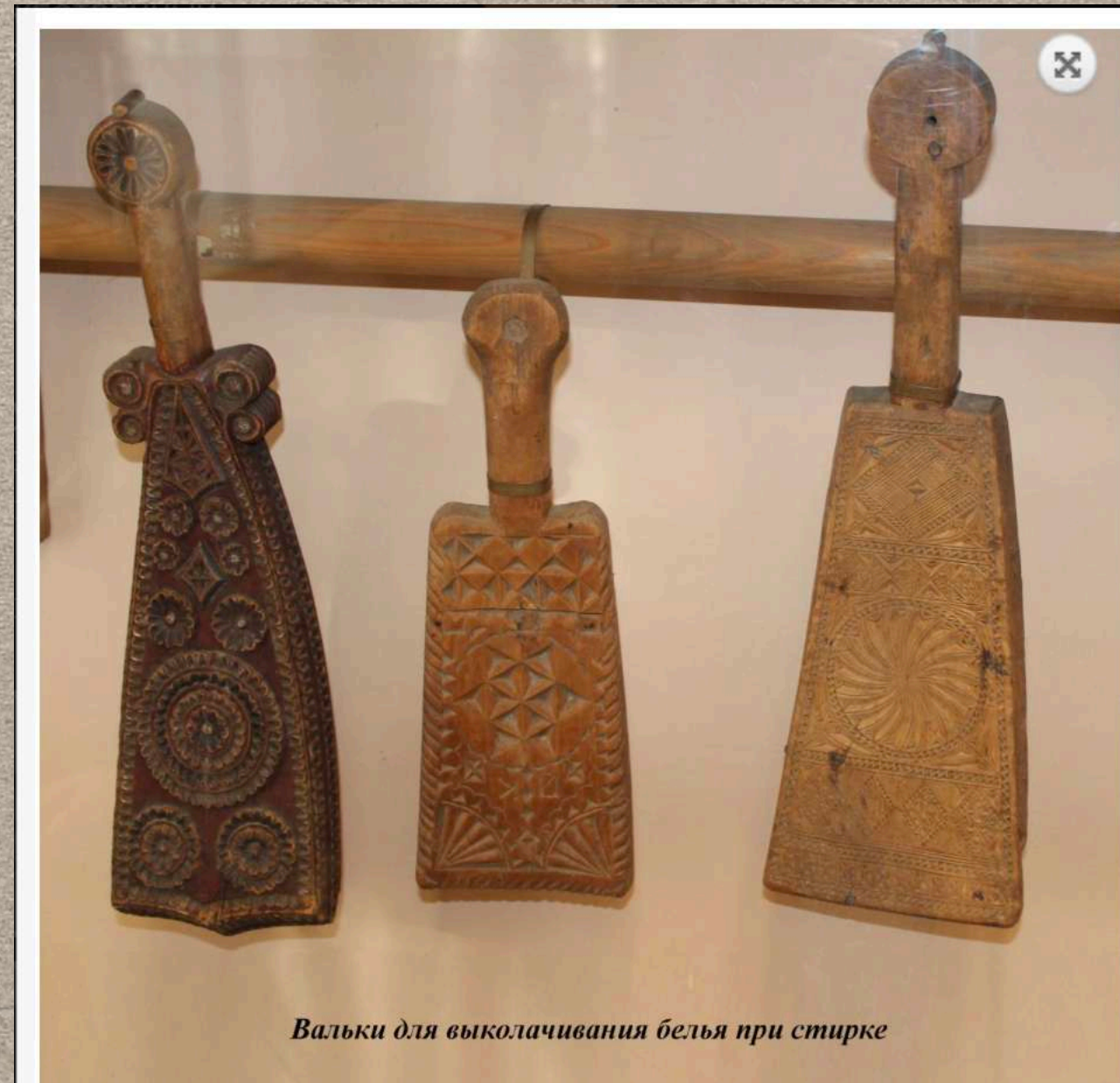
Стремление к общественному благу, увлечение идеями народного просвещения нашли отражение в облике Абрамцева. К северо-западу от центральной части усадьбы создается Культурный поселок. В 1874 году Елизавета Григорьевна организовала в Абрамцеве лечебницу, школу, а в 1876-м при ней и столярную мастерскую на десять человек.

Мальчики, окончившие школу, учились еще три-четыре года. По окончании их снабжали инструментами, и они расходились по своим деревням или шли в Москву. Из этой школы выросло известное **Абрамцевское художественно-промышленное училище им. В.М.Васнецова**.

Датой основания училища считается 1885 год, когда к работе школы присоединилась Е.Д.Поленова. Вместе с Е.Г.Мамонтовой и ее сыном Андреем она организовала в Абрамцеве Музей народного искусства. Они привезли из деревень Ярославской, Костромской, Московской губерний около 20-ти образцов шкафов, дарцов, полок, которые вначале предлагали мастерам для копирования. Часть предметов из этого собрания сегодня экспонируется в бывшей усадебной кухне

Барочная (корабельная) архитектурная резьба. Характерна для Среднего Поволжья. В барочной резьбе используется орнамент из цветов и листьев, оплетающих фигуры львов, фантастических птиц, сказочных зверей. Изначально "барочная резь" украшала борта, корму и нос волжских кораблей (барок).

Вальки для выколачивания белья при стирке

Поделиться

**ШКАФЧИК С КОЛОНКОЙ,
ВЫПОЛНЕННЫЙ В МАСТЕРСКОЙ
ПО ЭСКИЗАМ Е.Д. ПОЛЕНОВОЙ
(ХРАНИТСЯ В МУЗЕЕ В
АБРАМЦЕВЕ)**

Поленова Е.Д. Мебель по её проектам. Абрамцевская столярная мастерская.

ПОЛЕНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА

Родилась в Петербурге. Сестра В. Д. Поленова. График, живописец, художник декоративно-прикладного искусства, книжный иллюстратор.

Училась у частных преподавателей, в том числе в Париже, и в Рисовальной школе Общества поощрения художеств (1864-1880, с перерывами).

Член Московского общества любителей художеств (с 1884 г.), Московского товарищества художников (с 1893 г.). Участник Мамонтовского художественного кружка (с 1882 г.). В 1880-1890-х подолгу жила и работала в Абрамцеве, где писала акварельные пейзажи, собирала произведения народного искусства, иллюстрировала народные сказки, создавала костюмы для любительских спектаклей.

В 1885-1892 гг. Поленова взяла на себя художественное руководство абрамцевской столярной мастерской и создала более ста эскизов, по которым изготовлялись мебель и предметы быта. С появлением в Абрамцеве керамической мастерской приняла участие и в ее работе.

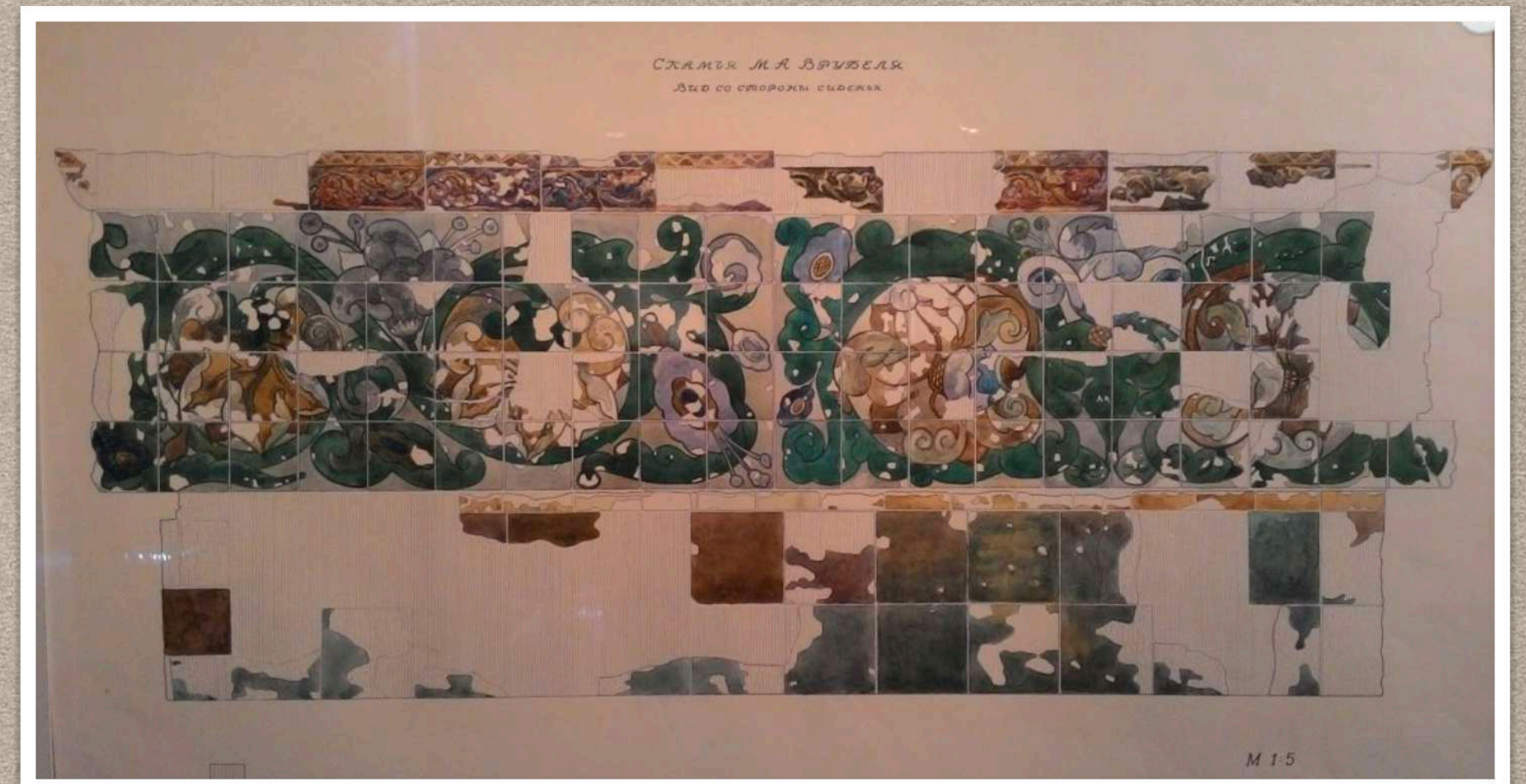
Впоследствии Е.Д.Поленовой было разработано около 1 00 оригинальных эскизов мебели. Так появилось знаменитое художественное предприятие – Абрамцевская столярная мастерская. Готовые вещи продавались в Москве через Кустарный музей или магазин «Детское воспитание» М.А.Мамонтовой, жены старшего брата С.И.Мамонтова – Анатолия Ивановича, известного книгоиздателя.

Столярная мастерская была не единственным художественным предприятием Мамонтовых. Желание обновить печи старого господского дома Аксаковых побудило их основать свое **керамическое производство**. Первыми работами мастерской стали: печи для Абрамцева и их московского дома на Садово-Спасской, поясок изразцов на барабане купола церкви Спаса Нерукотворного и керамические орнаменты на часовне над могилой Андрея Мамонтова по его же ранним эскизам.

В 1915 году в усадебном парке на насыпной площадке «Таньонов нос», названной по имени гувернера детей Мамонтовых, колоритного Француза Жюля Таньона, появился керамический диван, который со временем стали называть «Скамьей Врубеля», хотя при его создании использовались эскизы и других разных художников.

Скамья является редким сохранившимся образцом малых архитектурных форм, выполнявшихся Абрамцевской керамической мастерской.

В 1897–1898 годы мастерская была переведена в Москву, за Бутырскую заставу, с названием «**Керамико–художественная гончарная мастерская "Абрамцево"**». Она выпускала керамику небольшими партиями и чаще всего по индивидуальным заказам.

Наивысшие достижения мастерской связаны с именем М.А.Врубеля. Созданные по его эскизам своеобразные керамические картины украсили многие известные московские здания: гостиницы «Метрополь» и «Националь», Ярославский вокзал, Государственную Третьяковскую галерею и др.

Панно на гостинице «Метрополь». М. Врубель.

На заводе «Абрамцево» было создано панно К. А. Коровина на темы русского Севера для Ярославского вокзала. Вокзал, построенный Ф. О. Шехтелем, украшают одиннадцать композиций. Над окнами второго этажа по главному фасаду протянулся бирюзово-зеленый фриз, также созданный на заводе «Абрамцево».

КОРОВИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в Москве. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1875-1881, 1882-1886) и Академии художеств в Петербурге (1881-1882). Живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства, театральный художник, архитектор, педагог.

Член Московского общества любителей художеств (с 1889), Московского товарищества художников (с 1894), «Мира искусства» (с 1900), Союза русских художников (с 1903). Академик Академии художеств (1905). Участник Мамонтовского художественного кружка (с 1884).

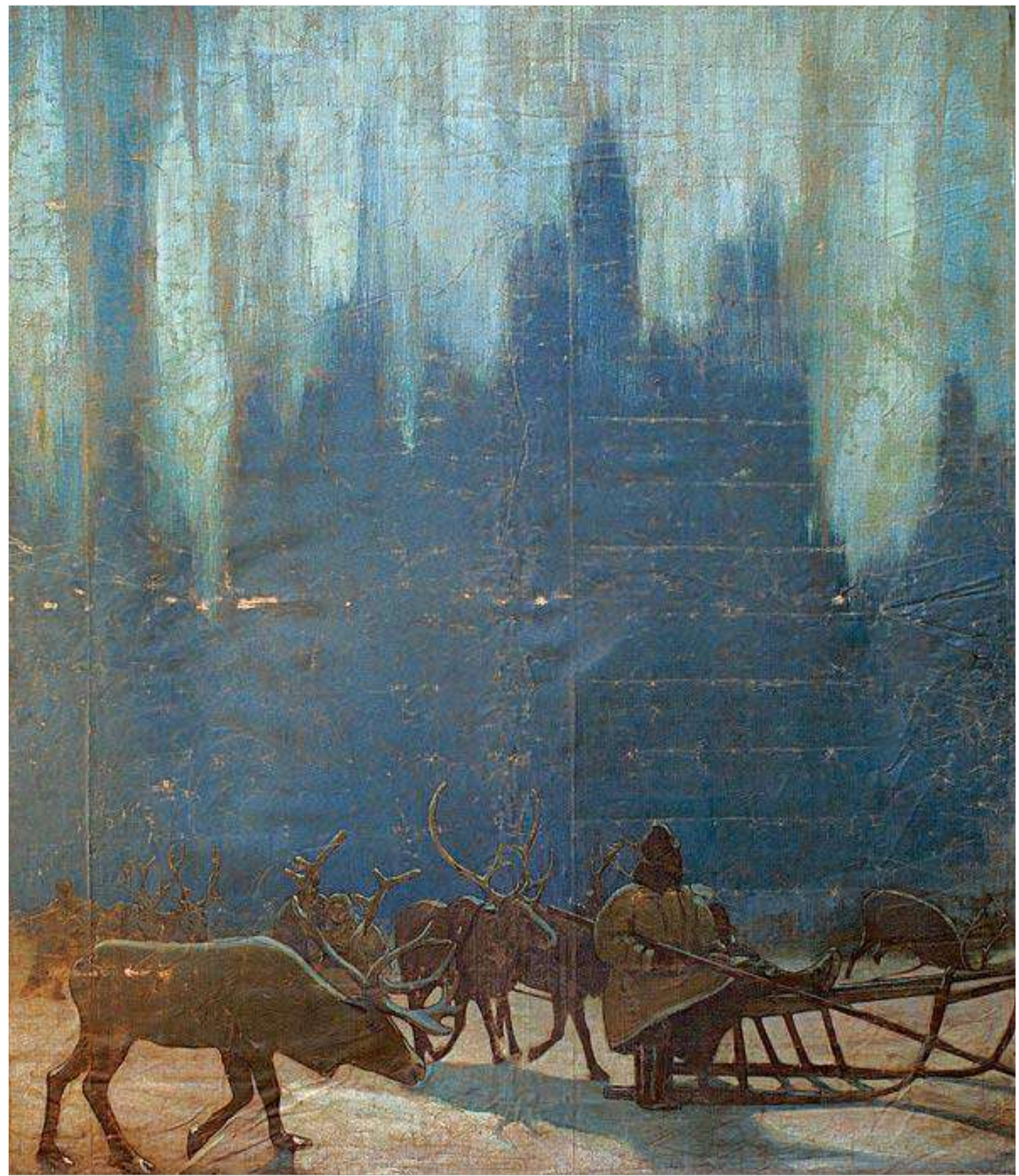
В Абрамцеве занимался живописью, проектировал изделия столярно-резчицкой и керамической мастерских, участвовал в любительских спектаклях. Сотрудничал с Русской частной оперой С. И. Мамонтова в качестве художника-декоратора.

КОРОВИН КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

В 1894 г. совершил вместе с В. А. Серовым путешествие по Северу России, Норвегии и Швеции. Этюды, созданные художниками в этой поездке, послужили основой для панно, украсивших сначала выполненный по проекту Коровина павильон «Крайний Север» на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде (1896), а затем интерьеры Ярославского вокзала (ныне в ГТГ).

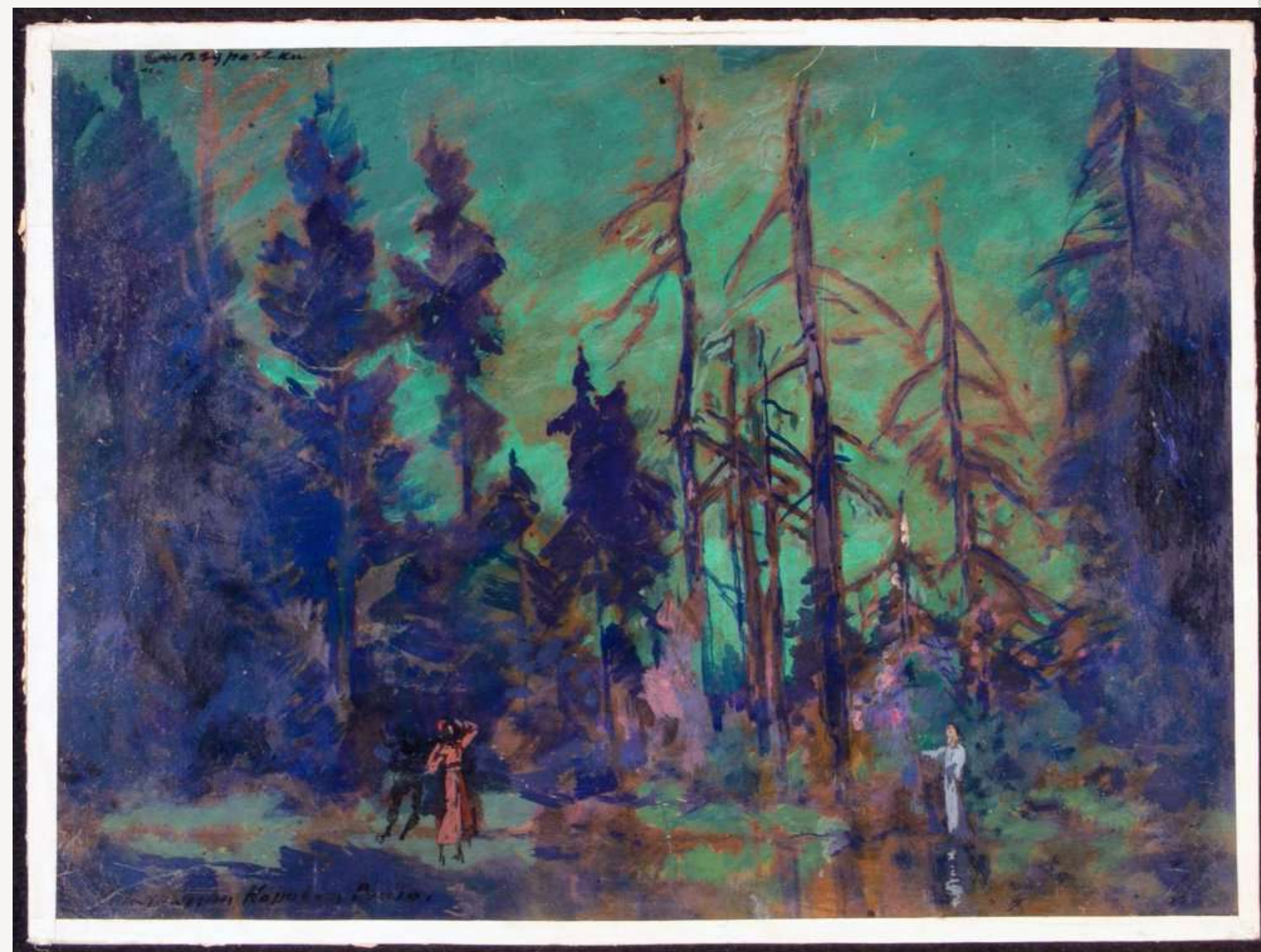
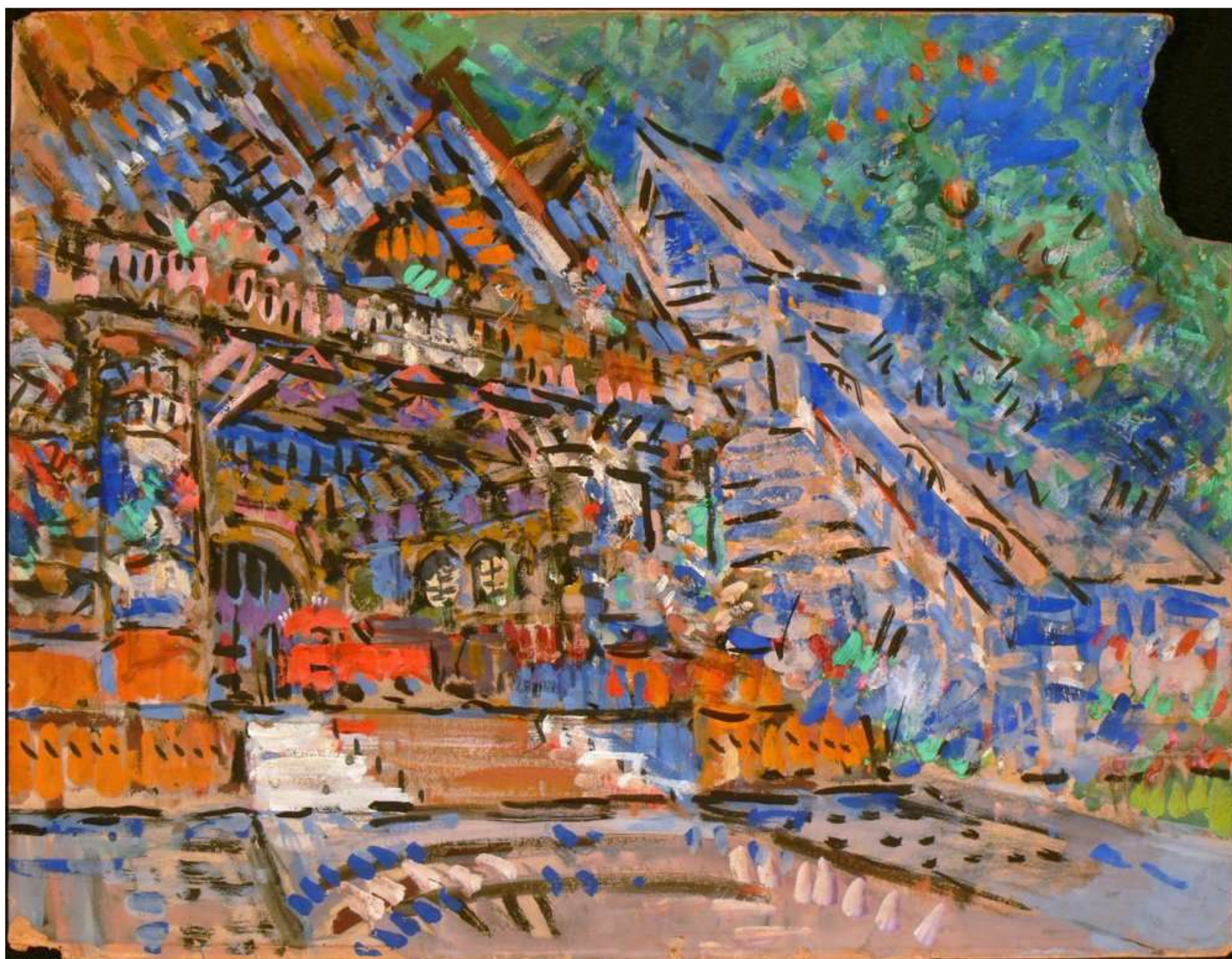
В 1923 г. эмигрировал за рубеж в связи с наступлением советской власти.

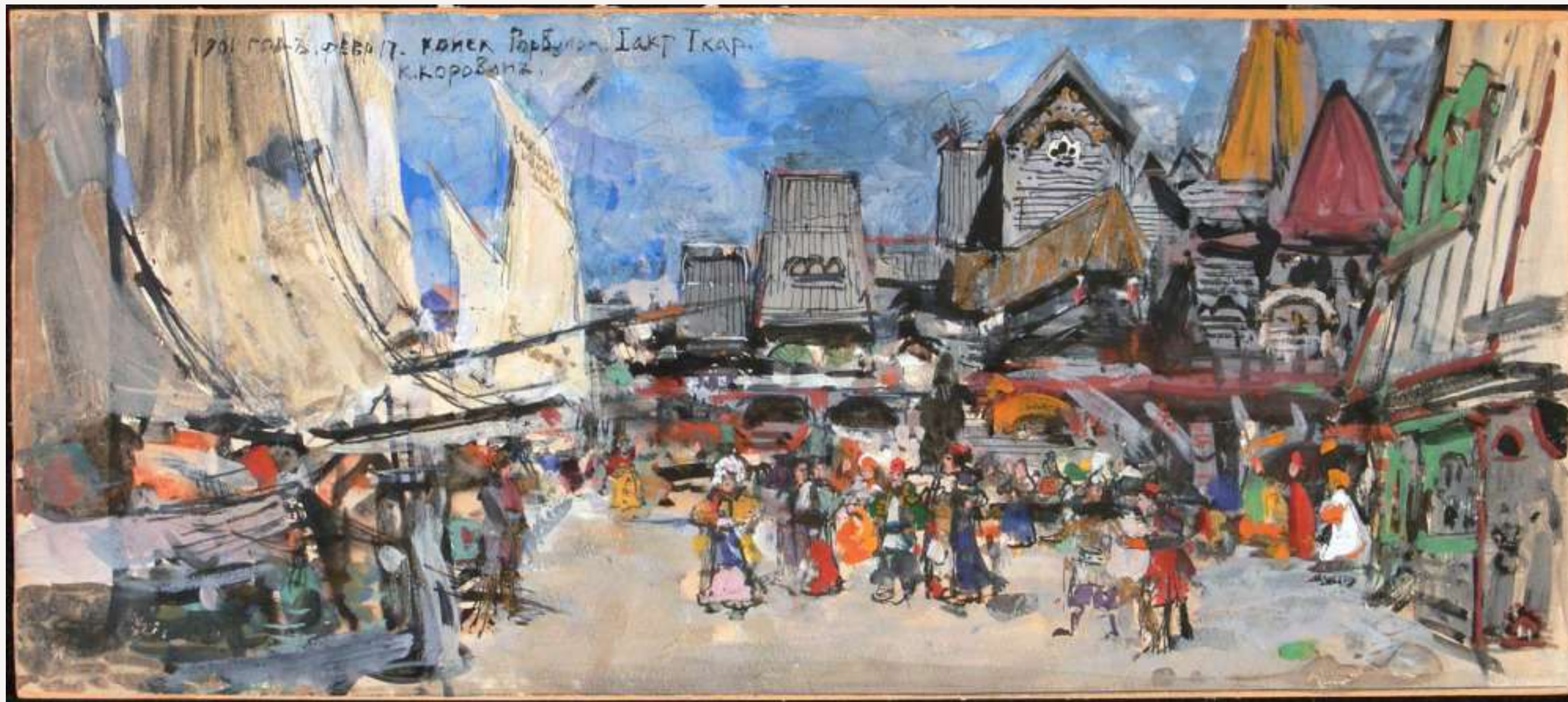
Константин Коровин
«Северное сияние»
1896 г.

Константин Коровин
«Вид посёлка»
1899 г.

**КОРОВИН К А. ЭСКИЗЫ ДЕКОРАЦИЙ. МОСКВА,
МОСКОВСКАЯ ЧАСТНАЯ РУССКАЯ ОПЕРА (ОПЕРА
МАМОНТОВА) (?). «СНЕГУРОЧКА» 1880-Е ГГ.**

Коровин К. А. Эскиз декорации. Акт I. Москва, Императорский Большой театр.
«Конек-Горбунок» 1901 г.

Коровин К. А. Эскиз декорации. Подводное царство. Москва, Императорский Большой театр. «Садко» 1906 г.

ВРУБЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в Омске. Учился в Петербурге на юридическом факультете университета (1874-1880) и в Академии художеств (1880-1884).

Живописец, график, художник декоративно-прикладного искусства, театральный художник, книжный иллюстратор, архитектор. Член объединения «Мир искусства» (с 1900). Академик Академии художеств (1905). Участник Мамонтовского художественного кружка (с 1889).

ВРУБЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

В 1889–1891 гг. М. А. Врубель в московском доме С. И. Мамонтова написал картину «Демон (сидящий)» (1890, ГТГ), портреты членов семьи Мамонтовых. С 1890 г. более десяти лет осуществлял художественное руководство абрамцевской керамической мастерской, создал блюда, вазы, декоративную скульптуру. По эскизам Врубеля выполнены печи и камины для московского и абрамцевского домов Мамонтовых, церкви Спаса Нерукотворного.

ВРУБЕЛЬ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Художник написал панно «Сказка» и «Князь Гвидон и царица Лебедь» (1890-е), служившие экранами для каминов. По его проекту построен флигель московского дома Мамонтовых (1892). В 1891–1892 гг. М. А. Врубель вместе с С. И. Мамонтовым совершил путешествие по Италии.

В 1896 г. по заказу Мамонтова художник написал панно «Микула Селянинович» и «Принцесса Греза» для Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде. В 1899–1903 гг. выполнил панно «Принцесса Греза» для фасада московской гостиницы «Метрополь».

Врубель участвовал в любительских спектаклях и их оформлении, сотрудничал с Русской частной оперой С. И. Мамонтова в качестве художника-декоратора.

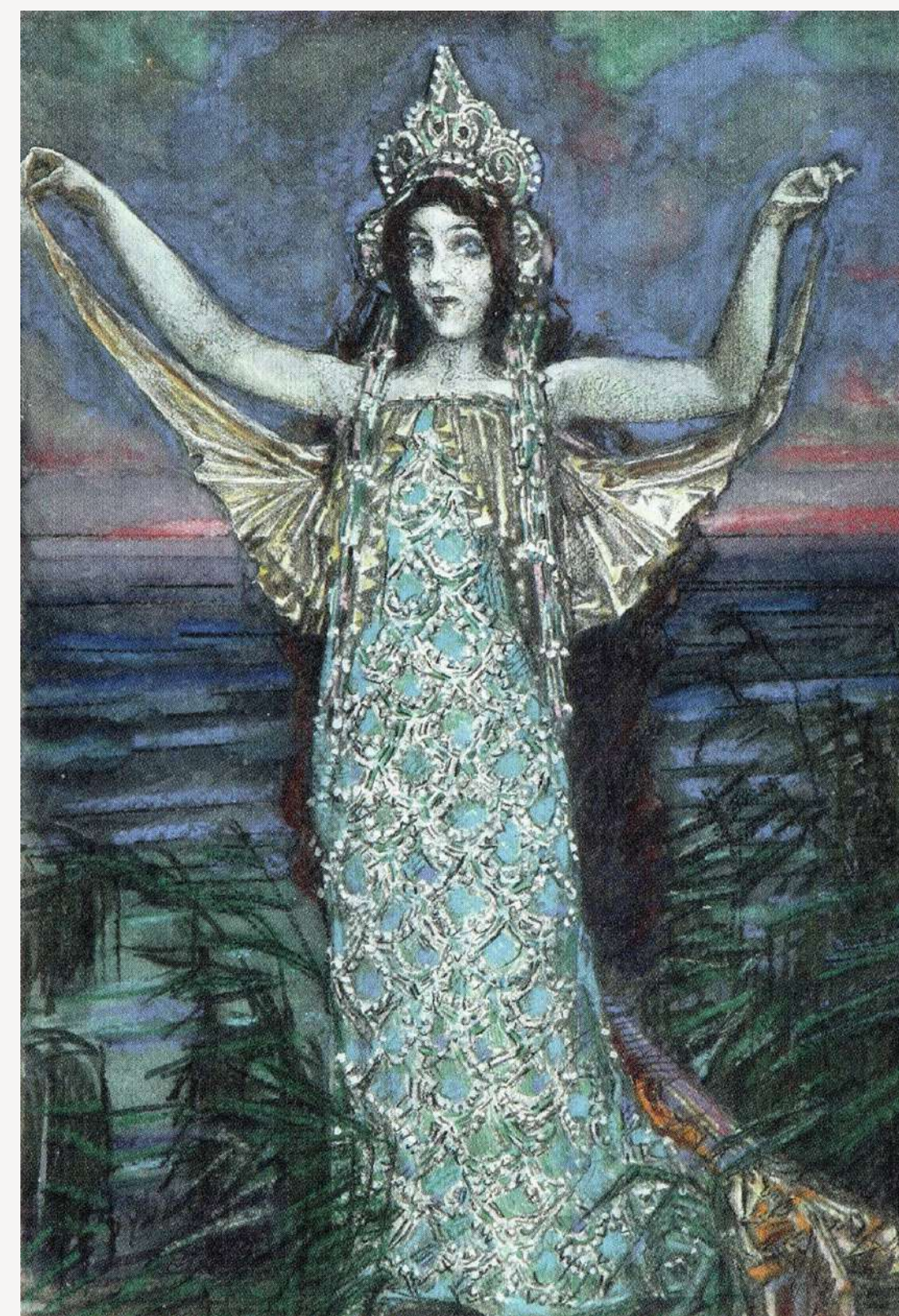
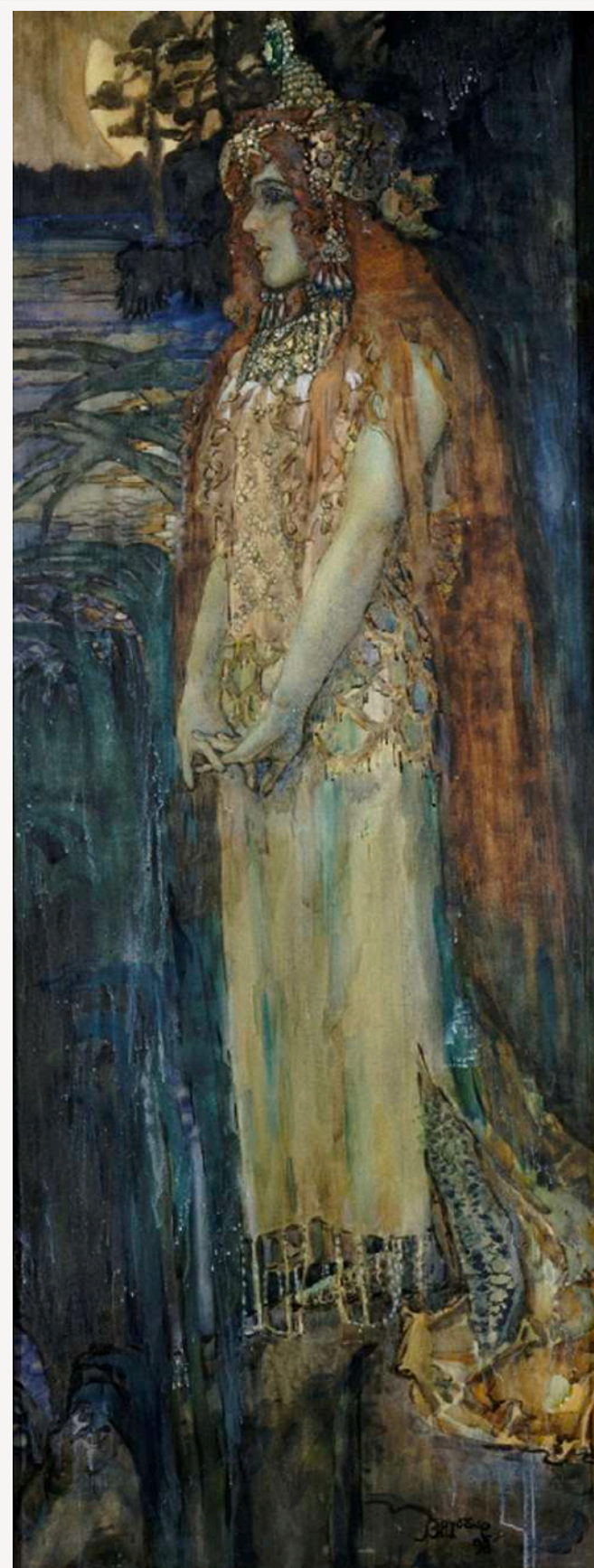
МИХАИЛ ВРУБЕЛЬ ИЗВЕСТЕН В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ КАК ВЕЛИКИЙ ЖИВОПИСЕЦ, НО ОН ТАКЖЕ СОЗДАЛ РЯД УНИКАЛЬНЫХ СКУЛЬПТУРНЫХ РАБОТ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ТЕХНИКЕ МАЙОЛИКИ (РАЗНОВИДНОСТЬ КЕРАМИКИ), РАБОТАЯ В АБРАМЦЕВСКИХ ГОНЧАРНЫХ МАСТЕРСКИХ САВВЫ МАМОНТОВА:

«Морская царевна» («Волхова»): Одна из самых известных майоликовых скульптур Врубеля, созданная по мотивам оперы Н. А. Римского-Корсакова «Садко»

Скульптура «Садко, играющий на гусях» выполнена также по мотивам оперы Н.А. Римского-Корсакова «Садко»

эскизы костюмов для русской оперной певицы
Надежды Забелы-Врубель (жены М. Врубеля) в образе
Царевны-Волховы из оперы Николая Римского-Корсакова
«Садко».

Врубель М.А. Эскиз костюмов.
Печенеги и индийский царевич.
Москва, Московская частная
русская опера «Рогнеда»

Врубель М.А. Эскиз декорации.
Пряничный домик. Москва,
Московская частная русская
опера "Гензель и Гретель"

Художник надеялся использовать скульптурную модель «как идеальную натуру» для воплощения в живописи образа «мятущегося человеческого духа». Голова демона из собрания Русского музея, единственная сохранившаяся вариация на эту тему, воспринимается вполне самостоятельным художественным произведением. Врубель активно вводит в скульптуру цвет – прием, которым часто пользуются в начале XX века как ваятели, так и живописцы, пробуящие свои силы в смежном виде искусства.

Врубель Михаил

ЦАРЬ БЕРЕНДЕЙ

майоликовая скульптура, созданная в 1898 году, вдохновленная образами русских народных сказок и оперой Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка»

Судьба Саввы Mamонтова — это история выдающегося предпринимателя и мецената, который, достигнув вершин успеха, столкнулся с трагическим финалом.

- 1. Будучи успешным промышленником, он построил более 1500 км железных дорог и в то же время прославился как щедрый меценат, собрав вокруг себя выдающихся деятелей искусства в своем имении Абрамцево.**
- 2. В 1899 году его бизнес-империя рухнула из-за финансовых нарушений: он был арестован по обвинению в растрате средств железнодорожной компании и заключен в Таганскую тюрьму.**
- 3. Хотя в 1900 году суд его оправдал, он был полностью разорен, его имущество распродано, и остаток жизни он провел в Абрамцеве, занимаясь любимым делом — художественной керамикой.**

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖКА

Мамонтовский художественный кружок заложил основу национального, **неорусского** направления стиля **модерн** и во многом определил творчество объединения «Мир искусства», Художественного театра К. С. Станиславского и Русских сезонов С. П. Дягилева

На рубеже 19–20 столетий. Участники кружка создали один из первых музеев произведений русского народного искусства, а абрамцевские мастерские положили начало возрождению и развитию старинных ремесел – резьбы по дереву и производства майолики.

Основные черты архитектуры **неорусского** стиля включают использование древнерусских мотивов, таких как закомары, кокошники, луковичные главки и резные наличники, которые переосмысливаются и адаптируются к современной архитектуре. Стиль отличается выразительной декоративностью, пластичностью форм, использованием насыщенной орнаментики, а также сказочностью и мифологичностью образов, воплощенной через роспись и изображения животных и растений.

Мастера неорусского стиля избрали в качестве источников вдохновения в основном домонгольские постройки Великого Новгорода и Пскова, а также деревянное зодчество Русского Севера, воплощавшие национальный идеал воинской героики и святости.

Неорусский стиль был одним из ключевых направлений, развивавшихся в Абрамцевском художественном кружке, и имел фундаментальное значение для его деятельности. Отталкиваясь от изучения и творческого переосмысления русского народного искусства и старинной архитектуры, художники Абрамцева создали уникальное явление, которое в дальнейшем повлияло на русский модерн и другие направления.

Влияние на русский модерн: Нарботки абрамцевского кружка, особенно синтез искусств и обращение к национальным корням, стали важным этапом в формировании русского модерна.

Основные черты неорусского стиля в Абрамцеве

1. Обращение к фольклору и национальной истории

- Сказки и былины: В творчестве художников Абрамцева доминировали мотивы русских народных сказок и былин. Ярким примером служит «Избушка на курьих ножках», созданная по эскизам Виктора Васнецова.
- Эпические сюжеты: Виктор Васнецов создавал живописные полотна на былинные темы, такие как «Богатыри» и «Ковёр-самолёт», которые отражали дух национальной старины.

Основные черты неорусского стиля в Абрамцеве

2. Возрождение народных ремёсел

- **Создание мастерских:** В Абрамцеве были организованы мастерские по дереву, керамике и вышивке, где художники работали бок о бок с народными мастерами.
- **Резьба по дереву:** Под руководством Елены Поленовой была основана столярно–резчицкая мастерская, где создавались предметы мебели и интерьера в неорусском стиле.
- **Керамика и майолика:** Керамические мастерские, возглавлявшиеся в разное время Михаилом Врубелем, возродили традицию майолики, создавая изразцы и декоративные блюда с русскими узорами. Майоликой украшены многие постройки в Абрамцеве.

Основные черты неорусского стиля в Абрамцеве

3. Архитектура

- Церковь Спаса Нерукотворного: Одно из самых известных архитектурных произведений кружка. Она была спроектирована Виктором Васнецовым и Василием Поленовым с использованием элементов древнерусского зодчества.
- Декоративные постройки: Помимо церкви, были созданы и другие строения в неорусском стиле, такие как «Избушка на курьих ножках», которые отражали сказочные и романтические мотивы.

**Желаем успехов в подготовке к конкурсу
«Крылья художников»!**

**ЖДЕМ ВАС В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ №2
Г.РАМЕНСКОЕ
22 НОЯБРЯ**

Адрес проведения конкурса: г. Раменское, ул. Десантная, д. 11

По вопросам организации обращайтесь по номеру 8-966-041-59-06
Ильина Анна Юрьевна, преподаватель
МУДО ДШИ №2 г. Раменское