Санкт-Петербургское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Школа № 428

III Международный конкурс исследовательских работ школьников "Research start 2020/2021"

Исследовательская работа по теме:

«Соцреализм в живописи и скульптуре. Искусство или пропаганда?»

Выполнила: Леонтьева Маргарита Олеговна

Учащаяся 10-а класса

Научный руководитель:

Беляев Михаил Владимирович,

Учитель ОДНКНР

2021 г

Введение

 Актуальность нашего исследования мы видим в том**,** социалистический реализм — это один из художественных методов, о котором до сих пор ведутся споры.

В 1934-ом году на I Всесоюзном съезде советских писателей с докладом выступает А.М. Горький, который провозглашает социалистический реализм основным методом отображения действительности для всех пролетарских художников. Но не все знают, что также на съезде Горький выступил с манифестом «нового реализма» и «эстетики новой правды», где выражал несогласие по поводу названия метода: «действительность не дается глазу. А ведь нам необходимо знать не только две действительности – прошлую и настоящую, ту, в которой мы живем и принимаем известное участие. Нам нужно знать еще третью действительность – действительность будущего. Мы должны эту третью действительность как-то сейчас включить в наш обиход, должны изображать ее. Без нее мы не поймем, что такое метод социалистического реализма».

Одни видят в этом методе попытку идеализировать действительность,«Настоящим объектом социалистического реализма является как раз то, что не имеет никакого отношения к реальности» (Альбер Камю),

Другие говорят о соцреализме, как о воплощении социализма, «искать который нужно не в «реальности», но в советских романах, фильмах, песнях, визуальной пропаганде и т. д.» (Евгений Добренко)

Одной из важнейших задач исследователя художественного творчества, на наш взгляд, является изучение вопроса о его духовной наполненности. Искусство мы понимаем, как форму духовной культуры, как способность в системе художественных образов отразить духовное состояние творца.

 В произведении искусства, на наш взгляд, должна проявляться основная черта духовности, состоящая в высших стремлениях человека, в его склонности к благородным поступкам, к совершенству.

Отсюда особое значение для нас имеет образ творца, творческой личности, способной создавать подлинные произведения искусства.

Цель нашей работы: доказать, что соцреализм помогал художникам и скульпторам изображать человека в минуту высочайшего духовного подъема, лучшие моменты его духовной жизни, раскрывал перед зрителями подлинную красоту человека-творца.

Мы считаем, что произведения советских художников и скульпторов Фотия Кулагина, Марка Малютина, Матвея Минизера, Веры Мухиной, их творческие достижения могут быть интересны не только историкам искусства, но и современным зрителям.

Задачи:

- охарактеризовать основные черты социалистического реализма и найти их проявление в творчестве художников и скульпторов соцреалистов;

- доказать, что произведения художников могут быть интересны современной молодежи;

- выяснить источник вдохновения художников- соцреалистов ;

- найти истоки соцреализма в течении авангарда, русского реализма;

- выяснить, какими нравственными категориями мыслят художники-соцреалисты и как это проявляется в их творчестве.

Глава 1. Соцреализм в живописи

Фотий Михайлович Кулагин и Марк Иванович Малютин в разное время возглавляли союз художников Ивановской области. Оба прошли дорогами Великой Отечественной войны, награждены за участие в борьбе с фашизмом. Богатый жизненный опыт помогал им увидеть внутренний облик человека. Особенно интересны им были характеры людей труда, созидателей и творцов.

Как нам кажется, им удалось воплотить свои жизненные идеалы в конкретных образах. Их произведения -яркая иллюстрация определенных этапов развития нашей страны, когда задача развития общества к некоему идеалу были главной заботой государства.

Дети, люди труда - все они наравне с вождями пытаются переустроить мир, сделать его теплее. И не случайно одной из центральных работ Фотия Кулагина является оформление книги «Ленин и печник». Именно здесь мы видим попытку художественного осмысления масштабной реконструкции общественных отношений, предпринятую создателем поэмы А.Т.Твардовским.

И Ленин, и печник занимаются конкретным созидательным трудом. Нет сомнений у читателя, что все у них получится. И печка будет греть и народ под руководством В.И.Ленина сможет закончить начатую по переустройству общества работу. И эта уверенность в силе труда, народной смекалке, преодолевающей любые препоны, чувствуется в каждой иллюстрации Фотия Кулагина, сумевшего прочувствовать и воплотить замысел писателя.

На картине «Конюх» видим увлеченного работой пожилого человека. Он внимательно, как это свойственно профессионалам, рассматривает лошадиный хомут. Всем видом, буйством красок создает художник не рядовую сценку трудовых будней конюха, а момент творческого осмысления успешной работы. Зрителю передается это ощущение радости творческого труда, а жизнь простого человека освещается красотой души человека- творца. То же ощущение возникает и от просмотра картины «Балалаечник». Там человек запечатлен в минуты отдыха. Но после труда, наполненного творческими поисками и отдых становится не пустой забавой, а отражает внутренний мир простого человека, его добрый и в то же время сильный характер.

Рассматривая картины советских художников, несложно заметить, что тема труда была одной из основополагающих и в творчестве Марка Ивановича Малютина. И не удивительно - ведь творчество являлось отражением эпохи.
Живописцы убедительно показывают, как изменился характер труда, ярко передают образ трудящегося как человека освобождённого - хозяина великой страны. Атмосферой созидания и красоты, красками новой жизни наполнено творчество мастеров ушедшего времени. Один из портретов художника, на котором изображена доярка, герой социалистического труда З.И. Заботина находится в Третьяковской галерее. Интерес представляет и картина, на которой изображен фронтовик Хромов. Рассматривая ее можно увидеть попытку художника создать не просто портрет, а исторический образ человека прошлого, настоящего и будущего. Уровень обобщения в этой картине высочайшего уровня. Есть в изображении тружеников и психологизм, попытка разобраться в характере человека. Чтобы убедиться в этом, достаточно рассмотреть картину «Дояр Д.И.Заботин». А иногда благородная малютинская палитра, переходила почти в графику. Люди на портретах становились неестественными, чуть геометрическими. Можно ли назвать это конъюнктурой и пропагандой? Скорее всего да, но нельзя забывать, что все эти портреты-это важнейший документ, отражающий то время. И для нас они не стали менее важными или интересными, чем те, которые Малютин писал от души, с удовольствием.

Глава 2 Соцреализм в скульптуре

 Обращает на себя внимание тот факт, что именно скульпторы-соцреалисты очень тщательно выбирали прообразы своих произведений. Объясняется это тем, что они хотели подчеркнуть лучшее в человеке, те его черты, которые делают его великим творцом своего счастья. Примером могут служить композиции Веры Мухиной и скульптора Матвея Манизера.

Рассматривая скульптуру Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», мы убеждаемся, что для этих людей нет ничего невозможного. Освободившись от эксплуатации, они готовы строить светлое будущее. Ключевое слово «готовы», т.к. самого будущего еще не существует.

 Одним из выдающихся достижений Матвея Манизера является скульптурный ансамбль на московской станции метро «Площадь революции», там в 30-ые годы он отливал фигуры, прообразами которых служили его современники, люди, достигшие значительных успехов в своей профессиональной деятельности. Интересна эта композиция еще и тем, что сегодня мы знаем, как сложились судьбы этих людей. Мы воспользовались информацией из открытых источников. Нас заинтересовала судьба человека, ставшего прообразом скульптуры студента. Им оказался Аркадий Гидрат, в 30-е годы чемпион страны по легкой атлетике, аспират физкультурного вуза. Трагически сложилась его судьба, в 1941-ом году он пропал без вести в районе Синявинских высот, долгое время родные ничего не знали о его гибели, но в 2000-ом году поисковый отряд обнаружил остатки командира РККА. Им оказался Аркадий Гидрат, это удалось установить по маленькой записке, которую с трудом прочитали. Когда поисковики стали разыскивать родных воина, они связалась с дочерью, которая и рассказала, что она и ее мать (супруга Аркадия) ходили на станцию метро, как на место памяти об отце, и цветы в память о нем несли туда.

Скульптору удалось передать лучшие черты Аркадия. Только такой человек мог написать в предсмертной записке своей супруге: «Живи счастливо». Подробного описания достойны и биографии остальных людей, ставших прообразами скульптур. Сам автор композиции так определил свой творческий метод: «В работе над памятником очевидна необходимость соблюдения условий исчерпывающей правдивости изображения лица или события, необходимость понимания развития сюжета и

образа и фиксации нужного момента этого развития, необходимость

наличия исторической конкретности изображения и, наконец, необходимость понимания воспитательной роли памятника. Революционный романтизм — неотъемлемая часть метода социалистического

реализма — неизбежно наличествует в решении любого памятника

нашего времени»

 Манизер М.Г. Скульптор о своей работе Т. 2 С. 19

В связи со сказанным возникает вопрос: произведения соцреалистов - это пропаганда или искусство? Интересны ли произведения художников современной молодежи? Эти и другие вопросы мы решили задать нашим одноклассникам и знакомым. Анализируя результаты опроса, проведенного нами, в котором участвовали люди разных поколений, мы порадовались, что многие придерживаются схожих с наших взглядов, но, к сожалению, нас огорчило, что на втором месте стоит ответ, в котором опрошенные признаются, что им ничего не известно об этом художественном методе.

Заключение

На картинах соцреалистов вы не увидите хмурых, потерявших надежду людей.

 А может это и правильно? Может таким и должен быть человек: волевым, решительным, готовым в любой момент отдать все силы на благо Отечества.

Достойно жить, трудиться на благо Родины-эти призывы слышались с самых разных трибун. И если бы им следовали просто художники-исполнители, мы - зрители этих произведений, неминуемо бы это почувствовали. Но нет! И судьбы художников-соцреалистов наполнены эпизодами подлинного служения интересам своего народа и государства. Например, уже упоминавшийся нами Фотий Михайлович Кулагин. Он родился в 1917 году и вся его молодость-это участие в Великой Отечественной войне, служил он в 37-ой армии. Война для него закончилась в Болгарии. За героизм, проявленный на фронте, о был награжден медалью «За боевые заслуги». Пошел дорогами войны и Марк Иванович Малютин.

Во всех рассмотренных нами работах чувствуется стремление прославить простого трудового человека, привлечь внимание зрителя к подлинной человеческой красоте, которую художники видят в озаренных творческим поиском прообразах своих картин.

Заканчивая исследование, мы приходим к следующим выводам:

Во-первых, творчество художников и скульпторов соцреалистов является несомненной культурной ценностью и его изучение помогает оценить масштаб преобразований эпохи социализма.

Во-вторых, соцреалисты безусловно верили в возможность эволюции личности и общества в сторону социалистического идеала и средствами искусства пытались это выразить

В- третьих, изображая человека в момент его духовного обновления художники и скульпторы если и занимались пропагандой, то с единственной целью- пробудить лучшее в человеке.

Таким образом ответ на вопрос, поставленный в нашем исследовании, очевиден и доказывает это не только то, с какой искренностью и самоотдачей создавали свои произведения художники. Простой взгляд на востребованность их творчества сегодня говорит о том, что общество снова готово поверить в мечту. Только это уже другая мечта, лишь отдаленно напоминающая мечты людей той удивительной эпохи…

Список использованной литературы и Интернет-источников:

* *Горький Максим* . Собрание сочинений: В 30 т. М.: ГИХЛ, 1949–1955. Т. 27. С. 12., 28.01.2020
* *Камю Альбер* **.** Бунтующий человек. М.: Прогресс, 1990.
* *Добренко Е.Д., «Политэкономия соцреализма»,* Новое литературное обозрение [**Библиотека журнала Неприкосновенный запас**](https://rbook.me/series/619293/), 2007г. 28.01.2020
* *Манизер М.Г. Скульптор о своей работе Т. 2,* М. 1952,28.01.2020
* Соцреализм, (<https://arzamas.academy/materials/1204>), 28.01.2020
* Искусство после революции: художник и власть, (<https://arzamas.academy/materials/1203>), 28.01.2020
* Выставка Фотия Кулагина, (<https://rk37.ru/articles/2017/06/23/fotiy_kulagin_hudozhnik_frontovik>), (<http://www.ivx.ru/poster/event/event_5949.html>), 28.01.2020
* Принципы соцреализма, (<https://artchive.ru/encyclopedia/164~Sotsrealizm>), 28.01.2020
* Картина Фотия Кулагина-«Балалаечник», (<https://ivgazeta.ru/read/25590>), 28.01.2020
* Выставка в Третьяковской галерее, (<https://www.tretyakovgallery.ru/events/sotsrealizm/>), 28.01.2020
* Картина Фотия Кулагина-«Для них светлое будущее завоевали», (<https://monetam.livejournal.com/676616.html>), 28.01.2020
* Картина Александра Дейнека-«Эстафета по кольцу "Б"», ([https://muzei-mira.com/templates/museum/images/paint/estafeta-deineka+.jpg](https://muzei-mira.com/templates/museum/images/paint/estafeta-deineka%2B.jpg)), 28.01.2020
* Картина Александра Дейнека-«Покорители космоса», ([https://muzei-mira.com/templates/museum/images/paint/estafeta-deineka+.jpg](https://muzei-mira.com/templates/museum/images/paint/estafeta-deineka%2B.jpg)), 28.01.2020