Т.Г.Шевченко-художник

Обладнання: Стіл накритий вишитою скатертиною, на столі свічка і композиція з квітів, на другому столі --- книжкова виставка з книг про Шевченка, мультимедійна дошка, проектор, комп’ютер, презентація «Т.Г.Шевченко – художник України», аудіозаписи пісень на його слова.

Звучить пісня на слова Т.Г.Шевченка

Ведучий

Хай палає свічка…Хай палає…

Поєднає нас вона в цей час.

Друзів голоси нехай лунають,

Пісня й слово хай чарують вас.

А мову тут ми поведемо

Про творчість Кобзареву.

Ведуча

Він був мужиком – і

Став володарем у царстві духа.

Він був кріпаком – і став велетнем

У царстві людської культури.(писав І.Я.Франко)

Ведучий

Сьогодні ми вам відкриємо Т.Г.Шевченка, як художника. Його живопис і графіка — витончений світ, мало схожий на його життя, але пройнятий прагненням до краси. Наша зустріч пройде у формі усного мистецького журналу, на сторінках якого ми ознайомимось з різними періодами творчості Тараса Шевченка.

Ведуча

У Петербурзі пан Енгельгард нарешті зважив на прохання свого козачка Тараса Шевченка й дозволив йому вчитись малювати. Учителем юнака став Василь Ширяєв, досить відомий у Петербурзі майстер декоративних розписів. У нього Шевченко здобув певну малярську підготовку. Тарас був одним з його найкращих учнів і брав участь у розписах стін і плафонів Великого театру.

Ведучий

Окрім декоративних розписів, юнак малював з натури античні статуї в Літньому саду, створював багатофігурні композиції на міфічні та історичні теми. У цей час Т.Г.Шевченко створив портрети П.В.Енгельгарда і Невідомої. Вирішальне значення для Тараса мала зустріч у Літньому саду із земляком, учнем Академії мистецтв Іваном Сошенком.

Читець

«Тарас по ночам уходил в Летний сад рисовать со статуй и предаватся любимым мечтам о свободе, а по праздникам заглядывался на великие произведения живописи в Эрмитаже. Душа его рвалась в Академию. В это время он уже довольно неплохо писал портреты акварелью… К несчастью крепосным крестьянам был заказан вход в святилище свободного искусства. Причиной тому была несчастная судьба многих крепостных живописцев, которые, получив образование в Академии и возратясь к помещикам, не переносили их общения, оканчивая свою жизнь самоубийством…» (зі спогадів І.М. Сошенка)

Ведуча

Іван Сошенко перший спостеріг істинний талант у ранніх Тарасових малюнках і розпочав справу викупу Шевченка із кріпацької неволі. Він знайомить талановитого юнака з українськими та російськими відомими діячами мистецтва та літератури, що жили в Петербурзі: поетом і письменником Євгеном Гребінкою, професором Академії мистецтв художником Карлом Брюловим, конференц-секретарем цієї академії Василем Івановичем Григоровичем.

Ведучий

Саме Григорович познайомив Шевченка з відомим російським поетом, вихователем дітей царської родини, людиною впливовою і доброю – Василем Андрійовичем Жуковським. Карл Брюлов і Василь Жуковський знайшли спосіб зібрати необхідну суму –2500 карбованців, щоб викупити Тараса з кріпацтва. 2 квітня 1837 року Карл Брюлов почав малювати Портрет В.Жуковського. Через рік портрет було закінчено. Він був розіграний в лотерею в царській родині. Виграла портрет імператриця Марія Федорівна.

Ведуча

Із травня 1838 року Т.Шевченко почав навчатися в Петербурзькій Академії мистецтв у класі історичного живопису, яким керував сам Карл Брюлов. Потрапити до брюловського класу мріяло багато молодих художників, які поважали поважали професора за його демократичні погляди й незалежність, схилялися перед його талантом. Тарас став улюбленим учнем Брюлова.

Читець

«Живу, учусь, нікому не кланяюсь і нікого не боюсь, окремо Бога – велике щастя бути вольним чоловіком…» (писав Т.Шевченко у листі до брата Микити 15 листопада 1839 року)

Ведучий

Зважаючи на дуже добру підготовку, Шевченка зарахували до другого класу. Через дев’ять місяців його перевели до натурного класу, під час навчання в якому він був тричі нагороджений срібними медалями.

Читець

«Статья 6. Определено: вольноприходящих учеников Академии за успехи в художестве, доказанные представленными роботами по живописи портретной и исторической, Тараса Шевченко за картину, изображающую «Цыганку», наградить серебряной медалью 2-го достоинства» (Витяг з постанови ради Академії мистецтв від 26 серпня 1841 року)

Ведуча

Шевченко завжди цікавився етнографією --- народним побутом, звичаями, віруваннями та навіть ворожінням. Видно, що ця акварель виконана учнем і послідовником Брюлова. Передусім про це свідчить академічна замкнена композиція. Здається, що дія відбувається на театральному помості, де ліва куліса – кремезний дуб, права – стулка воріт, яка править золотавим тлом для постаті дівчини. Статуарність поз трохи пом’якшується стрічками, що тріпочуть на вітрі, хоч жодних інших ознак вітру в картині немає.

Ведучий

Він дуже хвилювався, адже повинен був ілюструвати «Полтаву» -- поему великого Пушкіна.

Еще Мария сладко дышит,

Дремотой объятая, и слышит

Скозь лёгкий сон, что кто-то к ней

вошел….

Шевченко змалював Марію, як коштовну порцелянову статуетку: чорні смолянисті кучері, біло-рожеве тіло, важка темно-кармінова завіса, відсунута тремтячою рукою наляканої матері. Вона прийшла сповістити дочку про неминучу загибель батька від рук Мазепи. Але Марія спросоння ще не збагне про що йдеться…

Ведуча

Його академічні малюнки виконані в суто брюлловській манері. Однак Шевченко швидко звільняється від естетичних та тематичних рамок академічного мистецтва й повертається в своїй творчості до реального життя , до теми України. Свідченням цього стала поява в 1842 році одного з найвидатніших його творів – картини «Катерина». Уперше у вітчизняному мистецтві героїнею живописного твору стає проста сільська принижена і скривджена дівчина, яка за свою любов втратила честь і життя.

Обличчя Катерини ніби витесано з мармуру. Невелика голівка і трохи видовжена лебедина шия, як у Венери. Багатство кольорів, їхня золотава тональність, нагромадження деталей, деяка театральність композицій – це ще вплив школи Брюлова. Великий поет стоїть на боці зневаженої дівчини, він поділяє біль її гіркого материнства і не засуджує, а лише розуміє і співчуває:

Катерино, серце моє!

Лишенько з тобою!

Деж ти в світі подінешся

З малим сиротою?

Читець

« Я намалював Катерину в той час, як вона попрощалася з своїм москаликом і вертається в село; у царині під куренем дідусь сидить, ложечки собі струже, а вона, сердешна, тільки не плаче … а москаль дере собі, тільки курява ляга; собачка доганя його та нібито гавкає. По однім боці могила, на могилі вітряк, а там уже степ тільки мріє. Отака та картина!» (Т.Шевченко. Лист до Г.Тарнавського від 25 січня 1843 року)

Ведучий

Великий поет і художник протягом усього життя приділяв досить багато уваги жіночій темі й створив прекрасні образи жінок і матерів, які нас чарують і захоплюють. Особливою майстерністю відзначається портрет Ганни Закревської.

Читець

«На жодному іншому з жіночих портретів Шевченка, стилізованих за модою того часу немає повного, трагічного, душевного життя очей, такого слізно-ніжного, промовистого погляду, як на портреті Ганни Іванівни Закревської. І ці очі особливі: вони здаються чорними, але якщо придивитися, ви побачите, як Шевченко витримав їх справжній колір, сяючу навколо великих зіниць глибоку синяву». (писала письменниця Марієта Шагінян)

Ведуча

Шевченко і не помітив, як цей погляд запав йому в душу. Спогад про це почуття він про ніс через все життя. Їй, будучи в засланні, присвятив рядки:

…..А ти доле!

А ти мій покою!

Моє свято чорнобриве,

І досі між ними

Тихо, пишно походжаєш?

І тими очима,

Аж чорними-голубими,

І досі чаруєш людські душі?...

Ведучий

У 1847 році князь генерал Кейкуатов запросив Шевченка намалювати свою молоденьку дружину. Працюючи над портретом генеральші Шевченко прагнув передати її лагідну вдачу. Вона належала до тих добрих людей, яких він шанував. Тому в портреті Кейкуатової поєдналися сум і ніжність, витонченість і безпорадність. Від колишньої святкової гами кольорів Шевченко відмовився назавжди.

Ведуча

Шевченко за своє недовге життя встиг створити чимало портретів. Малював найближчих друзів, себе, малознайомих людей. Нерідко гроші за портрети були його єдиним заробітком. Траплялось і кредиторам віддавав борги портретами.

Ведучий

Романтична наснаженість портретних образів помітно видозмінюється в умовах заслання. Перехід на монохромні графічні техніки наклав на твори Шевченка відбиток стриманості й навіть суворості. Але це не згасило в авторові схвильовано-піднесеного сприйняття дійсності, не вбило його людинолюбної вдачі. Портрети Агати Ускової, подружжя Бажанових та інші створені в засланні характеризуються насамперед психологізмом.

Ведуча

Усе чіткіше окреслюється потяг митця до типізації й жанрового трактування портретного образу. Однією з вершин цих пошуків є сепія «Казашка Катя», у якій дано типовий образ дівчини в момент усвідомлення себе як представниці свого народу.

Ведуий

Сепія—це морський головоногий молюск, у тілі якого виробляється коричневий барвник. Роботи виконані натуральною, чи синтетичною коричневою фарбою, стійкою щодо дії сонця і повітря, називають сепією.

Ведуча

На засланні і згодом в Петербурзі Тарас Григорович не повертався до замріяних осяйних облич, мерехтливої гри світла на фраках і комірцях, що були присутні його портретам до 1847 року. Його лінія – масна і соковита при роботі з італійським олівцем і крейдою,(як на портретах М.Щепкіна, Максимовича, Лазоревського) чи, навпаки, легка, повітряна і завжди віртуозна, як на офортах (Бруні, Толстой, Горностаєв, Автопортрет із свічкою)

Ведучий

Офорт – це гравюра на міді або цинку з малюнком, протравленим кислотами, а також друкарський відбиток з такої гравюри.

Ведуча

Створюючи образи відомих діячів культури, Шевченко одночасно створює колективний портрет демократичної інтелегенції передреформеної Росії.

Ведучий

Особливе місце в портретній творчості Шевченка посідають автопортрети. Дуже часто зображував себе Шевченко, мабуть, його спонукало бажання пізнати самого себе, а потім розповісти про це людям.

Ведуча

Автопортрет 1845 року свідчить, що пік розчарувань, коли був написаний і «Заповіт» і «Три літа» минув. Очі дивляться нанас лагідно, співчутливо, а все обличчя випромінює душевну м’якість. Мабуть, тоді він щиро повірив,що

Раз добром нагріте серце

Вік не прохолоне…

Ведучий

В автопортреті 1851 року відчувається високий професіоналізм художника. Сумна усмішка ледь торкається його вуст, майже закритих густими вусами. Він уперше в житті відпустив собі вуса. Йому лише 37, а на вигляд мало не дід. В очах – глибинне відчуття життєвого драматизму, неминучості трагедії й освідомлення її невідворотності.

Блукав собі, молився Богу

І згадував літа лихії,

Погані давнії літа.

Тоді повісили Христа.

Й тепер не втік би син Марії…

Ведуча

Окремою сторінкою слід виділити пейзажні і побутові роботи Шевченка. Чарівна краса природи і жахливе становище простого народу діяли на митця силою контрасних вражень. Поїздка в Україну в 1843 році дала йому матеріал для побутових картин: «Селянська родина», «Селянське подвір’я» та інших. Зображенням дійсної обстановки, окресленням поведінки персонажів картини переконують глядача.

Ведучий.

Подорожуючи Україною, Тарас Шевченко малює собори.

« Молітесь Богові одному,

молітесь правді на землі,

а більше на землі нікому не поклонітесь».

У Полтаві перехожі зупинялися дивлячись, як якийсь художник малює їхній собор, окрасу міста. Мало хто знав, що в зображеному на передньому плані будиночку мешкав колись Іван Котляревський і саме завдяки замальовці Шевченка через 120 років його відновлять.

Ведуча

На офорті «У Києві» -- жодної впорядкованості: нерівний берег Дніпра, нерівна гра тіней, у пишній кроні дерев – несподівано суха гілка. Дніпром пливе пароплав --- технічна новина тих часів.

Читець

«Шевченковские пейзажные рисунки очень тонкие произведения искусства, в которых каждая деталь имеет огромное значение. Их надо рассматривать долго и внимательно, и, чем больше их рассматриваешь, тем глубже погружаешся в ту поэзию органичности форм природы, в которой отражены миллионы лет развития.» (Осип Бескин)

Ведучий

Понад 400 пронизаних гуманістичними ідеями акварелей, сепій, рисунків – такий творчий ужинок Тараса на засланні, всупереч забороні писати і малювати. . Допомагали, як і завжди, добрі люди. А він, як і завжди, продовжував зображувати правдиве життя народу..

Читець

І небо невмите, і заспані хвилі;

І понад берегом геть-геть

Неначе п’яний очерет

Без вітру гнеться. Боже милий!

Чи довго буде ще мені

В оцій незамкненій тюрмі,

Понад оцим нікчемним морем

Нудити світом? Не говорить,

Мовчить і гнеться, мов жива,

В степу пожовклая трава;

Не хоче правдоньки сказать,

А більше нікого спитать.

Ведуча

Долати душевну пригніченість допомагала природа. Поет наче сповідався їй у своїх стражданнях.

Шевченківські акварелі витримані в м’якій тональності, без різких кольорових спалахів, деякі однотонні. Найчастіше він змальовує переходи від ранку до дня, захід сонця, початок негоди. У багатьох акварельних пейзажах розлитий спокій, але не без внутрішньої тривоги.

Ведучий

Якось Тарас Григорович бачив степову пожежу. Стихія природи, однак, не сприймається як небезпека. Це скоріше видовище вільної, нескореної сили, од якої лячно, і водночас втішно. Як в його віршах:

Земля стогне, гнеться,

Сумно, страшно,

А згадаєш –

Серце усміхнеться…

Минуть роки, і люди, на чиїй землі він відбував заслання, назвуть Шевченка першим художником-пейзажистом.

Читець

« Из всех изящных искусств мне теперь более всего нравится гравюра. И не без оснований. Быть хорошим гравёром значит быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит быть распростронителем света истины. Значит быть полезным людям и угодным Богу. Прекраснейшее, благороднейшее призвание – гравер.» (Т. Шевченко. Щоденник. 1857р)

Ведуча

Останні роки свого життя Шевченко присвятив створенню гравюр, зокрема офортів. Саме за них, за досконалість їх виконання художник одержав звання академіка гравюри.

Ведучий

У 1860 році на великій академічній виставці в Петербурзі, крім офортів, експонувався і його олійний автопортрет. В його очах такий глибокий сум, такий трагізм… Незадовго до того Шевченко збирався одружитися із сімнадцятирічною кріпачкою Ликерією Полусмаковою. Вона здавалася йому ідеалом чистоти, але він дуже помилився. Шлюб не відбувся.Тільки після смерті Т.Г.Шевченка Ликера усвідомила щось і до кінця своїх днів їздила на Чернечу горупростоюючи на могилі поета цілі дні.

Ведуча:

Ну що б здавалось ті слова…

Слова та голос, більш нічого.

А серце б’ється, ожива, як їх почує,

Знать від Бога і голос той, і ті слова…

Ведучий

Який потрібно мати

В душі безсмертний світ,

Щоб хвилювати людство

І через сотні літ,

Яким зарядом треба

Наснажити слова,

Щоб пісня і сьогодні

Звучала, як нова

Звучить пісня на слова Т.Г.Шевченка.

Захід закінчується.