

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

Методический отдел

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТРАДИЦИЙ
РУССКОЙ БАТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ

Москва 2020 г.

Ответственный за выпуск
начальник методического отдела
заслуженный работник культуры Российской Федерации
Хробостов Д.В.

Составители сборника:
заместитель начальника методического отдела
Гурьянова Е.К.,
ведущий методист
Федосеев А.Н.,
начальник группы (взаимодействия с военными учреждениями культуры)
Рынзина Л.С.

Компьютерная обработка материала:
Федосеев А.Н.

Отзывы и предложения просим направлять по адресу:
129110, Москва, Суворовская пл., дом 2
Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе
Методический отдел
Контактные телефоны: 8 (495) 681-56-17, 8 (495) 681-66-09

Батальный жанр – направление в изобразительном искусстве, описывающее сцены сухопутных битв и морских боев. Оно призвано запечатлеть исторические факты и свидетельства очевидцев и, в большей степени, является способом государственной пропаганды. Тематика таких картин охватывает причины, ход и последствия военных конфликтов, а сами произведения наполнены эмоциональными впечатлениями и действием. Художники, работающие в жанре батальной сцены, вынуждены соблюдать тонкую грань между фактическим представлением реальных событий и их собственной художественной интерпретацией.

Батальная живопись особенности: Живопись на тему войны и взаимосвязанных с ней вопросов имеет определенные особенности, ее нельзя спутать с работами из какого-либо иного жанра искусства. Ее уникальность заключается в следующем: Наглядная демонстрация важности битвы или определенного исторического момента, быта солдат, войны в целом. Отражение на полотнах наиболее знаковых и важных моментов сражения. Демонстрация солдатского героизма. Привитие и возвращение чувства долга, патриотизма. Следует отметить, что исторический и батальный жанры в живописи крайне близки. Это связано с тем, что на полотнах отражаются не просто военные действия, они привязаны к определенному исторически важному событию. Часто можно встретить картины, где демонстрируется быт солдат, обычная жизнь за пределами поля боя, однако тесно связанная с войной.

История формирования

Официальное формирование направления произошло в XVI веке, но работы, демонстрирующие сцены баталлий, характерны для искусства древних времен:

- Живопись и искусство Древней Греции: сцены битв отображены на амфорах, рельефах, декорирующих стены храмов.
- На территории Древнего Востока встречаются изображения великих полководцев и правителей, сражающихся на поле битвы.
- Батальный жанр представлен на изображениях на рельефах храмов времен Римской империи. Герои сюжетов – императоры и великие завоеватели.
- Во времена Средних веков батальная живопись представлена гобеленами, миниатюрами в книгах, коврами, иконами.
- В период Ренессанса в Италии впервые появляются работы, в которых батальный жанр представлен многочисленными шедеврами с реалистичной, динамичной передачей сцены сражения. С XVI века официально начинается отсчет развития жанра в привычном понимании.
- Отдельный этап развития направления – русская батальная живопись. Она отличается от аналогичных работ художников из других стран особым духом патриотизма, реалистичностью, динамикой, детализацией изображений. Цель российских живописцев – передать почтение и уважение к героизму военных. Традиция возвышения военных подвигов продолжилась в 20 веке. Особенно это видно в работах послевоенного времени – плакаты, графика, живопись. Позже появилась тематическая скульптура.

625 лет назад, 8/21 сентября 1380 года состоялось одно из самых славных сражений в истории России – Куликовская битва. На протяжении вот уже нескольких столетий, начиная с периода Древней Руси, это событие находит отражение в искусстве. В последней четверти XIX века сюжет Куликовской битвы неоднократно включался в программы живописного оформления интерьеров общественных учреждений.

Адольф Ивон. «Куликовская битва». 1859 год

В России традиция батальной живописи издавна была связана с идеей патриотизма. История Куликовской битвы в миниатюрах 40–60-х годов XVI века вошла в Лицевой летописный свод. Сцены этого славного сражения писали на иконах, например на иконе Преподобного Сергия Радонежского с житием (XVII век, Ярославский художественный музей). С течением времени ратных подвигов, вошедших в историю, становилось все больше. Так, петровские пенсионеры Андрей Матвеев и Михаил Захаров должны были исполнить «разные баталии» для украшения интерьеров Летнего дворца в Летнем саду, само возникновение которого было обусловлено победами русского оружия в ходе Северной войны со Швецией. В 1762–1764 годах Михаил Васильевич Ломоносов с учениками создавал мозаичную «Полтавскую баталию» для памятника-надгробия Петру I в Петропавловском соборе.

Победные войны с Турцией, завершившиеся выходом России к Черному морю, прославлял в своих картинах М.М.Иванов. В 1800 году он возглавил класс «живописи баталий» в Академии художеств, где утвердился тип условно-аллегорической композиции, в которой полководец изображался на фоне эффектной сцены сражения. Подобные сцены виртуозно писали западноевропейские живописцы, которым и отдавали предпочтение русские императоры в XVIII веке: большие батальные картины Петр I заказывал Ж.М.Наттье и Д.Мартену Младшему, а Екатерина II – Я.Ф.Хаккерту.

Жан — Марк Наттье. Портрет Петра Первого. 1717 г.

XIX век стал временем рождения истории как науки, оперирующей фактами и документами. В России появляются первые обобщающие труды по отечественной истории Н.М. Карамзина и С.М. Соловьева. Они становятся важным источником сюжетов, к которым все чаще обращаются русские художники. Профессора Академии художеств задают своим выпускникам темы из героического прошлого русского народа, такие как «Дмитрий Донской на Куликовом поле», «Призвание князя Пожарского».

Отечественная война 1812 года оказала большое влияние на все сферы жизни русского общества, осознавшего свою силу и значимость в истории. События войны с Наполеоном становятся одним из главных сюжетов батальной живописи; так, картины на эту тему писал В.К.Шебуев, а затем его ученики – бывшие крепостные В.К.Сазонов и М.Тихонов, В.И. Мошков.

Начиная с 1830-х годов русская академическая батальная живопись отходит от традиционных условных композиций. Сцены сражений отличаются большой документальной точностью. Во второй половине XIX века Б.П.Виллевальде, А.И.Зауервейд, А.К.Коцебу продолжали разрабатывать тему наполеоновских войн; А.О.Шарлемань обратился к сюжетам суворовских

походов; В.Ф.Тимм, К.Н.Филиппов, И.М.Прянишников, В.Е.Маковский и другие художники изображали эпизоды из истории Крымской войны и обороны Севастополя.

Фельдмаршал Суворов на вершине Сен-Готарда.
13 сентября 1799 года. А.О.Шарлемань

В это же время вынашиваются замыслы создания больших, исторически правдивых батальных полотен. Николай I, мечтавший о превращении восстановленного после пожара 1837 года Зимнего дворца в «Новый Ватикан», задумал цикл картин из русской истории. По свидетельству А.Н.Мокрицкого, ученика К.П.Брюллова, император хотел поручить эту работу автору «Последнего дня Помпеи», предложив для начала написать картину «Взятие Казани». Карл Брюллов настоял на другой теме и приступил к картине «Осада Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году». Он загорелся этим проектом и даже решил остаться в России и заниматься только им, но очень быстро остыл: «...ему и душно, и скучно, и болеет он здесь: нужно ехать в Италию»¹. Остался нереализованным и замысел Николая I поместить в зале русской школы Нового Эрмитажа картины Г.И.Угрюмова «Взятие Казани Иоанном Грозным» и «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство», исполненные в конце 1790-х годов по заказу Павла I для Михайловского замка.

Несмотря на грандиозность замыслов, батальная академическая живопись, скованная требованиями официального правительственного заказа или условиями академической программы, не принесла русскому искусству значительных достижений. И на этом этапе живописцы Запада, наработавшие

приемы создания большой батальной картины, исполненной романтики и героики, лучше справлялись с поставленными задачами. Монументальные сцены главных русских сражений по традиции заказывались иностранцам: так, в 1850 году по заказу Николая I Ивон Адольф (1817–1893) написал в Париже огромное полотно «Куликовская битва» (Большой Кремлевский дворец). Изображение Куликовской битвы планировалось для оформления нижнего коридора храма Христа Спасителя, задуманного как храм – памятник героям войны 1812 года.

Одним из самых авторитетных специалистов по древнерусскому периоду отечественной истории был Иван Егорович Забелин, руководивший Историческим музеем с 1885 до 1908 года. В своих сочинениях И.Е.Забелин полемизировал с С.М.Соловьевым, выступая против превращения российской истории в сводку «громких» и «казистых» дел, распределяемых по видам: дела военные, гражданские, церковные и т. п. Все «громкие дела» российской истории ученый оценивал с позиций «историко-бытового подхода»: «Мы должны узнать прежде всего внутренний быт народа во всех его частностях, тогда события и громкие, и незаметные, оценены будут несравненно вернее, ближе к истине»³. При воссоздании пути народа, считал Забелин, необходимо изучение не только «громких, но жалких дел» чингисханов и тамерланов, а «микроскоп исторический», т.е. «народная песня, поверья, преданья, обряд и обычай, домашняя обстановка со всеми мелочами быта, и система понятий, и убеждений эпохи»⁴. Также не приемлет Забелин концепцию истории Н.М.Карамзина как «сборную биографию неугомонных лиц»⁵: «В создании независимого Русского государства участвовал и работал сам народ, еще сильнее и больше, чем московские государи, которым исключительно приписывают этот подвиг истории»⁶, народ – вот «высшая личность», «разгадка всего». Мы находим в дневнике ученого и такую запись: «Куликово поле – движение народное».

Для исполнения панно «Куликовская битва» был выбран В.А.Серов, уже получивший широкую известность как портретист. Искусство эпохи историзма не мыслилось вне достоверности – без правдивого изображения нравов, обычаев, костюмов, бытовых деталей прошлых эпох. Консультациями Забелина охотно пользовались И.Е.Репин, В.В.Верещагин, К.Е.Маковский, В.И.Суриков, Н.К.Рерих, А.Н.Бенуа. Под руководством этого известного ученого Серов приступил к работе. Забелин во всех подробностях изложил молодому художнику свое видение будущей картины, которая должна была соответствовать тем взглядам на исторические события, которые излагались в его трудах. Пожелания ученого совпали с тенденциями, которые намечались в батальной живописи этого времени. Еще в середине XIX века батальная картина, бравурная и патриотичная, создавалась по образцам, принятым для такого рода живописи со времен эпохи Возрождения. С момента появления картин В.В. Верещагина, изображавшего бедствия, жестокости войны,

произведения батального жанра не могли оставаться прежними. В.В. Стасов в статьях 1881 года писал: «...до сих пор обыкновенно всегда прославлялась кистью «милая» война, она бывала всегда украшена венцом апофеоза. Все до сих пор военные живописцы только и видели, что славу завоевателей и полководцев. Верещагин, напротив, смотрел только на исходящий кровью и погибающий народ, расплачивающийся кровью и жизнью за славу тех». Сам Верещагин отмечал: «До сих пор живописцы передавали истории в виде более или менее остроумных анекдотов... мы уже не можем удовольствоваться ни традиционной лестью, ни легендами, без всякой критики принятыми в старинных школах. Когда художники перестанут узнавать историю по клочкам, они поймут, что условная деланность оперы недостаточна для живописи... Вечный праздник исторических картин заменится повседневной жизнью – при этом правда и простота много выиграют».

Василий Суриков. «Переход Суворова через Альпы»

Затем наступило советское время, социалистический реализм, а с ним пришла и своя классика. Вот, например, такая – известная всем и каждому со школы картина Авилова Михаила Ивановича (1882-1954) «Поединок на Куликовом поле», написанная им в 1943 году

Авилов Михаила Ивановича. «Поединок на Куликовом поле», 1943 год

На полотнах знаменитых художников-баталистов, таких как Василий Верещагин, который сам был участником боевых сражений, Митрофан Греков, Михаил Авилов, картинах Франца Рубо — российского живописца французского происхождения, создателя известных батальных панорам: «Оборона Севастополя», «Бородинская битва», изображены, кроме военных сцен, также эпизоды солдатского быта, с показом жизни воинов в лагерях, бивуаках, походах, что приближает данный жанр также и к бытовому.

Без наглядности и рассказа о выдающихся художниках-баталистах информация о данном жанре живописи воспринимается не в полной мере. Недаром одна из пословиц говорит о том, что лучше увидеть один раз, чем услышать об этом сотню раз.

Рождение советского батального искусства не имеет точной даты. Гремели пушки Гражданской войны, но музы не молчали. Слагались новые песни, легендой становились подвиги живых, вставших на защиту своей земли, государства. Советское батальное искусство набирало силы, быстро, могуче, радостно.

Художники баталисты глубоко осознавали свою великую гражданственность. «Дать обществу картины настоящей, неподдельной нельзя, глядя на сражения бинокль из прекрасного далека. Нужно самому... участвовать в атаках, штурмах, победах», говорил еще Верещагин. («На страже мирного труда» (1978) вступительная статья Ю.И.Нехорошева) Личное участие в боевых операциях - этот принцип стал обязательным для многих советских мастеров художников баталистов. Именно поэтому и обратился Б.М.Греков (1882-1934) к командованию с просьбой содействовать ему в сборе и изучении материалов о гражданской войне.

Греков Митрофан Борисович

Художник-баталист, имевший русско-казачье происхождение, родившийся в Ростовской области, стал основателем жанра в Советском Союзе. Бесценный опыт он получил во время Первой мировой войны, а затем и Гражданской. В этот период им было сделано большое количество тематических зарисовок. Его батальная живопись представлена такими картинами, как «Тачанка», «Замерзшие казаки генерала Павлова», «Бой при Егорлыкской», «Трубачи Первой конной», также он возглавлял работу над панорамой «Штурм Перекопа» в 1934 г.

М.Б. Греков. Красноармейская тачанка. Выезд на позиции. 1933 г.

В Академии Митрофан Борисович сначала попадает в мастерскую к выдающемуся русскому художнику И.Е.Репину, где к нему приходит первый успех – на академическом конкурсе эскизов его работа «Охота на лисицу» была отмечена первой премией и наградой в сто рублей. Немногие, даже самые талантливые ученики Академии, удостоивались такой чести. После ухода Репина из Академии художеств Греков перевёлся в мастерскую батальной живописи под руководством прославленного баталиста Ф.А.Рубо. Под попечительством Франца Алексеевича он изучал законы и приёмы

батальной живописи, получал навыки в создании масштабных полотен, помогая Рубо в работе над панорамами «Оборона Севастополя», «Штурм хутора Ахульго», «Бородинская битва».

Диплом об окончании Академии ему вручили 1 октября 1911 года. Его дипломной работой стала картина «Волы в плугу», которую в 1912 году опубликовал самый популярный журнал России «Нива». В этом же 1911 году художник взял себе псевдоним «Греков» (один из самых старинных и прославленных казачьих родов в Войске Донском были Грековы, проживавшие в станицы Каменской – это своего рода дань истории родного степного края). Имя Митрофана Грекова стало известным в художественных кругах.

В первую мировую войну Митрофан Борисович ушёл на фронт, где получил тяжёлое ранение. После демобилизации он вернулся на родину в Донскую область, в Новочеркасск. Там Греков постепенно поправился и приступил к работе. Он рисовал с натуры и преподавал рисование в Ростовской гимназии. В ноябре 1920 года Греков добровольно вступил в ряды Красной Армии, и с тех пор вся его творческая жизнь стала связана с нею. В её рядах он прошёл весь путь прославленной Первой конной армии, не расставаясь с кистью и холстом, продолжая делать зарисовки. Художник создал цикл картин «Гражданская война». В этот цикл вошли такие полотна как «Красное знамя в Сальских степях», «В отряд к Буденному», «Разгром корпуса генерала Кржижановского», «Взятие Новочеркасска», «Тачанка», «Вступление частей Первой Конной армии в село Шаблиевку», «Удар Первой конной под Воронежем», «Бой под Егорлыкской», «Трубачи Первой конной» и многие другие.

М.Б. Греков. Трубачи Первой Конной. 1934 г.

В армии Греков стал одним из первых создателей народных художественных кружков. Митрофан Борисович вёл активную общественную, просветительскую и пропагандистскую работу среди бойцов. В 1925 году он вступил в Ассоциацию художников революционной России (АХРР) и организует её филиал в Новочеркасске при поддержке К.Е.Ворошилова и С.М.Будённого.

После окончания Гражданской войны Греков приступает к реализации давней мечты, а именно создания первой советской диорамы «Взятие Ростова». За неё он был награждён золотыми часами с надписью: «Мастеру художественного батального слова М.Б.Грекову от Первой конной армии». Масштабные полотна интересовали Грекова ещё в бытность его обучения в Академии, когда он пришёл в мастерскую к Ф.А.Рубо. Уже тогда Греков задумывался о создании «своей» панорамы. Окрылённый успехом, Греков увлекает этим видом живописи других художников, возникает бюро панорамных бригад, объединивших двадцать одного художника – семь маститых и четырнадцать молодых. А в августе 1934 года в Москве открылась выставка на которой было представлено 11 диорам, среди которых были также представлены эскизы к панораме «Взятие Перекопа». Во время работы над этой панорамой Митрофан Борисович Греков скоропостижно скончался от сердечного приступа в Севастополе. К сожалению, панорама так и не была закончена – помешала начавшаяся Великая Отечественная война.

М. Б. Греков сыграл огромную роль в развитии искусства молодой советской республике, став знаменосцем зарождающегося стиля – советского реализма, в основу которого легли традиции школы русского реализма.

Творчество художника представлено во многих музейных собраниях, в том числе Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и др. В Новочеркасске был открыт Дом-музей М.Б. Грекова, а в Москве – Студия военных художников, носящая его имя, ставшая центром диорамно-панорамного искусства, свято хранящая и развивающая основы русской реалистической живописи.

Российской батальной тематике присущ особенный дух патриотизма, стремление к показу мужества и отваги воинов. Эту черту переняли и преумножили живописцы-баталлисты XX века.

Очередной активизации данной тематики способствовали работы живописцев-баталлистов, освещающих Великую Отечественную войну и последующие, не менее героические годы восстановления страны из руин и разрухи. Художники и скульпторы также увековечили подвиг героев в военных плакатах, в военной графике и скульптуре. Рудольф Френц, Петр Мальцев, Иван Владимиров, Александр Дейнека, Петр Кривоногов, Иван Петров – вот имена некоторых баталлистов тех времен.

А. Дейнека. Оборона Севастополя

Батальному искусству (батальной живописи) дано чудесное свойство - воскрешать прошлое, воссоздавать будущее. Картины дают новый смысл нашему существованию, обогащая наш культурный мир. Батальное искусство - не только область видения. Видимое нас ведет в область размышлений. У человека заложено нечто, что заставляет его уважать в искусстве все

человеческое. Окруженный отображениями своего существа, он выглядит величественней и благородней.

После Великой Отечественной войны в творчестве студийцев начинает развиваться диорамно-панорамное искусство, о котором всю свою жизнь мечтал Митрофан Греков. Силами студийцев были созданы такие масштабные полотна, как панорама «Сталинградская битва» в Волгограде, диорама «Битва за Перекоп» в Симферополе, комплекс диорам на Поклонной горе: «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года», «Блокада Ленинграда», «Курская битва», «Форсирование Днепра», «Штурм Берлина».

А.М.Самсонов, М.И.Самсонов. Диорама «Сталинградская битва. Соединение фронтов»

Художники студии создали и создают много монументальных памятников воинской славы в различных городах. В их творчестве военно-патриотическая, религиозно-духовная и лирическая темы представлены в десятках тысяч произведений живописи, графики и скульптуры, исполненных в лучших традициях русского реалистического искусства.

Если говорить о популяризации русской батальной живописи, то заниматься этим необходимо тщательно и серьезно. И, безусловно, самый правильный путь – донесение информации о подлинниках в удобном для зрителя виде.

Важная задача специалистов культурно-досуговой работы состоит в ознакомлении воинов с изобразительным искусством. Специфика живописи, скульптуры, архитектуры несколько затрудняет их популяризацию в клубе.

Произведения изобразительного искусства единичны, они ценны лишь в подлинниках, как уникальные авторские оригиналы. Поэтому чрезвычайно велика роль клубов, организаторов досуга личного состава в плановом и систематическом посещении воинами картинных галерей, художественных выставок. Прежде чем провести экскурсию, необходимо научить воинов правильно воспринимать и оценивать произведения изобразительного искусства.

Следует, в частности, обратить внимание воинов на своеобразие художественного мировоззрения. Автор произведения изобразительного искусства обобщает действительность, использует метафору, гиперболу. Это находит свое выражение в повышенной интенсивности цвета, нарушении правил линейной перспективы, сопоставлении разновременных событий на холсте или листе бумаги.

Воины проявляют повышенный интерес к произведениям батальной живописи, монументальной скульптуры, графики на героико-патриотические темы. Клубы и комнаты информирования и досуга используют местные художественные музеи, передвижные выставки, коллекции репродукций для проведения лекций, экскурсий, встреч с художниками, организуют просмотр видовых фильмов, знакомят воинов с произведениями художников, отмеченными государственными наградами.

Клуб – это база и организатор выставок самодеятельного изобразительного и прикладного искусства, место проведения конкурсов на лучший эскиз художественного оформления военного городка, казарм, комнат информирования и досуга.

В отдаленных гарнизонах для пропаганды искусства необходимо шире использовать фильмы-спектакли, телевизионные передачи, видеофильмы, аудиозаписи.

ТЕСТ
на знание русской батальной живописи

1. Художники-баталлисты на своих полотнах изображают

- А) Бытовые сцены
- Б) Исторически значимые события
- В) События сказок и мифов
- Г) Сцены битв и сражений

2. Кто из перечисленных художников участвовал в военных действиях и был награждён Георгиевским крестом четвёртой степени?

- А) Н. Н.Ге
- Б) В. В.Верещагин
- В) В.М.Васнецов
- Г) В. И.Суриков

3. На раме какой картины имеется надпись «Посвящается всем великим завоевателям прошлого, настоящего и будущего»?

- А) Покорение Сибири Ермаком
- Б) После побоища Игоря Святославовича с Половцами
- В) Апофеоз войны
- Г) Панихида по убитым

4. Из перечисленных выберите картины, написанные Н.Н.Ге

- А) Тайная вечеря
- Б) Христос в Гефсиманском саду
- В) Утро стрелецкой казни
- Г) Боярыня Морозова

5. Соотнесите картину и художника.

1) Н. Н. Ге	А) Тайная вечеря
2) В. М. Васнецов	Б) Шибка-Шейново
3) В. В. Верещагин	В) Боярыня Морозова
4) В. И. Суриков	Г) Богатыри

6. Кто из перечисленных художников создал картину Боярыня Морозова

- А) Н. Н. Ге
- Б) В. В. Верещагин
- В) В.М. Васнецов
- Г) В. И. Суриков

7. Соотнесите картину и художника.

1) Н. Н. Ге	А) Высматривают
2) В. М. Васнецов	Б) Покорение Сибири Ермаком
3) В. В. Верещагин	В) Тайная вечеря
4) В. И. Суриков	Г) Витязь на распутье.

8. Художники, работающие в историческом жанре, на своих полотнах изображают

- А) бытовые сцены
- Б) исторически значимые события
- В) События сказок и мифов.
- Г) Сцены битв и сражений.

9. К Балканской серии относятся картины В. В.Верещагина

- А) Представляют трофеи
- Б) После атаки
- В) Торжествуют
- Г) Панихида по убитым

10. Соотнесите картину и жанр живописи и укажите их автора.

1) исторический	А) Преферанс
2) батальный	Б) Иван царевич на сером волке
3) бытовой	В) Царь Иван Васильевич Грозный
4) былинный	Г) Битва Скифов со Славянами

Содержание

1. Популяризация традиций русской батальной живописи.....3
2. Тест на знание русской батальной живописи.....17