

Министерство культуры Республики Крым
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И. Я. Франко»
Отдел документов по искусству

«Спорт в искусстве и жизни!»

Виртуальный библиоинтерактив

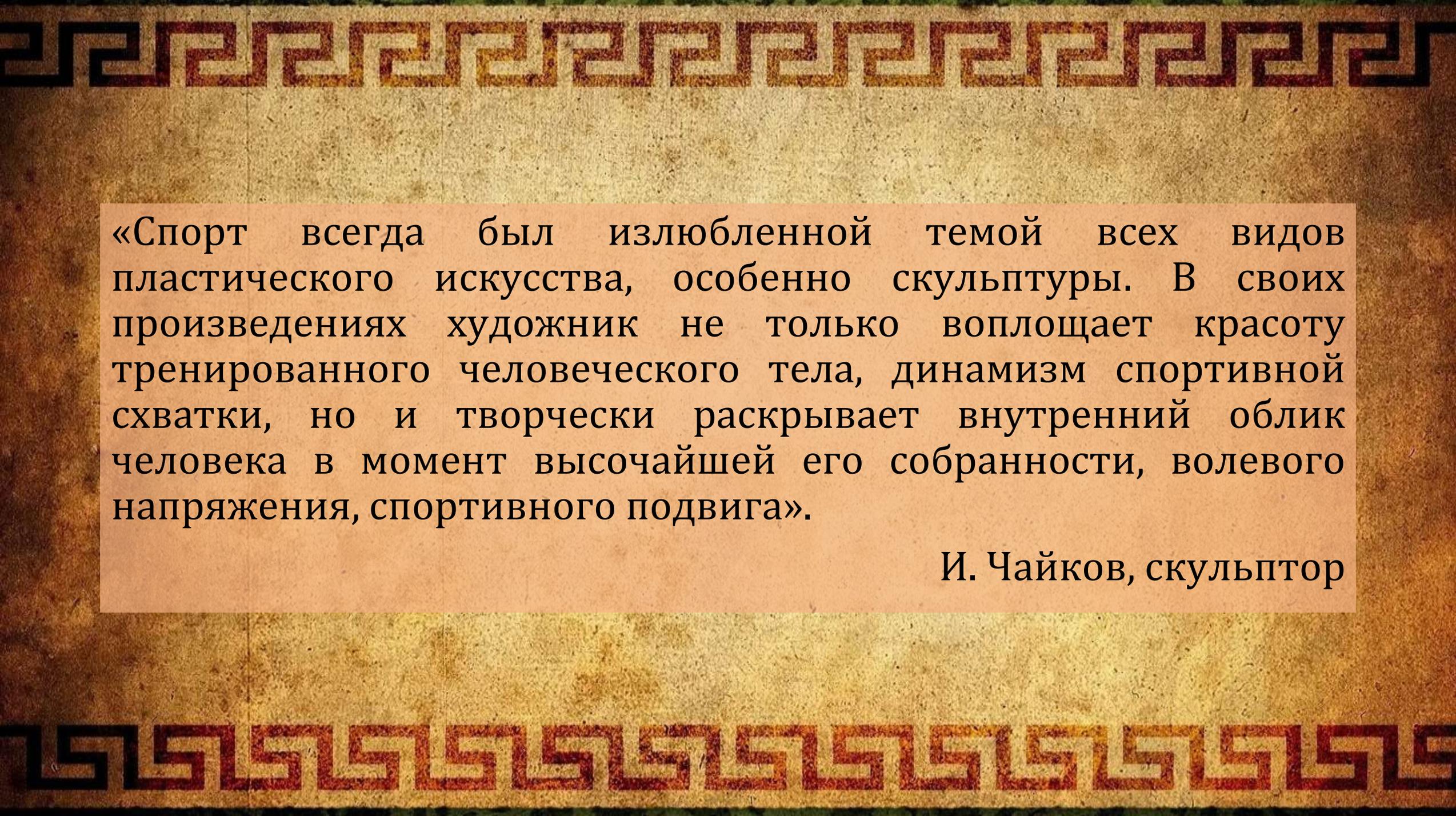
Симферополь
2024 г.

Спорт и искусство

Со времен античности красота и пластика человеческого тела неизменно привлекают внимание художников и скульпторов. Со спортом тесно связано возникновение и развитие таких новых направлений творчества, как спортивная фотография, спортивное кино, балет на льду, гимнастические эстрадные ансамбли, театр спорта и движения и др.

Николай Загреков, «Метатель копья на Олимпийских играх»

«Спорт всегда был излюбленной темой всех видов пластического искусства, особенно скульптуры. В своих произведениях художник не только воплощает красоту тренированного человеческого тела, динамизм спортивной схватки, но и творчески раскрывает внутренний облик человека в момент высочайшей его собранности, волевого напряжения, спортивного подвига».

И. Чайков, скульптор

Искусство во все времена отражает самые яркие образы, события и явления человеческой жизни, а художники находятся в постоянном поиске наиболее выразительных пластических форм. Были периоды в истории человечества, когда заказчиками произведений искусства выступали цари, фараоны, императоры, то есть те, кто в своих руках держал всю полноту власти, а были моменты, когда заказ исходил от народа, являясь выражением воли античного полиса или городской коммуны. Однако в каждом времени был востребован мотив спорта, состязания, борьбы. И цари, и общество восхищались победителями, чествовали самых сильных и ловких, воспевали красоту человеческой природы.

*«Дискобол», древнегреческий скульптор Мирон,
5 в. до н.э. Сохранились лишь римские копии.
Оригинал был утрачен в средние века*

Если вспомнить античную скульптуру, то тема спорта занимает в ней едва ли не центральное место. Особенно современного зрителя восторгает экспрессивная пластика, выверенные пропорции и безупречность линий, проявленные в скульптуре зрелой классики: «Дискобол», «Дорифор», «Диадумен». Каждая из этих скульптур рассказывает о разных моментах проживания спортивного состязания.

С ходом истории появлялись новые и новые виды спорта, а старые трансформировались. Сегодня существует около 200 000 видов, среди которых знакомые нам футбол или бег с препятствиями и такие достаточно экзотические, как подводный хоккей или стрельба по кеглям. Олимпийскими видами спорта признаны 45 летних и 16 зимних видов спорта. Каждая Олимпиада становится источником вдохновения для художников со всего мира, по мотивам историй спортсменов снимают фильмы, а фотографии, сделанные на играх, входят в золотой фонд спортивной фотографии.

В Российской империи художники редко замечали спорт и это было продолжением общественных настроений. Пожалуй, единственный вид спорта, который вызывал в обществе уважение – это шахматы. Примером такой картины можно назвать **автопортрет Григория Мясоедова «Сам с собою, или Игра в шахматы».**

Шахматы могли стать и символом острой интеллектуальной борьбы, о чем свидетельствует картина **Вячеслава Шварца «Сцена из домашней жизни русских царей»**, написанная в 1865 году на волне подъема интереса к русской истории. Перед зрителем не торжественные залы Кремля, не парадные выезды в роскошных одеждах, а небольшая комната, где царь с боярином сосредоточились над шахматной партией. Известно, что царь Алексей Михайлович научился играть в шахматы еще в семь лет, предпочитая эту игру многим другим развлечениям, что соответствовало его вдумчивому и спокойному характеру.

*Александр Дейнека,
«Бег», 1932*

Если же говорить о живописи, то тема спорта начинает ярко доминировать именно в советском искусстве XX века. Этот феномен объясняется тем, что в СССР появился культ здоровья, героического труда и высоких достижений. Победы в спорте были так же важны для молодого государства, как и в политике, и в экономике. Мощь советских спортсменов доказывала всему миру, что социализм и система спортивного воспитания в СССР могут творить чудеса. Школьные уроки физкультуры, введение норм ГТО и проведение спартакиад как среди студентов, так и на крупных предприятиях дали свои плоды: СССР лидировал по количеству людей, вовлеченных в массовый спорт, и по золотым медалям на Олимпиадах.

XX век может представить галерею великолепных произведений, посвященных теме спорта.

Александр Дейнека, «Эстафета по Садовому кольцу», 1947

Фантастическую популярность в СССР приобрела силовая гимнастика. Образы атлетов, которые занимались этим восхитительно изящным и в то же время мощным видом спорта, постоянно присутствуют в искусстве.

*Дмитрий Жилинский,
«Гимнасты СССР», 1964*

В работах Александра Дейнеки тема плавания занимает особое место. Он последовательно исследует движение человека в воде.

*Александр Дейнека,
«Севастополь. Водная станция
Динамо», 1934*

Но ни один вид спорта так не любим художниками как футбол – игра №1. В этой игре завораживает все: противоборство команд, одиночество и трагическая ответственность вратаря, нервное состояние болельщиков и само пространство стадиона, где на ярко зеленом поле мелькают яркие пятна игроков. С точки зрения живописи именно футбол можно назвать самым экспрессивным и пластически разнообразным видом спорта. Именно по этой причине русские художники от авангардистов до соцреалистов с огромной радостью обращаются к этой теме.

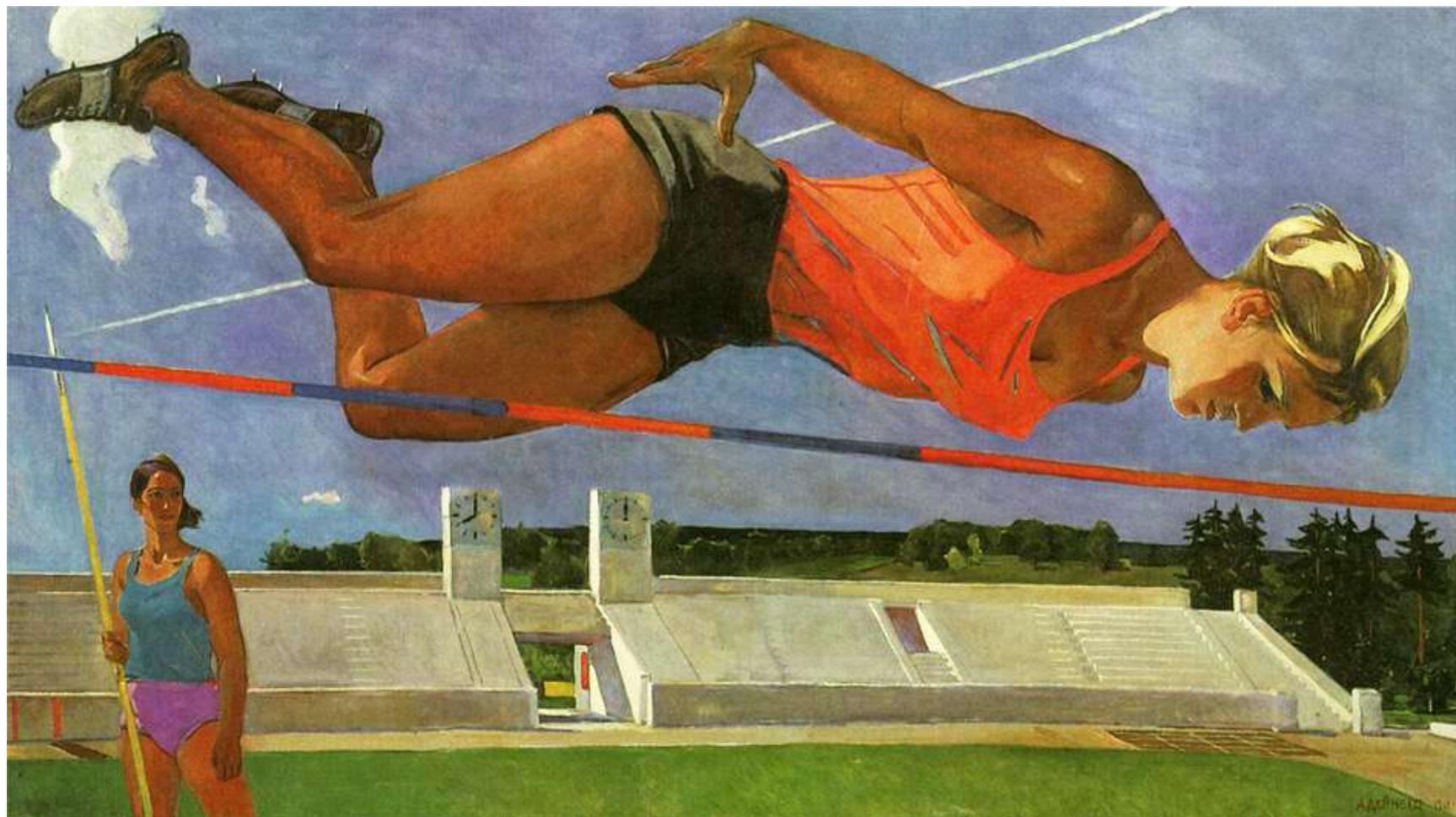

Александр Дейнека, «Вратарь», 1934

Одной из самых мощных по композиции и размаху картин на тему футбола можно по праву считать работу **Николая Дормидонтова «Спартакиада Балтфлота»**.

*Александр Дейнека,
«Юность», 1962*

Проходят тысячелетия, а тема спорта остается одной из любимейших в искусстве. Можно с уверенностью сказать, что появление новых видов спорта и их распространение окажут еще свое влияние живопись, скульптуру и музыку. А образы людей, которые преодолевают силу притяжения, бегут быстрее всех, покоряют океанские волны, состязаются в силе и ловкости будут и дальше вдохновлять творцов по всему миру. Человеческое тело на пике своих возможностей – это неисчерпаемый и беспроегранный сюжет на все времена.

Александр Дейнека, «Лыжники», 1950

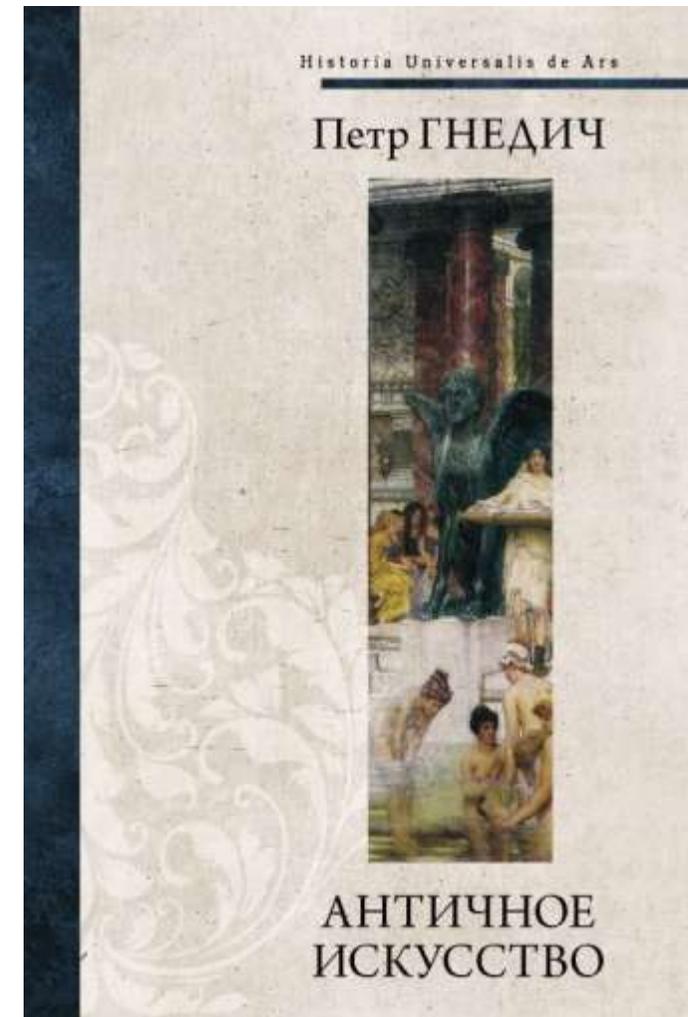
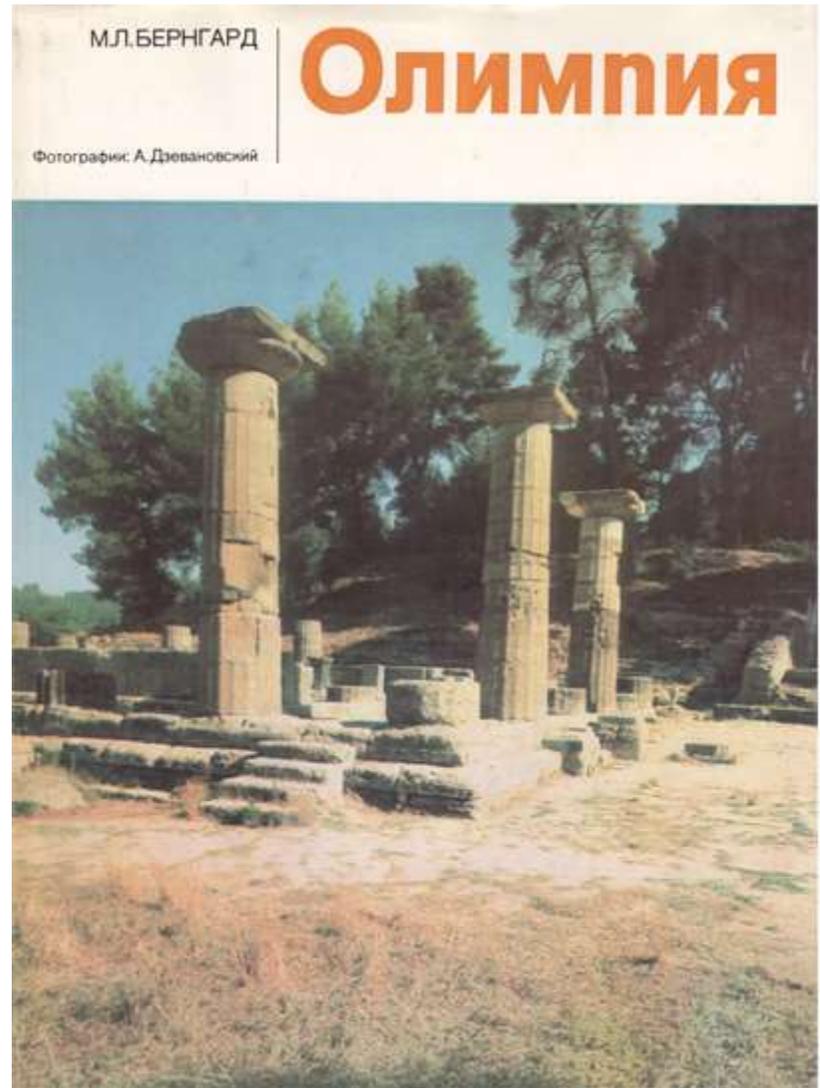

Предлагаем познакомиться с книгами,
о месте спорта в искусстве!

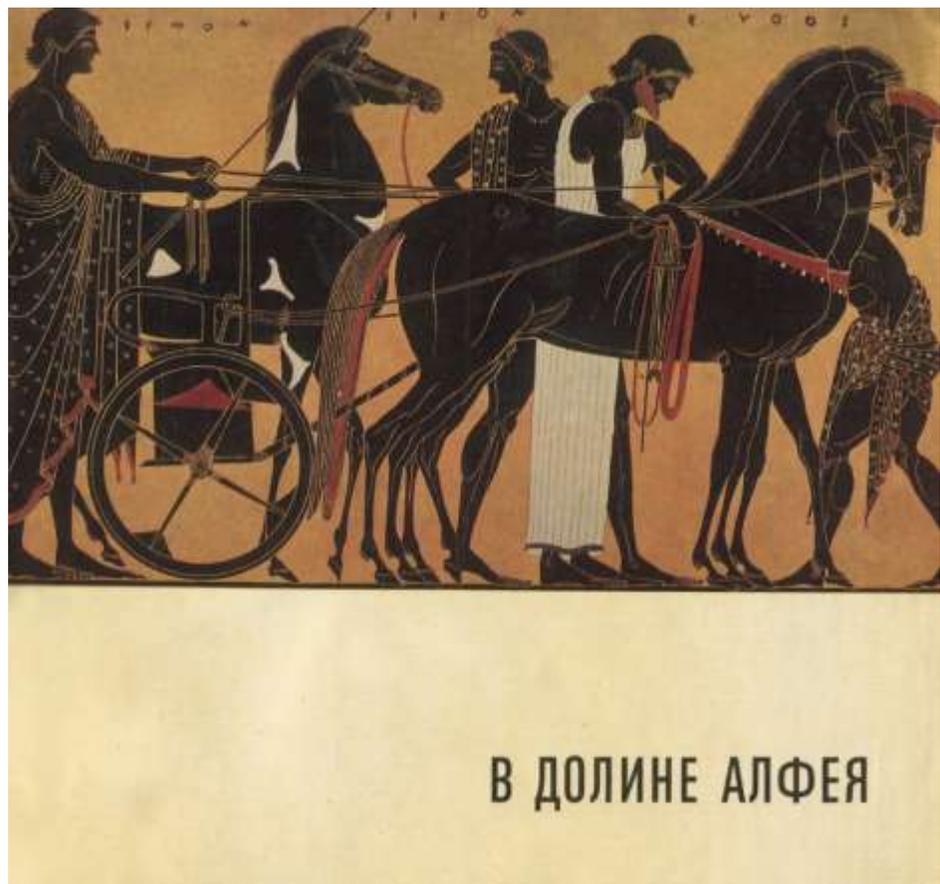
Юрий Пименов, «Футбол», 1926
(фрагмент)

Античные времена

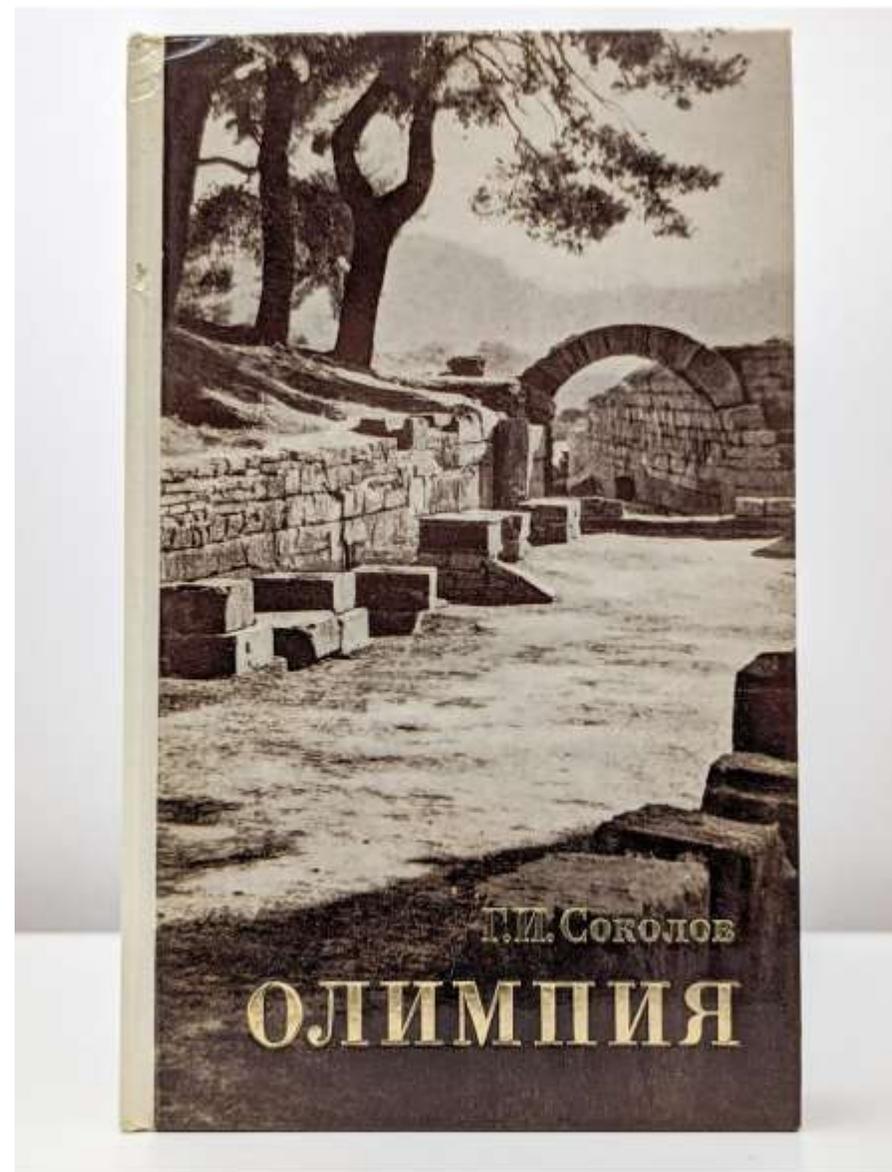
Бернгард М. Л. Олимпия / М. Л. Бернгард ; фотографии А. Дзевановского. – Варшава : Аркады, 1980. – 30 с. ; [44] л. ил. – (Искусство и культура древнего мира).

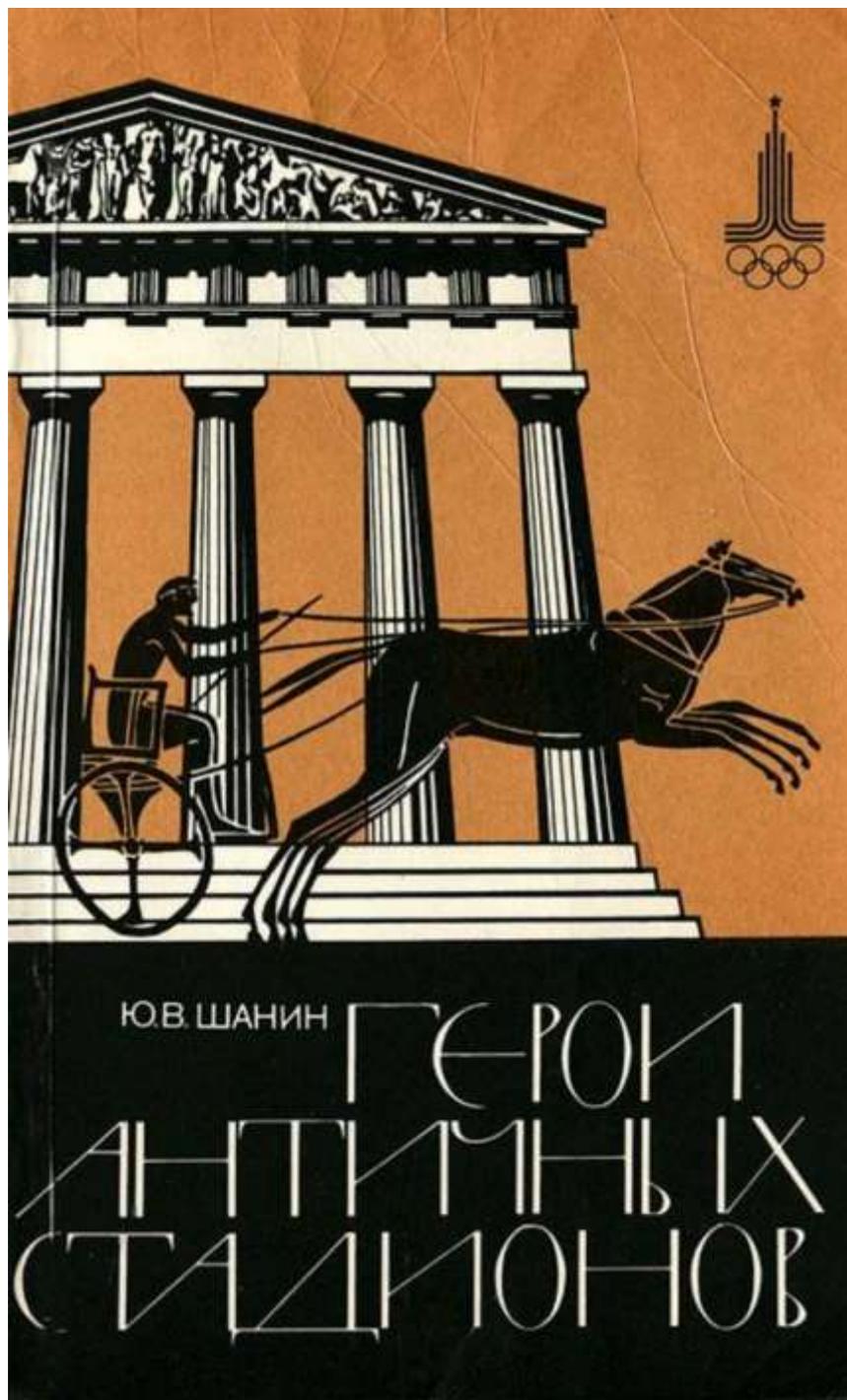
Гнедич П. П. Античное искусство / Петр Гнедич – Москва : ОГИЗ : АСТ, 2020. – 239 с. : ил. – (Всеобщая история искусств). – ISBN 978-5-17-121368-8.

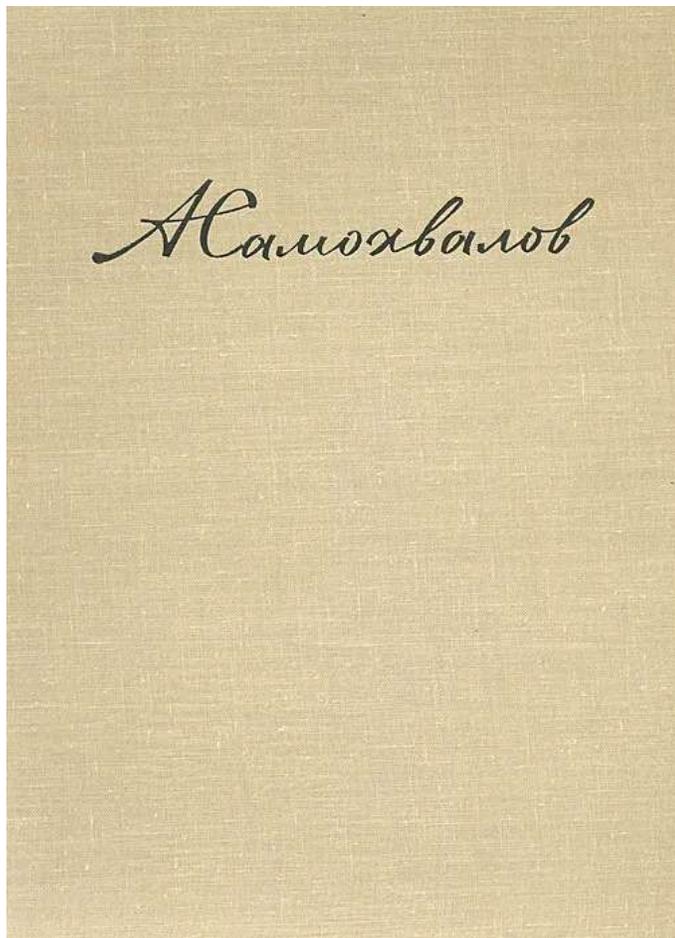
Ривкин Б. И. В долине Алфея : олимпийские игры в искусстве древней Греции / Б. И. Ривкин. – Москва : Искусство, 1969. – 79 с. : ил.

Соколов Г. И. Олимпия / Г. И. Соколов. – 2-е издание – Москва : Искусство, 1981. – 214 с. : ил.

Шанин Ю. В. Герои античных стадионов / Ю. В. Шанин. – 2-е издание, исправленное и дополненное – Москва : Физкультура и спорт, 1979. – 141 с. : ил.

Баршева И. Александр Николаевич Самохвалов / И. Баршева, К. Сазонова. – Ленинград : Художник РСФСР, [1963]. – 106 с. : ил., цв. ил.

Спорт в отечественном искусстве

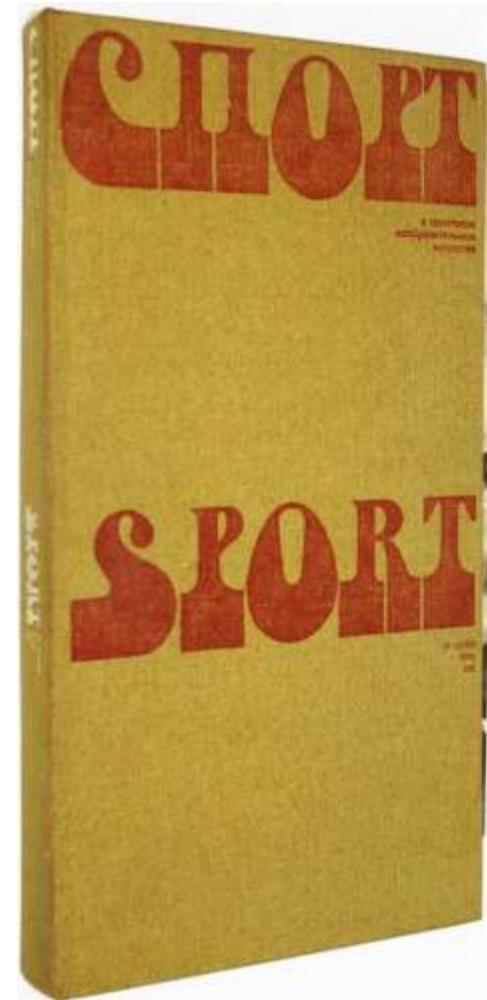
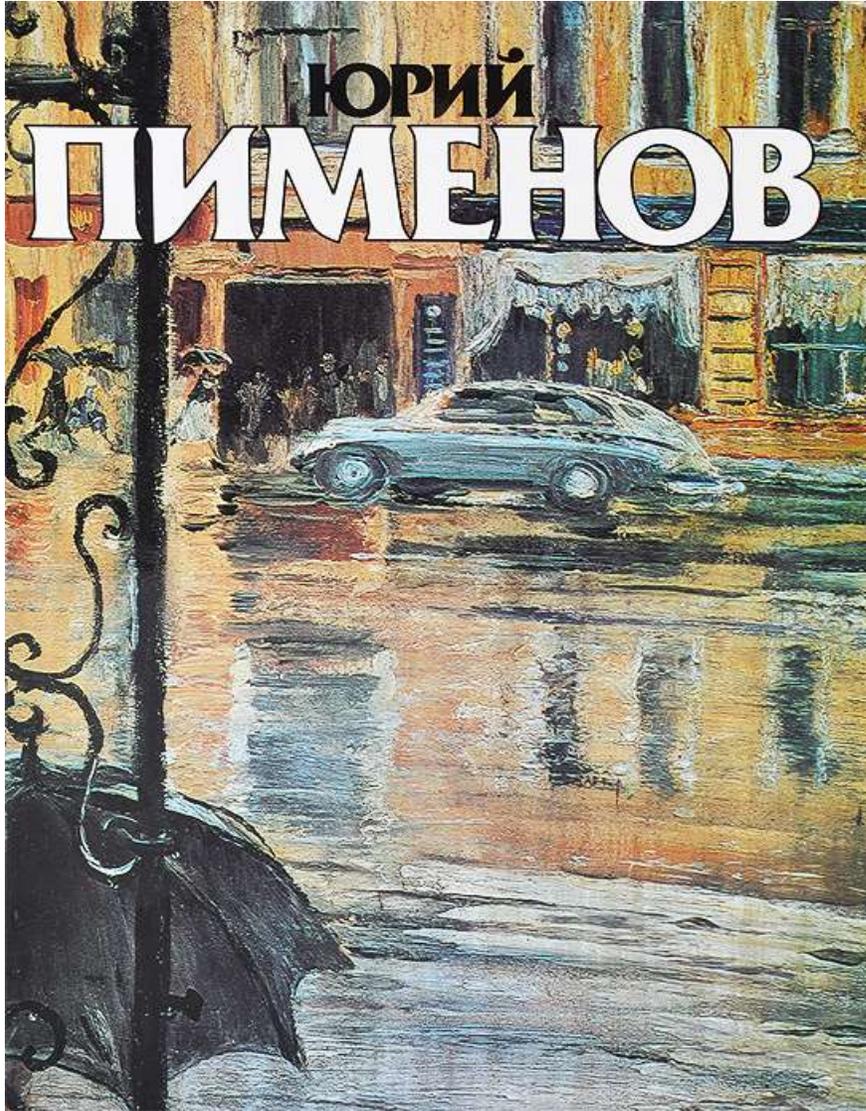

А. Дейнека : альбом / автор-составитель Н. А. Баранова. – Москва : Изобразительное искусство, 1980. – 32 с. : ил.

Александр Самохвалов, «Советская физкультура», 1936

Сидоров А. Ю. Юрий Иванович Пименов / А. Ю. Сидоров. – Москва : Советский художник, 1986. – 231 с. : цв. ил.

Спорт в советском изобразительном искусстве / автор текста А. Давыдова. – Москва : Советский художник, 1974. – [314] с. : цв. ил.

Александр Дейнека,
«Раздолье», 1944

«Спорт имеет одну великолепную особенность: он укладывается в разнообразнейшие рамки искусства. Как тема он неисчерпаем, ибо он демократичен и популярен... Спорт вмещает в себя все оттенки ощущения. Он лиричен, он мажорен. В нем много оптимизма. В нем начало героического».

А. Дейнека, художник

При подготовке презентации использовались открытые интернет-источники, а также материалы из фондов Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко

<https://web.archive.org/web/20170630015046/http://museumsport.ru/wheelofhistory/art/>
<https://slib.ru/resursy/ekostil/zdorovaya-rossiya/sport-v-iskusstve>
<https://mrg-online.ru/articles/sport-v-iskusstve-gotovimsya-k-spartakiade/>

Спасибо за внимание!

Виртуальный библиоинтерактив
подготовила главный библиотекарь
отдела документов по искусству
Эрмамбетова С. Р.