Пейзажная живопись

1. Дать характеристику пейзажному жанру живописи, его разновидностям.

Пейзаж является самостоятельным жанром изобразительного искусства, а также играет важную роль в исторических и жанровых картинах. Он отражает в себе эстетическое и этическое отношение человека отдаленных, близких и нынешних эпох к природе - колыбели человечества. Поучительно значение пейзажа как своеобразного экологического документа. Ведь первозданная природа отступает перед активной деятельностью человека. Пейзаж, таким образом, можно рассматривать как своеобразное историческое свидетельство о действительности жизни и, следовательно, использовать как важное средство воспитания. Средство воспитания любви к родине, так как пейзаж – это зримая ее красота. Воспитание уважения к культуре прошлого и культуре других народов. Образ природы едва ли не лучший жанр для опыта историко-стилистических сопоставлений художественной мысли: ведь природа - естественная постоянная среда жизни всего человечества. Тимирязев К. А. писал: «Очевидно, между логикою исследователя природы и эстетическим чувством ценителя ее красот есть какая-то внутренняя связь».

В переводе с французского слово «пейзаж» (paysage) означает «природа». Именно так именуют в изобразительном искусстве жанр, главная задача которого – воспроизведение естественной или измененной человеком природы. Пейзаж – это конкретное художественное произведение в живописи или графике, показывающее зрителю природу. «Героем» такого произведения являются естественный или выдуманный автором природный мотив.

В зависимости от характера пейзажного мотива выделяется сельский, городской, индустриальный пейзаж. Пейзаж может носить исторический, героический, фантастический, лирический, эпический характер. Часто пейзаж служит фоном в живописных, графических, скульптурных, произведениях других жанров. Художник стремится не только точно воспроизвести выбранный пейзажный мотив, но и передать свое отношение к природе, одухотворить ее. Жанр пейзажа не только выражает бесконечное многообразие и красоту природы в разное время года, в различных климатических условиях, при солнечном или лунном освещении, но и передает чувства и настроение. Художник рисует не натуру, а передает свое внутренне состояние в живописи, поэтому у каждого художника свои любимые цветовые сочетания, приемы, индивидуальное отношение к цвету.

Природа во все времена воспевалась и поэтизировалась человеком. Пейзаж есть высшая ступень ее художественного отображения. Она сближает людей, часто рождает и сходные настроения, раздумья, переживания. Поэтому произведения пейзажистов нам близки и понятны. Мы начинаем смотреть на мир глазами художников, благодаря чему поэтические изображения становится роднее.

Пейзажная живопись имеет многовековую историю. Ее биография начинается в истории человечества примерно с VI в. нашей эры. Первые пейзажи появились в далеком Китае. Рассматривая период зарождения пейзажной живописи можно выделить школы, где прослеживается возникновение пейзажной живописи: эллинистическо-римская живопись, римская живопись, греческая живопись, религиозно-христианская живопись Византии. Среди характерных представителей пейзажной живописи в таких странах как Древний Рим, Египет, Древняя Греция, Византия, можно отметить Аппелеса, Антифила и других, работы которых дошли до нас в сохранившихся настенных росписях храмов, иконостасов. Пейзажами стремились иллюзорно расширить пространство небольших помещений, в наглядных формах передать образы действительности. Но это были скорее отдельные элементы изображения, окружающие человека.

Временем рождения европейского пейзажа считается XVI век. Считать его самостоятельным художественным явлением история начинает лишь с XVII века.

В период становления и дальнейшего развития пейзажа можно проследить, как меняется живопись, какие новые черты она приобретает в зависимости от страны и ее региональных особенностей. Можно также проследить как природа, климат влияют на мировоззрение и культуру людей, придавая особый колорит национальному искусству.

Истории развития пейзажной живописи наиболее полно рассмотрена в западноевропейской, восточной и русской культурах.

В западноевропейской живописи пейзаж приобретает самостоятельную роль в эпоху итальянского Ренессанса. После господства религиозной тематики, в искусстве средневековья, пейзаж был явлением новым и свидетельствовал об изменившемся отношении к действительности. Пейзаж из простого обозначения места действия, из фона становится главной темой живописного произведения. Традиции пейзажного искусства, сложившиеся в XVII – XVIII вв., продолжили поиски эмоционального реалистического отношения к окружающему миру, которое выражается в глубоком проникновении в образы природы. Пейзаж, как и другие жанры живописи, помогал человеку понять свое место в мире и способствовал представлению об этом мире.

Ребенку интересен мир, но непонятен и, он начинает его изображать. В начале это бессмысленные штрихи и линии, со временем в процессе рисования приходит осмысление, и рука ребенка выводит очаровательные образы родного пейзажа. «В период детства мышление, мыслительные процессы связаны с яркими, наглядными предметами окружающего мира. Эмоциональная насыщенность восприятия – это духовный заряд детского творчества».

Живопись является хорошим началом в понимании гармонии природы детьми. Произведения, изображающие природу, ненавязчиво раскрывают перед детьми восхитительный мир, воспитывают бережное отношение к ней. В самом слове «живопись» заключается характеристика этого искусства: живо писать - создавать живые картины реального мира. Духовный мир ребенка – это мир его чувств. Пейзажная живопись вызывает интерес детей, приносит им чувство радости, создает настроение, снимает чувство страха – обеспечивает эмоционально – психологическое благополучие. В одном случае она беспокоит, возбуждает, в другом - наоборот, ласкает, успокаивает. Правдивость, поэтичность, музыкальность, богатство красок, разнообразие ритма, ясность – неповторимые черты русского пейзажа, которые производят впечатление на детей.

Ребенок воспринимаем мир в бесконечном богатстве всевозможных цветов. Детям не скучно смотреть на природу, потому что каждый раз она поражает их богатством своих красок. Живопись является истолкователем живой жизни. Она радует наш взор красотой и совершенством самого искусства.

Пейзаж есть высшая степень художественного отображения природы. Природа всегда воспевалась и поэтизировалась человеком. Пейзаж как один из жанров искусства отражает в себе эстетическое и этическое отношение человека отдаленных, близких и нынешних эпох к природе - колыбели человечества. Поучительно значение пейзажа как своеобразного экологического документа. Ведь первозданная природа отступает перед активной деятельностью человека. Пейзаж, таким образом, можно рассматривать как своеобразное историческое свидетельство о действительности жизни и, следовательно, использовать как важное средство воспитания. Воспитание уважения к культуре прошлого и культуре других народов. Образ природы едва ли не лучший жанр для опыта историко-стилистических сопоставлений художественной мысли: ведь природа - естественная постоянная среда жизни всего человечества.

Живопись – это искусство цвета. Именно цвет, колорит, в котором написано произведение, ощущается зрителем и рождает чувство сопереживания. Таким образом, живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого отражают действительность, и является одним из средств познания природы.

Пейзаж обладает некоторой законченной программой: имеет свой мотив-сюжет, собственное драматическое начало или настроение и композиционно-изобразительный акцент - главный узел своего произведения. При этом в картину вполне могут быть введены изображения людей и животных. Но если содержание картины заключается не в эпизоде с фигурами, а в пространственном цветовом отношении компонентов изображенного ландшафта, то произведение остается пейзажем. Введенные в пейзаж фигуры в таком случае называются стаффажем (второстепенные или дополнительные элементы живописной композиции).

Существует множество разновидностей пейзажного жанра живописи, рассмотрим их:

Архитектурный пейзаж - пейзаж, в котором художник обращает главное внимание на изображение памятников архитектуры в синтезе с окружающей средой. Архитектурный пейзаж получил широкое распространение в XVIII веке.

Ведута - жанр Венецианской живописи XVIII века, в котором изображается городской пейзаж в виде панорамы, с соблюдением масштаба и пропорций. Великий представитель этого стиля в живописи - венецианский художник Антонио Каналетто (1697-1768). В России родоначальником архитектурной ведуты были живописцы Ф.Я.Алексеев, М.Н.Воробьёв, С.Ф.Щедрин.

Героический пейзаж - пейзаж, в котором показывается грандиозность мироздания, природа представляется величественной и недоступной для человека.

Голландский пейзаж впервые зародился в творчестве таких мастеров Харлема, как Ван Гойен, Де Молейн и Ван Рейсдал. Для большинства голландских пейзажей характерен приглушенный колорит, состоящий из светло-серебристых, оливково-охристых, коричневатых оттенков, близких к естественным краскам природы.

Горный пейзаж - разновидность пейзажа, в котором основным предметом изображения являются горы, горные вершины, горные озера, горные речки и горные водопады.

Городской пейзаж - разновидность пейзажа, в котором основным предметом изображения являются городские улицы, здания.

Идиллический пейзаж - идеализированный пейзаж, в котором повествуется о совершенстве, гармонии и полноте жизни простых людей, их непосредственных связях с природой. Клод Лоррен является родоначальником идиллического пейзажа.

Индустриальный пейзаж - советская разновидность жанра пейзаж, в котором изображена романтика восстановления народного хозяйства, строительство крупных объектов промышленности. Одним из основателей направления индустриальный пейзаж принято считать Константина Богаевского.

Интерьер (произошло от фр. intérieur - внутренний) - разновидность пейзажной живописи, в котором предметом изображения является изображение внутреннего вида помещения.

Исторический пейзаж - пейзаж, в котором изображены исторические события с использованием архитектурных и скульптурных памятников, связанных с этими событиями.

Каприччо (произошло от итал. capriccio, буквально - каприз, прихоть) - архитектурный пейзаж-фантазия. Самые известные художники писавшие каприччо: Франческо Гварди, Антонио Каналетто.

Космический пейзаж - изображение космического пространства, звезд и планет. Космополитический пейзаж - пейзаж, в котором художник изображал воображаемый ландшафт в итальянском стиле.

Лесной пейзаж - разновидность пейзажа, в котором основным предметом изображения является изображение леса.

Морской пейзаж , марина (произошло от фр. marine, итал. marina, от лат. marinus - морской) - разновидность пейзажа, в котором основным предметом изображения является море, береговые линии и скалы, сцены морского сражения или иные события, происходящие на море.

Парковый пейзаж - разновидность пейзажа, в котором основным предметом изображения являются сады, парки, скверы, аллеи и др. места отдыха людей.

Пленерный пейзаж - пейзаж написанный на открытом воздухе (пленере).

Романтический пейзаж - пейзаж, в котором запечатлевается бунтарское начало, несогласие с существующим порядком вещей, стремление подняться над обыденным, изменить его.

Сельский пейзаж - разновидность пейзажа, в котором изображена поэзия деревенского быта, его естественная связь с окружающей природой.

Сезонный пейзаж- изображение времен года.

2. Описать творчество 2-х художников пейзажистов.

Алексей Кондратьевич Саврасов (1830—1897). Еще в ранней молодости у Алексея Саврасова заметили тягу к рисованию и живописи, желание его отца было конечно противоположное, так как, сам отец был купцом 3-й гильдии и хотел устроить жизнь сына в коммерческом направлении. Тем не менее желание молодого художника было поступить учиться на художника и он поступает в Москве в училище живописи, выбрав пейзажную тему под учительством Рабуса К. И.

Развивая способности пейзажиста Алексей Саврасов постоянно находился в поисках новых решений написания пейзажей с особой палитрой красок, до селе не использованной другими художниками. Талант молодого пейзажиста был замечен меценатами, которые выделив некоторые средства, помогли деньгами для поездки в Украину, где Алексей Саврасов создает несколько пейзажей, среди его работ выделяются вид Одессы и Малороссии, картины были восторженно приняты широкой публикой и художника награждают похвальной грамотой.

В 1854 году художник переезжает под Санкт Петербург и плодотворно работает в окрестностях Финского залива, создавая новые романтические пейзажные произведения - картины Вид в окрестностях Ораниенбаума и Морской берег в окрестностях Ораниенбаума, чем привлекает на себя внимание общества, как классный мастер пейзажа.

В 1857 году умирает его любимый учитель Рабус, поэтому случаю Саврасовупредлагают возглавить обучение пейзажу в училище. В это же время закрепившийся в славе художник решает жениться, его избранницей оказывается Софья Герц, которая была сестрой его коллеги по учебе.

В их доме часто собираются художники и известные личности, частым гостем бывает Третьяков П. М. Хорошую дружбу Саврасов заводит с художником Василием Перовым, скооперировшись они помогают друг другу в совместном творчестве.

В 1862 году по приглашению союза любителей искусства, Алексей Саврасов посещает открывшуюсявыставку художников в Лондоне и заодно побывал в других европейских странах изучая искусство заграничных художников и удивляя их своим мастерством.

В 1869 году художник создает свое знаменитое произведение, картина Лосиный остров, за что ему присуждается 1-я премия от общества любителей изобразительного искусства.

Некоторое время мастер работает в Ярославле, в окрестностях Нижнего Новгорода и Казанью. создавая ряд полотен под названием Волга под Юрьевцем, Разлив Волги под Ярославлем.

Создает одну из самых популярных картин Грачи прилетели, которую Саврасов будучи членом передвижных выставок, выставил на всеобщее обозрение на 1-й передвижной выставке художников передвижников.

В семидесятые годы созданы его работы Лунная ночь. Болото, Закат над болотом, Лесная дорога в сосновом лесу.

В 1871 году умирает его дочь, опечаленный горем художник долго находится в унынии. в 1874 году создает картину с драматически печальным видом Могилы над Волгой.

Некоторый спад его творчества заметен к концу 70-х годов, тем не менее в 80-е годы художник создает трогающие взгляд зрителя своим поэтизмом произведения, из которых выделяются картины Лунная ночь над озером, и картина Вечер. Поле с воронами, Сумерки. Сосны на берегу озера и картина Оттепель.

Иван Иванович ШишкинХудожник Шишкин Иван Иванович (1832—1898). Художник Иван Иванович Шишкин Величайший пейзажист, удивительный мастер написания лесных пейзажей, и по сей день он остается бесспорным лидером в русской пейзажной живописи по созданию невероятного количества полотен с лесными видами. Настоящий знаток растительности леса, колоритных форм стволов деревьев, бархатистой листвы, лесные поляны с яркой травой освещенные сквозь деревья солнечными лучами, живописные пеньки заросшие мхом и окруженные различными грибами. Художник Шишкин, как ни кто другой видел в природе леса все потаенные красоты в диких заросших местах куда редко ступала нога человека.

Всю эту невиданную доселе красоту художник впервые в русском изобразительном искусстве мастерски смог показать в своих произведениях.

Иван Иванович Шишкин - биография. Художник Шишкин родился в 1832 году в небольшом городе на берегу реки Камы в Елабуге, что в Вятской губернии в семье небогатого купца. В 12 лет отроду его принимают учиться в первую Казанскую гимназию.

Учеба в гимназии продолжалась не долго, чувствуя свое призвание к изобразительному искусству Иван Шишкин не доучившись в гимназии до 5 класса, покидает ее и поступает уже в Москве на учебу в 1852 году училище живописи, ваяния и зодчества. проучившись в нем до 1856 года, молодого художника принимают в академию художеств в Санкт Петербурге, обучаясь необходимым навыкам у профессора Воробьева С. М..

Конечно в академии Шишкину не очень нравились образовательные темы и молодой художник в свободное время довольствовался написанием натурных этюдов в окрестностях Петербурга, иногда он ездил писать этюды на остров Валаам. Все это очень помогало Шишкину развивать способности молодого мастера, познавая в карандашных рисунках формы ветвей деревьев, кустарников с листвою в последствии воспроизведенных в этюды.

За карандашные рисунки в окрестностях Петербурга его наградили двумя малыми серебряными медалями а позже уже в 1859 году Иван Шишкин заслуженно получает малую золотую медаль за красивый пейзаж в окрестностях Петербурга. Окрыленный своими успехами Шишкин упорно много работ, раскрывая в себе большие познания, очарованный местами на Валааме и Кукко он создает работы, за которые в 1860 году награждается уже большой золотой медалью и заслуживает пенсионерскую поездку за границу.

В 1862 году Шишкин впервые отправляется за рубеж Посетив Мюнхен, Цюрих, Женеву и В Дюссельдорф, где написал картину Вокрестностях Дюссельдорфа, впоследствии за это произведение Шишкину присваивается почетное звание академика.

Также за границей он мастерски рисует рисунки пером и заслуживает большое внимание иностранцев, которые были очень удивлены и шокированы невиданным доселе талантом рисовальщика Шишкина. Часть этих рисунков были помещены в музее Дюссельдорфа на уровне с работами знаменитых художников Европы. Но Шишкин тосковал по родине и по русским местам, он понимал, что русский пейзаж невозможно писать за границей и он в 1865 году возвращается в Россию.

В России художник снова вливается в художественные круги, посещает выставки и артели художников. Плотно работает с рисунками и этюдами, создает к 1867 году шикарное произведение картина Рубка леса, Шишкин точно подмечая особенности русского пейзажа создает еще ряд работ в 1869 г картина При закате, живя в усадьбе Братцево он создает прекрасный летний пейзаж Полдень. Окрестности Москвы.

Картина Шишкина Сосновый боркартина Рожь1870 год Иван Шишкин вливается в артель художников передвижников под руководством И. Крамского. войдя пожизненно в состав учредителей передвижных выставок художников не согласных с академическими устоями того времени.

Шишкин верный своему делу продолжает заниматься творчеством создавая новые полотна и на передвижной выставке выставляет новые картины: Вечер, Сосновый бор, Березовый лес и картину Лесная глушь очень хорошо оцененную современниками, много положительных отзывов написал к этой картине Прахов А. В. За это произведение Ивану Шишкину присуждается почетное звание профессора в пейзажной живописи. в 1878 году мастер снова всех шокирует своим новым пейзажем Рожь, на 6-й передвижной выставке. У работы было очень много положительных отзывов.

Иван Шишкин «Осенний пейзаж. Парк в Павловске» В 1877 году Иван Шишкин женится на художнице Ольге Антонова Лагода, их красивый дом очень посещаем его коллегами и друзьями, где были застолья и гулянки.

В 1883 Шишкин написал картину с большим и шикарным дубом в долине, картина была названа Среди долины ровныя.

В 1889 году Иван Шишкин создает одно из самых ярчайших своих полотен это картина Утро в сосновом лесу, картина насыщена утренним лесным воздухом, присутствует ощущение девственной лесной глуши, картина и популярна по сей день и наверное этому Шишкинскому шедевру нет равных.

Картина Шишкина В лесу графини Мордвиновой. В 90-е годы художник создает ряд картин, некоторые из них, красиво переданная глушь леса в окрестностях Ораниенбаума В лесу графини Мордвиновой. Петергоф.

Точно передал состояние дождливой погоды в картине Дождь в дубовом лесу, по стихотворению М. Лермонтова Шишкин создает необычную картину На севере диком по заказу П.П. Кончаловского одинокая заснеженная сосна возвышаясь стоит на фоне лунной ночи.

В 1898 году художник пишет свое новое произведение Корабельная роща, можно сказать это финальная работа мастера, в которой продемонстрирован весь накопленный по жизни талант и мастерство великого художника. Шишкин, как и его коллега Крамской умер, как художник, прямо за мольбертом при написании своей новой очередной картины случилось это в марте 1898 года, он оставил своим потомкам свое очень богатое наследие.

Многие его картины снискали огромную популярность не только современников, эти картины известны и сегодня большому кругу почитателей его работ. Никто ранее до Шишкина с такой ошеломляющей откровенностью не поведал зрителю о своей любви к родной Русской природе.

Произведения И. И. Шишкина стали классикой национальной Русской пейзажной живописи и обрели огромную популярность. Сегодня изображения его пейзажей можно увидеть во многих местах на различных репродукциях, подарочные упаковки, шкатулки сувениры и даже конфеты с известными медведями, все это говорит о большой любви народа к его великому творчеству.

По картинам Шишкина учатся многие художники пейзажисты, многие люди всегда зачарованы его работами. Репродукции его знаменитых пейзажей знает каждый ребенок. Конечно не обходится дело и без критиков и некоторых критически настроенных современных художников явно упирающих против фотореализма художника, но это все от лукавого или исходит от незнания творчества великого мастера и не неумения создать, что либо близко подобное.