

Предмет «История изобразительного искусства»

Тема урока: Русский пейзаж XIX века

Класс: 4

Объем освоения задания 3 часа

Дата проведения:

11.04.2020 – 1,5 часа

18.04.2020 – 1,5 часа

Пейзаж, как самостоятельный жанр живописи, утвердился в России примерно в середине XVIII века. А до этого периода пейзаж был фоном для изображения иконописных композиций или частью книжных иллюстраций.

Все эти художники изучали живопись в Европе, что наложило определённый отпечаток на их дальнейшее творчество. Первопроходцами российской пейзажной живописи называют:

- Семёна Щедрина - (1749 – 1804) получил известность, как автор работ с изображением императорских загородных парков. Шедрин руководил впервые созданным классом «пейзажа» в императорской академии художеств, он считается родоначальником русской пейзажной живописи. В 18 в. изображения пейзажа представляли окументированные видовые изображения.

- Фёдора Алексеева - (1753 – 1824) прозвали русским Каналетто за пейзажи с изображением памятников архитектуры Петербурга, Гатчины и Павловска, Москвы.

- Фёдора Матвеева - (1758 – 1826) большую часть жизни работал в Италии и писал в духе своего учителя Гаккерта. Работам этого талантливого итальянского художника подражал и М.М. Иванов (1748 – 1828).

В развитии русской пейзажной живописи 19-го века формируются два этапа, которые органически не связаны друг с другом, но хорошо различимы. Эти два этапа:

I. Романтический;

II. Реалистический.

Граница между этими направлениями чётко сформировалась к середине 20-х годов XIX века. К середине восемнадцатого века русская живопись начинает освобождаться от рационализма классической живописи XVIII века. И большое значение в этих переменах имеет русский романтизм, как отдельное явление в российской живописи. Русский романтический пейзаж развивался по трём направлениям:

- городской пейзаж в основе которого лежали работы с натуры;
- изучение российской природы на основе «итальянской почвы»;
- русский национальный пейзаж.

Реалистическое направление пейзажной живописи формировалось под влиянием социальных и экономических проблем в России. Война 1812 г., отмена крепостного права. В учебных художественных учреждениях все больше внимания уделялось на сборе зарисовок, этюдов, а затем создавался пейзаж с настроением. Большой вклад в пейзажное искусство внесли приверженцы реалистической школы Товарищество передвижных художественных выставок. Расширилась художественная проблематика пейзажного искусства, обогатились средства пейзажного искусства, импрессионистические идеи нашли свое отражение в русской пейзажной живописи.

Самостоятельная работа: Запишите в тетради ключевые предложения из текста.

Айвазовский Иван Константинович (1817-1900)

Иван (Ованес) Константинович Айвазовский (Гайвазовский) родился 17 (30) июля 1817 года в Феодосии. Счастливая случайность привела Айвазовского из глухой Феодосии в Петербург, где в 1833 году по представленным детским рисункам он был зачислен в Академию художеств, в пейзажный класс профессора М.Н. Воробьева. В 1835 году за этюд "Воздух над морем" ему уже была присуждена серебряная медаль второго достоинства. А в 1837 году на академической выставке он показал шесть картин, получивших высокую оценку общественности и Совета Академии художеств, который постановил: "Как I-ой ст. академист, Гайвазовский (фамилию Гайвазовский художник в 1841 году изменил на Айвазовский) удостоен к получению за превосходные успехи в живописи морских видов золотой медали первой степени.

Романтика подвигов сражающихся на море героев, правдивая молва о них, граничащая с фантастикой, пробудила у Айвазовского стремление к творчеству и определила формирование многих своеобразных черт его таланта, ярко проявившихся в процессе развития его дарования.

Живопись Айвазовского сороковых-пятидесятых годов отмечена сильным воздействием романтических традиций К.П. Брюллова, сказавшихся не только на живописном мастерстве, но и на самом понимании искусства и на мировосприятии Айвазовского. Подобно Брюллову, он стремится к созданию грандиозных красочных полотен, могущих прославить русское искусство. С Брюлловым Айвазовского роднит блестящее живописное мастерство, виртуозная техника, быстрота и смелость исполнения.

Айвазовский был последним и самым ярким представителем романтического направления в русской живописи, и эти черты его искусства особенно проявились, когда он писал полные героического пафоса морские баталии; в них была слышна та "музыка боя", без которой батальная картина лишена эмоционального воздействия.

Айвазовский обладал живым, отзывчивым умом, и в его творчестве можно встретить картины на самые разнообразные темы. Среди них - изображения природы Украины, он смолodu полюбил беспредельные украинские степи и вдохновенно изображал их в своих произведениях "Чумацкий обоз" (1868), "Украинский пейзаж" (1868) и других, близко подойдя при этом к пейзажу мастеров русского идейного реализма. В этой привязанности к Украине сыграла свою роль близость Айвазовского к Гоголю, Шевченко, Штернбергу.

Айвазовский много путешествовал, устраивал выставки своих работ. Заслуги его в искусстве были отмечены во всем мире. Он был избран членом пяти Академий художеств, а его адмиралтейский мундир был усыпан почетными орденами многих стран.

Чесменский бой 25-26 июня 1770 г.

Девятый вал.

Самостоятельная работа: Запишите в тетради ключевые предложения из текста и сделайте зарисовки с картинн художника. Просмотреть в различных доступных источниках произведения Айвазовского К.. Какое из них соответствует стихотворению Баратынского Е.А.:

*Так ныне, океан, я жажду бурь твоих -
Волнуйся, восставай на каменные грани,
Он веселит меня, твой грозный, дикий рев,
Как зов давно желанной брани,
Как мощного врага мне чем-то лестный гнев...*

Левитан Исаак Ильич (1860-1900)

Родился Исаак Ильич Левитан в августе 1860 года в небольшом литовском городке Кибарты. Когда Исааку исполнилось 13 лет, он был принят в число учеников Училища живописи, ваяния и зодчества.

Годы обучения в Училище стали для Исаака временем тяжелых испытаний, так как его родители к тому времени умерли, а помощи ждать было не от кого. Но уже в стенах Училища он не только обнаружил огромные способности, но и сумел сказать новое слово в русском пейзаже. Учителями Левитана были Алексей Саврасов и Василий Поленов.

Необыкновенно восприимчивый к впечатлениям природы, он в своих картинах и акварельных рисунках, передавал поэтическое настроение, возбуждаемое видом ее разнообразных явлений, не пускаясь при этом в отделку подробностей, он верно и смело схватывал в ней то, от чего возникает такое настроение.

Его “пейзажи настроения” обрели особую психологическую насыщенность, выражая жизнь человеческой души, что вглядывается в природу как средоточие тайн бытия (недаром его любимым философом был А. Шопенгауэр). Чутко восприняв новации импрессионизма, он, тем не менее, никогда не отдавался чистой, радостной игре света и цвета, пребывая в кругу своих образов, овеванных “мировой тоской”. Уже ранние работы художника удивительно лиричны (“Осенний день. Сокольники”, 1879). Зрелый период Левитана как мастера

пейзажа, умеющего превратить простой мотив в типический образ России, открывается Березовой рощей (1885 — 1889).

Поэтикой тонкого образного обобщения одухотворены произведения “волжского периода”, когда художник вместе с товарищами путешествует по Волге, (“**Вечер на Волге**”; “**Вечер. Золотой Плес**”, 1889; “**После дождя. Плес**”, 1889; а также тематически примыкающая к ним картина “**Свежий ветер. Волга**”, 1891 — 1895).

Далекий уголок русской земли, суровая северная природа подсказали художнику тему его знаменитой картины “**Над вечным покоем**”. Стальная поверхность реки просматривается с высоты птичьего полета. Как крыло, над водой распластался узкий мыс, на нем старый сельский храм и погост, ветер треплет вершины осин и кажется его порывы накренили крышки покосившихся крестов, какие ставили староверы. Левитан изобразил в

пейзаже движение и покой, гул и тишину — накренившиеся вершины деревьев и маленькое яркое окошко церкви, лиловый горизонт и серую воду. И над вечно существующим покоем мира, созданного Творцом, под ветром времени исчезают самые знаки человеческого присутствия. Действительно, не только стихия ветра проходят над Вечным покоем, но и жизнь человека проходит над покоем уже созданного бытия. Художнику удается передать ощущение простора, воздушной легкости, радости созерцания природы одними красками пейзажа.

Свою последнюю большую картину художник назвал “**Озеро, Русь**”. Широкая гладь воды отражает облака, освещенные солнцем. На дальнем берегу, насколько видит глаз, поля, деревушки, купола церквей. Все в картине — солнце, ветер, несущиеся облака — пронизано ощущением счастья. Трудно поверить, что это полотно писал умирающий художник.

Самостоятельная работа: Найдите, в различных доступных источниках, и рассмотрите иллюстрации картин И.Левитана упомянутые в этом тексте. Запишите в тетради ключевые предложения из текста и сделать зарисовки с картин художника.

Шишкин Иван Иванович (1831-1898)

Шишкин родился в Елабуге в семье небогатого купца. В 1852 году Шишкин поступает в Московское училище живописи и ваяния, получает хорошую подготовку под руководством А. Н. Мокрицкого (бывшего ученика А. Г. Венецианова). В 1856 — 1860 годах он продолжает обучение в Петербургской Академии художеств у пейзажиста С. М. Воробьева.

За свои успехи Шишкин получает последовательно все возможные награды. Твердость его руки вызывает изумление: многим его тщательно сделанные, сложные пейзажные рисунки пером и тушью кажутся гравюрами. Экспериментирует в литографии, изучает различные способы печати, присматривается к офорту, не очень в те времена распространенному в России.

Стремится к “верности, сходству, портретности изображаемой природы” уже в ранних работах.

За границу Шишкин едет только в 1862 году. В 1863 году в Цюрихе Шишкин посещает мастерскую живописца и гравера Р. Коллера, где знакомится с техникой офорта. В 1865 году Шишкин возвращается в Россию и за картину “Вид в окрестностях Дюссельдорфа” (1865) получает звание академика.

В России он с наслаждением пишет “русское раздолье с золотой рожью, реками, рощами и русской далью”, которые снились ему в Европе. Один из первых его шедевров можно назвать песней радости — “Полдень. В окрестностях Москвы” (1869). Он и дальше предпочитает ясность, полдень, яркий солнечный свет, лето, полноту жизни — “Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии” (1872), “Рожь” (1878), “Среди долины ровныя” (1883), “Лесные дали” (1884) и другие, где раскрываются особенности русского национального пейзажа. Эти работы намечали направление, которое развивалось впоследствии Товариществом передвижных художественных выставок.

На Вторую выставку передвижников Шишкин представил картину “В лесной глуши”, за которую в 1873 году получает звание профессора. При помощи затененного переднего плана и пространственного построения композиции (где-то в глубине, среди чахлах деревьев виден слабый солнечный просвет) художник дает возможность ощутить сырость воздуха, влажность мхов и валежника, проникнуться этой атмосферой, словно оставляя зрителя наедине с гнетущей глухоманью. И как настоящий лес, этот пейзаж открывается зрителю не сразу. Полный деталей, он рассчитан на долгое рассматривание: вдруг неожиданно замечаешь лисицу и улетающую от нее утку.

И, напротив, полна приволья, солнца, света, воздуха его известная картина “Рожь” (1878). Картина эпична: в ней сочетаются черты национального характера русской природы, все родное, значительное.

В лесной глуши.

Рожь.

Достоинством завершением его цельного и самобытного творчества стала картина "Корабельная роща" (1898) - полотно, классическое по полноте и многогранности художественного образа, совершенству композиции. В основу этого пейзажа легли натурные этюды, выполненные Шишкиным в родных прикамских лесах, где он нашел свой идеал - синтез гармонии и величия. Но в произведении воплощено и то глубочайшее знание русской природы, которое было накоплено мастером за почти полувековую творческую жизнь.

8 (20) марта 1898 года он скончался в своей мастерской за мольбертом, на котором стояла новая, только что начатая картина "Лесное царство".

Самостоятельная работа: Найдите, в различных доступных источниках, и рассмотрите иллюстрации картин И.Шишкина упомянутые в этом тексте. Запишите в тетради ключевые предложения из текста и сделать зарисовки с картин художника.

Куинджи Архип Иванович (1842-1910)

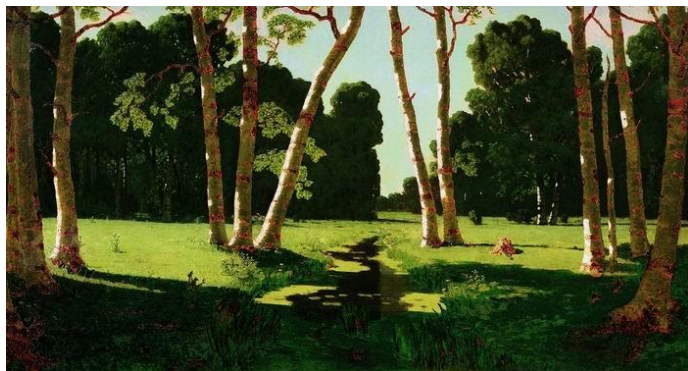
Архип Иванович Куинджи родился на окраине Мариуполя в семье грека сапожника. Фамилия Куинджи произошла от прозвища деда, что по-татарски означат "золотых дел мастер".

В 1866 году Куинджи едет в Петербург поступать в Академию художеств. Он дважды держал экзамены в Академию художеств и оба раза безрезультатно: слабой оказалась художественная подготовка. В 1868 году на академическую выставку Куинджи представил картину "Татарская сакля", за которую получил звание неклассного художника. В этом же году его приняли вольнослушателем в Академию. В Академии Куинджи подружился с И. Е. Репиным и В. М. Васнецовым, познакомился с И. Н. Крамским, М. М. Антокольским, В. Е. Маковским. Будущие передвижники во многом определили его художественные интересы.

Куинджи много путешествует по Европе – изучает старых мастеров. По возвращении в Россию, в 1874 году Куинджи пишет картину "Забытая деревня", которая по остроте социального звучания, беспощадной правде показа русской деревни перекликалась с картинами передвижников. Убогость российской деревни выражена в картине ржавыми красками. Природа воспринята в связи с мрачным, разоренным бытием человека. Зброшенность человеческой жизни подчеркивает унылое серое небо, протяженные линии горизонта и печальный вид опустелой деревни. Экспонировалась картина не на академической выставке, а на III выставке Товарищества передвижников. О "Забывтой деревне" критики писали: "Уныло так, что хватает за сердце".

В 1875 году были написаны совсем иные по настроению "Степь вечером" и "Степь в цвету". Художник утверждал в них красоту природы, восхищался живительной силой солнечного тепла. С этих работ, по существу, начинается новый этап творчества вполне сложившегося художника, он попытался освоить световоздушную среду так, как позволяла ему русская традиция.

В 1879 году на передвижной выставке Куинджи выставляет “Березовую рощу” и “После грозы”. Но наибольший успех на выставке имела картина “Березовая роща”. Работая над этой картиной, Куинджи искал, прежде всего, наиболее выразительную композицию. Передний план

погружен в тень — так подчеркивается насыщенность солнцем зеленой поляны. Солнечный день запечатлен в картине чистыми, звучными красками, блеск которых достигнут контрастом, сопоставлением цветов, очищенных до белизны. Необычайную гармонию цвету придает зеленый цвет, проникающий в голубой цвет неба, в белизну березовых стволов, в синеву ручья на ровной поляне. Эффект цветоцветового контраста, при котором цвет не обеззвучен, а форсирован, создает впечатление ясности мира. Природа кажется недвижимой, она словно зачарована неведомой силой. Пейзаж устроен от бытовизма, что и сообщает ему некую чистоту. В “Березовой роще” художник созерцает красоту.

В 1880 году Куинджи устраивает в Обществе поощрения художеств выставку одной своей картины: “Лунная ночь на Днепре”, выставка эта имела огромный успех. Мастерство Куинджи в передаче лунного света — результат огромной работы художника, длительных поисков. Он много экспериментировал, изучал законы действия дополнительных цветов, отыскивая верный тон, сверял его с цветовыми отношениями в самой природе. “Лунная ночь на Днепре”

рисовала не столько конкретный вид, сколько обширное небесное пространство, мирозданье. Картина настраивала на философские раздумья о жизни, о земном существовании, о небесном мире, словно успокоившемся в медлительном течении. Для Куинджи становится характерным созерцательное, философское восприятие мира, наполняющее человека сознанием величия земного бытия.

Куинджи предложил новые принципы романтического искусства, тем самым до крайности сократил разрыв между угасающим академическим романтизмом и появлением нового романтического искусства.

Самостоятельная работа: Найдите, в различных доступных источниках, и рассмотрите иллюстрации картин И.Шишкина упомянутые в этом тексте. Запишите в тетради ключевые предложения из текста и сделать зарисовки с картин художника.