

ПЕЙЗАЖ НАСТРОЕНИЯ

Природа и художник.

6 класс

“У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ ГОДА
ОСОБЕННЫЙ ЗАПАХ И ЦВЕТ.
НО, ТАК СОВЕРШЕННА
ПРИРОДА,
ЧТО В ЦЕЛОМ ЕЕ КРАШЕ НЕТ”.
О.РЯЗАНОВА

Задание: выполнить пейзаж настроения.

Что такое настроение?
Какое может быть
настроение?

ЧТО ТАКОЕ ПЕЙЗАЖИ НАСТРОЕНИЯ, И
БЛАГОДАРЯ КОМУ ОНИ ВОЗНИКЛИ?

Историческая справка.

- Когда при взгляде на пейзаж вдруг сжимается сердце, охватывает грусть или, наоборот, возникает ощущение счастья, когда кажется, что картина почти передает звуки, свежесть ветра, холод или жар – это и есть пейзаж настроения.
- Это направление в творчестве художников XIX-XX веков стали выделять недавно. Раньше пейзаж не играл самостоятельной роли, становясь фоном для портрета, библейских или исторических сюжетов. Но благодаря уходу от общепринятых стандартов в живописи, развитию собственных взглядов на роль произведений искусства в человеческом самопознании, пейзаж стал развиваться, превращаясь в самостоятельный и перспективный жанр.

- Непосредственным импульсом к появлению пейзажей настроения следует считать появление независимых от Академии художеств мастеров, объединившихся в Товарищество передвижных художественных выставок. И не меньшим значением обладало чутье мецената Павла Третьякова, безошибочно чувствовавшего настроение пейзажа и выкупавшего у авторов их холсты, побуждая и дальше работать в этом же направлении. Так в русской культуре появлялись мастера, практически все свои работы создававшие в жанре пейзажа настроения.

Основные черты пейзажа настроения:

- В произведениях состояние природы в тот момент, в который она запечатлена на холсте, было подчинено одному общему настроению, отражало оно и характер самого художника.
- В пейзажах настроения всегда видна личность их создателя, и природа в них изображена такой, какой ее видит человек в определенной душевном состоянии.
- В пейзажах настроения нет смысла искать «говорящие» детали, символы и загадки, главная, всеобъемлющая идея – о взаимосвязи внутренней жизни человека с окружающей его природы.

Николай Никанорович Дубовской

Один из
родоначальников
жанра «пейзажей
настроения»

Будучи романтиком, Дубовской и пейзажи воспринимал как средство для выражения идей романтизма, когда природа становится неотъемлемой частью личности, меняющейся, борющейся со всем рациональным и застывшим. В работах Дубовского часто фигурирует изображение неба, с которым по степени изменчивости может поспорить разве что море.

Николай Никанорович Дубовской

Родина [1905]

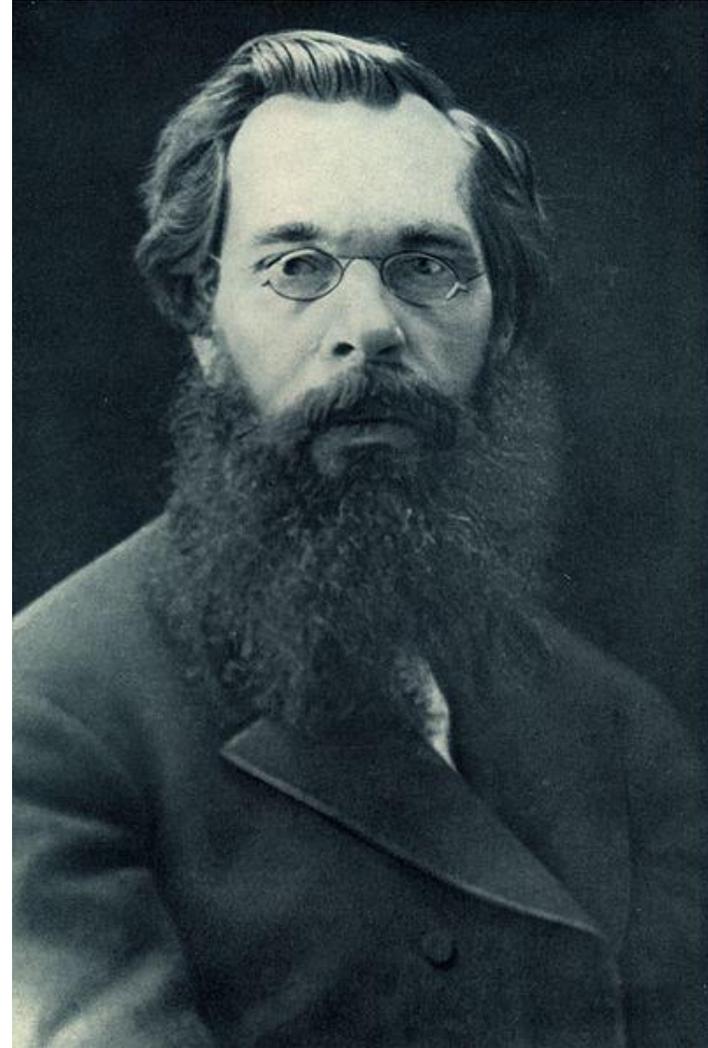
За картину «Притихло», в которой, по утверждению Левитана, «чувствуешь саму стихию», художник был удостоен Большой серебряной медали Всемирной выставки в Париже в 1900 году.

Николай Дубовской. Притихло. 1890. Холст, масло. 76,5 ; 128 см

Алексей Кондратьевич Саврасов

Пейзажи Саврасова написаны в лирическом духе, отражая одновременно и собственные переживания художника, и его безграничную любовь к родной земле.

А.К. Саврасов

«Вид на Кремль с Крымского
моста в ненастную погоду»

В картине, по признанию современников, был необыкновенно правдиво передан момент – можно было угадать и движение туч, и шум ветвей дерева

«Грачи прилетели»

А. К. Саврасова.

Картина достаточно проста по своему сюжету, однако именно этой простотой она и подкупает. Зрители видят в работе что-то знакомое душевное, родное.

Грачи прилетели — это наступающая весна. Уходят зимние холода, снега начинают таять, по улицам бегут ручьи, солнце начинает пригревать. Символом изменения природы становятся грачи, которые прилетели с зимовки на родную землю. Незатейливый сюжет, немного хмурый и даже холодный, делают картину ещё более понятной, так как зритель верит в правдивость происходящего, может с лёгкостью вспомнить весну, те ощущения, что просыпаются, когда птицы наконец начинают возвращаться с юга и приносить с собой тепло.

Василий Дмитриевич Поленов

Художник не стремится искусственно создать настроение, он даже не вносит социальные мотивировки, которые являлись довольно характерными для его коллег. Поленов считал, что искусство должно радовать людей, призывать их к гармонии.

В пейзаже "сюжет" как бы "подсказан" сиюминутной эмоцией художника, вдруг увидевшего красоту обыденного мотива в его конкретности и случайности. Выражению этой сиюминутности как нельзя более соответствует и кажущаяся хаотичность композиции картины и пленэризм живописи Поленова.

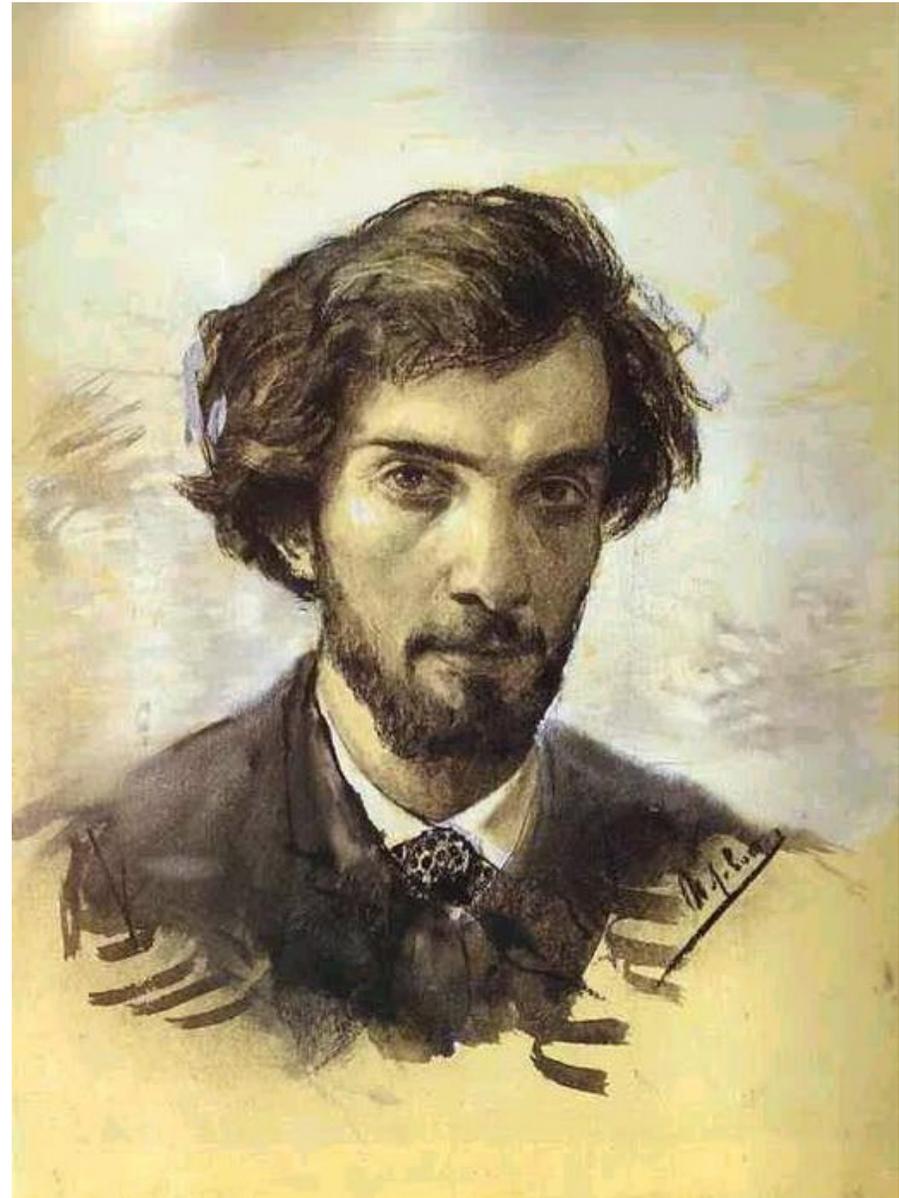

Московский дворик. 1878
Холст, масло. 64,5x80,1 см
Государственная Третьяковская галерея, Москва

Исаак Ильич Левитан.

Пейзажи Левитана имеют особый настроенческий строй – как правило, спокойный и поэтический, немного таинственный и при этом простой, часто печальный и тоскливый, но всегда светлый и щемящий сердца, и временами трагический.

Пейзажи Левитана всегда больше буквальных образов природы – это картины души человеческой, размышления о вещах таинственных и неизреченных.

И.И. Левитан «Владимирка»

«Владимирку» называют русским историческим пейзажем – на картине изображено одновременно прошлое и настоящее России. В то время, как художник писал этот пейзаж, Владимирка уже не была тем трактом, по которому отправляли на восток каторжников: использовалась железная дорога. Но память о прошлом как будто растворена в самом пейзаже – тревожном, мрачном, почти без тени надежды.

И.И. Левитан «Вечерний звон»

Пейзаж полон величия и торжественности за счет светового контраста уже темной земли и еще светлого, с розовым оттенком, неба, ясно и четко отражающегося в недвижной глади воды. Река также преисполнена спокойствия, по ней едва заметно скользит небольшая лодка, в которой люди переправляются на тот берег. Возле ближнего берега изображены еще две привязанные к берегу лодки со скучающим лодочником.

И.И. Левитан «Над вечным покоем»

Беспомощность, хрупкость и незащитность - вот главные чувства, которые испытывает всякий зритель перед этой работой великого художника.

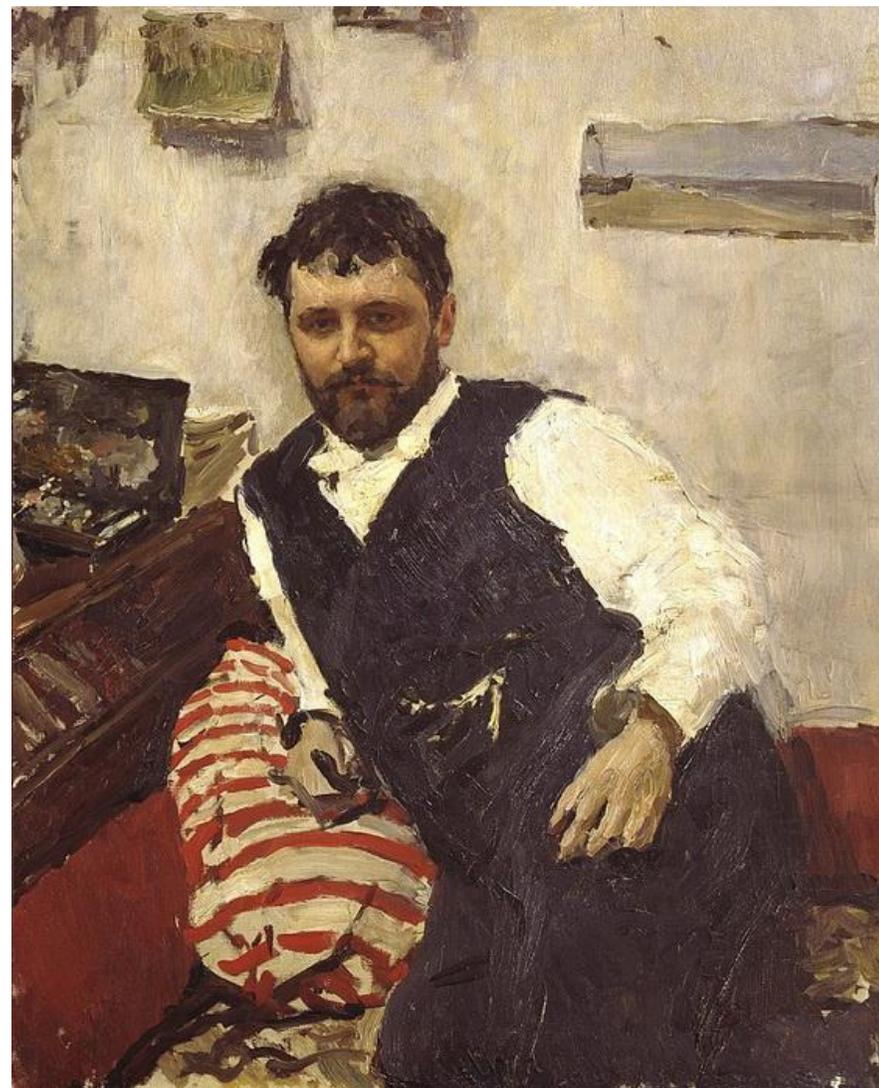
Известно, что эту работу художник писал, слушая музыку.

Торжественные и печальные звуки траурного марша Бетховена вдохновляли автора и заставляли его создавать мрачную и почти трагическую атмосферу этой работы. Зритель слышит завывание ветра, чувствует пронизывающий холод, сырость, слышит раскаты далекого грома.

Константин Алексеевич Коровин, русский импрессионист.

Коровин не описывает жизнь, а творит ее цельный, гармоничный образ, увиденный и возникший в цвете, свете, во всей его жизненной трепетности. Его картины и этюды — это всегда праздник, всегда открытие. К.А. Коровин говорил, что что пишет не для себя, а для всех, кто умеет радоваться солнцу, бесконечно разнообразному миру красок, форм, кто не перестает изумляться вечно меняющейся игре света и тени. Именно это принципиально и отличало живопись К. А. Коровина.

Портрет К.А. Коровина работы В. Серова

«Пейзаж с изгородью». 1919

Картина написана так, что разглядеть на ней детали невозможно. Нигде нет одинокого листа, одинокой травинки, внятной мелочи, которая была бы выписана любовно и сложно. Напротив, все написано широкими, легкими мазками, и создает ощущение некоей душевной легкости, чисто русского подъема и «авось».

И несмотря на это – на очевидные огрехи, на небрежность и почти неряшливость, картина пышет жизнью. Небо светится голубизной, по дороге хочется пройти, и так хорошо вспоминать деревенские дни, теплые, тягучие, наполненные рутинными простыми делами, когда жизнь кажется совсем несложной и понятной изнутри.

«Зимний пейзаж
(Русская зима)». 1927

"Созерцание красоты
через живопись - суть
самой живописи."

Коровин К.А.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**
