

Пейзаж в русской живописи второй половины XIX века

Русский пейзаж XIX века формировался на стыке романтической традиции самоценности и духовно-целительной силы проявлений Природы как индивидуального субъекта бытия и реалистической позиции, согласно которой действительность должна быть запечатлена максимально точно и объективно. Язык пейзажа стал, подобно поэзии, способом проявления высоких чувств художника. Образ природы, как и облик человека, отражает в себе жизнь, чувства и мысли того общества, которое воспитало его создателя. С его помощью мы учимся понимать окружающую нас жизнь и самих себя.

И. Левитан. «Весна. Большая вода»
1897

- Развитие русского пейзажа в XIX веке питалось растущей, все более осознанной любовью русских людей к родной земле. Образы природы, созданные русскими художниками, обогатили отечественную культуру. Имена Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ивана Шишкина и Исаака Левитана прославили её на весь мир.

А. Саврасов «Зима» 1873

А. Куинджи «Березовая роща» 1880-е

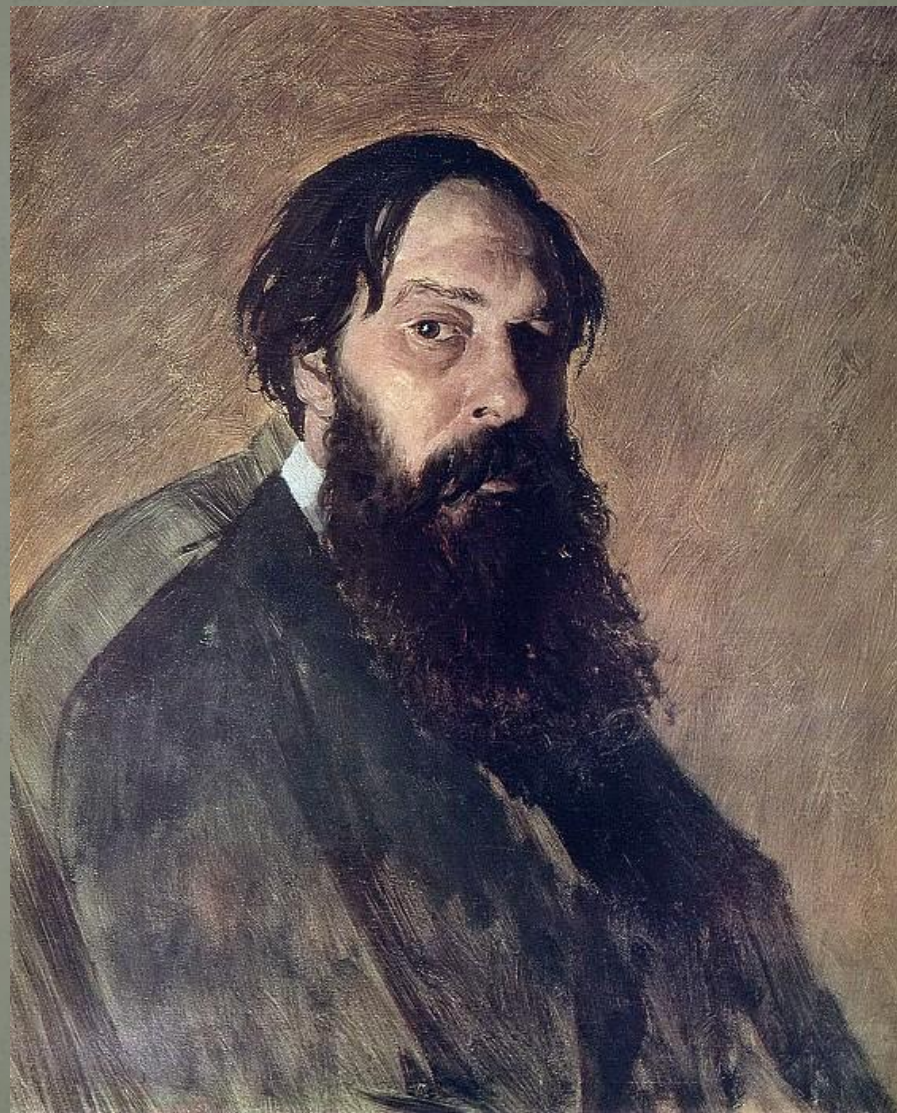
И. Шишкин «На севере диком...» 1891

И. Левитан Лунная ночь 1897

Алексей Кондратьевич Саврасов. (1830-1897)

- Алексей Саврасов стал тем живописцем, которому удалось создать произведения, построенные на синтезе принципов реализма и романтизма. Характер его композиций отражает возвышенное, одухотворенное видение действительности. Однако вместе с тем художественную манеру живописца отличает стремление передать реальную красоту мира. Искусство Саврасова вдохновило на творческие поиски целый ряд пейзажистов конца XIX – начала XXв. Перед нами портрет художника работы Василия Перова.

● Мы видим картину Алексея Саврасова «Радуга», написанную в 1875 году. Саврасов не раз изображал это прекрасное явление природы, в котором издревле виделся глубокий смысл. Мы видим стоящую на пригорке деревушку, к которой от реки поднимается тропинка с выложенной по склону лесенкой. Радует взгляд влажный бархат зеленой травы, солнечный свет, пробивающийся сквозь тучи, и нежная, как бы тающая в высоте, растворяющаяся в тайне небес радуга. Здесь столько любви и поэзии, что обычный деревенский мотив воспринимается как образ "лестницы" или «моста», соединяющих мир земли и неба, приглашающих к духовному восхождению, приобщению к светлым силам мироздания.

А. Саврасов «Радуга» 1875

● Картина 1871 года «Грачи прилетели» - наиболее известное произведение художника. Саврасов удивительно точно воспроизводит начало пробуждения русской природы, перехода жизни в качественно иное состояние. Черные ветви берёз прорезали хмурые облака и тянутся к едва светлеющему синему небу. Снег еще не сошёл, но серые сугробы освещены солнцем. Люди, возможно, еще не ощутили дыхания весны, но птицы, более чуткие, чем люди, полны весенними хлопотами... Картина вызывает ощущение покоя и тревоги, затаенной печали и ожидания нового счастья одновременно. Эта картина – настоящий гимн родной русской природе, пробуждающейся от зимнего сна и обновляющейся на глазах, словно человеческая душа, оттаивающая после тяжёлых испытаний.

А. Саврасов «Грачи прилетели» 1871

Архип Иванович Куинджи (1841 – 910)

- Архип Иванович Куинджи в русском пейзаже выступает как яркий представитель идеалов романтической живописи в общем русле реалистических тенденций. Даже внешностью художник обладал необычной и романтической. Перед нами портрет художника кисти великого Ильи Репина.

- В 1876 году Куинджи написал роскошную, насыщенную чувством картину "Украинская ночь". Сначала кажется, что на нижней части картины ничего не видно – всё скрыто сумраком ночи. Однако приглядевшись, можно заметить поблёскивающую извилистую речку, с одной стороны которой простираются просторы полей. С другой стороны среди буйных камышей вытянулись вверх тополя, будто светящиеся своими белыми стволами. Луна живописно освещает несколько домов и тропинку перед ними, собирая элементы в единый световой пучок. Тайна, опасность ночи, сияние золотой луны делают картину выдающимся произведением романтического пейзажа. Мы будто слышим строки из поэмы Пушкина «Полтава»: «...Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звёзды блещут. Своей дремоты превозмочь Не хочет воздух. Чуть трепещут Сребристых тополей листы. Луна спокойно с высоты Над Белой церковью сияет...»

А. Куинджи «Украинская ночь» 1876

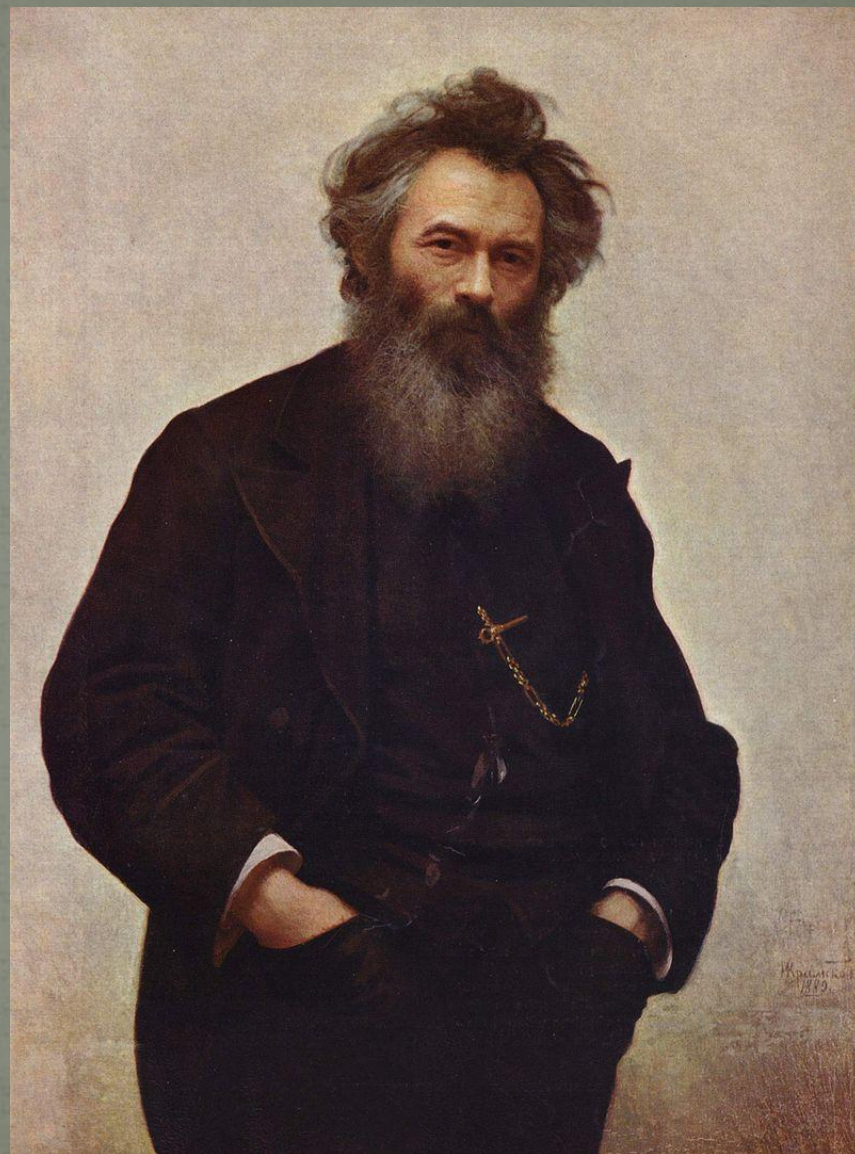
● Картина 1879 года «После дождя» тоже близка романтическим произведениям прежде всего сюжетно. Кунджи передает бурное состояние природы, делает её образ психологичным, бунтарским и прекрасным. Свобода и эмоциональность пейзажа в стремительном движении туч, в яркости и свежести красок трав, в контрасте между световым пятном земли и темной угрозой неба. Мы видим, что художник ввёл в русский пейзаж резкие контрасты, световые пятна и яркий цвет, которые стали основным средством достижения красоты. Для русского искусства это стало новаторством - ранее подобные средства не применялись. Вспомним неброскую прелесть картин Алексея Саврасова.

А. Куинджи «После дождя» 1879

Иван Иванович Шишкин (1832 – 1898)

- Ивана Иванович Шишкин был, по признанию современников, лучшим рисовальщиком растительных и рельефных форм своего времени, ярчайшим представителем реализма в русской пейзажной живописи. Художник не стремился наделить природу настроением или чертами характера. Его пейзажи отличает необычайная точность в воспроизведении действительности. Сам художник отмечал: «Природу должно искать во всей ее простоте – рисунок должен следовать за ней во всех прихотях формы. Картина должна быть полной иллюзией...» Перед нами портрет художника работы Ивана Крамского.

- На полотне 1878 года «Рожь» перед нами открываются бескрайние просторы ржаного поля. Среди моря хлебов, словно сторожа-великаны, вздымаются сосны. Глядя на картину, мы будто окунаемся в знойный летний день, чувствуем приближение грозы. Низко летают птицы, густо клубятся облака, наклонили головки тяжёлые колосья. Картина передает величие и мощь русской природы, её способность вознаградить труд человека. Шишкин воспевает родную землю, её плодородие, изобилие и торжественную красоту.

И. Шишкин «Рожь» 1878

● Полотно Шишкина «Утро в сосновом лесу», созданное в 1889 году, погружает нас в атмосферу утреннего леса. Солнце уже золотит верхушки деревьев. Они стоят плотной стеной, защищая от нескромных глаз небольшую полянку, где расположилась семья медведей. Двое медвежат забрались на ствол поваленного грозой дерева. А третий встал на здание лапки и вытянул мордочку навстречу нежному зарождающемуся дню. Благодаря волшебству кисти художника, мы словно наяву слышим голоса птиц и рёв медвежат, вдыхаем аромат сосновой коры и хвои.

И. Шишкин «Утро в сосновом лесу» 1889

Исаак Ильич Левитан (1860 – 1900)

- Исаак Левитан был любимым учеником Алексея Саврасова, его духовным наследником, и, как писал о нём Антон Павлович Чехов, «лучшим русским пейзажистом». Полотна Левитана признаны самыми поэтичными и лиричными в истории русской живописи. Несмотря на то, что художник прожил сравнительно недолго, ему удалось создать произведения, которые говорят о необычайно высоком уровне художественного мастерства автора. Главной заслугой Левитана является то, что пейзажист смог не только воплощать и передавать на полотне картины природы, но и с их помощью выражать самые разнообразные человеческие чувства и переживания. Это новый виток развития синтеза романтики и реализма. Левитан создал «пейзаж настроения». Перед нами портрет художника кисти Валентина Серова.

- Полотно 1982 года «У омута» является по оценке искусствоведов первой из трилогии картин Левитана, посвященных поиску человеком своего «я», своего жизненного пути и своего места в мире. Природа Родины дает ему подсказки и ведет к тайнам бытия. Мы видим мост из трех бревен, устремленный в таинственные сумерки густых зарослей. Мост будто граница между понятным миром и таинственным миром человеческого подсознания, который в русских сказках олицетворял лес. Три бревна, как три надписи на камне перед странствующим богатырем: выбор есть, но в то же время предопределён. Лишь погружение в неведомый мир откроет тайники русской души и удовлетворит ищущий дух русского человека.

И. Левитан «У омута» 1892

- Глядя на вторую жемчужину художественной трилогии Левитана «Владимирка», созданную в 1892 году, ощущаешь, что художника занимали серьезные раздумья о судьбах родной земли, рождающие образы большой человеческой глубины. Этим произведением живописец увековечил память о каторжанах, которых до 1890 года по этой дороге отправляли в Сибирь. Перед нами мрачный пейзаж: конец лета, почти голая степь, дорога, ведущая вдаль. Освобождая ей место, впереди расступается лес. Низкое сумрачное небо с бегущими облаками вызывает тоску и печальные воспоминания. Бесконечно растянулась дорога, убегая за горизонт... Холст пропитан любовью автора к Родине, состраданием и участием к чужому горю, к бедным каторжанам и их матерям и жёнам, терпеливо ожидающим возле дороги. Недаром это полотно называют «историческим». Сама русская природа хранит память о происходивших на её лоне событиях....

И. Левитан «Владимирка» 1892

- Картина 1894 года «Над вечным покоем» является третьей жемчужиной повести русского духа Левитана. Высокий берег озера, огромное прекрасное небо в часы заката с бледно-лиловыми облаками и маленькая церквушка, одиноко стоящую на берегу. Рядом с церковью старое кладбище с покосившимися от времени крестами. В этом незатейливом сюжете скрыта глубокая философия жизни и смерти, основа русского народного духа. Это размышление о мироздании, о месте человека в нем.

Образ маленькой церквушки – это образ самого человека, ищущего на земле правду, стремящегося к свету, к любви, но часто не обретающего их. Это картина о мимолетности жизни, но и о надежде, что каждый из нас чувствует свою связь с чем-то грандиозным. Это тихая, величественная Родина, она не просто место рождения, но и духовное пристанище, дающее ощущение единения и слияния с окружающим, дарующее, наконец, усталому страннику Вечный Покой.

И. Левитан «Над вечным покоем» 1894

- В творчестве художников-пейзажистов интересен не сам факт реалистического изображения природы, а скорее отражение субъективного, индивидуального взгляда на нее. Свое эмоциональное состояние человек часто ассоциирует с состоянием окружающей его среды. Пейзажи способны выразить чувства людей, так как в них художники творчески воспроизводят виды природы, превращая их в образы, обогащающие внутренний мир личности.

И. Левитан «Вечерний звон» 1892