

Мухина Мария Сергеевна

магистрант

Институт культуры и искусств

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской

педагогический университет»

г. Москва

ПЕЙЗАЖ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ

***Аннотация:** в настоящей статье рассматриваются основные этапы развития русского реалистического пейзажа. На примерах работы художников-живописцев прослеживается процесс становления русского пейзажа и его дальнейшее развитие.*

***Ключевые слова:** изобразительное искусство, реалистический пейзаж, классицизм, романтизм, лирический пейзаж, декоративный пейзаж, эпический пейзаж, массовая культура.*

Пейзажная живопись во все времена являлась любимым и притягательным жанром изобразительного искусства, была источником вдохновения многих выдающихся мастеров культуры. Становление пейзажа, как самостоятельного жанра в изобразительном искусстве России, произошло в середине XVIII века с образования Петербургской академии художеств, где был открыт ландшафтный класс. В академии учащиеся, следуя правилам Устава учебного заведения, обязаны были придерживаться определённых правил при работе над пейзажем. Так в центре картины должно было быть изображено величественное архитектурное сооружение – водопад, фонтан или красивое озеро, а справа и слева размещались кусты и деревья в виде театральных кулис. Картина четко делилась по горизонтали на три плана, каждый из которых выдерживался в определенной цветовой гамме. Первый план выполнялся в коричневых тонах, второй – в зеленых, а дальний – в голубых. Считалось, что такое построение в пейзаже создавало иллюзию глубины и пространства. Все художники придерживались этой схемы, из-за чего все пейзажи казались однотипными и похожими друг на друга.

Большую творческую свободу в изображении пейзажа принес XIX век, где нашли свое отражение новые творческие и эстетические веяния и тенденции в понимании искусства. Значительный вклад в развитие живописной культуры пейзажа внесло революционное искусство импрессионистов, во многом определивших дальнейший путь развития изобразительного искусства. В произведениях живописцев природа стала признаваться живой, таинственной и изменчивой.

Одним из первых русских художников, в произведениях которого природа получила право на собственную жизнь, не стесненную академическими правилами, стал Сильвестр Щедрин. Он одним из первых начал работать не в мастерской, а на открытом воздухе. Почти всю свою жизнь художник провел в Италии, поэтому его картины посвящены итальянской земле, и одному из любимых мест художника городку Амальфи под Неаполем («Вид Амальфи близ Неаполя»). Художником, во многом опередившим импрессионистов в понимании важности света и рефлексов в изображении природы на пленэре, стал русский художник Александр Иванов – автор шедевра – «Явления Христа народу», раскрывший всю красоту пленэрного живописи.

На вторую половину XIX века приходится расцвет русского реалистического пейзажа. Особый вклад в развитие пейзажной живописи внесли художники Товарищества Передвижных художественных выставок под руководством И.Н. Крамского. Выбор простой незатейливой природы и особое патриотическое отношение к русской природе сделало уникальными картины Саврасова, Левитана, Шишкина, других художников. Каждый художник приносил в развитие этого жанра свой вклад, свое видение природы: ощущение цвета и тона, технологию наложение красок. Для художников-реалистов этого периода характерно точное и правдивое изображение окружающего мира и его разнообразных явлений. Жанр пейзажа в их произведениях говорит не только о красоте и богатстве природы в разное время года, в разных климатических условиях, но и передает чувства и настроение. Каждый мастер находил в природе что-то свое и рассказывал о ее красоте и богатстве по-разному [2].

Так А.К. Саврасов стал основоположником лирического пейзажа. В своих картинах художник показал очарование скромных сельских мотивов. Саврасову удалось так легко и свежо поведать о пробуждении природы от зимней спячки в его известной картине «Грачи прилетели», что толпы зрителей надолго в восторге застывали перед небольшим полотном. Эта картина, показанная на выставке, открыла новую страницу в русском реалистическом пейзаже. Лирическое направление в пейзаже подхватили другие не менее талантливые художники, одним из которых стал В.Д. Поленов, создавший прекрасные полотна «Бабушкин сад», «Московский дворик». Немного позже лирический пейзаж достиг истинной вершины в творчестве И.И. Левитана.

Ярким представителем эпического пейзажа, воспевающим величие русских просторов, был И.И. Шишкин, который видел в природе сказочную красоту и богатырскую силу русского народа. Из его любви к природе родились образы, ставшие символами России и русской реалистической живописи пейзажа, которые завораживают своей мощью и необъятностью русских полей – «Утро в сосновом лесу», «Рожь».

Русский декоративный пейзаж получил свое развитие в творчестве А.И. Куинджи. Пейзажи художника поражают своей изысканной красотой внешне простого изобразительного пространства и фантастическими световыми эффектами, как это видно в картине «Ночь на Днепре» с ее невероятно золотисто-зеленым лунным свечением, в «Березовой роще» с эффектными контрастами света и тени! Завоевав громкую славу, художник начал преподавать в пейзажной мастерской Академии художеств и помог в становлении таким прекрасным мастерам, как К.Ф. Богаевский, Н.К. Рерих и А.А. Рылов. Традиции русского декоративного пейзажа получили дальнейшее развитие в творчестве его учеников.

Тема русского пейзажа была продолжена в советском изобразительном искусстве, где национальные традиции своих предшественников нашли свое продолжение в искусстве художников, создавших новые направления в пейзаже: индустриальный и промышленный пейзаж; космический пейзаж [1]. Картины, посвященные этой теме, стали более приближенными к действительности, избавились от

искусственного приукрашивания. Советские художники создали множество работ с изображениями природы, на которых запечатлели самые красивые и необычные места нашей страны, эпизоды трудовых достижений народа. Наиболее значительный вклад в развитие пейзажной живописи внесли такие замечательные художники, как В.Н. Бакшеев, И.Э. Грабарь, П.П. Крымов, А.В. Куприн, а также художники, чья деятельность всецело связана с советским временем С.В. Герасимов, А.М. Грицай, Н.М. Ромадин, В.В. Мешков, С.А. Чуйков и др.

В этот период зародился советский индустриальный пейзаж, одухотворённый пафосом социалистического строительства. В середине XX века преимущественное распространение получает монументальный пейзаж-картина, основанный на тщательном переосмыслении этюдного материала. В произведениях советских пейзажистов сквозь черты конкретной местности всё чаще проступает синтетический образ Родины, благодаря чему даже виды, традиционно связанные с романтической концепцией пейзажа (например, пейзажи Крыма или Крайнего Севера) лишаются налёта экзотической отчуждённости. В то же время эта живопись сочетает в себе лучшие традиции великих мастеров пейзажа прошлого. Благодаря многообразию выразительных средств, современные художники тонко передавали всю многогранную красоту русских пейзажей.

Таким образом, рассматривая вектор развития пейзажной живописи в русском искусстве, его места в мировой культуре, следует отметить, что именно реалистический пейзаж сыграл выдающуюся роль в развитии живописи и культуры современности [3]. Жанр пейзажной живописи занимает важное место в национальной и мировой культуре, является незыблемой ценностью в наши дни, когда засилье массовой западной культуры, нивелирует общечеловеческие ценности. Именно в настоящее время нынешним русским художникам, опираясь на опыт своих великих предшественников, важно сохранить традиции реалистического искусства, пейзажной живописи и обогатить русскую и мировую культуру новыми гранями своего таланта.

Список литературы

1. Буровкина Л.А. Формирование творческой активности обучающихся в процессе художественно-творческой деятельности на занятиях изобразительным и декоративно-прикладным искусством / Л.А. Буровкина // Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Сборник материалов V Международной науч.-практич. конференции. – 2015. – С. 226–228.
2. Валикжанина С.В. Теория и практика цвета в истории художественной педагогики // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования: коллективная монография. – М.: Перо, 2017. – С. 65–73.
3. Дубровин В.М. К вопросу о форме и содержании в искусстве / В.М. Дубровин // Перспективы художественно-образовательного и социокультурного развития столичного мегаполиса: Сборник научных статей по материалам Междунар. науч.-практич. конференции: В 2 частях. – 2016. – С. 142–149.
4. Дубровин В.М. Современное искусство и художественное образование / В.М. Дубровин // Музыка и живопись как средство коммуникации: Сборник научных статей по материалам науч.-практич. конференции 21 марта 2012 г. – М.: МГПУ, 2012. – С. 56–60.
5. Дубровин В.М. Классические и современные методы работы в технике масляной живописи: Учебное пособие / В.М. Дубровин. – М.: МГПУ, 2013. – 72 с.
6. Семёнова М.А. Художественный образ в искусстве акварельной живописи / М.А. Семёнова. – М.: ГАОУ ВО МГПУ, 2016. – С. 180.