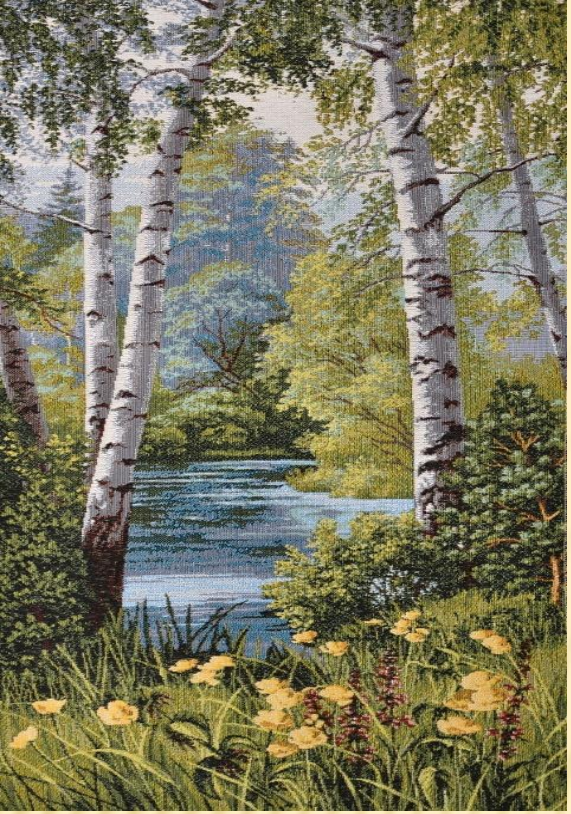
Пейзаж



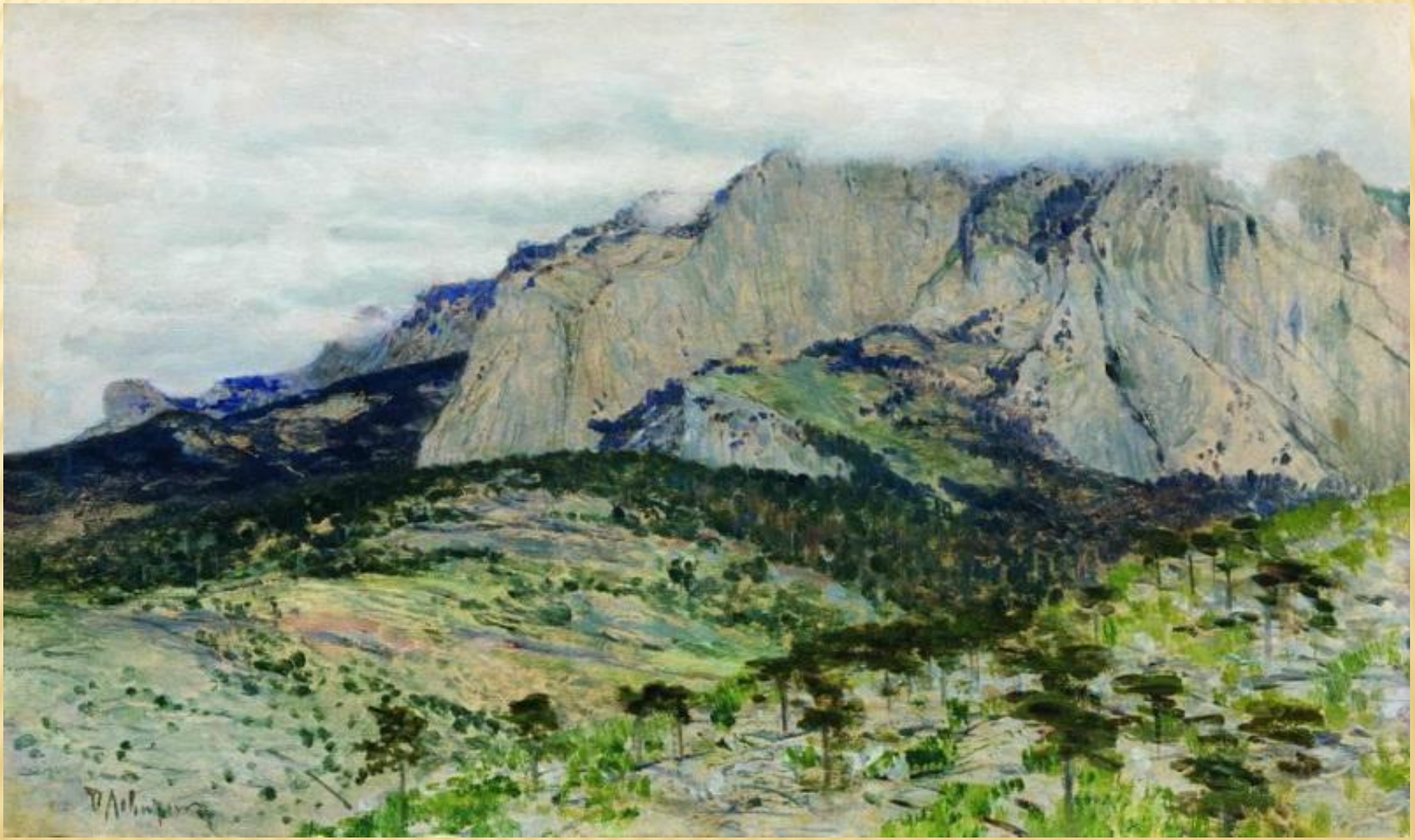
РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА: БЕЛОНЕНКО АННА ГРУППЫ 2Г

«МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»

В.Поленова написана в 1878 году.

- Картина В.Поленова «Московский дворик» написана в 1878г. она принесла художнику славу и известность, она говорит зрителю о чём-то родном и близком, живущего в каждом сознании человеке с самого детства.
- На картине изображён типичный уголок в старой Москве, с церковью Спаса на Песках, расположенный возле старой улицы Арбат. Обычный двор пронизан солнечным светом в один из ярко солнечных дней лета. Зелень травы устланной по дворику, со всевозможными оттенками. По небу легко плывут перистые облака, солнце поднимается и своим теплом согревает землю, зажигая ярким блеском купола церквей и укорачивая тень. Дворик постепенно оживляется.
- На дальнем плане картины видна пятиглавая церковь и колокольня с золотыми куполами. Весь двор — это небольшая лужайка с сараем, колодцем и домом. Недалеко от сарая стоит запряжённая в сани лошадь, ожидающая своего хозяина, переминая с ноги на ногу. С правого переднего плана идёт тропинка, ведущая к купеческому двух этажному особняку с сараями. Возле дома видно молодую женщину крестьянку, которая идёт с ведром, а у сарая деловито роются куры, там же, на верёвке сушится бельё.
- По центру, широкую тропу пересекает более узкая тропка, ведущая к колодцу за водой. На среднем плане дворика, в изумрудно-зелёной траве, затеяли игру два малыша, через тропинку на лужайке расположился маленький малыш и плачет, а на него никто не обращает внимания. Девочка в длинной юбке и белой кофте стоит и внимательно что-то рассматривает, держа это в руках. Возле палисадника с забором, старый колодец с деревянной крышкой, а за ним забор с которого свешиваются зелёные разросшегося лопуха. На картине изображение ощущения будничной суеты и движения. Каждый занят своими делами.
- От картины излучается радость и ощущение тихого праздника. На данный момент картина находится в Москве в Третьяковской Галерее. Дали Сальвадор

«АЙ-ПЕТРИ»



И. Левитан 1869 год

- Гора **Ай-Петри,** символ Южного Берега Крыма, у каждого своя, но большинство глядит на гору снизу. Иногда прямо на стену, иногда чуть сбоку. Вид, изображенный Левитаном, мог бы быть усмотрен из Гаспры. Однако художник рисует не все, что видит глаз, так могла бы увидеть разве что птица — или телеобъектив на фотоаппарате. Почему он так делает, непонятно.
- **Ай-Петри, И. Левитан**
- Выигрышные, декоративные зубцы Ай-Петри скрыты облаками. Возможно, Левитан их и не видел. Возможно, это этюд, случайный, разовый.
- Сосны на этюде ну вот именно что понатыканы. Сегодня мы можем авторитетно заявить, что
- сосновый лес за многие годы сильно разросся, но:
- сейчас в лесу есть огромные горелые участки, на картине горелых стволов нет
- **Колорит** картины летний, а вот осенью крымские предгорья разноцветные, как любой лес (кроме елового, само собой), горы же покрываются снегом и прячутся в облака. Та облачная шапка, что изображена над Ай-Петри, вряд ли перейдет на море и на берег — так горы защищают известное курортное место от непогоды.
- Зимой, впрочем, тоже.
- Нет, явно неудачный момент был выбран Левитаном :) Вовсе не живописный. И к сосновому лесу он, художник, в данном случае приспособился не очень… Но *ценность этюда* совсем не в этом!

«МОРЕ В ЛУННОМ СВЕТЕ»

И.К. Айвазовский

- Вот вам и лунная ночь в исполнении Айвазовского, а то что это мы шторм с речкой взялись сравнивать!
- **Море в лунном свете, И.К. Айвазовский**
- Мачты корабля здорово оживляют вид, и интересно контрастируют с Луной — и резкой формой, и черными тенями.
- Берега такие давно уж закованы в бетон, засыпаны галькой, заплеваны окурками и закиданы персиковыми косточками.
- А вот горы неизменны.
- Как неизменна Луна.
- Какие-то люди шарятся по берегу лунной ночью… А на дальнем плане фелюга, не то пароходик — с парусами, на всякий случай.
- Посчитаем краски. Темно-коричневый, лунно-желтый, синий (небо справа) и сине-зеленый. Четыре, как обычно у Айвазовского :)
- Незамутненным взглядом — на композицию. Очень интересно. **Луна** почти что в золотом сечении, симметрично-пропорционально подвинута из угла сверху и справа. И налево идет диагональ, а на диагонали расположены верхушки мачт и головы людей.
- Слева еще что-то, сети, наверное. В целом картина вполне реально передает лунный пейзаж крымской ночи— конечно, если **И.К. Айвазовский** подразумевает Крым. Но фантастических пейзажей художник, кажется, не писал. Вообще-то… Гора сразу слева от мачт — не вулкан ли? Не дым то курится?
- **Картина** эта небольшая — чуточку больше, чем А4. Написана на **картоне**. Надо сказать, для маленькой картонки деталей — немало.

«УТРО В СОСНОВОМ ЛЕСУ»

И.Шишкин и К.Савицкий 1889 г.

- Есть несколько картин, являющихся нам на грани сна и яви в зыбких воспоминаниях детства, над ковриком с оленями или в простенке между крашеными белой масляной краской оконными переплетами. **Шишкин,** везде Шишкин — «Дубрава», «Рожь» и, само собой, «Утро в сосновом бору», оно же «Утро в сосновом лесу», известное под расхожим названием «Три медведя» — при том, что трое медвежат, а медведов четверо. Медведица взирает с оттенком утомленной благосклонности на резвящихся доростков.
- **Утро в сосновом лесу, И.Шишкин и К.Савицкий**
- **Картина** целиком и полностью уравновешена. Три медвежонка уравновешиваются огромной мамашкой-медведицей. Две половинки упавшей сосны — не хотите ли примерить *пропорции золотого сечения*? Вообще, широта охвата мысленного взгляда художника весьма естественна, как если бы вы взяли свой старенький «Зенит«, зарядили туда потребительскую цветную негативную пленку и с ужасом поняли, что на щелчок фотозатвора оборачиваются первый… Второй… Третий мишка… Упс… А вот и медведица удостоила вас своего внимания. *Завтрак туриста* пришел!
- Обратите внимание на колорит картины. Воздушная перспектива не голубая и не синяя — она сине-зеленая, особенно в левой части картины. По всему выходит, что мастер естественного цвета Шишкин слегка запутался в оттенках утреннего освещения — но ведь ему надо было как-то тени показать?
- Да и сосны какие-то неправильные немножко…

«МАРТ»

И. Левитан 1895 г.

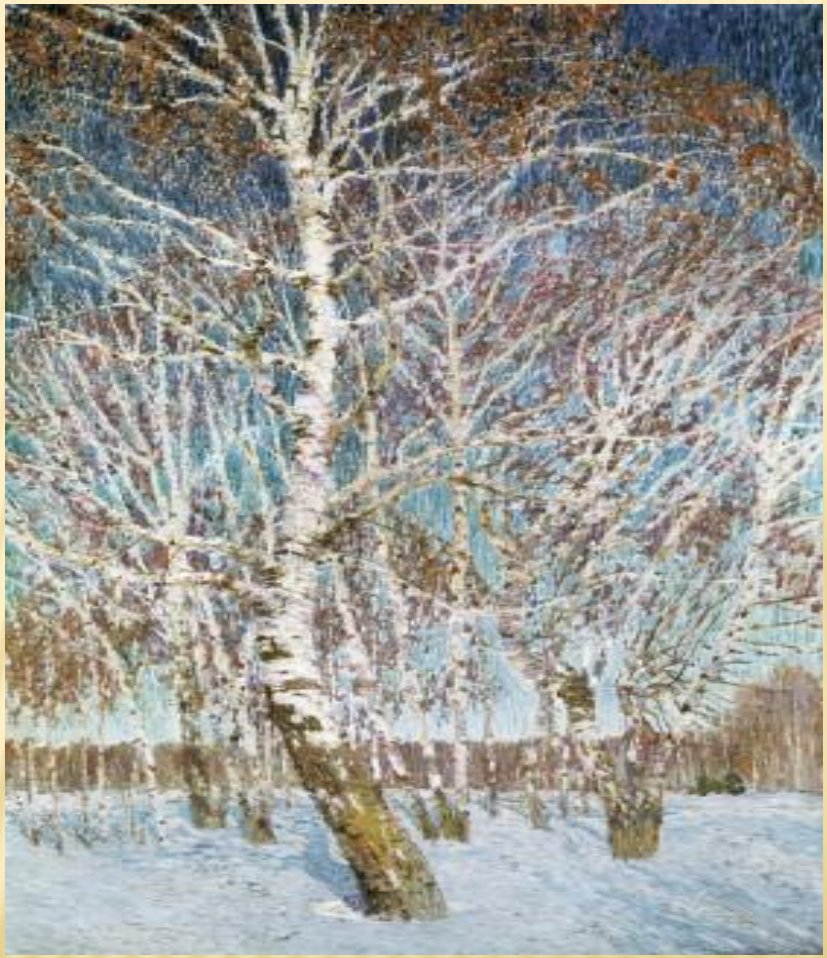
- Написанная в позапрошлом веке картина могла бы изображать *нынешний* **пейзаж** — можно даже не закрашивать лошадку. Распутица и талый снег ничуть не изменились.
- **Март, И. Левитан**
- Смелость в использовании оттенков синего, точность в изображении колорита безлистных деревьев и спокойно ожидающих тепла хвойных — вот посмотрите на «Зимний вечер» Крымова, к чему это привело впоследствии. Большие массы ярких оттенков, а у **Левитана** пока еще не так, он не выписывает детали фотографически, даже на таком сравнительно крупноразмерном полотне. Но куда еще те детали? Выглядело бы как фотография. Здесь же мы имеет возможность насладиться гармонией темного и яркого, белого и голубого, светло-желтого и коричневато—зеленого.
- И да, лошадка. Для оживляжа.
- Очень интересен **дом.** Дому явно не менее полутора веков. По Подмосковью, например, таких домов — море. И на Севере видал подобные. Бревенчатые срубы на два крыла влево-вправо от крыльца, двухэтажные, крытые вагонкой. Внутри под обоями — тараканьи общежития. *Внутри* клоповник заштатный, *снаружи* — чуть выглянуло весенее солнышко — красота, пастораль, положительные эмоции. Не об этом ли картина?

«МОКРЫЙ ЛУГ»

МОКРЫЙ ЛУГ 1872 г.

- За год до смерти (от туберкулеза), в возрасте чуть старше двадцати, **Васильев** пишет «Мокрый луг».
- Это северный пейзаж, правда, на холмах-увалах нет огромных булыжников — следов ледников. Холмы и на юге обычны, но те другие. Быстро просохшие пригорки поросли травой — песок, песок… Деревья стоят купами.
- **Васильев Ф., Мокрый луг**
- Главное в северном пейзаже — небо.
- Но странно… На настоящем Севере, ближе к Воркуте, небо низкое, облака плывут над головой, вращение Земли ощущается низко гудящей вечной нотой.
- Здесь же облака — стенами. Такую картину можно было написать в донской степи. Песок и трава, редкие деревья, холмы и овраги, осыпающиеся края их…
- Поэтому мы зададимся вопросом — **что хотел художник сказать**?
- Кто и о чем говорит с нами через чахоточного живописца, живущего одной кистью, одними красками, забывающего о лечении и о себе вообще?
- Справа уходящая гроза. Справа живая сила зеленых деревьев, облитых густой листвой. На переднем плане пыльные дороги, грязь и просыхающие остатки лужи.
- Слева золотой свет. В воде его отражение, на облаках отсветы.
- Свет извне.
- При чем здесь *русская природа*? Это единственное знакомое Васильеву, он пишет пейзажи по воспоминаниям, болезнь не дает ему понять и передать Ялту, море, предгорья? Неправда, «В Крымских горах» — очень известное произведение.

"ФЕВРАЛЬСКАЯ ЛАЗУРЬ"



И. Грабарь 1904г.

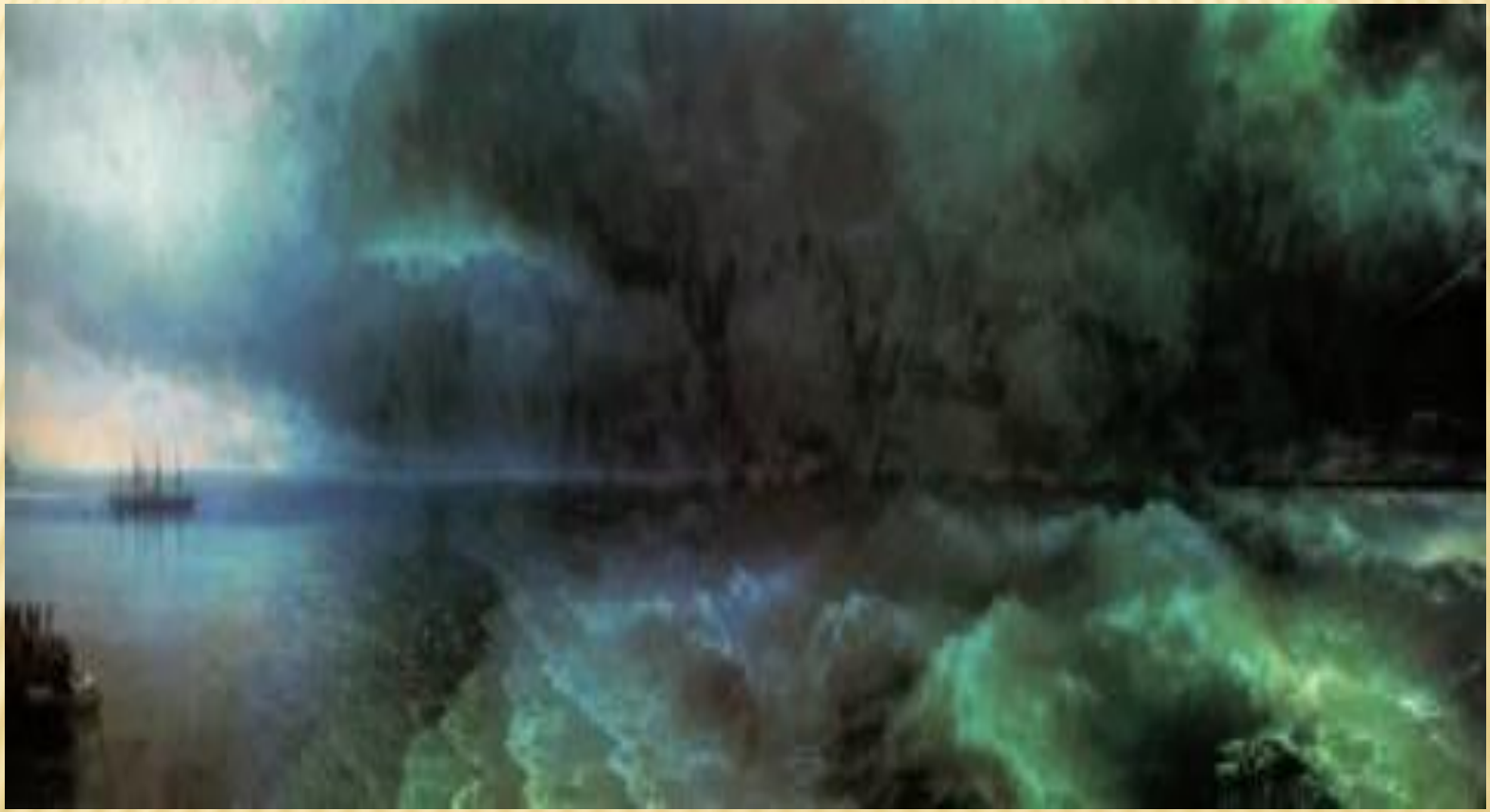
- Это мы видим каждую весну. **Грабарь** не изображает фотографически освещенную весенним солнцем березу — как всякий настоящий живописец, Грабарь *передает* нам *впечатление* берез!
- **И. Грабарь, "Февральская лазурь"**
- Сам художник описывает встречу с дивным в своей простоте и ясности пейзажем так.
- Я стоял около дивного экземпляра березы, редкостного по ритмическому строению ветвей. Заглядевшись на нее, я уронил палку и нагнулся, чтобы ее поднять. Когда я взглянул на верхушку березы снизу, с поверхности снега, я обомлел от открывшегося передо мной зрелища фантастической красоты: какие-то перезвоны и перекликания всех цветов радуги, объединенные голубой эмалью неба. Природа как будто праздновала какой-то небывалый праздник лазоревого неба, жемчужных берез, коралловых веток и сапфировых теней на сиреневом снегу.
- Это стоило бы зазубрить, заучить и повторять всем пытающимся разобрать на части пейзаж, путаясь в оттенках голубого.
- Отметим **тени** в правом нижнем углу картины, помогающие передать перспективу и глубину пространства. Ведь березы выстроились рядами :)
- **Колорит** очень точен, при том, что собственно картина выдержана в импрессионистской манере, и есть особенность — небо над головой — темное. Это цвет воздуха, цвет атмосферы, если убрать отраженное солнечное освещение, только вот как его увидел Грабарь?
- У ствола дерева — ямка, снег протаивает. Изысканная деталь. Дальше от зрителя художник не утруждает себя такими деталями, да и не надо.
- На заднем плане виднеются темно-зеленые деревья — это усиливает впечатление от берез, берез, берез...

"ЗИМНЯЯ ДОРОГА"

А. Саврасов 1870 г.

- Картина **зимней дороги** — вернее, картина изображенного по обе стороны дороги — очень соответствует той погоде, которая на данный момент стоит за окном. Но погодите, картины лета и осени ждут своей очереди. Правда, у *Саврасова* все зима да ранняя весна попадаются.
- **А. Саврасов, "Зимняя дорога"**
- Картина испытала неласковое воздействие времени — покрыта *кракелюрами,* что не особенно прибавляет декоративности, но придает дух древности. Остается надеяться, что краски не выцвели.
- А красок совсем немного. Но они интересны. Два оттенка коричневого — почти что желтый и лиловато-красный. А в правой стороне, не иначе для фона березкам, облака даны и вовсе черно-лиловым.
- Теней нет. Пасмурная погода — ни синего снега, ни синего неба нет. И не предвидится в ближайшие дни, потому что завтрашняя погода повторяет сегодняшнюю с неизбежной вероятностью в шестьдесят процентов.
- Дорога петляет промеж холмов, но куда идет — непонятно. Наверное, там, за деревней, река — деревни у воды строить разумно. Река подо льдом, лед под снегом. Хаты далеко-далеко, на среднем плане — березки, ободранные ветром.

«ОТ ШТИЛЯ К УРАГАНУ»

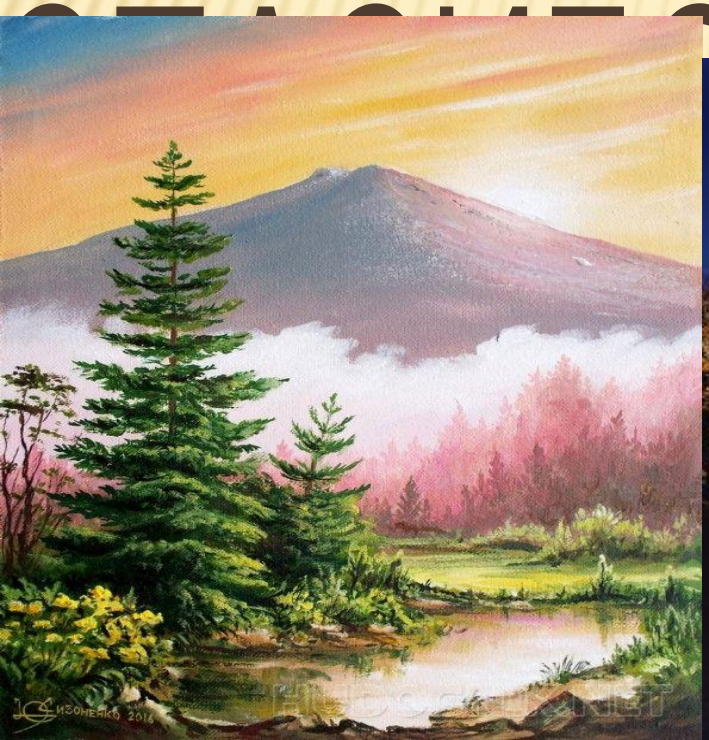


Айвазовский 1892 г.

- **Картина** реально длинная. **Семь** метров.
- На самом деле, не всякая часть картины сильна, не всякая и правдоподобна — вряд ли Иван Константинович сподобился пронаблюдать *око бури* или хотя бы всамделишный *свежий ветер* как он есть. А штиль на картинах старых мастеров вовсе не такой, как мы видим его глазами или через фотообъектив.
- Тем интереснее стоять и переводить взгляд слева направо. Слева направо. Слева направо. Потому что справа налево не получится, после урагана в море будут плавать доски, холодильники, спасательные круги и прочие невезучие предметы и их владельцы.
- Автор намекает нам на безморальность и мощь слепой стихии, но еще интереснее ему, пожалуй, было собрать на единой картине все свои *моря*.

«ТИХАЯ ОБИТЕЛЬ»

И. Левитан 1892г

- В противоположность жизненной, жанровой картине Репина публикуем мистически-тихий пейзаж певца русской природы — Левитана, конечно. Мистический пейзаж отчасти потому, что выбран соответствующий сюжет, но более из-за изображенных на дальнем плане зданий монастыря. Обитель в узком понимании. Нам видны по большому счету только главы церквей и колоколен, прочее скрыто деревьями.
- **Тихая обитель, И. Левитан**
- Пейзаж тихого летнего вечера умиротворяет, однако тревожную ноту вносит гаснущее небо. Закатное солнце — его в картине нет — подсвечивает снизу тучи, и над лесными далями мы чувствуем бег великого колеса времени — через космическое пространство, которое незримо присутствует даже в пейзажах перелесков и речушек — таков Левитан, истинный мастер, возможно, и не осознающий всего, что написал. Видишь пейзаж, изображаешь его — все просто? Ой ли.
- Путь к обители — по шатким мосткам. Никто не говорит заранее, что жизнь за монастырской оградой (а то и за стеной) многотрудна, тяжкая там жизнь. Нам мнится — перейди мостик, переплыви затон, и отдохнешь.
- Неправда это.
- На том берегу речушки изящная деталь — ступени и протоптанная рядом дорожка по склону для тех, кто бежит. Жизнь не стоит на месте и здесь. В левом нижнем углу — листья водяных лилий. Собственно водоем изображен еще на другой картине, «Заросший пруд» (и кажется, картин с таким названием не одна, опубликуем здесь их, но позже).
- Изумительно сочетание буро-зеленого и черно-зеленого. Теплый и холодноватый, закатные отсветы и ночные тени. Небо и лес отражаются в воде. Композиция не ограничена рамками картины, она напоминает труды фотографа-любителя, вовсе не задумывающегося о построении законченного кадра. Но главное в картине — это тропинка, мостик и ступени за ним.

ОТЛИЧНЫЕ ПЕЙЗАЖИ!