

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра культурологии

Выпускная квалификационная работа

**ТРАДИЦИИ РУССКОГО ПЕЙЗАЖА В ТВОРЧЕСТВЕ
СОВРЕМЕННЫХ ПЕРМСКИХ ЖИВОПИСЦЕВ В ХУДОЖЕСТВЕННО
– ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ
ЭКСПОЗИЦИЙ ПЕРМСКИХ ВЫСТАВОК 2017 – 2018 ГГ.)**

Работу выполнила:
студентка 942 группы
направления подготовки
44.03.01 Педагогическое образование,
профиль «Мировая художественная культура»
Пьянкова Дарья Александровна

(подпись)

«Допущена к защите в ГЭК»

Зав. кафедрой

(подпись)

«___» _____ 2018 г.

Руководитель:

Сидорчукова Л.Г., к.и.н., доцент
кафедры культурологии

(подпись)

Пермь

2018

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Традиции искусства пейзажа в России: теоретические, исторические, художественно-педагогические аспекты.	11
1.1. Характеристика жанра пейзажа в искусстве, его основные виды.	11
1.2. Тенденции и этапы развития жанра пейзажа в русском искусстве.	27
1.3. Художественно - педагогический потенциал искусства пейзажа.	48
Глава 2. Искусство пермских мастеров пейзажа.	60
2.1. Пермская пейзажная живопись в исторической ретроспективе.	60
2.2. Современные пермские художники-пейзажисты в русле жанровых традиций и поисков.	68
Заключение	97
Библиографический список	102
Приложение	

Введение

В современном искусствознании проблема национальной специфики художественных традиций обрела статус приоритетной. Художественная традиция выступает объективной предпосылкой формирования национальной специфики искусства. Важным обстоятельством, актуализирующим проблему национальной специфики русской художественной традиции, является доминирование пейзажа как жанра живописи. История русской художественной школы демонстрирует эволюцию национального своеобразия. Важную роль в формировании ее национальной специфики играют художественные традиции русской пейзажной живописи. В научной литературе отсутствует окончательно установившееся определение хронологических границ русской пейзажной традиции и содержания этого понятия.

Актуальность выбранной темы в настоящее время обусловлена тем, что современное изобразительное искусство г. Перми на сегодняшний день исследовано недостаточно, поэтому изучение развития самобытного регионального искусства края является одной из актуальных проблем. Изобразительное искусство XXI века – важный этап для художественной культуры Перми. Изобразительное искусство и художественная жизнь Пермского края нашего времени, являются неотъемлемой и значимой частью истории отечественного изобразительного искусства. В Перми новые формы в искусстве нашли благоприятную почву для развития. Современные авторы, работающие в области изобразительного искусства, используют в своих работах возможности новых технологий и различные формы коммуникаций.

Природа Урала богата полями, реками, лесами и скалами. Это место всегда славилось своей промышленностью и индустрией. Природа сурового края прекрасна, величава и неповторима, издавна привлекавшая внимание людей. В Перми по сей день много талантливых художников, умеющих понять

суровую и дикую красоту Урала и раскрыть ее в своем творчестве. У пермских художников пейзаж является излюбленным жанром.

В Пермском крае сложились прочные традиции пейзажной живописи, они находят свое выражение в продолжении тенденций заложенных великими мастерами пейзажной живописи в отечественном реалистическом искусстве XIX века, которое опиралось на академические каноны, и было при этом новаторским по своему духу. Академическая живопись, пользующаяся спросом у современного зрителя и получившая общероссийское признание, продолжает составлять основу традиции. В современной российской культуре сохраняется ценность академического образования, академического профессионализма в достижении качества художественного произведения. С 1991 года в Перми существует Уральский филиал «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова». В своей деятельности Академия опирается на передовые реалистические традиции мирового и русского искусства, в основе которых лежит детальное изучение природы и углубленное познание действительности. Выпускники Академии в своем творчестве воплощают эти тенденции.

Кроме того, в Пермском крае сложились авторские школы в пейзажной живописи. Реалистическая школа живописи в г. Перми в 1960-80-е годы представлена следующими именами: А.Н. Тумбасов, И.А. Репин, В.Ф. Мальцев, Т.Е. Коваленко. Если говорить о современных художниках нашего края, то реалистическую традицию пейзажа развивают: Л.В. Малышева, Е.А. Постнова, М.В. Каеткин, Е.Л. Загарских, А.А. Мургин, К.С. Собянин, С.А. Костылев и др. Поэтому обращение к проблеме традиций и новаторства в современной пейзажной живописи Перми представляется актуальным.

Объектом исследования являются традиции русского пейзажного искусства, воплощенные в творчестве современных пермских художников и представленные в художественно - педагогическом контексте.

Предметом исследования – живописные произведения пермских художников, выполненные в жанре пейзажа и представленные на художественных выставках с 2017 – 2018 гг.

Цель исследования – проанализировать традиции русского пейзажного искусства, воплощенные в творчество современных пермских мастеров – живописцев в художественно - педагогическом контексте.

Исходя из названной цели, были определены следующие **задачи исследования**:

- Представить в работе теоретические и исторические аспекты развития жанра пейзажа в русском искусстве;
- Рассмотреть некоторые аспекты истории развития пейзажного искусства художников Перми;
- Выявить особенности (жанровые, тематические, стилистические) творчества анализируемых пермских художников в контексте взаимодействия общерусских и местных тенденций, традиционных и новаторских приемов;
- Подчеркнуть роль художественных выставок в репрезентации современного искусства пейзажа;
- Актуализировать художественно-педагогический, воспитательный потенциал искусства пейзажа.

Гипотеза: мы предполагаем, что пермские профессиональные художники являются продолжателями русских традиций пейзажного жанра, впитав в себя стилистические, жанровые и тематические особенности современного искусства. На этой основе они формируют и свой неповторимый стиль, и новые художественные решения.

Состояние изученности проблемы характеризуется тем, что вопросы, затрагивающие развитие пейзажной живописи в русском искусстве в той или

иной степени отражены в трудах авторитетных отечественных искусствоведов, теоретиков искусства и практикующих педагогов.

Интерес к пейзажной живописи начинает появляться в конце XVIII – начала XIX веков, когда данному вопросу стали уделять внимание в теоретических сочинениях: переводная работа А.М. Иванова «Понятие о совершенном живописце...», в первой части которой есть глава о пейзаже (XVII), И.Ф. Урванов «Краткое руководство к познанию рисования и живописи исторического рода...», А.А. Писарев в «Начертании художеств» дает главу «О изображении сельских видов» и прилагает «Письма о изображении сельских видов» П. Кеппена.

Классическим трудом по истории русского пейзажа является работа искусствоведа А.А. Федорова – Давыдова «Русский пейзаж XVIII – начала XX века» (1986), в ней были подведены итоги многолетних исследований по истории пейзажной живописи России. Главная научная заслуга А.А. Федорова-Давыдова заключалась в том, что, обращаясь к русскому пейзажу, к его двухвековой эволюции в живописи, рисунке, гравюре, он выяснял внутренние закономерности развития этого жанра, общие черты и свойства национального художественного сознания на разных исторических этапах.

К.Г. Богемская в своем труде «Пейзаж. Страницы истории» (1992) знакомит читателя с проблемами стилистической эволюции пейзажного жанра, соприкасающегося с различными сторонами жизни общества.

Выдающемуся знатоку русской пейзажной живописи Ф.С. Мальцевой принадлежит серия, состоящая из 4 книг «Мастера русского пейзажа». Благодаря ее усилиям было заново переосмыслено и проанализировано творчество крупнейших мастеров и полузабытых, малоизвестных пейзажистов, получивших яркую и многостороннюю характеристику, основанную на привлечении большого фактического материала, собранного в архивах и музеях страны.

Историк и теоретик искусства В.С. Манин в своей книге «Русская пейзажная живопись» (2001) впервые в отечественном искусствознании открывает широкую панораму развития пейзажа на протяженном пути его истории. Автор привлек обширный материал, касающийся возникновения пейзажа как самостоятельного жанра и его жизни с конца XVIII и до XXI столетия, это позволило рассмотреть изображение ландшафта русскими художниками в его своеобразии и связях с европейской живописью.

В учебном пособии «Графика пейзажа» (2012) искусствовед Н.П. Бесчастнов дает подробное описание разновидностей пейзажа в истории искусства, в том числе и русском.

На сегодняшний день существует много альбомов и подарочных изданий, которые знакомят читателей с жизнью и творчеством выдающихся мастеров русского пейзажа: Е.Н. Евстратова серия «Гении русского пейзажа», И.А. Маневич «Пейзаж. Русская живопись. Большая коллекция» (2002), И.И. Григорьян «Пейзаж в русской живописи» (2004) и др.

Художественную жизнь Перми изучают пермские искусствоведы: Н.В. Казаринова «Художники Перми» (1987), О.М. Власова «Поэзия пейзажа», Т.Д. Шматенок, А.А. Суворова и А.П. Крохалева.

Материалы, посвященные проблемам образования в сфере культуры, изобразительного искусства, архитектуры и дизайна публикуются в пермских сборниках «Терёхинские чтения» и «Диалоги об искусстве и культуре».

К сожалению, в настоящее время творчество современных пермских художников не изучено в достаточной степени в теоретических работах, что определяет необходимость проведения исследования в этой области.

Теоретическую основу исследования составляют:

- ✓ Теоретические труды отечественных искусствоведов о развитии русского пейзажа (А.А. Федоров – Давыдов, В.С. Манин, Ф.С. Мальцева и др.)

Источниковой базой послужили:

1. Материалы бесед и интервью с художниками;
2. Электронные ресурсы, отражающие деятельность художников (их личные сайты), статьи о выставках, представленные авторитетными пермскими и российскими периодическими печатными и электронными изданиями («АиФ», «Комсомольская правда», «Коммерсант», «Звезда», «Business Class» и др.) и телекомпаниями, публикующие анонсы мероприятий и интервью с художниками («Рифей-Пермь», «59.ru» и др.);
3. Пресс-релизы выставок;
4. Альбомы с репродукциями произведений художников – пейзажистов;
5. Материалы выставок периода 2017 – 2018 гг.:
 - Выставка пермских художников «Братья по-разному» в Пермской художественной галерее с 24 января по 19 февраля 2017 года.
 - Краевая художественная выставка «Осенний вернисаж» (живопись, графика, скульптура, ДПИ) в Доме художника с 5 по 25 сентября 2017 года.
 - Персональная выставка «Ветер Странствий» Любви Малышевой в Пермской Арт-резиденции с 3 по 25 октября 2017 года.
 - Предновогодняя художественная выставка «Опять зима, опять мороз...» в Доме художника с 12 по 29 декабря 2017 года.
 - Юбилейная персональная выставка произведений Виктора Остапенко в Доме художника с 30 марта по 19 апреля 2018 года.

При всем многообразии научной литературы, практически нет научных исследований комплексного характера, в которых бы с позиции

искусствоведения были освещены проблемы современного пермского пейзажа в разнообразии его проявлений. Поэтому данная проблематика требует специального изучения и систематизирования.

Научная новизна данного исследования заключается в попытке самостоятельно систематизировать материал экспозиций по пермским выставкам 2017 – 2018 гг., дать им характеристику и изучить творчество художников, представленных на этих выставках. Также вводятся в научный оборот ранее малоизвестные художественные произведения и имена, отражающие реалии современного пейзажного искусства.

Методы для решения поставленных задач и проверки гипотезы:

- 1) *Историко-генетический метод* применялся в раскрытии исторических аспектов развития жанра русского пейзажа на всем его протяжении, в раскрытии ключевых особенностей, разновидностей и роли данного жанра;
- 2) *Формально – стилистический анализ* применялся при первичном анализе выставок и работ отдельных авторов;
- 3) *Метод* анализа произведений искусства с использованием концепции психолога Д.А. Леонтьева (при анализе полотен пермских художников, представленных на выставках 2017-2018 гг.);
- 4) *Метод свободной интерпретации*, основанный на личном зрительском и аналитическом опыте автора;
- 5) *сравнительно – сопоставительный метод* в применении к проблематике традиций и новаторства в творчестве пермских художников;
- 6) *феноменологический метод* заключается в более глубоком понимании искусства пейзажа как феномена отечественной художественной культуры;
- 7) *Метод интервьюирования* применительно к творчеству отдельных художников.

Практическая значимость исследования:

Результаты данного исследования могут быть полезны:

- ✓ Для преподавателей Детских Художественных Школ в системе дополнительного образования;
- ✓ Для учителей Искусства и МХК;
- ✓ Для руководителей и воспитателей детских учреждений;
- ✓ Для дошкольных и школьных учреждений;
- ✓ Для формирования спец. курсов по теории и истории пейзажа в рамках вузовского образования.

Структура работы способствует последовательному решению поставленных задач. Дипломная работа состоит из введения, основной части, в которой представлено две главы, заключения, списка источников и литературы и приложений.

Основное содержание работы. *В первой главе* рассматривается история возникновения и развития пейзажа в русском искусстве от его зарождения в иконописи до современности. Глава состоит из трех разделов. В первом параграфе, разбирается понятие пейзажа как жанра и его разновидности. Во втором, рассматриваются исторические аспекты развития пейзажа в русском искусстве. В третьем – выявляется воспитательное и художественно-педагогическое влияние пейзажа на человека, а также анализируется представленность темы пейзажа в учебниках по «Искусству» и «МХК», рекомендованных Министерством образования и науки РФ и включенных в федеральный перечень. *Вторая глава* посвящена пермскому пейзажу. В ней представлены два параграфа, в которых рассмотрены вопросы истории развития пейзажного искусства в Перми и аналитический материал по творчеству современных художников - участников художественных выставок 2017 – 2018 гг. *В заключении* обобщены результаты исследования, изложены его основные выводы.

Глава 1. Традиции искусства пейзажа в России: теоретические, исторические, художественно-педагогические аспекты.

1.1. Характеристика жанра пейзажа в искусстве, его основные виды.

Пейзаж (фр. *paylage*) – в живописи и графике жанр (и отдельные произведения), в котором основной предмет изображения – природа. Часто изображаются виды архитектурных комплексов (архитектурный пейзаж), морские виды (марины)¹.

Современные представления о пейзаже сформировались на протяжении столетий с развитием художественных приёмов для его изображения. В пейзажном произведении особое значение придаётся построению перспективы и композиции вида, передаче состояния атмосферы, воздушной и световой среды, их изменчивости.

Пейзаж относительно молодой жанр живописи по отношению к портрету, батальной или религиозной картине. Веками образы природы рисовались лишь как изображение среды обитания персонажей, в качестве декораций для икон, впоследствии для сцен жанровых сюжетов и портретов.

Постепенно, с развитием научных и опытных знаний линейной и воздушной перспективы, светотени, пропорциональности, общей композиции, колорита, рельефности изображения, природные виды стали вначале равноправным членом сюжетной композиции, а затем трансформировались в центральный предмет изображения.

Длительный период времени пейзажные мотивы представляли собой обобщённые, сочинённые, идеализированные виды. Значительный рывок в отношении осознания художником значения пейзажа представляло изображение им конкретной местности (швейцарский художник Конрад Виц

¹ Пейзаж // Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии /Б.И. Кононенко. – М: АСТ: Вече, 2003. – 512 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://cult-lib.ru/doc/dictionary/culturology-dictionary/fc/slovar-207-2.htm#zag-935> (дата обращения: 15.02.2018)

в картине «Чудесный улов» (1444) одним из первых в европейском искусстве изобразил реальный пейзаж, а именно Женеву и Женевское озеро, на фоне которого разворачивались Евангельские события).

Во всемирно-культурном процессе пейзаж как живописный жанр заявил о себе как европейское искусство, несмотря на существование древнекитайской и других восточных традиций искусства пейзажного рисунка и их влияние на европейские художественные процессы.

Пейзажные произведения европейских мастеров XVII – XVIII вв. – неотъемлемый образец идеальных эстетических воззрений на пейзаж, работы импрессионистов и постимпрессионистов явились кульминационным моментом необычайного становления пейзажного жанра в конце XIX в.

Расцвет пейзажной живописи ознаменовало развитие пленэра², связанного с изобретением в XIX веке метода производства тубиковых красок. Живописец мог работать вдали от своей мастерской, на природе, при натуральном освещении. Это значительно обогатило выбор мотивов, приблизило искусство к зрителю, дало возможность творцу воплотить свои непосредственные эмоциональные впечатления в произведение живописи.

Невозможно научиться по настоящему писать наполненные жизнью и воздухом пейзажи, не выходя за пределы мастерской. Выходя на пленэр, художник сталкивается с новым окружением, новыми цветовыми отношениями и сложными природными факторами.

Если в прошлые времена, особенно при господстве академизма, пейзаж относился к «второстепенному» жанру живописи, то, особенно начиная с импрессионистов (с их ведущим пейзажным приоритетом) и поныне, это направление представлено в творчестве многих художников и пользуется непреходящим интересом любителей живописи. При взгляде на лучшие

² Пленэр (фр. *plein air*, букв. – открытый воздух) – в живописи воспроизведение изменений воздушной среды, обусловленное солнечным светом и атмосферой.

Там же

пейзажные произведения можно почти физически ощутить дуновение ветра, запах моря, тишину снега или шум листвы.

Пейзаж обычно изображает открытое пространство. В нём представлено изображение водной и/или земной поверхности, и в зависимости от направления — растительность, здания, техника, метеорологические (облака, дождь) и астрономические (звёзды, солнце, луна) образования.

Иногда художники использовали прием стаффажа - «фигуры людей и животных, изображаемые в пейзажной живописи для оживления вида и имеющие второстепенное значение»³. Стаффаж получил распространение в XVII в., когда пейзажисты часто включали в свои произведения мелкоформатные религиозные и мифологические сцены. Иногда стаффаж выполнялся не автором пейзажа, а другим художником (например, медведица и медвежата в картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» (1889) написаны К.А. Савицким или женская фигурка в пейзаже И.И. Левитана «Осенний день. Сокольники» (1879) создана Н.П. Чеховым, братом знаменитого писателя)⁴.

В зависимости от типа изображённого мотива в исследовательских работах выделяют: сельский, городской (в том числе архитектурный – ведутта и индустриальный) пейзаж⁵. Особую область составляет изображение морской стихии: морской пейзаж (марина) и речной. Существуют и другие поджанры пейзажа: садово-парковый, горный, лесной, степной. Разберемся с каждым поджанром более подробно:

1. *Городской (урбанистический) пейзаж* – изображения видов улиц и кварталов, населенных жителями и транспортом. Он раскрывает тему

³ Стаффаж// Популярная художественная энциклопедия. Под ред. В.М. Полевого. - М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986. [Электронный ресурс]. URL: <https://slovar.wikireading.ru/272646> (дата обращения: 16.02.2018)

⁴ «Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия.» Под ред. проф. А.П. Горкина.- М.: Росмэн, 2007. [Электронный ресурс]. URL: <https://slovar.wikireading.ru/272646> (дата обращения: 15.02.2018)

⁵ Бесчастнов, Н.П. Графика пейзажа: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов «Художеств. проектирование изделий текстил. и лег. пром-сти.» / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 301 с.:32 с.: ил. – (Изобразительное искусство) с. 60

«второй среды», которая создана руками человека. Городская среда почти не имеет участков «дикой» природы. В русском искусстве пейзаж города утвердился в творчестве графиков: М.И. Махаева, Ф.Я. Алексеева, А.Е. Мартынова, М.Н. Воробьева, А.П. Остроумовой - Лебедевой, М.В. Добужинского и др.

2. *Архитектурный пейзаж* - пейзаж, демонстрирующий красоту зданий и сооружений и их фрагментов. Каменные мосты, башни и крепости, храмы и маяки становятся объектом внимания художников. Поджанр показывает ценность зданий как произведений зодчества, их взаимосвязь между собой и со всей средой обитания. Особый вид такого пейзажа – фантазийные композиции, рожденные воображением художника. Одно время были очень популярны «руины» – виды пейзажа из античных развалин, порождающие мысли о бренности бытия. Наиболее ярко архитектурный пейзаж представлен в творчестве Ф.М. Матвеева и С.Ф. Щедрина.
3. *Индустриальный (промышленный) пейзаж* появился с развитием большого производства и городского строительства. Такие пейзажи можно встретить в творчестве импрессионистов и более всего в период соцреализма, когда достижения в промышленности воплощали художники в художественных произведениях. Главная тема полотен – эстетическое впечатление от производственных зданий, плотин, мостов, башен, дорог, транспортных сетей, заводов и фабрик. Большое распространение получил в искусстве Советского союза в творчестве Б.В. Иогансона, А.А. Дейнеки, К.Ф. Богаевского, Б.Н. Яковлева, П.И. Котова, А.Н. Самохвалова, А.В. Куприна.
4. *Сельский пейзаж* - картины деревень и сел, пейзажи крестьянской жизни. В деревенских пейзажах художники воспевают умиротворенность, единение с природой, гармоничное сосуществование человека и окружающего мира, простой и понятный сельский быт, любовь к родному краю. Поджанр был популярен у

мастеров разных эпох. В европейском искусстве он получил распространение у Джона Констебля, Камиля Коро, Жана Франсуа Милле, Ван Гога. Сельский пейзаж сыграл исключительное значение в русском искусстве в творчестве художников – передвижников и творцов XX века: В.Д. Поленов, В.М. Васнецов, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, И.Я. Билибин, А.А. Пластов и Н.К. Рерих. Особая поэзия сельской жизни в окружении русской природы вдохновляет и современных художников.

5. *Садово-парковый пейзаж* - пейзаж обжитой человеком природы, обустроенной для приятного времяпровождения. Похож по тематике на сельский или чисто природный, по географической привязке он относится к городскому. Данный жанр отображает жизнь парков и парковых ансамблей, барских усадеб, вилл и садов. Ландшафтные (пейзажные) парки появились в России в конце XVIII века, и пришли на смену регулярным. Вместо переработанной, подстриженной и выровненной природы художники теперь воспроизводят естественную природу. Натуральный сад не только красивее, но и выгоднее, поскольку не требует постоянного ухода, как регулярный. Так, в 1770-е годы появляется Гатчинский, Павловский и новый Царскосельский парки. В структуре парков велика роль водных пространств, так как они являются главным украшением ландшафта, это пруды, каналы, каскады. Самыми крупными русскими мастерами садово-паркового ландшафта были С.Ф. Щедрин, В.Э. Борисов-Мусатов, П.С. Уткин и «мирискусники»: К.А. Сомов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере. Также А.П. Остроумова-Лебедева выполнила серии гравюр Павловска и Царского Села.
6. *Природный* – пейзаж с изображением природного ландшафта лесов, полей, рек, явлений природы в разные времена года. Написание пейзажа всегда требует от художника личного эмоционального отношения к состоянию природы, которое автор собирается отобразить

на холсте. Природные пейзажи имеют подвиды по изображаемым ландшафтам – горный, лесной, степной и пустынный, морской и речной пейзажи.

- *Горный пейзаж* – изображения снежных равнин, ледяных скал и горных массивов. Становление данного вида пейзажа произошло на основе впечатлений художников от путешествий. В начале XX века в русском искусстве складывалось былинно - мистическое восприятие гор в творчестве К.Ф. Богаевского и Н.К. Рериха. Также горный пейзаж встречается в графических работах А.П. Остроумовой – Лебедевой и Е.Е. Лансере. Изображения гор в китайском искусстве особо выделялось, они часто назывались «горы-воды» и «горы-леса». Китайский пейзаж отличается от европейского тем, что он предельно философичен. Здесь стоит упомянуть имена Цзюй-жань, Цзин-Хао, Гуань Тун, Ли Чен, Ван Вэй, Го Си, Ми Фэй.
- *Лесной пейзаж*. Большой вклад в развитие этого поджанра внесли художники барбизонской школы: Т. Руссо, Ж. Дюпре, Н. Дياز, К. Тройон, Ф. Добиньи. Интересны произведения К. Коро, писавшего пейзажи с деревьями⁶. Пейзажи леса в России появились в XIX веке. Рост национального самосознания заставил русских художников к родной природе. Крупнейший представитель лесного пейзажа И.И. Шишкин, уроженец лесных краев Прикамья, оставил много полотен с изображением «дикой» природы. Он досконально знал форму деревьев, цветов и трав. Современники его даже называли «патриархом леса» или «певцом русского леса». То, что сделал Шишкин в русском лесном пейзаже, повлияло на все искусство изображения леса в России.
- *Степной и пустынный пейзаж*. Творчество П.В. Кузнецова, открывшего красоту степи, повлияло на все искусство России XX

⁶ Там же с. 174

века⁷. Степь в своих полотнах запечатлели и другие русские художники: А.К. Саврасов, А.И. Куинджи, В.И. Суриков, И.К. Айвазовский и В.В. Верещагин.

- *Морской пейзаж (марина)* - разновидность пейзажа, в котором основным предметом изображения является море, береговые линии и скалы, сцены морского сражения или иные события, происходящие на море⁸. Морской пейзаж родился в странах, где кораблестроение было привычным делом – в Голландии, Англии и т.д. Сначала море было составной частью изображения кораблей и водных баталий, но затем выразительность и мощная красота стихии, её неуловимая изменчивость стали увлекать живописцев. Морские пейзажи обладают завораживающей силой. Первый европейский художник, посвятивший себя изображению моря, был Корнелис Вром. Почти одновременно с Вромом писал морские пейзажи Корнелис Клас ван Вириген. В первой половине XVII в. марины также писали Адам Виллартс и его сын Абрахам, Хендрик Аверкамп. В конце этого же века появляется еще один плодовитый мастер морского пейзажа – Рейнир Номс. В конце XVII – XVIII вв. морские пейзажи стали привычными в европейском искусстве и изображались во всех странах, где имелось мореходство. Английские художники тоже великолепно изображали море – У. Тернер, Дж. Констебл, Ричард Паркс Бонингтон, Рокуэл Кент. Философия японского морского пейзажа отражена в работах Кацусика Хокусая. Морская стихия также отразилась в творчестве Ван Гога. Настоящей вершиной мирового значения является творчество русского художника-мариниста И.К. Айвазовского.
- *Речной пейзаж* - изображения рек и озер, являются сельским эквивалентом морского пейзажа. На речных пейзажах художники изображают движущуюся или неподвижную воду, в которой, как в

⁷ Там же с. 186

⁸ Марина (вид живописи) // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 4 т. — СПб., 1907—1909.

зеркале, отражаются горы и деревья, растущие по берегам. Так же, как и морской пейзаж начал развиваться в Голландии XVII века. Эсайас ван де Вельде и Питер де Молейн работали в этот период и оставили миру множество речных пейзажей. Ян ван Гойен детально разработал такой тип пейзажа, как изображение устья реки, часто писал и замерзшую воду. Много речных пейзажей у Соломона ван Рейсдала, Ваутера Кнейфа, Яна ван де Капелле, Филипса Коника, Якоба ван Рейсдала. Главной темой у последнего художника была небольшая быстрая речка в холмистой местности, образующая небольшой водопад. С реками связана распространенная в искусстве тема – изображение мостов⁹. В русском искусстве речной пейзаж – излюбленная тема художников, особенно отечественные живописцы, любили изображать реки среднерусской равнины, среди них на первом месте Волга. Прекрасные картины, посвященные прудам и озерам, есть практически у каждого русского художника, особенно у признанных мастеров пейзажа XIX века - И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова, А.И. Мещерского, А.М. Васнецова, Е.Е. Волкова, Ю.Ю. Клевера и ранний М.В. Нестеров.

7. *Космический (астральный) пейзаж* - изображение небесного космического пространства, звезд и планет. Также относят к природному пейзажу. Космический пейзаж всегда был жанром фантастического или футуристического искусства, с началом регулярных космических полетов такие картины носят более реалистичный характер. Основоположник этого жанра - Юрий Швец, окончательно утвердился в творчестве космонавта-художника А.А. Леонова. Американский художник-астронавт Алан Бин пишет свои картины текстурированным акрилом с лунной пылью на самолетной

⁹ Бесчастнов, Н.П. Графика пейзажа: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов «Художеств. проектирование изделий текстил. и лег. пром-сти.» / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 301 с.:32 с.: ил. – (Изобразительное искусство) с. 222

фанере. К этому жанру обращаются и современные художники: О.Н. Высоцкий, А. Кашперский, Боб Эгглтон, Уолтер Майерс.

8. *Экстерьер* - разновидность пейзажной живописи, в котором предметом изображения является изображение внешнего вида помещения¹⁰.

Представители: Джон Рескин, Пол Дмоч.

По способу изображения пространства пейзажи могут быть камерными и панорамными, или «уголки» и «просторы».

1. *Камерный пейзаж* - небольшой, узкий угол обзора изображаемого пространства. Обычно это уютные места, обжитые человеком, исхоженные им, обустроенные, славные своей неяркой нарядностью и щедро наделенные авторским восхищением.
2. *Панорамный пейзаж* - вид, открывающийся вдаль, имеющий широкий угол обзора, так как основной характеристикой этого типа пейзажа является пространственная глубина. «На картине может быть средний, дальний и очень дальний план, но никогда не ближний»¹¹. Панорамный пейзаж идеально подходит для изображения грандиозных и впечатляющих сцен (закат солнца, бескрайние морские просторы, экзотические и эффектные виды). «При этом зритель может почувствовать себя частицей природы»¹².

Помимо этого, в зависимости от передачи цветового отношения и колорита пейзаж может быть:

1. *Тональный пейзаж* - практически монохромный пейзаж. Тональный пейзаж использует цвета, насыщенные с помощью нейтрализации. Это достигается за счет уменьшения их естественной яркости путем смешивания с дополняющими, черным или земляными тонами. Это традиционный метод получения светотени. Такие пейзажи выглядят

¹⁰ Экстерьер// Беда, Г.В. Словарь специальных терминов в живописи/ Г.В. Беда. - М.: Просвещение, 1977. - 188с. [Электронный ресурс]. URL: <http://kostromka.ru/master/termin.php> (дата обращения: 22.03.2018)

¹¹ Панорамные пейзажи [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mir-kadrov.ru/?p=12> (дата обращения: 29.03.2018)

¹² Там же

более реалистичными, чем колористические. Цвета, полученные путем нейтрализации, называются промежуточными. Ян ван Гойен, Саломон ван Рейсдал и Питер де Молейн являются представителями тонального пейзажа, появившегося в конце двадцатых годов XVII в.

2. *Колористические пейзажи.* «Колористические картины отличаются интенсивностью цветов в максимально чистом или насыщенном виде. На таких картинах не используются серые, темные или тусклые тона, поэтому смеси с дополняющими цветами или с черным редки. Светотень на колористических картинах обычно создается на основе «температуры» цвета (теплые или холодные тона) и на основе контрастов между дополняющими тонами»¹³. Яркими представителями колористического пейзажа является творчество импрессионистов.

На развитие форм пейзажа накладывал свой отпечаток, господствующий художественный стиль эпохи:

1. *Голландский пейзаж* впервые зародился в творчестве мастеров Харлема: Ван Гойен, Де Молейн и Ван Рейсдал. Для большинства голландских пейзажей характерен приглушенный колорит, состоящий из светло-серебристых, оливково-охристых, коричневатых оттенков, близких к естественным краскам природы. Голландцы первыми пришли к изображению отдельных мотивов природы, нередко передавая виды определенной местности. Мастера голландского пейзажа передают скромную природу Голландии такой, как она есть, не приукрашивая ее¹⁴.
2. *Каприччио* (от итал. capriccio, букв. - каприз, прихоть) - разновидность архитектурного пейзажа, в котором преобладают вымышленные, фантастические черты¹⁵. Самые известные художники, писавшие

¹³ Колористические пейзажи [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mir-kadrov.ru/?p=50> (дата обращения: 22.03.2018)

¹⁴ Там же

¹⁵ А.М. Муратов Каприччио (в живописи) [Электронный ресурс]. URL: <http://knowledge.su/k/kaprichchio-v-zhivopisi> (дата обращения: 22.03.2018)

каприччио: Ф. Гварди, А. Каналетто, в гравюре - Дж. Б. Пиранези. В России к этому жанру обращался А.И. Бельский.

3. *Ведута* - в искусстве XVIII – нач. XIX вв. – городской пейзаж (обычно топографически точный)¹⁶. Для их написания использовалась камера обскура – приспособление для получения на плоскости точного оптического изображения. Лучшие образцы этого жанра представляют собой фотографически точный архитектурный городской пейзаж в виде панорамы, с соблюдением масштаба и пропорций. Представлен в творчестве А. Каналетто, Я. Вермеера, Д. Кваренги. В России родоначальником архитектурной ведуты были живописцы Ф.Я. Алексеев, М.Н. Воробьев, М.И. Махаева, С.Ф. Щедрин.
4. *Космополитический пейзаж* - пейзаж, в котором художник изображал воображаемый ландшафт в итальянском стиле. Пользовались огромной популярностью в Голландии в XVII веке¹⁷.
5. *Классический пейзаж*. XVII век - период рождения классического пейзажа. В картинах видится влияние античности и стремление изобразить идеализированный и возвышенный пейзаж, напоминающий Аркадию - легендарное место в Древней Греции, известное своей тихой пасторальной красотой. В классическом пейзаже все объекты должны находиться на таких позициях, где каждое дерево, камень или животное должны создавать гармоничное, симметричное, сбалансированное и вневременное впечатление. В классическом пейзаже главное в изображении помещалось на второй план. Также к требованиям классицизма относятся: целостность, простота, логичность, ясность и большие заглаженные плоскости. Классический пейзаж был усовершенствован французскими художниками Н. Пуссеном и К. Лорреном. В России классический пейзаж имел видовой

¹⁶ Ведута// Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии /Б.И. Кононенко. – М: АСТ: Вече, 2003. – 512 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://cult-lib.ru/doc/dictionary/culturology-dictionary/fc/slovar-194-2.htm#zag-214> (дата обращения: 22.03.2018)

¹⁷ Руслан Озеров Разновидности пейзажного жанра [Электронный ресурс]. URL: <http://www.art-spb.ru/article/186> (дата обращения: 22.03.2018)

характер, в нем изображались определенные места, наиболее ярко представлен в творчестве С.Ф. Щедрина, Ф.М. Матвеева, Ф.Я. Алексеева.

6. *Реалистический пейзаж* развился и достиг своего расцвета к середине XIX века. В реалистической манере работали художники барбизонской школы (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Н. Диаз, Ш.- Ф. Добиньи, Ж.- Ф. Милле). Истинное рождение реализма в живописи связывают с творчеством французского художника Г. Курбе. Отечественные художники II половины XIX века обратились к национальной теме и стали основоположниками русского реалистического пейзажа, который воплотился в творчестве передвижников (И.И. Шишкин, А.К. Саврасов, В.Д. Поленов, И.И. Левитан и др.). Художники реалистического пейзажа пытались объективно передать окружающую их действительность, показать природу такой, какая она есть.

Каждый пейзаж художник трактует по-своему, вкладывая в него определенный смысл. Существует несколько видов характера пейзажа. Рассмотрим их подробнее.

1. *Идиллический пейзаж* - идеализированный пейзаж, в котором повествуется о совершенстве, гармонии и полноте жизни простых людей, их непосредственных связях с природой. Для идиллического пейзажа характерны пасущиеся стада, прохладные ручьи, деревья с густыми кронами, луга, птицы, античные развалины и др.¹⁸. Клод Лоррен является родоначальником идиллического пейзажа, а его последователями можно считать Аннибале Карраччи, С.Ф. Щедрина, В.Ю. Жданова.
2. *Героический пейзаж* - пейзаж, в котором показывается грандиозность мироздания, природа представляется величественной и недоступной

¹⁸ Там же

для человека¹⁹. В нем изображаются высокие скалистые горы, могучие деревья, спокойная гладь вод и на этом фоне - мифические герои и боги. Французский живописец Никола Пуссен родоначальник героического пейзажа. Пейзажи такого рода также писали К.Ф. Богаевский, А.А. Рылов, И.И. Левитан и др.

3. *Исторический пейзаж* - пейзаж, в котором изображены исторические события с использованием архитектурных и скульптурных памятников, связанных с этими событиями. Исторический пейзаж оживляет в памяти давно минувшее и дает ему определенную эмоциональную оценку²⁰. Такие пейзажи создавали художники Н.К. Рерих, А.М. Васнецов (изображения Москвы XVII в.), Е.Е. Лансере, А.Н. Бенуа (быт и стиль русского барокко XVIII в.).
4. *Эпический пейзаж*. Для него характерны величавые картины природы, полные внутренней силы и бесстрастного спокойствия²¹. Идеальный образ русской земли, славной своими лесными богатствами, широкими полями и могучими реками, создал И.И. Шишкин. Яркими представителями также были М.К. Клодт и И.И. Левитан, стремившиеся к созданию пейзажа-картины, представляющей зрителю целостный образ России.
5. *Лирический пейзаж (пейзаж настроения)* - изображаемая природа одухотворяется незримым присутствием человека. Стремление найти в различных состояниях природы соответствие человеческим переживаниям и настроениям придало пейзажу лирическую окраску. Чувства тоски, грусти, безнадежности или тихой радости находят свое отражение в пейзаже настроения. А.К. Саврасов является родоначальником лирического пейзажа в русской живописи, также его развивали В.Д. Поленов, И.И. Левитан, К.В. Коровин.

¹⁹ Там же

²⁰ Там же

²¹ Там же

6. *Романтический пейзаж* - пейзаж, в котором запечатлевается бунтарское начало, несогласие с существующим порядком вещей, стремление подняться над обиденным, изменить его. Грозовые тучи, клубящиеся облака, мрачные закаты, буйство ветра - мотивы романтического пейзажа²². Представителями романтического пейзажа в Англии были Джозеф Мэллорд, Уильям Тёрнер и Джон Констебл, в Германии - Каспар Давид Фридрих, в России - И.К. Айвазовский, Ф.А. Васильев.
7. *Футуристический (фантастический) пейзаж* – виды городов будущего, образ которых с ходом времени меняется в зависимости от прогресса, достижений науки и техники. Например, картины бельгийского художника Йонаса Де Ро.
8. *Абстрактный пейзаж* – пейзаж, основательно модифицированный подсознанием и фантазией художника - создателя. Это другой мир, перевернутый с ног на голову, такие картины способны вызывать эффект дежавю, в этом их секрет притягательности. Известные мастера этого жанра - Пабло Пикассо, Ван Гог, Пол Бэйли и Цзяо Ву-Ки.

Кроме того, пейзажную живопись различают по времени года:

1. *Летний пейзаж* – самое теплое и светлое время года, когда кипит жизнь. Пейзажи лета наполнены радостью и оптимизмом - это сочные краски зелени, яркие солнечные пятна, пестрота цветущих садов. Лето очень широко представлено в пейзажах русских художников: И.И. Шишкин, Ф.А. Васильев, И.И. Левитан, М.К. Клодт, Б.М. Кустодиев, А.И. Лактионов, А.А. Пластов и др. Также нельзя не упоминать импрессионистов: О. Ренуар, К. Монэ, Э. Мане. Современные зарубежные художники тоже очень любят изображать пейзажи лета: Лоран Парселье, Абэ Тошиюки, Малгожата Шчечинска, Жан-Клод

²² Там же

Папье. Отечественный художник Ю.А. Обуховский является уроженцем Прикамья и пишет романтические летние пейзажи.

2. *Осенний пейзаж*. Золотая осень - одно из самых красивых и ярких времен года и поэтому часто встречается в творчестве русских художников-пейзажистов. Тема осени в живописи русских художников практически неисчерпаема: И.И. Левитан, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, В.Д. Поленов, Г.Г. Мясоедов и др. Красотой осени восхищаются и современные художники, как зарубежные, так и русские: Ричард Макнейл, Томас Кинкейд, Чарльз Уайт, Л.А. Афремов, Е. Лушпин.
3. *Зимний пейзаж*. Тема зимы получила широкое распространение в искусстве северных стран Европы. В средневековой художественной культуре изображения зимы чаще входили в циклы не времен года, а месяцев. Каждому месяцу соответствовал свой набор трудов и развлечений. Что касается зимних месяцев, то наиболее характерными для них занятиями были охота, заготовка дров, убой свиней, к развлечениям относились катание на коньках и игра в снежки. Родоначальником зимнего пейзажа стала миниатюра «Месяц Февраль» братьев Лимбург. Огромное влияние на развитие зимнего пейзажа оказало творчество великого нидерландского живописца Питера Брейгеля Старшего. Зимний пейзаж в западноевропейской живописи достигает высшего расцвета в живописи голландских мастеров XVII века, он стал своеобразной визитной карточкой Голландии²³. Русских художников зимний пейзаж также не обошел стороной: Б.М. Кустодиев, И.Э. Грабарь, А.К. Саврасов, И.А. Вельц, Ю.Ю. Клевер и др. Современные художники также любят изображать зиму в своих полотнах: Е. Лушпин, Д. Колпашников, Л.А. Афремов, Д.А. Кустанович, Терри Редлин.

²³ Там же

4. *Весенний пейзаж* часто встречается в творчестве художников, поскольку весна - символ любви, пробуждения, обновления и молодости. Русские художники изображают в весеннем пейзаже нежность пробуждения природы от зимнего сна - в ярких красках солнца, отражающегося в блеске тающего снега; в сочных красках тянущихся к солнцу листьев, травы и цветках весенних деревьев²⁴. Весеннее время года в своих полотнах изображали: К.Ф. Юон, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.С. Остроухов, С.А. Виноградов, Л.В. Туржанский и др.

Отличительным качеством русской пейзажной школы является утверждение пейзажа-картины как художественной формы. «Исторически сложились следующие типы пейзажной картины: пейзаж-портрет, пейзаж-состояние, пейзаж - настроение, пейзаж-размышление»²⁵.

Таким образом, на основании проделанной систематизации исследовательской литературы о пейзаже выделяются разновидности жанра пейзажа на основе разных критериев: характер изображаемого объекта, авторская трактовка, стиль техники, изображаемое время года. Было отмечено также изменение форм пейзажа в историческом аспекте, включающем определенные черты и потребности разных эпох. На пейзаж накладывали отпечаток определенный художественный стиль эпохи.

²⁴ Там же

²⁵ Нехвядович, Л.И. Национальная специфика русской пейзажной традиции как проблема современного этноискусствознания / Л.И. Нехвядович // Известия Алтайского государственного университета. - Барнаул – 2010. № 2-1(66). – С. 144

1.2. Тенденции и этапы развития жанра пейзажа в русском искусстве.

Русский пейзаж – жанр очень важный как для русского искусства, так и для русской культуры в целом. Пейзажная живопись в России развивалась очень интенсивно. Она представлена многими замечательными художниками, картины которых являются мировыми шедеврами пейзажной живописи.

Первые зачатки развития русской пейзажной живописи были заложены в иконе во II половине XVII века. Пейзаж в иконописи условен и схематичен и служит только фоном на втором плане для основного изображения, поскольку икона никогда не дает самостоятельного пейзажа без человека, как это бывает в картине. Если в иконе изображается природа, то обычно это земля в виде своеобразных, стилизованных гор, вода и растительность – все на плоскости, без пространственной глубины. Обычно пейзаж включался в житийные сцены и евангельские события: «Крещение Господне», «Вход Господень в Иерусалим», «Преображение Господне», «Троица» и др.

Особое место в изобразительном искусстве I четверти XVIII века при Петре I занимала гравюра. Это был наиболее доступный широким массам вид искусства, быстро откликающийся на события времени. В ней отразились общие черты, свойственные стилю барокко, но они были дополнены живописностью, композицией с широким охватом пространства, ощущением приподнятости и романтическим чувством, присущей традициям русского искусства. Панорама и перспектива были первичной формой видового изображения. Виды морских сражений и Санкт – Петербурга – те пейзажные сюжеты, над которыми работали мастера гравюры. Первые отечественные мастера гравюры I четверти XVIII века – братья *И.Ф. и А.Ф. Зубовы*, *А.И. Ростовцев* сочетали в своих работах западную технику и национальный характер русской гравюры. Излюбленной темой работ Алексея Зубова были первые виды Петербурга, в которые обязательно включались водные пейзажи с кораблями.

Дальнейшее развитие русской гравюры связывается с Академией художеств, открывшейся в 1757 году. Центром художественной гравюры становится граверный класс. При Елизавете Петровне выходит в свет атлас гравюр, изображающих виды Петербурга и окрестностей по рисункам *М.И. Махаева*, в которых замечается большой шаг вперед в художественно-научном отношении, прекрасное знание перспективы и умение выбрать удачную точку.

В русском искусстве пейзаж как жанр живописи начинает активно развиваться в конце XVIII века, когда русское искусство приобщается к европейской художественной системе. В «Кратком руководстве к познанию рисования и живописи исторического рода...» (1793) И.Ф. Урванов в иерархии родов живописи считал ландшафтную менее важной, чем историческую или портретную, но заслуживающей большего внимания, чем натюрморт.

«Трактовка природы в искусстве конца XVIII – начала XIX века отражает борьбу реалистических и идеализирующих действительность тенденций»²⁶. Реализм новых пейзажных изображений заключается в том, что в них начиналось отображение и утверждение русской природы, облика русских городов. Реально отображая город и природу, пейзажная живопись II половины XVIII века создает некий идеальный гармоничный мир.

Пейзажи создавались из взятых отчасти с натуры зарисовок, отчасти с классических образцов мотивов, подобно исторической картине. Некоторые ландшафты ученики Академии сочиняли только по картинам и эстампам. Отсюда можно сделать вывод, что пейзажисты на первых порах естественную природу брали не из жизни, а из художественной традиции, диктуемой Академией.

²⁶ Федоров-Давыдов, А.А. Русский пейзаж XVIII - начала XX века. Исследования. Очерки/ А.А. Федоров-Давыдов. - М., Советский художник, 1986. С. 23

Картины природы играли существенную роль и могли быть лейтмотивом в литературе путешествий, например, «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина (1791).

В 1799 году в Академии художеств учреждается граверный ландшафтный класс под руководством И.–С. Клаубера для гравирования видов императорских дворцов и садов. Объектом изображения складывающейся пейзажной живописи становилась парковая природа, в том числе изображения царских летних резиденций и помещичьих усадеб, а архитектурные мотивы были составной частью пейзажа. С этого момента русский пейзаж приобретает национальный характер.

При Екатерине II появляется несколько художников, совершенно сформированных, от которых идет школа пейзажистов начала XIX века, которая оставила немало памятников в картинах, акварелях, гравюрах и позже в литографиях.

Родоначальником русского пейзажа принято считать *Сем.Ф. Щедрина*. Его работы характеризуются живописностью и декоративностью, легкостью и воздушностью переходов. В их условной красоте они значительно отличаются от существовавших до того «живописных видов» городов и достопримечательных мест своей художественно-эмоциональной выразительностью. Она разнообразно достигается глубиной и ширью далей, контрастами между крупными массами первого плана и открывающимися за ними зелено-голубыми просторами, что в целом придаёт его пейзажам впечатляющую воздушность. Своим творчеством Щедрин вводил пейзажную живопись в культурный обиход образованных русских людей, воспитывал к ней интерес и ее понимание. В этом состоит его историческая заслуга.

В основе акварелей *М.М. Иванова* лежит архитектурный пейзаж, где главным становится какое-либо сооружение. Деревья, дорога, горы вдали служат условным фоном, кулисами, призванными выделить главное.

Многочисленные стаффажные фигурки людей оживляют акварельные пейзажи Иванова, они связаны с архитектурой. Персонажи или сами рассматривают здание, или указывают на него зрителю. Иванов один из первых отечественных акварелистов, он первым из русских художников обратился к естественному сельскому ландшафту.

В начале XIX века русские художники пишут в основном Италию. Италия считалась родиной искусства и творчества. Художники обучаются за границей, подражают манере иностранных мастеров. Русская природа считается невыразительной, скучной, поэтому даже исконно русские художники пишут иностранную природу, отдавая ей предпочтение как более интересной и художественной. В первые десятилетия XIX века художники стремятся запечатлеть свои путевые наблюдения, они сливали в своем творчестве различные течения на путях становления русской пейзажной живописи.

А.П. Брюллов, впоследствии посвятивший себя архитектуре, в молодые годы исполнил целый ряд превосходных литографических и акварельных пейзажей, видов петербургских и римских окрестностей: «Сенная площадь» (1822), «Вид замка Святого Ангела в Риме» (1823-1826). К этой школе петербургских пейзажистов можно еще отнести архитектора *А.Н. Воронихина*, *А.К. Беггрова*, *С.П. Шифляра* и *К.К. Гампельна*.

Классицизм продолжал занимать главенствующее положение в русском искусстве пейзажной живописи и в начале XIX века. Продолжают работать *Ф.М. Матвеев* (героические ландшафты) и *Ф.Я Алексеев* (элегические виды Петербурга и Москвы), городские виды привлекают крупного видописца начала XIX века *А.Е. Мартынова*, ученика *С.Ф. Щедрина*. Наиболее известные его работы: «Байкал» (1810), «Вид реки Селенги» (1817).

Крупный художник русского классического пейзажа – *Ф.М. Матвеев*. Излюбленными мотивами картин Матвеева были каскады, горы и античные

руины. Его творчество отмечается профессиональным мастерством, легкостью исполнения, точностью в передаче натуры, теплотой колорита, освещением и неподражаемым умением писать дальние планы.

Художник *Ф.Я. Алексеев* стал основоположником русского городского пейзажа, он возвел в полноценное искусство изображение города, которое до него было изобразительной документацией. Алексеев заменил ведуту городским пейзажем, добавляя бытовой момент. У Алексеева стаффажные фигурки с их повседневным бытом участвуют в раскрытии образа города, своей жизнью на его улицах и набережных вносят в него теплоту и человечность. В свободное время он занимался копированием произведений итальянских мастеров городского пейзажа, поэтому современники называли его «русским Каналетто»²⁷. В картинах Алексеева можно найти черты перспективной живописи²⁸ – архитектура города и вид улицы составляли основу пейзажа. Также для его работ характерно многослойное письмо лессировками, воздушность, сложность цветовых переходов, поэтичность, барельефность, а изображения проникнуты светом и воздухом. Журналист П.П. Свинын отметил «гармонию и прозрачность, кои составляют главное достоинство его кисти»²⁹. Его картины повлияли на формирование новых талантов: С.Ф. Галактионова, М.Н. Воробьева и А.Е. Мартынова, которых, вместе с Алексеевым, можно справедливо называть поэтами Петербурга.

На картинах Сем.Ф. Щедрина и М.М. Иванова фигуры служили только «стаффажем» для оживления; это не были настоящие люди, а вечно повторяющиеся куклы среди шаблонных декораций. У Ф.Я. Алексеева они приобрели больше значения, но у гравера С.Ф. Галактионова они играют

²⁷ Джованни Антонио Каналь, известный под именем Каналетто (1697—1768) — итальянский художник, глава венецианской школы ведутистов, мастер городских пейзажей в стиле академизма.

²⁸ «Под перспективизмом в XVIII веке понимали живопись, основанную на линейной перспективе и имевшую своим предметом изображение архитектуры – фантастической или реальной, наружной или внутренней».

Федоров-Давыдов, А.А. Русский пейзаж XVIII - начала XX века. Исследования. Очерки/ А.А. Федоров-Давыдов. - М., Советский художник, 1986. С. 75

²⁹ Цит. по А.А. Федорову-Давыдову: Отечественные записки, изд. П. Свиныным, ч. XX, 1824, № 56, с. 522.

чуть ли не главную роль в общем настроении: «Вид Марли» (1805), «Вид Петергофской гранильной фабрики» (1808).

В середине XIX века, русская интеллигенция и художники начинают задумываться о неогреченности русской культуры. Классицистическая отвлеченность все более сковывала художников. Для того чтобы появился подлинно естественный, живой пейзаж, необходимо было новое восприятие природы, которое пришло в русскую культуру вместе с романтизмом. Художников-романтиков отличало свободное чувство сопричастности действительности, душевная цельность, вера в свершение самых светлых надежд. В пейзаже романтиками создавалась картина вольной и счастливой жизненной среды человека.

Классический пейзаж постепенно всё более вытеснялся романтизмом. Среди пейзажистов - романтиков следует отметить *В.С. Садовникова*, *М.Н. Лебедева*, *Г.В. Сороку* и *А.Г. Венецианова*, одним из первых показавшего очарование неяркой природы Среднерусской полосы. Произведения венециановской школы отмечены поэтической непосредственностью изображения окружающей жизни.

Самый талантливый из пейзажистов первого периода русской живописи, - *Сильв.Ф. Щедрин*. В полотнах Сильвестра Щедрина появляются зачатки пленэра – тональное понимание цвета, интерес к естественному свету и воздуху, включаясь в романтически-реалистическое направление живописи. Он выразил новое лирическое восприятие природы. Его творчество является итогом предыдущего развития русского пейзажа и вместе с тем является новым этапом. В творчестве Щедрина впервые сложилось реалистическое понимание пейзажа, которому предстояло развиваться в течение XIX века. В его картинах появился натуральный пейзаж, который не сочинялся, а создавался в самой действительности. В произведениях Щедрина русская пейзажная живопись поднялась до уровня достижений мирового искусства.

Во второй половине XIX века продолжает существовать романтическая живопись в ее позднем варианте, тесно связанная с законами академического искусства. Наставником целого поколения русских пейзажистов был *М.Н. Воробьев*, крупный художник поэтического склада, тяготеющий к позднему академическому поколению пейзажистов. В пейзажах Воробьева высоко оценивается естественность передачи расстояния, натуральность изображения далей, тонкость живописи, музыкальность и черты торжественности. Воробьев «первый из наших пейзажистов стал выражать в своих картинах настроение природы»³⁰. Г.В. Смирнов видит в Воробьеве «одного из основоположников русского лирического пейзажа», указывая на то, что художник «обогастил тематику русского пейзажа, дав первые марины»³¹.

Период между 1820-60-ми годами в пейзажной живописи заполнен течением *Воробьевской академической школы*, в которую входили М.Н. Воробьева и его ученики: *братья Г.Г и Н.Г. Чернецовы, М.Н. Лебедев, М.К. Клодт, И.К. Айвазовский, Л.Ф. Лагорио, А.П. Боголюбов, И.И. Шишкин* и др. Г.В. Смирнов отмечает, что в «школе Воробьева получила начало и такая разновидность жанра, как русский лесной пейзаж»³². Н.И. Романов подчеркивает, что Воробьев и его последователи «так же, как и их предшественники в XVIII веке, еще далеки от свободного творчества в области пейзажа и в природе ищут лишь обширных панорам и красивых видов»³³.

Однако не поздний романтизм обозначил перспективы дальнейшего развития пейзажного искусства. С 1840-1850 гг. живописцы начали все чаще обращаться к изображению реальной национальной природы, все пытливей

³⁰ Цит. по А.А. Федорову-Давыдову: Остроухов И. и Глаголь С. Московская городская художественная галерея П. и С. Третьяковых М., 1909, с. 102.

³¹ Цит. по А.А. Федорову-Давыдову: Смирнов Г. Максим Никифорович Воробьев. М., 1950. С. 134

³² Там же

³³ Цит. по А.А. Федорову-Давыдову: Московская Румянцевская галерея, вып. 11-18, с. 135

старались постигнуть ее внешне не эффектное, но столь содержательное бытие.

Конец 1860-х – начало 1870-х – время становления реалистической пейзажной живописи России. Расцвет реалистической пейзажной живописи пришелся на вторую половину 1870-х гг. и на 1880-е гг. В эти же годы наступает пора зрелости отечественного национального пейзажа. Это был процесс развития демократического реализма в русском искусстве, расцветающего на базе мощного подъема революционно - демократического движения 1860-70-х гг. Молодых русских художников интересует реалистическая жанровость, интимность, поиски обыденного и натурального вида природы. Реализм как творческий метод составляет основу концепции русского пейзажа, определяет его стилистику, круг тем и мотивов, типологию. Общим и характерным признаком с точки зрения содержания является обращение к природе провинциальной России.

В развитии русской реалистической пейзажной живописи существуют две основные тенденции, которые сформировались к концу 1860-х гг. Одни пейзажисты обращались к мотивам поздней осени, угрюмым снежным долинам и талому грязному снегу, лежащему на дорогах, и тем самым они старались передать пессимистический дух, витавший в обществе тех времен. Другие художники-пейзажисты, напротив, стремились создать светлые образы русской природы, помогая бороться с жестокой политической реакцией и гнетущей обыденностью и укрепляя веру в жизнь.

Началом и вершиной русской пейзажной школы явилось творчество художников-передвижников второй половины XIX в.: *А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, Ф.А. Васильева, В.Д. Поленова, И.И. Левитана, А.И. Куинджи* и др. На своих первых выставках передвижники представляли в основном пейзажи русской природы. В это время также работают целый ряд менее крупных мастеров - *М.К. Клодт, А.П. Боголюбов, Л.Л. Каменев* и др.

В этот период происходит интенсивное формирование стиля русского национального пейзажа. Он становится доминантным жанром изобразительного искусства в России и центральным типом эстетической целостности, средством выражения эстетических, социальных, нравственных, гражданских, патриотических, философских, религиозных идей. Этот процесс совпадает с процессом формирования национального самосознания, поисков русским человеком новой идентичности, что находит воплощение в живописном осмыслении русской природы, типичного в национальном ландшафте.

«Эстетические позиции этого движения: идейная содержательность искусства, отражение окружающей социальной действительности, наглядно – пропагандистское выражение передовых идей эпохи, борьба за реалистическую понятность художественных средств – целиком разделялись и передовыми пейзажистами, определяя их борьбу с традициями вырождавшегося дворянского, в первую очередь академического пейзажа. Итальянскому пейзажу, господствовавшему всю первую половину XIX века, противопоставляется теперь изображение своей, русской природы, условному, искусственно построенному, «сочиненному» академическому ландшафту – бесхитростный и обыденный вид с натуры, иногда даже понимаемый как «портрет местности»... В реалистическом пейзаже выдвигается требование содержательности выбранного мотива природы»³⁴.

«С наибольшей непосредственностью и силой эти новые реалистические установки выразились в творчестве И.И. Шишкина. Его огромной исторической заслугой было окончательное завоевание русской природы в основанных на пристальном изучении натуры полотнах. В серьезное и обстоятельное, но суховатое понимание Шишкиным природы его соратники и современники А.К. Саврасов и М.К. Клодт вносят поэтические моменты лирического отношения к миру. Но и они идут по линии жанрово-

³⁴ Федоров – Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII – начала XX века. Исследования. Очерки. С. 152

описательной трактовки природы, соответствующей основному характеру передвижнической живописи 70-х годов»³⁵.

Выделяются два подхода к написанию природы этого периода: для первого определяющим был момент рассудочного анализа, здесь характерно творчество И.И. Шишкина, а для второго, крупнейшим представителем стал А.И. Куинджи, - момент чувственного восприятия, также идейно – содержательного. «Первое было резко противоположно романтизму 30-40-х годов, восходило к натуралистической предметности школы А.Г. Венецианова и вырабатывало свои позиции на основе традиций передвижнического жанра. Представители второго брали у Венецианова его лирическую задумчивость и опирались на реалистические поиски романтиков-пейзажистов 20-40-х годов»³⁶.

Примерно с середины XIX века в русской пейзажной живописи окончательно утвердился пленэр, на его важность обращали внимание многие отечественные художники: С.Ф. Щедрин, М.И. Лебедев, А.А. Иванов, А.Г. Венецианов, а затем передвижники и их ученики. А.К. Саврасов устраивал совместные поездки педагогов и учащихся на этюды за город. К картинам русских художников – пейзажистов интерес не ослабевает до сих пор, это говорит о значении живописи на открытом воздухе в формировании личности художника. В дальнейшей эволюции пейзажа важнейшую роль сыграл импрессионизм, оказавший влияние на творчество почти всех серьёзных живописцев России. Тогда же сформировалась и особая эстетическая концепция восприятия и отображения природы – лирический пейзаж.

А.К. Саврасов, ставший основоположником этого направления пейзажной живописи, сумел показать ненадочитую красоту и тонкий лиризм неброской

³⁵ Там же

³⁶ Там же

русской природы. Ее широту и мощь отобразил *М.В. Нестеров*. Архипа Куинджи привлекала живописная игра света и воздуха.

Картины и этюды *Ф.А. Васильева* проникнуты живым эмоционально-лирическим переживанием природы, они отличаются поэтическим чутьем и красочностью. Любимым мотивом у художника был мотив предгрозового порыва ветра, клубящихся туч и низко летящих над землею птиц. Васильева также причисляли к предшественникам импрессионизма. Картина «Оттепель» (1871) проносит Васильеву известность.

Родоначальником нового жанра – «интимного пейзажа» становится *В.Д. Поленов*. В русской живописи Василий Поленов считается также одним из зачинателей «пейзажей настроения» вслед за *А.К. Саврасовым*, перед *И.И. Левитаном* и *К.А. Коровиным*. В конце 70-х годов им были созданы картины, которыми он вошел в историю русской живописи и которые были проникнуты глубоко человеческими переживаниями. Полотно «Московский дворик» (1878) было новым словом в русской пейзажной живописи и сыграло в ней большую роль. В картине «Бабушкин сад» изображен тот же усадебный дом, окружённый садом, что и в «Московском дворике». Мотив заброшенного уголка природы с буйно разросшейся растительностью был распространен в живописи 70-х и Поленов любил его изображать: «Заросший пруд» (1879), «Старая мельница» (1880).

Самый распространенный мотив живописных произведений этого периода, как одно из свойств художественного сознания России – мотив уходящих вдаль дороги, проселка, исхоженной тропы. Здесь можно говорить о физической идее пути, передвижении, странствии, о внутреннем странничестве художника в поисках правды и самого себя. И в «Оттепели» *Ф.А. Васильева*, и в «Осенней распутице» *А.И. Куинджи*, и в «Проселке» *А.К. Саврасова*, и во «Владимирке» *И.И. Левитана* – везде дороги напоминают о присутствии человека и являются органической частью самой природы.

Академический пейзаж пережил три периода. К первому принадлежат работы Воробьевской школы. Они были сделаны в характере сухих, но зато точных топографических съемок и отличались от пейзажей С.Ф. Щедрина и С.Ф. Галактионова тем, что в них совершенно отсутствовали «интимность», любовь и настроение. Точки были выбраны не характерные, не с намерением тронуть зрителя, передать волновавшее художника чувство, но так, чтобы можно было сразу увидеть массу разнородных местностей, и вся картина могла служить чем-то вроде панорамы или путевого плана. Последним отголоском этого направления была наша акварельная школа 50-х и 60-х годов с Ф.А. Клагесом, М.И. Скотти, Л. Премацци, А.К. Лавеццари и К.А. Бейне во главе. К этой школе принадлежит отличный техник М.Я. Вилье и архитекторы: оба Тона, Р.А. Гёдике, А.И. Резанов, А.И. Кракау.

Ко второму периоду академического пейзажа, отличавшемуся большей мягкостью, нежностью и элегантностью и в связи с этим большей фальшью и слащавостью, принадлежат всевозможные сверстники Штернберга и Чернышева³⁷. Здесь стоит упомянуть М.И. Лебедева и Ф.А. Васильева, оба скончавшиеся в молодые годы.

Главная отличительная черта третьего и последнего периода академического пейзажа - зависимость от восторжествовавшего в 60-70-х гг. реализма. Сюда принадлежат Ю.Ю. Клевер, П.А. Суходольский, Е.Е. Волков, Е.Э. Дюккер, И.Е. Крачковский, отчасти В.Д. Орловский, несмотря на его реалистические теории, москвичи Л.Л. Каменев и Ф.И. Ясновский и последние эпигоны реально-академического пейзажа: И.И. Ендогуров, К.Я. Крыжицкий, А.А. Писемский, Г.П. Кондратенко.

Существует и другая классификация направлений русского пейзажа второй половины XIX века, предложенная Ф.С. Мальцевой:

³⁷ Бенуа, А.Н. История русской живописи в XIX веке / Сост., вступ. ст. и коммент. В.М. Володарского. – 3-е изд. - М.: Республика, 1999. С. 331

- 1) «интерес к изображению таких мотивов природы, в которых художники языком своего искусства могли бы рассказать о народной печали»³⁸. Подобный взгляд на Россию и на русскую природу ярко проявился в 1860-е гг.
- 2) «показать могучую и плодородную русскую природу как источник возможного богатства и счастья народной жизни»³⁹. В этом обличье Россия предстала в полотнах последующих десятилетий.

Свою типологизацию предложил и художник Ф.А. Васильев: «Пейзажисты бывают двух родов: первый род пейзажистов происходит от бездарности, которая не в состоянии охватить человека, как большую задачу, а потому бросается на более легкое, как им кажется, — на камни, деревья, горы и так далее. Другой род — люди, ищущие гармонии, чистоты, святости, невольно становятся поклонниками природы, не находя ничего такого полного в человеке, этом венце творения»⁴⁰.

В это время также стало популярным приемом сопоставлять пейзажные образы В.Г. Перова, М.К. Клодта, А.К. Саврасова, Ф.А. Васильева, И.И. Шишкина и А.И. Куинджи с лирическими мотивами русской литературы того времени, в первую очередь с прозой И.С. Тургенева и стихами Н.А. Некрасова⁴¹.

Еще одно свойство поэтики русского пейзажа второй половины XIX века — его связь с музыкальным искусством. Например, лирические ранние пейзажи Ф.А. Васильева — «Оттепель», «Зимний день», «После дождя» тесно соприкасаются с творчеством Чайковского — фортепианный цикл «Времена года», три первые части Первой симфонии «Зимний путь».

³⁸ Мальцева, Ф.С. Мастера русского реалистического пейзажа. Вып. 1 М., 1952. С. 29.

³⁹ Там же

⁴⁰ Цит. по А.А. Федорову-Давыдову: Переписка И.Н. Крамского. М., 1954. Т.2 С. 87

⁴¹ Русская художественная культура второй половины XIX века: Картина мира // Изобразительное искусство . — М.: Наука, 1991. с.17

Кроме этого, характерным свойством русской художественной школы этого периода является ориентация пейзажной живописи на создание собирательного образа Родины, образа России.

Повествовательно-конкретные художественные тенденции нашли яркое отражение в творчестве многих живописцев: И.И. Шишкина, сказочно-поэтические - в творчестве В.М. Васнецова, эмоционально-драматические - в произведениях Ф.А. Васильева и других, менее известных мастеров – Л.Л. Каменева. Эпическим пейзажем приобрёл известность М.К Клодт, он был заинтересован интимной жизнью природы.

Некоторые живописцы были увлечены исканиями обобщённого образа, красочностью и декоративностью пейзажа: *В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев*. «Борисов-Мусатов вошел в русскую живопись как создатель лирических мечтательных произведений, в которых грустно-задумчивые девушки тихо прогуливаются по аллеям парков или мечтают на берегу водоемов... Пейзаж парков участвует наравне с фигурами в создании образа произведения, его тихой и меланхолической поэзии, его символики»⁴². Деревья, кусты, лужайки и здания не обладают весомостью, они такие же воздушные и легкие, как фигуры девушек и женщин. Художник предпочитает приглушенную, почти обесцвеченную гамму и работать любит темперой, акварелью и пастелью, а не масляными красками. Он пишет мелкими мазками, черточками, штрихами и точками. Его работы кажутся интимными и камерными: «Майские цветы» (1894), «Весна» (1901), «Водоем» (1902), «Призраки» (1903), «Реквием» (1905). «Творчество В.Э. Борисова – Мусатова не имело прямых продолжателей, но оказало большое воздействие на развитие пейзажа, на новое истолкование природы»⁴³.

Подлинных вершин русская пейзажная живопись XIX века достигла в творчестве *И.И. Левитана*, ученика А.К. Саврасова. Левитан – мастер

⁴² Федоров – Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII – начала XX века. Исследования. Очерки. с. 246

⁴³ Там же с. 253

спокойных, однако пронзительно-щемящих «пейзажей настроения». Многие его шедевры изображают виды Плёса на верхней Волге: «Вечер. Золотой Плёс» (1889), «После дождя. Плёс» (1889), «Тихая обитель» (1890), «Вечерний звон» (1892). Левитан стремился к выявлению национального в облике русской природы, в связи с вопросом о смысле жизни, об отношении человеческого бытия к вечной жизни природы. В картине его интересовал мотив грозы, мотив величавого и грозного дыхания стихии, мотив дороги. Полотна Левитана отличаются сюжетностью, монументальностью, конкретизацией образа природы. К «мрачной трилогии» художника относятся картины: «Владимирка», «У омута» (1892) и «Над вечным покоем» (1894). Исаак Левитан сумел пейзажными и эмоционально – лирическими средствами передать свое время и его «философию». О влиянии импрессионизма на художника говорят его следующие картины: «Март» (1895), «Золотая осень» (1895), «Свежий ветер. Волга» (1891-1895), «Весна. Большая вода» (1897).

Значительный вклад высочайших достижений в уникальное по своей многогранности и общественной значимости развитие русского пейзажа XIX века внесли также И.Е. Репин, Н.Н. Ге, В.А. Серов, К.К. Костанди, Н.Н. Дубовский, К.В. Коровин. Удивительная жизнерадостность и внутренняя теплота пейзажей Константина Коровина – одно из самых привлекательных качеств его искусства. В рабочем альбоме художника есть строки, раскрывающие его отношение к пейзажу: «Пейзаж не писать без цели, если он только красив, - в нем должна быть история души. Он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это трудно выразить словом, это так похоже на музыку».

Сложной оказалась впоследствии судьба «русского импрессионизма». Обозначившееся в 1830-е гг. и набравшее долговременную инерцию отрицательное отношение к «этюдничеству», искалечило множество судеб художников, а искусствоведов заставляла «задним числом» «спасать» от него

И.Е. Репина, В.А. Серова, И.И. Левитана, с недомолвками оценивать творчество К.В. Коровина и других замечательных мастеров пейзажа.

Пейзажная живопись XX века испытывала на себе влияние новых тенденций времени, среди которых был интерес к декоративному и прикладному искусству и к книжной графике. Жизнь природы, ее изменчивость и движение были по-прежнему выражением чувств художника. «Революционные настроения накануне и во время первой русской революции и затем нового подъема революционной волны в начале 1910-х годов вдохновляли художников на новые смелые искания, порождали в них новое отношение к природе»⁴⁴.

Талантливо развивались традиции и направления, заложенные в XIX веке *П.П. Кончаловским, И.Э. Грабарем, К.Ф. Юоном*. Игорь Грабарь любил вводить в свои пейзажи старинную архитектуру усадеб, таким образом, пейзаж получал историко-архитектурное истолкование. Среди всех его пейзажей, особое место занимают следующие работы: «Луч солнца» (1901), «Сентябрьский снег» (1903), «Февральская лазурь» (1904), «Мартовский снег», «Золотые листья» (1901). В живописи Константина Юона выразилось характерное для его времени тесное сплетение пейзажа с бытовым жанром.

Мирискусники создали новый вид пейзажной трактовки жанра – исторический, ретроспективный и стилизованный. Пейзаж, его настроение стали у них способом характеристики и оценки эпохи (*А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов* и др.). В творчестве *А.Я. Головина* получила развитие связанная с театральной декорацией особая декоративная трактовка пейзажа, как в работах *А.П. Остроумовой - Лебедевой* по-новому был интерпретирован пейзаж графический и книжный. Главное место в ее творчестве занимает серия гравюр, посвященная Петербургу.

⁴⁴ Там же с. 239

В первые два десятилетия XX века предпринимался самый смелый поиск новых выразительных средств для передачи пейзажа – авангардисты *К.С. Малевич, В.В. Кандинский, Н.С. Гончарова*. Среди ранних произведений Казимира Малевича преобладают импрессионистские жанрово-пейзажные работы: «На бульваре» (1903), «Весна» (1905-1906), «Три женщины на дороге» (1910). Василий Кандинского наделял свои пейзажи энергичными линиями и смелыми, жесткими цветами: «Старый город II» (1902), «Осень в Баварии» (1908), «Улица в Мурнау с женщинами» (1908), «Белый пейзаж» (1909). Ранее творчество Натальи Гончаровой представлено акварельными пейзажами в духе импрессионизма: «Рябина. Панино близ Вязьмы» (1907-1908), «Пейзаж в Ладыжино» (1908) «Фруктовый сад» (1908-1909), «Пейзаж с красной церковью» (1908-1909).

В духе символистского искусства создавали свои пейзажи *П.В. Кузнецов, М.С. Сарьян, Н.П. Крымов*. Павел Кузнецов писал мистико – символические, но при этом спокойные и лиричные пейзажи с расплывчатыми лицами и фигурами. «Изображенные в них люди (чаще всего женщины) заняты простой и тихой ежедневной работой – приготовлением пищи, пастьбой или стрижкой овец. Их движения медлительны и спокойны, часто они изображены сидящими»⁴⁵. Обычно пейзаж представляет собой пустынные поля с редкой растительностью. В его типичных картинах присутствует ритмическое начало и декоративность: «Голубой фонтан» (1905), «Мираж в степи» (1912), «Вечер в степи» (1912), «Восточный мотив» (1913-1914).

Картины *Мартироса Сарьяна* плоскостны и построены на больших цветовых пятнах, он пишет их динамическими мазками. Цветовая гамма ограничена небольшим количеством цветов. Кроме того, его картины носят декоративный характер. В своем творчестве он обращается к Востоку и к красочным южным странам: «У колодца, жаркий день» (1908), «Улица. Полдень. Константинополь» (1910), «Глицинии» (1910), «Финиковая пальма.

⁴⁵ Федоров – Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII – начала XX века. Исследования. Очерки. С. 255

Египет» (1911), «В персидской деревне» (1913). Также художник «увлекается фантастической тематикой «сказок и снов», изображает сказочных птиц, девушек с газелями в странных позах и причудливых сочетаниях»⁴⁶.

В картинах *Н.П. Крымова* преобладает декоративность, орнаментальное видение и извилистые контуры, рисованные точками. Таким образом, его работы становятся похожими на гобелен: «Солнечный день» (1906), «Ветреный день. Бык» (1908), «После весеннего дождя» (1908), «Осень» (1918).

В 1920-30-е годы неоакадемические тенденции разрабатывали *Н.И. Дормидонтов* и *С.А. Павлов*, представители школы Д.Н. Кардовского. В живописи Николая Дормидонтова преобладает графическое начало, большую роль играет архитектурная среда. Для тематики его работ характерно противопоставление «старого» и «нового» - индустриализации и доживающих свой век окраин: «Днепрострой» (1931), «Музыканты» (1931–34), «Окраина Ленинграда» (1933-37). Наиболее известны городские и индустриальные пейзажи Семена Павлова: «Зима» (1923), «Василеостровский пейзаж» (1923), «Зимний пейзаж» (1924), «Индустриальный пейзаж» (1925), «Зимний пейзаж. На окраине» (1926).

В 1930-е гг. в СССР началась эпоха идеологически обоснованного метода социалистического реализма в искусстве, в частности в живописи. В его рамках с помощью всевозможных художественных форм, индивидуальных стилей, приёмов и предпочтений достигается разнообразие стилистических направлений. Среди художников-пейзажистов можно выделить *В.Н. Бакшеева* «Голубая весна» (1930), *Н.М. Ромадина* «Лесное озеро» (1959), которые развивали лирическую линию пейзажной живописи. *К.Ф. Богаевский* «Бакинские нефтяные промыслы» (1930-е), *А.Н. Самохвалов*

⁴⁶ Там же с 261

«Песчаный карьер в Лещиновке» (1936), *Б.В. Иогансон* «Строительство ЗАГЭС» (1925), *П.И. Котов* «Кузнецкстрой. Домна № 1» (1931) развивали стремительные ритмы индустриального пейзажа.

А.А. Дейнека, Г.Г. Нисский, П.Ф. Никонов, Т.Т. Салахов, Н.И. Андронов творили в выработанном ими «суровом стиле», существовавшего в рамках социалистического реализма, в котором пейзаж имел немаловажную роль. «Суровый стиль» - направление в искусстве СССР кон. 50 - нач. 60-х гг., для которого характерны романтическая героизация людей «трудных профессий» (геологов, нефтяников, моряков и т.п.), выявление в образах современников энергически-волевого начала и драматизма их судьбы⁴⁷. «В основе оставалась сюжетно-тематическая картина... Стиль характеризуется монументализированной композицией, обобщенной лаконичной формой, крупными цветовыми пятнами»⁴⁸. В границах соцреализма работали вплоть до 70-х гг и многие другие пейзажисты.

Со второй половины 1950-х в связи с обновлением в общественном сознании, вызванным Хрущёвской оттепелью, постепенно реабилитируется целый ряд направлений отечественного и зарубежного искусства, в первую очередь импрессионизм. Опора на общекультурные и на местные живописные традиции открыла пути к более свободному и многообразному языку живописи всех последующих советских десятилетий. В 1960-70-е гг. пейзажная живопись дала настоящий «всплеск» высоких художественных достижений в творчестве мастеров, представляющих московскую, ленинградскую, одесскую, владимирскую, крымскую, уфимскую, киевскую и прочие живописные школы.

Пейзажная живопись 80-х гг. XX столетия восходит к традиции левитановского лирического пейзажа и представлена именами *Л.И.*

⁴⁷ Суровый стиль // БСЭ. Современный толковый словарь, БСЭ. 2003 [Электронный ресурс]. URL: <https://slovar.cc/rus/bse/471502.html> (дата обращения: 22.03.2018)

⁴⁸ Суровый стиль// Словарь терминов изобразительного искусства. 2012 [Электронный ресурс]. URL: <https://slovar.cc/isk/term/2477916.html> (дата обращения: 22.03.2018)

Бродской, С.Г. Ивенского, Е.И. Востокова, Н.Г. Козодьяна, В.А. Федорова, М.И. Малютина, Б.Н. Лукина, М.С. Агеева, А.А. Кротова, А.А. Яковлева. Лирический пейзаж этих мастеров воспринимает и подчиняет себе различные живописные традиции и манеры: сказывается влияние реалистической живописи, восходящей ко второй половине XIX века, проявляется опыт импрессионистической живописи и некоторые декоративные приемы стиля модерн.

Сегодня в России немало талантливых, выдающихся пейзажистов, потому, что русская живопись всегда стояла немного в стороне от мирового искусства, традиция пейзажной живописи в России практически не прерывалась и почти всегда, хоть и не абсолютно, следовала традициям великих национальных пейзажистов. Современная живопись в России отличается социальной направленностью, экспрессией и удивительным сочетанием ярких красок.

Среди современных художников, выбравших природу своим главным предметом изображения, мастером с мировым именем являются *А.П. Афонин*, мастер лирического и философского пейзажа. Современники называют его новым Шишкиным, его картины поэтичны и пронизаны свежестью: «Голгофа Русского Севера» (1995), «Остров дивный. Валаам» (2000), «Карельские сейды» (2005), «На скалах Валаама» (2013).

Другим известным современным художником является *В.А. Быков*, чьи картины одновременно сказочно красочны, невероятно реалистичны и воздушны. Сегодня авторская манера живописи в кругах современного искусства называется натуралистическим реализмом. Сочные тона в руках опытного художника дают желанный эффект живых картин: «Зимний пейзаж» (1994), «Изумрудный поток» (2014), «Сосны освещённые солнцем» (2016), «Волшебный лес», «Закат».

Еще один современный и перспективный художник - *А.А. Савченко*, который «отличается самобытностью и «эмоциональным реализмом». Его картины часто сравнивают с работами *И.И. Левитана*»⁴⁹. «Главная тематика его картин, созданных благодаря этюдной манере письма, - маленькие городишки, наполовину забытые деревушки, уцелевшие церквушки, словом, глубинка необъятной России. Савченко специализируется на пейзажах природы разных времен года»⁵⁰. Его картины передают природу средней полосы РФ. Минимум деталей и максимум цветового реализма – вот главные характеристики его картин: «Перед дождем», «Осень», «Снег идет», «Дорога».

Основные виды живописных техник русской пейзажной школы: масляная живопись, акварель, темпера и пастель. Художественной доминантой является живописный пейзаж, выполненный в технике масляной живописи.

Все русские художники имели свой взгляд на изображение пейзажа, свой творческий почерк. Их полотна говорят о разнообразии возможностей работы над пейзажем, позволяют каждому будущему художнику найти произведения, созвучные его восприятию природы. Русская пейзажная живопись широко представлена в отечественных музеях, в которых можно получить полное представление о решении проблем пейзажа в истории искусства.

⁴⁹ Надежда Чиканчи Современная живопись. Пейзажи современных художников [Электронный ресурс]. URL: <http://fb.ru/article/196950/sovremennaya-jivopis-peyzazhi-sovremennyih-hudojnikov> (дата обращения: 12.04.2018)

⁵⁰ Пейзажи русских художников [Электронный ресурс]. URL: <http://art-veranda.ru/paintings-and-drawings/peyzazhi-russkih-hudozhnikov/> (дата обращения: 12.04.2018)

1.3. Художественно - педагогический потенциал искусства пейзажа.

«Искусство – могучее средство исправления людского несовершенства».

Теодор Драйзер

Изобразительное искусство, как и другие виды художественного творчества, неотъемлемая часть культуры. Благодаря искусству человек получает эстетическое удовольствие, совершенствуется, духовно развивается и обретает душевное равновесие.

Ученые доказали, что созерцая творчество великих мастеров в музее или репродукции известных картин, человек испытывает эмоции, сравнимые с состоянием влюбленности. Поэтому, просмотр живописных картин, где изображен пейзаж, полезен для физического и психологического здоровья человека, происходит снижение уровня стресса и напряжения, стабилизируется эмоциональное состояние и развивается мозг, за счет умственной активности.

Для поэтов, писателей, композиторов, живописцев, как и для простого человека, природа – неиссякаемый источник вдохновения, о благотворном ее влиянии подмечали многие выдающиеся педагоги, критики и теоретики искусства. Так, например, известный русский педагог Н.Е. Румянцев писал, что природа «вечно живая, обновляющаяся, великая в своём разнообразии... всегда является живым родником поэтического творчества». Картины, написанные русскими художниками на тематику окружающей природы, всегда приковывают к себе взгляд.

Любому человеку присуще чувство прекрасного. На него, так или иначе, действует красота ландшафта, природы в целом. Красивые пейзажи, запечатленные в живописи, украшают интерьеры множества квартир, особняков, клубов, ресторанов и музеев. Любованию пейзажем стало особым культом для многих народов дальневосточного региона и с давних времен вошло в традиционное искусство Китая. Эстетизация созерцания пейзажа и

чувственное восприятие искусства была доведена в Китае до совершенства, что наслаждение природой в искусстве ставилось выше наслаждения от самой природы. Подтверждение этому факту служат слова китайского литератора, критика и теоретика искусства Ли Юй в предисловии к «Слову о живописи из сада с горчичное зерно», что «в наши дни люди наслаждаются созерцанием пейзажных свитков так же, как самой природой».

Многие известные педагоги считали пейзаж высшим воспитательным средством. Так, например, К.Д. Ушинский писал: «Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога»⁵¹. Зрительное впечатление, полученное от наблюдения природы, проникают в сознание и остаются там всю жизнь.

Эмоциональное восприятие природы русским человеком выразил писатель А.П. Чехов во втором акте «Вишневого сада» через слова Лопатина: «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны по-настоящему быть великанами».

Пейзаж будит чувства в человеке, заставляя его страдать и радоваться, плакать и смеяться. Огромное разнообразие пейзажных мотивов позволяет каждому человеку найти объект для любования, понять красоту пространственных отношений созвучных его душе.

О благотворном влиянии искусства высказался и А.А. Писарев, он говорил, что «художества проповедуют нравственность, возвышают и укрепляют дух народный, утешают и поучают»⁵².

Пейзаж должен входить в учебную программу формирования художественной культуры школьников. Восприятие пейзажной живописи

⁵¹ Цит. по А.А. Федорову-Давыдову: Ушинский, К.Д. Избранные педагогические сочинения/ К.Д. Ушинский. - М., 1968. с 338

⁵² Цит. по А.А. Федорову-Давыдову: Писарев, А.А. Предметы для художников спб 1807 с 6

является эффективным средством развития эстетической культуры школьников. Если систематически проводить практические занятия с детьми по восприятию пейзажной живописи, то развитие эстетических чувств и формирование эстетической культуры школьников будет проходить более эффективно.

Изучение жанра пейзажа на уроках «Искусства» и «МХК» делают натуру ученика более чувствительной, тонкой, способной переживать хорошие и добрые чувства, порой недоступные человеку плохо образованному. Актуальность пейзажной живописи на уроках заключается в возможности формирования у школьников позитивного, эмоционально-чувственного восприятия действительности. Пейзажная живопись в школе имеет большое познавательное и воспитательное значение, которая знакомит учащихся с родной природой.

Нужно привлечь внимание учащихся к неповторимым картинам родных мест, научить видеть в пейзаже близкий и дальний план, замечать неприметные штрихи изменения палитры в течение суток, цветовое и звуковое своеобразие времен года.

Во время беседы о пейзаже необходимо показать ученикам, насколько многогранно искусство, важно спросить, что они думают о том или ином пейзаже. При восприятии произведения искусства, ребенок отождествляет изображение на картине со своим личностным опытом и придает ему свой смысл. Это развивает эмоциональность, восприимчивость и способность чувствовать искусство, не только видеть то, что хотел сказать мастер, но и сформировать свои впечатления.

Тема единства человека и природы постоянно изображается на холстах живописцев. Природа является для них неиссякаемым источником тем, образов и сопоставлений, и не только в созвучности лирического настроения жизни природы. Образы природы – это выражение мыслей и чувств

художника. Пейзажная лирика, живопись, музыка в разной степени способны раскрыть душу самой природы и мир человеческих переживаний. Произведения изобразительного искусства помогают познать жизнь человека и природы, развивают не только зрительное восприятие, но и фантазию.

Природа составляет постоянное окружение человека, ту естественную среду, в которой он живет и которая накладывает существенный отпечаток на его жизнь. Постоянно, из года в год, совершается на глазах человека круговорот в растительном царстве природы: рождение и цветение, зрелость и плодоношение, увядание и смерть до новой весны. Природа напоминает человеку о нем самом и в силу этого является для человека предметом эстетических переживаний. В.Г. Белинский писал: «...первый воспитатель детей – природа и ее благодатные впечатления».

Живописные пейзажные картины учат детей видеть по-настоящему природу, понимать ее красоту. Пейзажная живопись раскрывает ребенку красоту окружающего его мира, а вместе с тем в образе природы выражает чувства и переживания людей. Пейзажная картина дает возможность выразить свое отношение к миру. Природа сближает людей, часто рождает у них сходные настроения, раздумья, переживания. Поэтому произведения живописцев очень близки и понятны, хотя человек в пейзажной картине нередко отсутствует.

Пейзажная живопись способствует восприятию у детей любви к своему краю, своей Отчизне, помогает развивать эстетический вкус, образное и ассоциативное мышление, воображение, самосозерцание. Пейзажная живопись способна доставлять радость и вдохновить на творчество.

На уроках «Искусства» и «МХК» ученикам можно показывать пейзажи не только с ярко выраженными чертами сезона, но и изображающие природу в переходных сезонных состояниях и пейзажи, которые дети не наблюдали, но знания о которых они могут почерпнуть из других источников – литературы,

кино и т.д. (например, морской, горный, лесной, сельский пейзажи). Также необходимо знакомить учеников с пейзажами, изображающими различные периоды суток и состояния погоды. Кроме того, школьники должны отличать разновидности пейзажей (индустриальный, космический, эпический, лирический, исторический и др.).

Однако всегда следует исходить из возможностей детей, и задача педагога – определить эти возможности. Необходимо систематически и целенаправленно знакомить учеников с пейзажной живописью, помогать им приобрести опыт наблюдений за природой, активного отношения к окружающему. Все это будет способствовать раскрытию творческого потенциала ребенка, формированию и развитию творческой личности.

Рассмотрим несколько учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ и включенных в федеральный перечень, по «МХК» и «Искусству», в которых содержится материал о пейзажном искусстве.

Г.П. Сергеева, И.Э. Кашикова, Е.Д. Критская Учебник «Искусство»

8 класс

В разделе № 2 «Искусство открывает новые грани мира» по теме «Искусство рассказывает о красоте Земли» дается определение пейзажа, говорится о влиянии пейзажной живописи и ее роли в жизни человека. Также представлены примеры образов природы в произведениях русских (А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин) и зарубежных мастеров (К. Моне). В конце темы авторы учебника предлагают следующие задания:

- Рассмотрите репродукции пейзажей на этом развороте учебника. Придумайте свои названия к этим полотнам. Совпадают ли они с авторскими? Определите средства художественной выразительности, с помощью которых созданы эти образы природы.

- Объясните смысл высказывания французского писателя А. де Сент Экзюпери: «Самого главного глазами не увидишь, зорко одно лишь сердце».
- Запишите в творческую тетрадь в прозаической или поэтической форме впечатления от какого-либо природного явления, которое поразило вас своей красотой.
- Подберите музыкальные произведения, созвучные картинам русских художников. Какие художественные ассоциации возникают в вашем воображении?

В этом же разделе в теме «Пейзаж - поэтичная и музыкальная живопись» авторы рассказывают о русских художниках XIX века, открывших красоту родной земли и о появившемся новом направлении в искусстве XX века – импрессионизме, основателем которого стал К. Моне.

- Рассмотрите живописные пейзажи. Объясните, как особенности цвета, колорита, ритма, композиции помогают создавать различные образы природы, запечатленные на этих полотнах.
- Как вы понимаете слова русского поэта И. Бунина?

Нет, не пейзаж влечет меня,

Не краски жадный взор подметит,

А то, что в этих красках светит:

Любовь и радость бытия.

- Подберите живописные, литературные и музыкальные произведения, раскрывающие эмоциональное богатство мира, и подготовьте беседу с младшими школьниками о красоте и гармонии окружающей природы.
- Посмотрите фильм — экранизацию одного из произведений русской классики. Какую роль в фильме играет пейзаж?

Художественно-творческое задание: напишите этюды (литературные или живописные), в которых вы изобразите природу в разных эмоциональных состояниях (в разное время суток или в разное время года).

В следующей теме «Зримая музыка» говорится о взаимосвязях музыкальных и стихотворных произведений с живописными пейзажами. Здесь авторы предлагают поработать со следующими заданиями:

- Обратите внимание на эпитеты в описании картины. Почему автор использовал именно музыкальные сравнения?
- Что привлекает композиторов и художников в русской природе?
- Послушайте фрагменты программных произведений А. Вивальди и П. Чайковского. Какие чувства вызывает у вас эта музыка?
- Найдите в них сходные и различные черты, выразительные средства, которыми передано отношение композиторов к природе. Что отличает русскую музыку от итальянской?
- Какие зрительные, литературные ассоциации появляются у вас под впечатлением от этих сочинений? Подберите стихи к прозвучавшей музыке.
- Послушайте современные обработки классических произведений, рисующих природу. Что нового вносят современные исполнители в интерпретацию знакомых вам мелодий?

Художественно-творческое задание: подберите репродукции картин-пейзажей. Напишите в творческой тетради небольшой рассказ об одной из картин, найдите к нему музыкальные и литературные примеры.

В разделе № 3 «Искусство как универсальный способ общения» по теме «Символы в жизни и искусстве» рассматриваются центральные символы-образы культуры, один из которых «дорога» имеет непосредственное отношение к пейзажу. Эта тема нашла отражение в пейзажах И.И. Левитана, А.К. Саврасова, Н.К. Рериха и др. В данной теме ученикам предлагается выполнить такое *художественно-творческое задание*: создайте компьютерную презентацию на тему «Образ дороги в творчестве русских и зарубежных художников».

В разделе № 4 «Красота в искусстве и жизни» в теме «Что есть красота?» автора предлагают следующие задания:

- Какие чувства вызывают у вас пейзажи, запечатленные на полотнах художников, в работах фотографов?
- Вспомните музыкальные и литературные произведения, которые созвучны этим пейзажам.

9 класс

В разделе № 2 «Искусство предвосхищает будущее» в теме «Предсказания в искусстве» дается оценка произведений с позиции предвосхищения будущего на примере космического пейзажа К. Юона «Рождение новой планеты».

Г.И. Данилова «Мировая художественная культура: от XVII века до современности» 11 класс (базовый уровень)

В главе 4 «Реалистические тенденции в живописи Голландии» в параграфе 4.2 «Великие мастера голландской живописи» уделено внимание развитию голландского пейзажа XVII века, среди пейзажистов автор учебника выделяет: Яна ван Гойена, Якоба Рейсдала, Яна Вермеера, уделяя особое внимание последнему художнику. В рубрике «Вопросы и задания» содержатся вопросы следующего характера, относящиеся к пейзажной живописи: 5. Как вы думаете, почему именно в Голландии, наиболее отчетливо проявился реалистический характер живописи? 7*. Почему Вермеера называют «величайшим магом и волшебником живописи»? Какова тематика его произведений и характерные черты художественной манеры? В рубрике «Творческая мастерская»: 6. Подготовьте рассказ о коллекциях произведений голландских мастеров XVII в. в собраниях отечественных музеев. Также в рубрике «Темы проектов, рефератов или сообщений» предлагаются такие темы, как: «Зеркало Природы (пейзажная живопись голландских мастеров)», «Вермеер Делфтский - величайший маг и

волшебник живописи», «Единство человека и окружающей среды в картинах Вермеера»

В главе 8 «Изобразительное искусство классицизма и рококо» в параграфе 8.1 оценка творчества Никола Пуссена дается с позиции его групповых портретов и жанровых сцен, но в рубрике «Творческая мастерская»: 3. Проведите исследование эволюции пейзажа в творчестве Пуссена. Какова его художественная роль? Как вы думаете, почему природа «как она есть» не удовлетворяла художника, и он никогда не писал пейзажей с натуры? Как в его произведениях передан контраст вечного бытия природы и кратковременности человеческой жизни? Почему в его пейзажах всегда ощущается присутствие человека? Почему во многих картинах можно увидеть одинокие людские фигуры, вглядывающиеся в окружающее пространство? Почему нередко они выдвинуты на первый план, а их взор устремлен вглубь ландшафта? В рубрике «Темы проектов, рефератов или сообщений» предлагаются темы: «Художественная роль и эволюция пейзажа в творчестве Пуссена», «Архитектурные мотивы в творчестве Пуссена».

В главе 12 «Неоклассицизм и академизм в живописи» в рубрике «Творческая мастерская» предложено задание: 5. А. Эфрос считал: «“Пейзажный” Иванов на полвека опередил время. Рядом с ним... даже импрессионист Коровин иногда выглядит старомодно. Иным из этюдов Иванова нужно бы в экспозиции отводить место среди работ XX столетия». Для таких серьёзных оценок были немалые основания. Важнейшими из них считаются открытия в области пленэрной живописи. На примере знаменитого этюда «Ветка» попробуйте определить основные направления творческих поисков художника. Какими средствами Иванов добивается ощущения живого трепета листьев, погружённых в воздушную струю? Как соотносятся между собой свет и тень, цветовые рефлексы? В рубрике «Темы проектов, рефератов или сообщений» автором предложена тема: «Красота мира в пейзажной живописи А.А. Иванова»

В главе 13 «Художественная культура романтизма: живопись» в параграфе 13.1. «Эстетика романтизма» в пункте 3 говорится о взаимосвязи героя-романтика и романтического пейзажа на примере картин У. Тернера, К.Д. Фридриха и И.К. Айвазовского. В рубрике «Вопросы и задания» есть такой вопрос: 7*. Что представлял собой излюбленный тип романтического пейзажа? Какие произведения вы бы причислили к шедеврам пейзажной живописи? Почему? В последней рубрике представлена одна тема для написания сообщения: «Айвазовский — “моря пламенный поэт”».

В главе 18 «Русские художники-передвижники» в параграфе 18.1 «Общество передвижных выставок» речь идет о русских художниках реалистического пейзажа: А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, В.Д. Поленов, И.И. Левитан. Заданий в конце главы по этому вопросу не предусмотрено.

В главе 20 «Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи» в параграфе 20.2. «Пейзажи впечатления» рассказывается о реалистических пейзажах художников-импрессионистов: К. Моне, А. Сислея, К. Писсарро и стилизованных пейзажах постимпрессиониста Ван Гога. В рубрике «Вопросы и задания» содержатся вопросы следующего характера, относящиеся к пейзажной живописи: 1. Почему реалистическим пейзажам художники-импрессионисты предпочли пейзажи впечатления? 2. Чем можно объяснить приверженность К. Моне к жанру пейзажа? Какими живописными средствами ему удавалось передавать изменчивость мира, неповторимое очарование и волшебство образов? 4. В чём особенность трактовки мира природы и человека в его произведениях? В рубрике «Темы проектов, рефератов или сообщений» автором учебника предложены такие темы: «Мастерство в создании городских пейзажей Э. Мане», «Человек в мире природы (по произведениям Ван Гога)», «Художники русского импрессионизма - по выбору К.А. Коровин, В.А. Серов, И.Э. Грабарь».

Г.И. Данилова «Мировая художественная культура: от истоков до XVII века» 10 класс (базовый уровень).

В главе 22 «Искусство Страны восходящего солнца» в параграфе 22.3. «Изобразительное искусство» речь идет о японской цветной гравюре и упоминаются художники Кацусика Хокусай и Андо Хиросигэ, развивающие жанр пейзажа.

Также стоит отметить, что учебники Г.И. Даниловой хорошо иллюстрированы, методический аппарат содержит много интересных вопросов и творческих заданий, которые помогут закрепить и обобщить знания учеников.

Использование национально - регионального компонента в образовании сегодня является приоритетным. Сейчас прилагаются все усилия по разработке подходов, способствующих патриотическому воспитанию, формированию самосознания, сохранению своей самобытности и национальной культуры, поскольку использование регионального компонента на уроках «Искусства» и «МХК» повышает эффективность урока.

Знание национальной культуры своего народа делает человека духовно богатым, формирует целостное восприятие народного творчества, способствует воспитанию уважения к обычаям других народов. С искусства родного края начинается знакомство школьников с мировым искусством, поэтому творчество родного края должно быть ими прочувствовано и понято.

Учитель должен умело включить в содержание урока примеры художественной культуры родного края и рассматривать тему урока через призму той культуры, которая окружает учащихся. В результате, актуализирует далёкие для учеников факты истории мировой культуры. Результативность такого подхода к использованию регионального компонента в художественном образовании обусловлена решением двух

задач: освоением мировой художественной культуры и формированием ценностного отношения к культуре родного края.

Пермская культура – органическая часть мировой культуры. Изучение изобразительного искусства Пермского края будет актуальным на уроках «Искусства» и «МХК», поскольку в нашем регионе функционирует Пермское отделение Союза художников России, в связи с этим постоянно организуются художественные выставки, на которых ученики могут знакомиться с живописью Пермского края, в частности с пейзажем⁵³.

⁵³ В приложение 3 представлен план-конспект урока, разработанный по методу художественно-педагогической драматургии.

Глава 2. Искусство пермских мастеров пейзажа.

2.1. Пермская пейзажная живопись в исторической ретроспективе.

Одним из самых удивительных по красоте российских регионов является Урал. Это место всегда славилось своей промышленностью и индустрией. Уральская природа необычайно красива, в разное время и в разных условиях. Природа уральского региона богата полями, реками, лесами и скалами, она прекрасна, величава и неповторима, издавна привлекавшая внимание людей искусства. Уральский пейзаж привлекает художников своеобразием, самобытностью, суровой мощью, нетронутой первобытностью, выражающей русский национальный характер. Наша великолепная уральская природа дает неисчерпаемый материал для индивидуального творчества.

Центром их внимания становится Кама – одна из крупнейших полноводных уральских рек России, главная артерия города, раскинувшегося по ее берегам. Кама – многогранная и неисчерпаемая тема, как неисчерпаема сама природа. Второе столетие Кама остается источником вдохновения для художников, которые находят в ней что-то особенное, уникальное. Для них Кама и ее берега – предмет наблюдения и художественного освоения, источник сильных эмоциональных впечатлений и эстетических переживаний. Каждый творец создает свой образ Камы, творит свою мифологию, по своему вписывает ее образ в контекст времени.

В изобразительном искусстве Кама и Пермь появилась во второй половине XIX века. Это было время формирования русского реалистического искусства, эпоха активного и широкого обращения деятелей отечественной культуры к темам и образам России. Художники-пейзажисты активно ищут мотивы, способные выразить своеобразие национальной природы. Расширяется география пейзажных образов. Наряду с природой средней полосы России, Подмосковья эстетически осваивается природа русского

Севера, Урала, Сибири. Одну из ведущих ролей в этом поступательном движении сыграл И.И. Шишкин.

И.И. Шишкин первым из известных русских художников обратился к теме Урала и Камы. Родина Шишкина – Елабуга, расположенная на Каме. Образ Камы встречается в живописных и графических произведениях (рисунках и офортах): «Пихтовый лес на Каме» (1877), «С берегов Камы близ Елабуги» и «Берег Камы» (обе-1885).

Первый художник-пейзажист среднего Урала – *П.П. Верещагин*, уроженец Перми. «По поручению Товарищества Уральской горнозаводской железной дороги художник пишет серию этюдов Урала и реки Чусовой вдоль строившейся железной дороги (1875–1876)»⁵⁴. В ряде полотен воспроизведены губернский город Пермь, Нижнетагильский и Верхне-Нейвинский заводы, деревни Подволочная, Кирпичная, Шалгина. В нескольких произведениях запечатлено строительство железнодорожной линии. Большинство живописных работ уральского цикла Верещагина изображают реку Чусовую с высокими скалистыми берегами – «камнями» (Камень «Остряк», Камень «Ермак», Камень «Высокий»). Картины «Камень Писанный на уральской реке Чусовая» (1877), «Камень Мултык» (1880) и одна из последних картин Чусовской серии «Камень Красный» содержат детальный рассказ о реке, перерезающей Уральский хребет.

«В 1890-1891 годах *А.М. Васнецов* совершил первые поездки на Урал, которые дали ему богатейший материал для творчества»⁵⁵. Для монументально-эпических пейзажей Аполлинария Васнецова характерны философская нагруженность и сложный подтекст: «Уральский пейзаж» (1890-1891), «Баллада. Урал» (1897), «Северный край. Сибирская река» (1899). Этапным произведением стала картина «Тайга на Урале. Синяя гора»

⁵⁴ Первый художник-пейзажист среднего Урала [Электронный ресурс]. URL: https://pikabu.ru/story/pervyy_khudozhnikpeyzazhist_srednego_urala_4064119 (дата обращения: 23.04.2018)

⁵⁵ Вячеслав Филиппов Тема Урала и Сибири в творчестве Аполлинария Васнецова. Уральские горы [Электронный ресурс]. URL: <http://vasnec.ru/ural.php> (дата обращения: 23.04.2018)

(1891). Одной из центральных работ уральского цикла явилось большое полотно «Кама» (1895). А.В. Васнецов является продолжателем эпической традиции И.И. Шишкина.

Уралу посвящён ряд небольших пейзажей *В.Г. Казанцева*, подкупающих простотой сюжетов и тонким поэтическим звучанием: «На Урале» (1888), «На полустанке. Зимнее утро на Уральской железной дороге» (1891), «Скалистый берег», «На реке».

Уральский пейзажист рубежа XIX - начала XX вв. *А.К. Денисов-Уральский* много путешествовал по Уралу, хорошо узнал природу и растительность своего родного края. В этих поездках по Уралу художник исполнил пейзажи, в которых запечатлел разнообразные явления природы, растительность и геологические особенности края: «Река Чусовая» (1895), «Утро на реке Чусовой» (1896), «Лесной пожар» (1888 и 1897), «Средний Урал» (1894), «Вершина Полюда» (1898), «Река Тискос» (1909). В ряде работ запечатлел «портрет камня»: «Камень Узкий на реке Чусовой», «Полюдов камень», «Камень высокий».

Пейзажи Урала и Прикамья писали также *И.К. Слюсарев, Е.И. Гудин, Н.Г. Чесноков, Н.Г. Засыпкин, В.Я. Лаптев*.

На протяжении всего XX столетия художники Перми и Пермского края активно формировали традицию живописи на пленэре, вводили новые темы и контексты, создавали художественную летопись Камы. Для местных художников XX–XXI столетий Кама продолжает оставаться притягательным, энергетически сильным и культурно значимым местом.

Художник *И.И. Туранский* первым из пермских художников в начале XX столетия стал писать Каму индустриальную. Пароходы, причалы, шлюпки на просторах Камы написаны им художественно убедительно и документально: «Утро на Каме» (1910-е), «Шлюпка у берега» (1913). Сегодня его произведения вызывают эстетический и исторический интерес.

Кама в концепции *Г.Ф. Обориной* «Летом на Каме» (1950) – особое пространство, своеобразный приют, где ищущая идеала душа находит отзвук и успокоение.

В эти десятилетия в культурную жизнь на местах из-за недостатка профессионалов, привлекались самодеятельные художники: *П.И. Костарев* «Аксометрия Орла-городка» (1954) и *И.А. Зырянов* «На причале в порту».

Выдающиеся пермские пейзажисты XX века, представители советской живописи, имеющие устойчивые традиции, начали свой творческий путь в середине 1950-х, позже их стали называть «шестидесятниками»: *А.Н. Тумбасов, А.И. Репин, В.Ф. Мальцев, Т.Е. Коваленко*.

Вторая половина XX века – наиболее плодотворное время в развитии темы Камы в творчестве пермских художников, так у каждого художника выявляется свой взгляд на нее. В.Ф. Мальцев привлекает жанровые мотивы и пишет с близкой точки зрения, крупно, мощно, сдержанно по колориту – «Северный завоз». А.Н. Тумбасов видит ее более обобщенно – «Вдоль Камы» (1960). Одна из типологических черт в изображении А.И. Репиным Камы – обильность и полноводность: «Разлив на Каме» (1958) «Кама у Соликамска» (1964), «Кама в районе Н.Мошево» (1970-е), «Ветреный день на Каме» (1970) «Весенняя ночь на Каме» (1970), «На Каме» (1970), «Кама» (1974). «Равноценную с пейзажем роль в картинах играют индустриальные мотивы, образы человеческого созидания – катера, баржи, многочисленные лодки на берегу и на воде»⁵⁶.

«В 50-е годы определились основные черты зарождающегося пермского индустриального пейзажа: широкий кругозор, склонность к монументализации, обобщенность изобразительных форм»⁵⁷. Лирический пейзаж развивался более плодотворно. А.Н. Тумбасов создает ряд небольших, камерных работ: «Весна», «Облачко», «Зеленое поле». Главным

⁵⁶ Т. Д. Шматенко Каталог художественной выставки «Кама-река» Березники, июль–август 2013 года

⁵⁷ Власова О. Поэзия пейзажа. //Художники Перми. Сб. очерков. [Текст] - Пермь: Кн. Изд., 1981. с. 58

средством выражения в картинах А.И. Репина является цвет, его живопись яркая, декоративная и выразительная, пространство в полотнах упрощено: «Тишина» (1970), «Красный берег» (1972), «В краю белых ночей», «Осень», «Золотой край», «Весенние кружева».

В 60-е годы создаются социально-значимые и живописно-весомые пейзажи. Индустриальный пейзаж становится ведущим жанром, каждый художник решает эту тему по-своему, развивая индивидуальный стиль и совершенствуя живописный язык. Это была важная и традиционная тема для всего советского искусства. В пейзаже *В.В. Жданова* «На запасных путях» (1976) индустриальный мотив перекликается с лирическим восприятием художника.

Первые произведения А.Н. Тумбасова посвящены строительству КамГЭС, его называют летописцем грандиозных строек нашего времени. Он зарисовывает начало строительства, его развитие и завершение. «Покорение Камы» (1967), «Строительство нового калийного комбината» (1974)

В.Ф. Мальцев выбирает яркие, густые и монументальные цвета и пишет тяжелым и сочным мазком. Его пейзажи эмоционально передают мощь уральской природы: «Вечер», «Золото Прикамья», «Индустриальный мотив». Картина «Трудовые ритмы» (1978) является итогом творческого периода, посвященному индустриальному пейзажу.

«В последние годы А.И. Репин уделяет внимание решению индустриальной темы»⁵⁸ – «Индустриальный пейзаж. Губаха» (1974), он показывает неразрывную связь природы и индустрии. Для художника характерна склонность к размышлению, отражающие сложные, проникнутые философским раздумьем пейзажные образы.

От монументального, панорамного, простого по формам пейзажа 60-х гг. художники приходят к пейзажу сложному по чувству и мотивам. «В 70-е гг. лирический пейзаж выдвигается на первое место в творчестве всех зрелых

⁵⁸ Там же с. 61

пейзажистов Перми»⁵⁹ (А.Н. Тумбасов «Май. Разлив» (1962), «Август», «Вечер», «Февраль-бокогрей»; А.И. Репин «Лето», «Кама весенняя»; В.Ф. Мальцев «Осень» (1975); Т. Коваленко «Мартовский снег», «Березы зимой», «Синие тополя», А. Турбин «Осень», «Серебряный день»).

График поколения шестидесятников *А.П. Зырянов* создавал камерные, но не менее впечатляющие образы Камы. Наиболее известна серия цветных гравюр «Вечерняя Кама» (1959): «Камская ГЭС», «Полазна», «Камские просторы», «Плоты», «Город Пермь» и др. Зырянов оказался среди тех пермских художников, которым поэзия индустриальных строек, музыка промышленных сооружений и конструкций оказались внутренне близки и понятны.

Городской пейзаж находит свое отражение в творчестве *А.А. Городилова* «Уголок старой Перми» (1979) и *А.Г. Филимонова* в цикле пейзажей «Пермь 100 лет назад» - старинных видов Перми, написанных со старых фотографий. Полотна художника наполнены атмосферой жизни купеческой провинции России XIX века: «Театр. Открытие сезона», «Улица Обвинская», «Госбанк», «Волжско-Камский коммерческий банк», «Ожидание поезда. Пермь I».

В Перми акварелью успешно занимались многие художники: *Е.В. Камшилова*, *И.И. Россик*, *А.Н. Трапезников*, *А.Н. Тумбасов*, *К.М. Собакин*, *Ю.И. Заботин* и др. Тематика акварельных серий *И.С. Борисова* – поэзия индустриального строительства и природа Урала («В речном порту (Пермь)» (1960-е), «Шахты в Губахе» (1977), «Осенний день в Соликамске», «Старый Соликамск»).

В конце 60-х гг. художник *В.Ф. Кузин* пишет архитектурные памятники Прикамья, часто посещает Чердынь, Соликамск, Кунгур и другие старые уральские города. В наследии художника можно выделить две группы произведений с разной проблематикой пейзажа – пейзажи индустриальные и

⁵⁹ Там же с. 62

лирические. Городские пейзажи индустриальной Перми встречаются в 1950–1970-е гг.: «Центр строится» (1971), «Дорога в город» (1972). Лирические пейзажи он пишет на протяжении всей жизни: «У дебаркадера» (1959), «Мост строится» (1959), «Яхты на Камском море» (1964), «Курьинский затон» (1967), «Весна в Заречном» (1984), «Камские просторы» (1984), «Над Камой» (1992).

Кама в художественно мире *Л.А. Старкова* – это всегда пространство истории и социального созидания: «Первый пароход на Каме. 1813 г.» (1957), «На Каме» (1961), «Д. Титково (правление Назукинского колхоза)» (1959).

Также Кама встречается в работах и современных художников: *В.Н. Аникеев* «Лодки в заливе» из цикла «Старый город» (1990), «Облачный день» из цикла «По Усолью» (1993), «В затоне» из серии «Времена года» (2005). Лирическая традиция в пейзаже близка *К.В. Суслову* «Набережная Камы» (2007), «Пейзаж с пристанью» (2007).

Каменные храмы и деревянные часовни используются в работах художников разных поколений в качестве символов истории Прикамья, ее культуры, знаков древности этой земли. Пермская художница *Г.П. Хоменко* обращалась к данной теме - «В верховьях Камы. Пянтег. Часовня» (2007).

«Присутствие разных творческих индивидуальностей, разработка важных тем, разнообразие пластических решений, общая заинтересованность в развитии этого вида искусства сделали пермскую акварель значительным явлением в искусстве Урала»⁶⁰.

Урал импонирует художникам своей самобытной суровостью и могучей силой. «Пермские пейзажисты зорко всматриваются в родную уральскую природу, глубоко чувствуют ее особенности, тонко передают ее строгое

⁶⁰ Черняк А., Казаринова Н. Праздничный мир акварели// Художники Перми. Сб. очерков. [Текст] - Пермь: Кн. Изд., 1981. с. 94

очарование»⁶¹. Важная черта современного изобразительного искусства Перми – возросшее профессиональное мастерство художников, их стремление глубоко и всесторонне осмыслить жизнь, отразить в своих полотнах круг сложных проблем, которые решает современник, найти для этого яркий и образный художественный язык.

⁶¹ Власова О. Поэзия пейзажа. //Художники Перми. Сб. очерков. [Текст] - Пермь: Кн. Изд., 1981. с.68

2.2. Современные пермские художники-пейзажисты в русле жанровых традиций и поисков.

Традиции русского пейзажа в отечественной живописи складывались на протяжении столетий. Сегодня они не забыты, найдя продолжение в творчестве современных пейзажистов. В живописи пермских художников пейзаж также получил свое интересное и самобытное развитие. Рассмотрим творчество пермских художников, картины которых экспонировались в выставочных залах города в 2017 – 2018 гг.

Уральская художница Любовь Малышева 20 лет пишет картины с видами Прикамья. Художница объехала почти все уголки Пермского края: Чердынь, Усолье, Кунгур, Чусовой, Губаху, Суксун, Кын и другие места⁶². Душа художницы тянется к природе Пермского края, к Уралу, она прославляет родную землю как может. Её картины пропитаны любовью к своей малой родине, они простые и понятные каждому человеку, даже тем, кто очень далек от искусства.

Одна из крупных персональных выставок художницы Любви Малышевой прошла с 3 по 25 октября 2017 года в Пермской Арт-резиденции, она называлась «Ветер Странствий» и была посвящена путешествиям автора по разным уголкам России и зарубежья (Сербии, Германии, Испании и Италии). «Полотна захватывают своим разнообразием красок, фактур и широтой охвата»⁶³.

Обратимся к личности и фактам биографии художницы. *Любовь Викторовна Малышева* родилась в 1965 году в п. Ильинское Пермского края. В 1982 году художница окончила художественную школу г. Краснокамск. В 1987 году окончила художественно-педагогическое отделение художественного училища им. Шадра в г. Екатеринбург. В 1999 году закончила факультет

⁶² См. приложение 5 (Интервью) Интервью № 2

⁶³ В «Арт-резиденции» открылась выставка пермского художника «Ветер странствий» [Электронный ресурс]. URL: http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_59477 (дата обращения: 29.03. 2018 г.)

живописи Уральского филиала Российской Академии Живописи, Ваяния и Зодчества в г. Пермь. В 2000 году стала членом Союза Художников России и Юнеско.

«С 1993 года Малышева принимает участие во всех значительных городских, областных, региональных и международных выставках. Периодически комплектует персональные выставки. Ее произведения находятся в собраниях музеев Урала, в частных коллекциях России, Германии, Дании, Франции и других странах»⁶⁴. Л.В. Малышева является участником различных всероссийских пленэров в таких городах, как Плес, Тобольск, Чусовая, Староуткинск.

Художница написала более одной тысячи картин. Свои работы Любовь Малышева пишет на «пленэре» по 4-5 часов, даже в минусовую температуру. Она работает масляными красками, которые не замерзают до -10 градусов. Лишь немного художница дорабатывает в мастерской, она считает, что все должно быть максимально естественно. «Чтобы написать «Возвращение с удачной рыбалки», Любовь садилась вместе с этюдником в лодку, выезжала на середину пруда и ставила якорь. Для нее очень важно писать с натуры, уловить тончайшие состояния природы, а не выдумывать в мастерской»⁶⁵.

Любовь Малышева обращается к традиции реалистического пейзажа, заложенной отечественными живописцами во второй половине XIX века. Она восхищается полотнами И.И. Левитана, А.И. Куинджи и А.А. Пластова⁶⁶. Для реалистического понимания природы характерно стремление к эпичности, направленное на создание монументальных образов природы, воспевавших ее красоту и величие. Она считает, что сегодня нужно обладать смелостью, чтобы оставаться художником-реалистом, потому что

⁶⁴ Малышева Любовь (1965), Россия, Пермь [Электронный ресурс]. URL: <http://blog.i.ua/community/1952/526454/> (дата обращения: 30.03. 2018 г.)

⁶⁵ Мастерские пермских художников: роман с Уралом Любви Малышевой 10 ноября 2017 [Электронный ресурс]. URL: <http://59.ru/text/culture/363512262352896.html> (дата обращения: 30.03. 2018 г.)

⁶⁶ См. приложение 5 (Интервью) Интервью № 2

современное искусство принимает самые разнообразные формы. Также в ее живописи, как и в творчестве русских художников второй половины XIX века можно заметить своеобразную импрессионистичность: красочная палитра, световоздушная среда, лиричность, отражение состояния души художника в данный момент времени.

«Ясность, светоносность, мягкое очарование колорита - главные черты станковой живописи мастера»⁶⁷. Произведения Любви Малышевой артистично исполнены, сложно и тонко сгармонированы в цвете, производят впечатление полной естественности и свободы. Они наполнены поэзией и романтическим восприятием мира. Живопись Малышевой человечна и обаятельна. Кроме пейзажей, художница пишет и натюрморты, ошеломляющие разнообразием и великолепием изображенных букетов, которые она всегда пишет с неподдельным удовольствием и восторгом.

Любовь Малышева пишет только то, что ей нравится. Она любит цветы, природу, но ей нравится и серость, у художницы много картин выполненных в серой гамме со своеобразной «грустинкой» автора.

Картины художницы пронизаны духом патриотизма, она часто изображает русскую деревню, в них ярко выражена национальная специфика. «Деревенские дорожки», «Долгожданный отпуск на Чусовой», «Утро с петухами», «Уральские просторы», «Уральское лето» - в названиях её работ чувствуется теплота и любовь к природе. Ее картины всегда наполнены солнечным светом, яркими красками, теплотой.

Особое место в творчестве художника занимает городской пейзаж. В ее коллекции много картин с видами Перми – река Кама и проплывающие по ней теплоходы, старинные дома в тени деревьев, Мотовилихинский пруд, Комсомольский проспект утром, днем и вечером, набережная, речной вокзал,

⁶⁷ Малышева Любовь (1965), Россия, Пермь [Электронный ресурс]. URL: <http://blog.i.ua/community/1952/526454/> (дата обращения: 30.03. 2018 г.)

панорама с кафедральным собором и городские улицы, окутанные романтической утренней и вечерней дымкой и храмы среди зелени деревьев.

С 2001 по 2005 годы Любовь Малышева открыла пять персональных выставок, посвящённых родному городу. В 2016 году у Любви Малышевой была персональная выставка в Москве, которая называлась «Роман с Уралом». Художница показала 45 картин в здании Государственной думы, эта выставка имела большой успех.⁶⁸

В работах, представленных на выставке, нет никакой серийности, в каждом полотне свой эмоциональный настрой, особая цветовая гамма и точно найденная фактура. Большинство пейзажей написано в манере панорамного пейзажа («в орлиной перспективе»). При этом небольшой формат холста не препятствует широкому охвату пространства.

В экспозиции много работ на крымскую тематику. «Особенно запомнилась художнице поездка в Гурзуф по «чеховским» местам. Там появилась картина «Загадочное утро в бухте Чехова». Ветер странствий в творчестве Любви Малышевой выходит за пределы Родины»⁶⁹. Отдельное место занимают пейзажи, привезенные из Европы, правда, большинство из них пока только на стадии набросков.

Любовь Малышева - художница, воспевающая природу. В ее картинах присутствует не только богатство красочной палитры, но и волнующая глубина, которая заставляет остановиться, увидеть гармонию и свет, мощь и силу окружающего пейзажа, пропитаться этими ощущениями. Сегодня художница один из интереснейших и активно работающих художников города Перми. У художницы большой творческий потенциал и крепкий характер для достижения высоких творческих целей.

⁶⁸ Мастерские пермских художников: роман с Уралом Любви Малышевой 10 ноября 2017 [Электронный ресурс]. URL: <http://59.ru/text/culture/363512262352896.html> (дата обращения: 30.03. 2018 г.)

⁶⁹ В «Арт-резиденции» открылась выставка пермского художника «Ветер странствий» [Электронный ресурс]. URL: http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_59477 (дата обращения: 29.03. 2018 г.)

Остановимся подробнее на полотне «Белогорье – душа Пермского края»⁷⁰, написанная в 2010 году. Данный пейзаж относится к станковому виду живописи, поскольку он написан маслом на холсте. Полотно горизонтального формата создает ощущение статичности и уравновешенности композиции. По типу изображенного мотива это лесной пейзаж, так как художница в своей работе изображает лесные дали. По способу изображения пространства – это панорамный пейзаж, так как картина представляет собой открытое пространство, устремленное вдаль. По характеру изображения данный пейзаж можно считать эпическим, потому как перед нами предстает величавая картина богатой природы Пермского края. Также стоит сказать, что именно такое название картины взято не случайно, потому что Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь, расположенный на Белой горе является главной православной достопримечательностью Пермского края и всего Урала. Еще это место часто называют Уральским Афоном. По времени года данный пейзаж является осенним, мы можем предположить, что это начало сентября. Кроны некоторых деревьев уже покрылись позолотой, вдали виднеются холмы и продолжение лесистой местности. На переднем плане мы замечаем сухую траву и деревянную лестницу, ведущую к рубленой часовне и к целебному источнику в теремке. Отсутствие в поле зрения деревень и поселков придают горе атмосферу дикого, затерянного места. Также можно почувствовать мягкие солнечные лучи, уходящих теплых дней. А над всем этим - голубое небо, по которому плывут светлые облака. Художница использует теплые, яркие и оптимистические цвета, характерные для ее палитры. Ее пейзажи колористические по характеру. В основе цветовой гаммы - оттенки жёлтого, голубого и зелёного цветов. Внимание к мелким деталям делает работу необыкновенно реалистичной и глубокой по содержанию.

⁷⁰ См. Приложение 6 (Картины пермских художников), рис. 1

Также рассмотрим детально картину «Ключи»⁷¹, написанную в 2013 году. Данный пейзаж относится к станковому виду живописи, т.к. он написан маслом на холсте. По типу изображенного мотива этот пейзаж можно считать сельским, поскольку мы видим сюжет из деревенского быта, художница пишет русскую деревню, выражая тем самым национальную специфику. Художница использует прием стаффажа, т.е. добавляют фигурку мужчины, который несет за спиной охапку только что наколотых дров, чтобы оживить картину и показать роль человека, занятого крестьянской работой. На переднем плане мы видим площадку для работы мужика: чурбан возле сарая с вбитым в него колуном, разбросанные поленья, рядом стоят большие сани с сеном. По способу изображения пространства – это камерный пейзаж, т.к. Любовь Малышева изображает небольшое пространство - уютную улицу поселка, обжитую человеком. По характеру изображения данный пейзаж является идиллическим, потому как мы можем наблюдать гармонию и полноту жизни простых людей, их непосредственных связей с природой. Полотно носит название «Ключи», в Пермском крае в Суксунском районе есть село Ключи, в котором художница и написала эту картину. Проселочная дорога ведет зрителя к вершине небольшой горы, на которой раскинулась красивая православная кирпичная церковь, написанная с северо-восточной стороны. Она носит название «Храм Вознесения Господня», построенный в 1775 году в духе уральского барокко. По времени года данный пейзаж является зимним, поскольку написан в феврале⁷², в этом месяце днем начинает пригревать солнце, природа готовится к наступлению весны. Уральская зима одновременно суровая и радостная, холодная и солнечная, это состояние и пыталась передать художница. Жизнеутверждающий мотив картины показывает борьбу уходящей зимы и наступающей весны, солнечного света и холодного снега. Картина ярко демонстрирует влияние импрессионистических тенденций на творчество художницы. Как уже

⁷¹ См. Приложение 6 (Картины пермских художников), рис. 2

⁷² См. Приложение 5 (Интервью) Интервью № 2

отмечалось выше, пейзажи Малышевой носят колористический характер. Синие оттенки снега, припорошенная поленница и голубое небо создают очень живописную картину. Работа написана в реалистической манере.

Один из известнейших художников Прикамья, *Равиль Барилович Исмагилов*, родился в 1940 г. в Перми. Сначала художник учился в студии А.М. Дёмина, которая работала при Пермской художественной галерее. Затем в 1960-1962 гг. учился в Казанском художественном училище и в 1967-1972 гг. в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В.И. Мухомой на отделении стекла и керамики.

В 1972 г. он вернулся на Родину и в эти же годы уже утвердился в пермском искусстве. Художник заявил о себе в разных видах искусства: графика, живопись, скульптура, рисунок, ДПИ и дизайн интерьеров. Более 10 лет он был один из ведущих специалистов по оформлению интерьеров. Мир, который создал Исмагилов, поражает душевной открытостью, необыкновенной свежестью и энергией образов. Творчество Исмагилова, при всей строгости построений и форм, можно назвать романтическим. Он был один из первых романтиков 1970-х гг., вышедших из «сурового стиля».

Живопись для Р.Б. Исмагилова всегда была отдушиной, он считает, что природа – самый верный друг человека, и это самое лучшее, что есть у нас. Стремление к глубокому осмыслению мира привело художника к пейзажу, в котором он успешно работает в последние годы. Пейзаж является самым излюбленным жанром художника. Равиль Барилович убежден, что у природы все уголки красивые, но больше его привлекает лесной в особенности в зимнее время года и городской пейзаж обязательно с церквями⁷³.

Художник за всю свою жизнь много путешествовал, он был на Байкале, в Самарканде, в Тушетии (Грузия), в Крыму, во всех Прибалтийских городах (Латвия, Литва, Эстония), в Приполярной тундре, на Севере в Тиманской

⁷³ См. приложение 5 (Интервью) Интервью № 3

тундре и на острове Колгуеве⁷⁴. За границей художник был в Польше и Сингапуре, но всегда возвращался к родной прикамской природе. Исмагилов создал серию лирических и эпических картин, объединенных темой «Родное Прикамье».

В каждой работе, написанной в городе или деревне, есть свой мотив и свое настроение. Яркая цветоносность, необычность светотеневых построений делают работы художника оригинальными и запоминающимися. Р.Б. Исмагилов одинаково чуток к природе города и села, но особенно красив у него архитектурный пейзаж, где соединяются строгость мышления и трепетность чувства. Художник точно выстраивает каждую композицию. Архитектура органично входит в пейзаж, насыщая его емкое, подвижное, изменчивое пространство.

Образ современного города получает у автора индивидуальное толкование: художник выражает собственное отношение к городу, глубоко личное чувство. Кто-то славит прогресс и любит новые здания, с невероятной скоростью меняющимся ландшафтом, а Р.Б. Исмагилову нравятся старые уютные дворики, городские окраины, архитектурные раритеты. Нежны и поэтичны пейзажи, посвященные пермской старине или конкретному архитектурному памятнику, вызывающему чувство тоски и легкой грусти по прошлому. «Работы последних лет придают городскому пейзажу новое дыхание и новое осмысление»⁷⁵.

Также художник обращается к пейзажной живописи импрессионистов. Он создает такой же светлый, ясный, живой образ природы («Река Бабка», «Весна в Шерье», «Воскресение»). Иногда Исмагилов использует технику пуантилизма («Лето на даче», «Цветут одуванчики», «Гроза надвигается»), он пишет небольшим точечным мазком, который позволяет «остановить»

⁷⁴ См. приложение 5 (Интервью) Интервью № 3

⁷⁵ О.М. Власова К 70-летию Р.Б. Исмагилова [Электронный ресурс]. URL: <https://www.permarchive.ru/index.php?page=s-masterstvom-i-fantaziej> (дата обращения: 24.04.2018)

форму на плоскости, максимально высветлить палитру, подчеркнуть единство и гармонию мира.

«Р.Б. Исмагилов – постоянный участник областных, региональных уральских, республиканских художественных выставок»⁷⁶. Персональные выставки его произведений состоялись в Пермской художественной галерее, Пермском Доме художника, Центральном выставочном зале, музеях Пермского края и в выставочном зале Союза художников г. Казани.

Р.Б. Исмагилов является председателем Пермской организации СХР, достойно выполняя возложенные на него обязанности. Живописные портреты и пейзажи, графические произведения Р.Б. Исмагилова хранятся в Пермской художественной галерее, Пермском краевом музее, музеях края и Урала, в Чайковской картинной галерее, галерее г. Краснокамска. Ряд произведений Исмагилова приобрёл Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан (ГМИИРТ). Живописные произведения художника находятся во многих российских и зарубежных частных коллекциях. «Многие работы Р.Б. Исмагилова находятся в коллекциях художественных музеев и в частных коллекциях – в России, Бельгии, Германии, Израиле, Италии, США, Турции, Финляндии, Японии и в других странах»⁷⁷.

Рассмотрим подробнее картину «Короток зимний день»⁷⁸, которая была написана художником в 2017 году. Данный пейзаж относится к станковому виду живописи, т.к. он написан маслом на холсте. По способу изображения пространства – это панорамный пейзаж, представляющий собой вид с широким углом обзора. По типу изображенного мотива это природный пейзаж, по изображаемому ландшафту – лесной. Объектом изображения

⁷⁶ Исмагилов Равиль Барирович [Электронный ресурс]. URL:

<http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804021044> (дата обращения: 24.04.2018)

⁷⁷ О.М. Власова К 70-летию Р.Б. Исмагилова [Электронный ресурс]. URL:

<https://www.permarchive.ru/index.php?page=s-masterstvom-i-fantaziej> (дата обращения: 24.04.2018)

⁷⁸ См. Приложение 6(Картины пермских художников), рис. 3

становится лесной массив и большая снежная поляна. По характеру изображения данный пейзаж является лирическим, поскольку мы можем в нем почувствовать умиротворенное состояние природы сопоставимое с тихой человеческой радостью, спокойствием и гармонией. Кроме того, Исмагилов стремится выразить поэтическую сущность своего пейзажа. По времени года данный пейзаж является зимним, название картины тому подтверждение, перед зрителем открывается опушка леса, озаренная мягкими лучами заходящего солнца. Через данную картину просматривается личность самого Р.Б. Исмагилова, как тонко чувствующего, открытого душой и глубоко мыслящего человека. Художник пишет картину в манере пуантилизма, подразумевающей письмо отдельными точечными мазками, популярной в творчестве постимпрессионистов. При этом автор, без сомнения, пишет в реалистической манере. По передаче цветового отношения и колорита данный пейзаж является промежуточным между тональным и колористическим, поскольку нельзя сказать, что художник использует максимально чистые, интенсивные и насыщенные цвета. Живописец приглушает палитру красок, но и не уменьшает естественной яркости природы. Для передачи покрова снега и неба Равиль Исмагилов использует желто – оранжевые и голубые оттенки. С точки зрения психологии, желтый является цветом тепла и повышает настроение, оранжевый имеет схожие свойства с желтым. Доказано, что оранжевый цвет помогает выходить человеку из депрессивного состояния. Голубой же отвечает за комфорт и создает предпосылку для глубокого размышления над жизнью. Полоса деревьев написана глубоким темно – зеленым, близким к цвету хаки. Признано, что различные оттенки зеленого обладают целительными и релаксирующими свойствами, объединяют человека с природой.

Художник *Дмитрий Николаевич Козлов* родился в 1966 году в городе Краснокамске Пермского края. С раннего детства занимался в

художественной школе. В 1985 году окончил отделение живописи в Свердловском художественном училище им. Шадра. В 1994 году окончил отделение художественной обработки металла в Московском государственном художественно-промышленном университете им. С.Г. Строганова (бывшее Строгановское училище). В 1996 году вступил в Союз художников России, несколько раз становился стипендиатом среди молодых художников в союзе. Путешествуя по Европе, выставлялся в Праге и Дрездене.

Условно все творчество Д.Н. Козлова можно разделить на несколько направлений. Возвратившись в Пермь в 2005 году, он организует персональную выставку по мотивам Пермского звериного стиля. «Очарованный легендами родной земли, художник долго собирал образы с древних бронзовых талисманов-оберегов»⁷⁹. Загадочные мистически-величавые чудские образы, вечные гении-хранители спокойно смотрят на зрителей с полотен. Он изображает находки, сделанные историками, помещая их в среду, вдыхает жизнь в человекообразных птиц и зверей.

Трогательная привязанность к Перми читается в городских пейзажах художника, ностальгических, уносящих к теплым воспоминаниям детства («Музыкальное училище», «Улица Покровская», «Мариинская женская гимназия», «Городской театр»). Места, изображенные на них, реалистичны и узнаваемы, но воспроизведены не с холодной документальностью, а едва приукрашены. Пейзажи художника можно назвать уникальными, сепиеватость цвета ассоциируется с выцветшей старой дореволюционной фотографией города. Эта метаморфоза, превращающая обыденный промышленный город в сказочный ностальгический сон.

В жанровых работах Козлова есть характерная особенность – увеличенный по отношению к телу размер головы персонажа, тем самым акцентируя

⁷⁹ Мария Козлова Статьи, отзывы, интервью [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dk59.ru/#bio> (дата обращения: 25.04.2018)

внимание на мимике лица и выражении глаз («В гимназию», «Воздушные шары», «Театральный сквер», «Вокзал Пермь I», «Весенние кораблики»). Основные сюжеты – повседневная жизнь горожан, их занятия, увлечения, будни и праздники. «Художник нашёл свой стиль и образ, позволяющий ему с мягким юмором и незатейливой мудростью передать детскую серьёзность и ребячество взрослых придуманного им мира»⁸⁰.

Дмитрий Козлов не любит работать на пленэре, предпочитая работать в мастерской. «Он предпочитает выехать «на натуру» (в место, которое хочет изобразить), запомнить его и уже потом, в мастерской, по воспоминаниям воссоздать увиденное. Это делает городские зарисовки художника более личными. Он не копирует здания, деревья и окружающую обстановку, а переносит на холст те чувства, которые получил, увидев их»⁸¹. Любимые материалы (акрил, масло, рельефная паста) позволяют трепетно воплотить в жизнь родившиеся образы. В живописи Д.Н. Козлова нет одинаковых художественных решений, в его творчестве можно встретить разнообразие колорита, пластики и фактурных эффектов.

Художник является участником республиканских, областных, городских художественных выставок. Его произведения находятся в художественном музее Екатеринбурга, в Пермской художественной галерее, частных собраниях России и за рубежом.

Рассмотрим подробно картину «Домик в горах»⁸². Время написания работы неизвестно, пейзаж относится к станковому виду живописи, т.к. художник в качестве материалов выбирает холст и акрил. По способу изображения пространства картина представляет собой панорамный пейзаж, поскольку охватывает большое пространство. По типу изображенного мотива это

⁸⁰ Анна Жданова Выставка Дмитрия Козлова "Привет из Перми" [Электронный ресурс]. URL: <https://fotki.yandex.ru/users/art59-ru/album/155333?> (дата обращения: 25.04.2018)

⁸¹ Мастерские пермских художников: Дмитрий Козлов и его влюбленный взгляд на мир [Электронный ресурс]. URL: <http://perm.bezformata.ru/listnews/masterskie-permskih-hudozhnikov-dmitrij/61265839/> (дата обращения: 25.04.2018)

⁸² См. Приложение 6(Картины пермских художников), рис. 4

природный пейзаж, по изображаемому ландшафту – горный, т.к. на втором плане зритель замечает раскинувшиеся высокие скалистые горы, присыпанные снегом. Гора является символом свободы, прочности, неподвижности и спокойного мирного существования. Также горная местность может служить местом для медитации и местом обретения высоких мыслей. По характеру изображения данный пейзаж можно считать героическим, в котором природа является величественной и недоступной для человека. Для данного пейзажа характерна своя особая поэтика, он является философским по содержанию, художник желает ответить на вопрос о смысле жизни, противопоставляет вечные и могучие силы природы слабой и кратковременной человеческой жизни. В горах круглый год низкая температура воздуха, к лету весь снег не успевает растаять (что можно заметить на картине), поэтому мы с уверенностью можем сказать, что художник изобразил летнее время года. Д.Н. Козлов пишет картину в реалистической традиции, объективно передавая окружающую действительность, показывая природу такой, какая она есть. По передаче цвета и колорита пейзаж «Домик в горах» считается колористическим, художник использует насыщенные оттенки синего и голубого, чтобы создать прохладное и туманное окружение. Туман является отличным средством для создания глубины. Как уже отмечалось ранее, голубой цвет создает ситуацию для глубокого размышления над жизнью, выше мы отметили, что данный пейзаж относится к философской категории. Темно-зеленые и коричневые оттенки автор использует для написания земли. Небольшой домик намекает о человеческом присутствии, возможно в нем живет человек, любящий одиночество и стремящийся к отшельничеству.

Известный пермский художник *Виктор Александрович Остапенко* родился в 1948 году в г. Владивостоке. В 1972 году окончил Дальневосточный институт искусств по специальности «живопись» во Владивостоке. С начала 1970 – х годов художник работает в Перми, в мастерских художественного

фонда РСФСР, в Пермском книжном издательстве. С 1995 года является членом Союза художников России. На данный момент занимается преподавательской деятельностью в Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния и зодчества им. И. Глазунова.

На персональной выставке «Я творчеством живу», посвященной 70-летию художника, представлены работы последнего времени, посвященные природе Пермского края. «Он тонко чувствует особенности уральской природы с ее суровостью, величием и необыкновенным разнообразием форм»⁸³. Любимые времена года – весна и осень, то есть переходные состояния природы. «Особенно красив осенний пейзаж, чарующий своей ясностью, чистотой, звонким золотым колоритом»⁸⁴.

«Художник пишет широкие разливы Камы, Вишеры, Чусовой, создает архитектурные пейзажи в Чердыни, Соликамске, Горнозаводске, воссоздает тихий мир глухой уральской деревни»⁸⁵. Он делает это с глубоким чувством сопричастности к жизни природы и человека. Продолжая традиции русского реализма, художник постоянно работает на пленэре. Художник любит путешествовать и организовывать летние поездки на пленэр. Реальный мотив природы он всегда старается передать ярко, свежо и характерно. Лирические пейзажи отличаются романтичностью и чувственной осязаемостью.

В жанре портрета Остапенко работает не только как тонкий наблюдатель, но и как глубокий психолог, создавая яркую и точную характеристику человека. Иногда портрет сливается с пейзажем, интерьером или натюрмортом. Также художник обращается к бытовому жанру с заостренной социальной проблематикой.

«В живописи и графике Остапенко стремится к крупным форматам и целостным формам, активизирует цвет, превращая их в самые выразительные

⁸³ Власова, О.М. Пресс – релиз к выставке «Я творчеством живу...», посвященной 70 – летнему юбилею художника

⁸⁴ Там же

⁸⁵ Там же

средства изображения»⁸⁶. В своих проникновенных лирических пейзажах мастер предпочитает насыщенную цветовую палитру, гармоничное решение колорита. Художник обращается к сложным композиционным решениям, использует смелые сочетания дополнительных или контрастных цветов, много работает над фактурой. Его живопись яркая, сочная и пластичная, а рисунок мощный и экспрессивный.

За годы неустанного труда художник прошёл большой творческий путь, насыщенный поисками своего творческого кредо, своего изобразительного языка. Виктор Александрович творчески активный художник, создавший сотни картин, акварелей, рисунков, он обращается к новым сюжетам, использует новые выразительные приемы. Его произведения приобретают музеи и галереи, частные коллекционеры и гости Перми. Многие работы мастера сегодня находятся за рубежом – в Германии, Франции, США и Китае. В.А. Остапенко является участником городских, областных, республиканских, зональных, всероссийских и зарубежных выставок.

Остановимся подробнее на картине «Пермский порт замер»⁸⁷, написанной художником в 2017 году на территории компании Порт Пермь, занимающейся добычей и реализацией нерудно-строительных материалов. Данный пейзаж относится к станковому виду живописи, т.к. художник выбирает традиционные материалы - холст и масляные краски. По способу изображения пространства это панорамный пейзаж, поскольку художник изображает вид с широким углом обзора. По типу изображенного мотива данный пейзаж является индустриальным, т.к. мы видим стоящие порталные краны на промышленном объекте. Оранжевые краны служат центром композиции и выделены контрастом света, тем самым они сразу привлекают и удерживают внимание зрителя. Над ним кружит стая белых озерных чаек, эти птицы являются символом свободы, независимости и

⁸⁶ Там же

⁸⁷ См. Приложение 6(Картины пермских художников), рис. 5

жизни. Можно предположить, что по характеру изображения данный пейзаж является романтическим, потому как мы видим мрачное, затянутое свинцовыми облаками небо, тревожный полет чаек, а берег спокойно омывает красавица Кама река. Зритель наблюдает так называемое «затишье перед бурей», нет бушующего ветра, раскатов грома, накрапывающего дождя, поэтому, без сомнения, художник изобразил летнее время года. Виктор Остапенко написал картину «Пермский порт замер» в реалистической традиции, объективно передавая окружающую действительность. По передаче цветового отношения и колорита этот пейзаж является колористическим. Холодные цвета (серые, темно – зеленые) расположенные вдали на заднем фоне убывают в цвете.

Один из самых значительных региональных художников, *Максим Владиславович Каёткин*, родился в 1972 году в г. Снежинск Челябинской области. Свой творческий путь будущий художник начал со Снежинской художественной школы. В 1992 году окончил Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра по специальности «Преподаватель живописи и рисунка». В 1998 году окончил Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества по специальности «Художник-живописец». В 2001 году заканчивает аспирантуру у Ильи Глазунова в Российской академии живописи, ваяния и зодчества по творческо-исполнительной специальности «Живопись» с присвоением квалификации «Художник-живописец. Преподаватель высшей школы». С 2001 года является членом Всесоюзной творческой организации «Союз художников России». В 2003 году назначен директором Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества в г. Пермь. Сочетает административную работу с преподавательской и творческой деятельностью.

М.В. Каёткин в совершенстве владеет мастерством создания реалистической картины, сохраняет в своём творчестве академические традиции старых мастеров, с их кропотливостью, вниманием к деталям и умением живописать.

«Наибольшее внимание уделяет пейзажам, обращаясь к уральским видам, к изображению лесов и рек Пермского края, к родным челябинским озёрам. Один из редких художников современности, создающих масштабные, панорамные реалистические пейзажи. Его произведения наполнены ощущением эпичности российской природы, гармонии и простора»⁸⁸.

В городских мотивах его работ, помимо достоверности, привлекает лирическое отношение к изображаемым видам и ирония по отношению к фотографическому сходству, которое в действительности является не главным: «Осень. Снежинск» (2009), «Дом паромщика Мешкова» (1998).

«В произведениях Максима Каеткина почти нет людей, но присутствует отражение их деятельности: большие машины, самолёты, пароходы, заводы и карьеры. Соединение природного и механического, вечного и преходящего, живописная красота каждого объекта – вот тема творчества художника»⁸⁹.

Максим Каеткин всю жизнь пишет пейзажи, но не классические. На его полотнах резкие мазки и монументальные индустриальные масштабы. На выставке «Братья по-разному» было представлено множество завораживающих индустриальных и речных пейзажей: «Локомотивный резерв» (2009), «Майский день» (2016), «На дальней станции» (2015), «Старые водники» (2016), «Пункт назначения» (2012), «Затон» (2012) и др. На картине «Август» (2016) художник изобразил руины фабрики Воздвиженского стекольного завода под Снежинском, на которой работали его отец и дед. Данная работа также экспонировалась на выставке «Арт-Пермь» с 2 по 11 февраля 2018 года.

Максим Владиславович убежден, что художник должен идти в ногу со временем, он постоянно ищет новые грани своего творчества: «Я очень уважаю классическую русскую пейзажную живопись, но мир изменился.

⁸⁸ Тавризян Ю.Б. Максим Каёткин [Электронный ресурс]. URL: http://art59.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=52&Itemid=105 (дата обращения: 25.04.2018)

⁸⁹ Там же

Геометрия пейзажа изменилась. Появился новый художественный язык.... В один момент я стал избегать плавной живописи. У меня на картинах всё стало жестче»⁹⁰ - делится художник с журналистами.

За годы творческой деятельности художник создал более 200 произведений, большинство из которых находится в частных и корпоративных коллекциях в России и за рубежом, в собрании Пермской художественной галереи. Максимом Каеткиным проведено 6 персональных и 10 совместных выставок, он постоянный участник международных выставок «Арт-Пермь» и городских художественных выставок.

Остановимся подробнее на картине «Локомотивный резерв»⁹¹, которая была написана художником в 2009 году. Она относится к станковому виду живописи, так как написана маслом на холсте вертикального формата. Способ изображения пространства – панорамный пейзаж, но автор выбирает не традиционный горизонтальный формат, а вертикальный таким образом создается эффект величия и при этом охватывается широкий диапазон пространства. По типу изображенного мотива – это индустриальный пейзаж. Место, которое вызывает массу эмоций у художника, находится недалеко от села Спасо-Барда в Кишертском районе Пермского края. Оно называется база запаса Свердловской железной дороги «Шумково» (в народе - «Кладбище паровозов»). Индустриальная свалка с паровозами и электричками стала объектом интереса Максима Каеткина, который посвятил несколько полотен этому месту. «Кладбище паровозов» появилось в 1967 году. Общая численность самого различного транспорта около 200 единиц (старые паровозы, современных электропоезда, тепловозы и вагоны). Здесь находятся как списанные в запас составы, так и рабочие, отправленные на ремонт вагоны электропоездов. Из старинных паровозов 1940-1950-х годов в музее

⁹⁰ Алёна Хазинурова Мастерские пермских художников. Художник Максим Каеткин — автор brutальных индустриальных пейзажей [Электронный ресурс]. URL: <https://afisha.rambler.ru/exhibitions/39216370-masterskie-permskih-hudozhnikov-hudozhnik-maksim-kaetkin-avtor-brutalnyh-industrialnyh-peyzazhey/> (дата обращения: 25.04.2018)

⁹¹ См. Приложение 6(Картины пермских художников), рис. 6

под открытым небом представлены: паровозы серии Л («Лебедянки»), паровоз ЭР 716-66 и ИС-20 («Иосиф Сталин»). На полотне мы видим старинный ржавеющий локомотив серии Л с красной звездой на корпусе, являющийся центром композиции, а над ним нависает тяжелое свинцовое небо, занимающее две трети всего пространства картины. В картине нет никакого сюжета, нет изображения человека, но его невидимое присутствие очевидно, так как человек своими руками создал эту заброшенную железную технику, которая символизирует память об утерянных воспоминаниях. В целом можно сказать, что паровозы являются символом целеустремленности, движения и упрямства. По характеру данный пейзаж является героическим, в котором показывается грандиозность мироздания, природа кажется величественной и недоступной для человека. По времени года пейзаж можно идентифицировать как осенний, но скорее всего это начало осени, так как мы видим на переднем плане пожелтевшую и сухую траву, характерную для смены времен года. По передаче цветового отношения и колорита пейзаж является тональным, в нем преобладают синие, серые и коричневые тона. Серый цвет является фоновой структурой композиции, может наводить на депрессию, скуку и уныние. Также серый ассоциируется с беззвучностью и неподвижностью. Максим Каёткин написал картину в духе реализма, объективно и точно изображая окружающую действительность.

Художница *Елена Аркадьевна Постнова* родилась в 1967 году в с. Калиновка Пермского края. В 1989 году окончила филологический факультет Пермского педагогического института. В 1999 году окончила первый набор мастерской Народного художника СССР Е.Н. Широкова Пермского государственного института искусства и культуры по специальности «живопись». С 2001 года преподает на кафедре живописи в ПГАИК, совмещая педагогическую и научную деятельность с индивидуальным творчеством. С 2007 года является членом Союза художников России.

Художница часто работает на пленэре: «Когда выходишь на пленэр, дышишь этим воздухом, эти безмерные российские просторы помогают задуматься, выйти на цветовую палитру и на образ»⁹² - говорит Елена Аркадьевна. На счету Елены Постновой десятки пейзажей, запечатлевающих суровую красоту Урала, они написаны в лирической манере, легко и подвижно, тонко и поэтично, являются камерными по интонации, причём художница предпочитает не столько живописать, сколько лепить крупные формы храмов, домов и деревьев. Мастер имеет узнаваемую творческую манеру и яркий взгляд на окружающий мир.

«Работы, выполненные в других жанрах (портреты, натюрморты, бытовые картины) запоминаются необычностью мотива и экспрессией выражения»⁹³. Натюрморты Елены Аркадьевны красивы по цвету, созерцательны по состоянию, зрелищны и эффектны по образному решению. В портретном творчестве преобладают автопортреты и портреты близких людей.

2016 год отмечен двумя важными событиями в ее педагогической и творческой деятельности. Под ее руководством состоялся очередной выпуск студентов, лучшие дипломы были показаны на выставке «В диалоге со временем». Осенью того же года в Доме художника со 2 по 22 сентября состоялась персональная выставка, на которой в значительном объеме было представлено ее творчество. Елена Постнова является участником международных, всероссийских, региональных и городских выставок.

На выставке «Братья по-разному» (2017) наиболее всего запомнилась работа художницы «Север. Река Чусовая»⁹⁴. Картина написана в 2016 году, она относится к станковому виду живописи, так как мастер в качестве материалов выбирает холст и масляные краски. По способу изображения

⁹²В Доме художника открылись сразу две персональные выставки [Электронный ресурс]. URL: <http://perm-news.net/society/2016/09/15/93741.html> (дата обращения: 25.04.2018)

⁹³Екатерина Оборина [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nesekretno.ru/fotovideo/260261115/v-dome-hudozhnika-otkrylis-dve-vystavki> (дата обращения: 25.04.2018)

⁹⁴См. Приложение 6(Картины пермских художников), рис. 7

пространства данный пейзаж является камерным, потому как автор изображает небольшое, тихое и уютное пространство. По типу изображенного мотива это природный пейзаж, по изображаемому ландшафту – речной. Елена Постнова в этюдной манере пишет берег неподвижной реки Чусовой, у которой зритель видит множество причаленных лодок. Лодка является символом спасения в христианской традиции, символом путешествия и переправы. В реке как в зеркале, отражаются тени от лодок и деревья, растущие на противоположном берегу. По характеру изображения это живописное произведение можно считать пейзажем настроения, которое навеивает легкое чувство тоски и грусти. По времени года пейзаж можно назвать летним. Изображенные лодки идеально вписываются в горизонтальный формат, а изогнутая береговая линия заставляет глаз следить за ней. Главный акцент сделан на первые четыре лодки на переднем плане, они выделены контрастом света, дальние суда изображены более упрощенно. По передаче цветового отношения и колорита данный пейзаж следует считать колористическим, в котором преобладают различные оттенки коричневого цвета, работая крупным мазком. Художница написала картину в духе реализма, объективно отражая реальную действительность.

Художник – пейзажист *Сергей Сергеевич Подрез* родился в 1971 году в п. Ленинский Таджикской ССР. В 1986 г. окончил художественную школу в Душанбе. В 1996 году окончил Краснотурьинское художественное училище. В 2002 году окончил Уральский филиал Российской академии живописи, ваяния и зодчества в Перми по специальности «живопись». С 2010 года является членом и председателем секции живописи Союза художников России.

Художник учился у заслуженных художников России, профессоров Л.И. Перевалова, Т.Е. Коваленко, народного художника А.П. Зырянова, близко знаком со скульптором А.А. Уральским, заслуженным художником России А.Н. Тумбасовым.

Сергей Подрез – один из самых талантливых и интересных пейзажистов Перми, воспевающий красоту уральской природы. «На его счету десятки пейзажей Урала, которые отличает панорамность и пространственность композиций. Работая в технике масляной живописи, художник стремится найти точный эквивалент впечатлениям от природы, сделать выразительным каждое движение кисти, каждый мазок. В его работах никогда нет надуманности или вычурности художественных решений»⁹⁵. Так построены пейзажи Перми, Чердыни, Верхотурья и Соликамска и других городов.

Подрезу близка традиционная реалистическая живопись, он пишет в различных художественных техниках. Он много работает с натуры, обращается практически ко всем жанрам (портрет, натюрморт), но в его творчестве преобладает городской пейзаж Пермского края: «Театр драмы. Мелодии весны» (2003), «Разгуляй» (2006), «Пермь II» (2006), «Пермь. Городская администрация» (2007), «Набережная», «Компрос». В «портрете» города отразились ощущения художника, его взгляд на мир вокруг. Свет и тени, зелень листвы и правильные формы зданий.

Из-под кисти мастера появляются знакомые образы. Сергею Подрезу удалось во время пленэра написать портреты зданий и улиц, ее старинных и современных уголков. «Автор мастерски передает атмосферу городских улиц, скверов, любимых мест отдыха пермяков, запечатленных художником в разные времена года и время суток»⁹⁶. «Пейзажные работы Сергея торжественны, наполнены светом и солнцем, пробуждают светлые поэтические чувства»⁹⁷. Он любит писать храмы.

Сергей Сергеевич любит много путешествовать и провозит свои работы из разных уголков России и Пермского края: Краснокамск и Ялта, Севастополь

⁹⁵ О.М. Власова «Из странствий возвратясь...» [Электронный ресурс]. URL: <http://biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=182&pg619=1&pg334=1&nid=492&> (дата обращения: 27.04.2018)

⁹⁶ Выставка «Городской мотив» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.culture.ru/events/243984/vystavka-gorodskoi-motiv> (дата обращения: 27.04.2018)

⁹⁷ Там же

и Пожва, Херсонес и Молебка, Кисловодск и Чермоз, Санкт-Петербург и Чердынь. Также художник создал цикл портретов «Литературная Пермь», посвященный пермским писателям, поэтам, журналистам и актерам Пермского ТЮЗа.

Сергей Подрез – активный участник городских, региональных, областных, всероссийских и международных выставок. Например, художник был участником Всероссийской художественной выставки «Молодые художники России» в Москве, ряда городских выставок в Перми и Краснотурьинске, в Серове и Екатеринбурге. Его небольшие персональные выставки прошли в городах: Чайковский, Верхотурск, Витебск, Серов, Пермь, Краснокамск. Пермские зрители могли видеть его работы в Доме художника и Центральном выставочном зале. Работы художника находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. Так, например, его картины находятся в коллекциях известных политиков - Юрия Трутнева, Олега Чиркунова, Игоря Шубина.

На выставке «Осенний вернисаж» в Доме художника была представлена работа художника «Севастополь. Южная бухта»⁹⁸, рассмотрим ее подробнее. Картина написана в 2012 году масляными красками на картоне, поэтому она относится к станковому виду живописи. По способу изображения пространства данный пейзаж является панорамным, так как автор изображает морские просторы Черного моря, охватывающий большой угол обзора. По типу изображенного мотива это природный пейзаж, по изображаемому ландшафту – морской. Основным предметом изображения в картине является море и причаленные корабли на береговой линии. Образ корабля связан с символикой поиска, странствия, и мореплавания. Также корабль является символом надежды и безопасности. По характеру изображения это живописное произведение можно считать лирическим, так как оно наполнено личными переживаниями и впечатлениями художника от поездки по Крыму.

⁹⁸ См. Приложение 6(Картины пермских художников), рис. 8

По времени года данный пейзаж - летний. Сергей Подрез изобразил самое теплое и светлое время года, когда на курортах, таких как Севастополь, кипит жизнь. Картина наполнена радостью и оптимизмом, автор в импрессионистической манере крупными мазками пишет синие морские волны и голубое небо, поэтому пейзаж по передаче цветового отношения и колорита носит колористический характер. Изображенные баржи идеально вписываются в горизонтальный формат, они являются центром композиции. С помощью горизонтальных линий суден придается направление движения. Над морем кружит стая чаек, как уже отмечалось ранее, эти птицы являются символом свободы, независимости и жизни. Созерцая на насыщено-синие вещи, в нашем случае море, человеку свойственно погружаться в раздумья, размышлять о смысле жизни и вечном.

Художница *Анна Сергеевна Демидова* родилась в 1985 году в Перми. В 2005 году окончила Пермское педагогическое училище №4 по специальности учитель ИЗО и черчения. В 2011 году окончила кафедру живописи Пермского государственного института искусства и культуры. Анна Демидова является ученицей народного художника СССР Е.Н. Широкова. После окончания института начала заниматься преподавательской деятельностью, сначала работала в художественной школе, а потом в 2012 году решила организовать собственную изостудию, где сейчас обучает всех желающих заниматься живописью, независимо от возраста и уровня подготовки. С 2017 года является членом Союза художников России и международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО. Анна Сергеевна неоднократно принимала участие в городских, краевых, всероссийских и международных выставках.

Художница любит путешествовать, она ездила на старейшую и широко известную творческую базу Союза художников России - «Академическую дачу имени И.Е. Репина». С 2006 по 2015 годы Анна совершила несколько поездок в Марокко, там она побывала в нескольких городах (Агадир, Фес,

Марракеш) и запечатлела их на своих полотнах. Результатом этой поездки стала серия работ, посвященная этой стране, которая так и называется «Марокко». Это не мечты о далекой экзотической стране, не выдумки и фантазии, а впечатления от конкретных мест, воплотившиеся в картины.

Автора заинтересовала своеобразная красота марокканских улочек и ее обитателей, архитектура, непривычная русскому глазу, трущобы, бродячие коты и стройки. Она изображает простую жизнь местного населения, их среду обитания. Все, за что зацепился ее глаз в этом далеком месте. Там она выполнила множество этюдов с натуры, набросков, зарисовок, а вернувшись в Пермь, перерабатывала их в большие законченные картины, интуитивно изменяя цвета, искажая формы, взвинчивая контрасты.

Работы художницы яркие и эмоциональные, декоративные и стилизованные, изображаемые ею сюжеты реальны, но манера письма далека от чистого реализма. Полотна из этой серии можно было увидеть на выставке «Братья по-разному», из этой серии в галерею попали следующие работы: «В тени», «Деревня в горах», «В бедном районе», «Дом в Агадире», «У самого моря», «У входа на рынок», «Ресторан на берегу», «Ben Sergao. Agadir». В апреле 2017 года состоялась ее первая персональная выставка «Марокко» в Пермской Арт-резиденции, где она показала другие работы из этой же серии: «Обычный день» (2017), «Тавада» (2015), «За городом» (2015), «Тихий дворик» (2017) и другие. Несколько картин художницы посвящены городскому пейзажу Перми: «Страшный дом на Кирова» (2015), «В тени» (2015), «Вопрос» (2015).

На выставке «Братья по-разному» наиболее всего запомнилась картина «У самого моря»⁹⁹, остановимся на ней подробнее. Работа представлена из яркой и солнечной серии «Марокко». Марокко - государство в Северной Африке, экзотическая и далекая страна, в котором художнице посчастливилось

⁹⁹ См. Приложение 6 (Картины пермских художников), рис. 9

побывать. Полотно было написано в 2016 году и относится к станковому виду живописи, так как в качестве материалов автор выбирает холст и масло. По способу изображения пространства данный пейзаж является камерным, потому как художница берет небольшой угол изображаемого пространства. По типу изображенного мотива данное живописное произведение относится к городскому пейзажу, изображая вид улицы, населенную жителями. По характеру изображения это абстрактный пейзаж, модифицированный подсознанием и фантазией художника. По времени года пейзаж является летним. В этом полотне Анна Демидова оставила впечатления от конкретного места, воплотившиеся в жизнь. Изображенная архитектура непривычна русскому глазу. Мы видим трущобу, покрашенную в ярко оранжевый цвет необычной формы. Окна этого дома все разной формы, это придает композиции особую ритмичность, на одном из балконов сушится ткань. Говорить об отсталости жизни в этом городке нельзя, можно заметить, что почти на каждом этаже дома установлен кондиционер. Художницу заинтересовала своеобразная красота марокканских улочек и ее обитателей. Мы видим, что автор использует прием стаффажа, она добавляет фигуры людей, один из них устанавливает зонт в местном ресторане, а другой стоит на балконе и наблюдает, что происходит в округе. Ее работа практически документальна, ведь запечатлённый ею сюжет реален, но при этом художница уходит от реализма, ее картина написана скорее в духе символизма, в которой преобладают оранжевые, желтые и серые тона.

Талантливая и современная художница *Мария Вячеславовна Колыванова* родилась в 1986 году в городе Вологда Вологодской области. В 2000 году окончила Художественную школу в Вологде. В 2007 году с красным дипломом окончила Вятское художественное училище имени Рылова в Кирове по специальности художник-педагог. С 2007 по 2013 годы обучалась в Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в городе Пермь по специальности «художник-живописец». В

2016 году стала специалистом по выставочной деятельности в Центральном выставочном зале в Перми. С 2017 года является членом Союза художников России и ЮНЕСКО.

Художница экспериментирует с разнообразными темами, жанрами, техниками и материалами (графика, живопись). Мария Вячеславовна находится в постоянном поиске новых тем и воплощения их на полотнах, затрагивая как глубоко социальные тематики, жизненные, земные темы, так и углубляясь в воображаемый мир, мир творчества и фантазии.

Мария Колыванова использует жанры пейзажа и портрета как формат своего художественного высказывания. «Отголоски» - серия картин, посвященная теме давно ушедшего советского времени, объектом изображения которой становятся ветхие и заброшенные места: «Синие окна» (2015), «Остывший чай» (2015), «Отголоски советской эпохи» (2013) и др.

Художница исполнила ряд пейзажей посвященных родному городу Вологде, изображая большое количество этюдов с храмами: «Вологодская ЖД» (2011), «Петровский домик в Вологде» (2010), «Вологда. Прилуки перед грозой» (2010), «Церковь на Козлене в Вологде» (2011), «Вологда. Церковь в Прилуках» (2011), «Вологодские храмы». У Марии Колывановой также есть несколько лирических пейзажей: «Корабельные сосны», «Пасмурно», «Старая лестница», «Вечереет» (все - 2013) и пейзажей, посвященных Перми: «Берег. Пермский край», «Б. Ключи. Пермский край», «Соликамск», «Дачный домик» (все - 2011). Автор любит путешествовать, благодаря поездкам в Болгарию в 2015 году и в Кению в 2017 году, у мастера появились серии пейзажей этих замечательных стран - «Болгария» и «Земля Суахили»: «Коралловый остров», «Утро в Малинди», «Рыбацкое утро», «Добро пожаловать», «Золотой вечер в Шелле», «Шелла».

«Мария Колыванова часто обращается к русской классике прошлых столетий»¹⁰⁰, тонко затрагивая злободневную тему межгосударственных и национальных отношений.

В настоящий момент живет и работает в Перми, принимает участие в различных выставках городского, областного и регионального значения в разных городах России (Вологда, Киров, Пермь, Чайковский, Йошкар-Ола). На выставке «Братья по-разному» были представлены городской пейзаж и экстерьеры художницы: «Отголоски» (2015), «Каменный город» (2014), диптих «Добро пожаловать» (2015).

В экспозиции выставки «Братья по-разному» были представлены две картины, объединенные общей идеей, такие парные живописные произведения носят название диптих. Полотна называются «Добро пожаловать»¹⁰¹, одно из которых написано в 2014 году, а другое в 2015. Причем известно, что одно из них написано в Чехии. Картины относятся к станковому виду живописи, так как написаны маслом на холсте. По способу изображения пространства данный пейзаж является камерным, поскольку автор изображает небольшой уголок пространства. По типу изображенного мотива данные живописные произведения относятся к экстерьеру, в котором предметом изображения является изображение внешнего вида помещения, а именно огороженные старые входы в здания. По характеру изображения это произведение можно считать лирическим, так как оно наполнено личными переживаниями и впечатлениями художница от увиденного. Мария Колыванова умеет найти тонкую красоту в, казалось бы, непримечательном заброшенном объекте. Основной объект изображения – двери, являющиеся частью жилища, связанные с символикой границы между двумя мирами и с семантикой входа и выхода. Закрытая дверь означает разрыв с прошлым и указывает на совершившийся факт, который нельзя изменить. Кроме того,

¹⁰⁰ Неприкасаемые: юродивые XXI века [Электронный ресурс]. URL: <http://perm-news.net/economy/2015/10/16/81027.html> (дата обращения: 01.05.2018)

¹⁰¹ См. Приложение 6 (Картины пермских художников), рис. 10 и 11.

закрытые двери также считаются символом тайны и загадки. В данном случае двери используются в качестве символического способа отделения прошлого от будущего. То, что находится с внешней стороны от двери, относится к будущему, а то, что находится внутри за дверью, относится к прошлому. По времени года данные пейзажи можно идентифицировать как летние, на одном из экстерьеров зритель может увидеть заходящие лучи солнца, освещающие фасад здания. По способу передачи цветового отношения и колорита пейзажи являются колористическими и написаны в реалистической традиции пейзажной живописи.

Пермские художники сохраняют и развивают лучшие традиций российской многонациональной и мировой художественной культуры, участвуют в художественном и эстетическом воспитании населения России в традициях духовности, патриотизма и гуманизма. Пермское отделение «Союза художников России», объединяет лучших художников Пермского края, достойно представляющих художественную жизнь Прикамья на международных, республиканских и региональных выставках.

За весь период деятельности Союза постоянно проводятся персональные, групповые, областные и региональные выставки в Центральном Выставочном зале, в Доме художника, в Пермской государственной художественной галерее, в городских библиотеках и других организациях. «Выставочная деятельность Союза знакомит жителей города и его гостей с творчеством пермских художников разных направлений и стилей»¹⁰². Ими создаются живописные и графические полотна, украшающие города региона, их работы зрелые и соответствуют вызовам времени.

¹⁰²Союз художников России [Электронный ресурс]. URL: <http://shrperm.ru/> (дата обращения: 02.05.2018)

Заключение

В результате исследования можно выделить следующее:

Современные представления о пейзаже формировались на протяжении веков с развитием художественных приёмов для его изображения. Первоначально образы природы служили изображением среды обитания персонажей, в качестве декораций для икон, впоследствии как фон для сцен жанровых сюжетов и портретов.

Постепенно, с развитием линейной и воздушной перспективы, светотени, пропорциональности, общей композиции, колорита, рельефности изображения, природные виды стали равноправным членом сюжетной композиции, а затем трансформировались в центральный предмет изображения. Длительный период пейзажные мотивы представляли собой обобщённые, сочинённые, идеализированные виды.

Русский пейзаж – важный жанр для русского искусства и для русской культуры в целом. В России пейзаж развивалась очень интенсивно, он представлен многими великими художниками, картины которых являются мировыми шедеврами пейзажной живописи.

В отечественном искусствоведении фундаментальной является сравнительно-историческая концепция изучения традиции пейзажного искусства, разрабатываемая А.А. Федоровым-Давыдовым, Ф.С. Мальцевой В.С. Маниным, В.А. Лёвшиным и др. Устанавливая хронологические рамки, ученые отмечают, что в России первые зачатки развития русской пейзажной живописи были заложены в иконе во второй половине XVII века. Как самостоятельный жанр пейзаж существует с XVIII века. В течение XIX века постепенно развивается его национальная специфика. Во второй половине XIX в. складывается русская пейзажная школа, на основе которой формируются национальные художественные традиции.

Русская пейзажная традиция является культурным стержнем, выступающим важнейшей качественной характеристикой русской национальной школы. Русская пейзажная школа уникальна, самоценна и интернациональна, является частью мирового искусства, представляя в нем «культурный код» России. Заслуга русских художников второй половины XIX в. состоит в создании художественных традиций русского реалистического пейзажа. Преемственность художественных традиций проявляется в наследовании и сохранении в русском искусстве XX – начала XXI вв. художественно – эстетических идей, творческих принципов тональной и декоративной живописи, лирического и эпического пейзажа.

Приемы реалистического искусства, испытывающие влияние современной культуры, не изменились, в сущности, и смысловом значении. Реалистическая традиция не исчерпала себя в пространстве современной культуры. Она достойно представляет своеобразие национальной живописной школы, которая несёт в себе мощное духовное начало и крепкие профессиональные знания в области рисунка, живописи, композиции, обогащая мир изобразительного искусства художественными образами, без которых трудно представить настоящее современное искусство.

Реалистическая школа живописи представляется как носитель исторической памяти, которая определяет самобытность отечественного изобразительного искусства. В современном культурном пространстве отечественная традиционная реалистическая школа продолжает играть важнейшую духовную роль.

Для пейзажа характерна особенная скрытая притягательность и красота будничной жизни человека. Мимолетные впечатления, переплетение жизненных реалий с метафорическими переосмыслениями для авторов являются материалом большой темы в искусстве – поэзия и философия повседневности бытия.

В отечественном искусстве подобное понимание русского пейзажа началось с произведений художников – передвижников: лирические пейзажи А.К. Саврасова, Ф.А. Васильева, В.Д. Поленова, лирико – философские у И.И. Левитана, эпические у И.И. Шишкина. В традициях XX века в творчестве живописцев усложняется изобразительный строй языка искусства в изображении пейзажей.

Русская пейзажная живопись широко представлена в отечественных музеях, в которых можно получить полное представление о решении проблем пейзажа в истории искусства.

В ходе решения задачи художественно-педагогического и воспитательного потенциала искусства пейзажа было установлено, что просмотр живописных картин, где изображен пейзаж, полезен для физического и психологического здоровья человека. Картины, написанные русскими художниками на тему окружающей природы, всегда приковывают взгляды зрителей. Многие отечественные педагоги и писатели считали пейзаж высшим воспитательным средством: К.Д. Ушинский, Н.Е. Румянцев, В.Г. Белинский, А.П. Чехов и др.

Пейзаж должен входить в учебную программу формирования художественной культуры школьников. Восприятие пейзажной живописи является эффективным средством развития эстетической культуры учеников. Изучение пейзажа на уроках «Искусства» и «МХК» делают натуру ученика более чувствительной, тонкой, способной переживать хорошие и добрые чувства. Актуальность пейзажной живописи на уроках заключается в возможности формирования у школьников позитивного, эмоционально-чувственного восприятия действительности. Пейзажная живопись в школе имеет большое познавательное и воспитательное значение, которая знакомит учащихся с родной природой.

Художественной доминантой в полотнах пермских мастеров является живописный пейзаж, выполненный в технике масляной живописи, в их

творчестве он получил свое интересное и самобытное развитие. Традиции пейзажного искусства художников современной Перми складываются из общерусских и местных тенденций, традиционных и новаторских приемов и техник. Пермский пейзаж можно считать частью общерусского пейзажа с региональными историческими особенностями.

Работы пермских художников отличаются жанровым многообразием: У Любови Малышевой и Равиля Исмагилова – сельский, лесной и городской; у Дмитрия Козлова – городской и горный; у Виктора Остапенко – речной, городской и индустриальный; у Максима Каеткина – индустриальный и речной; у Елены Постновой – речной и сельский; у Сергея Подреза – городской и морской; у Анны Демидовой – городской; у Марии Колывановой – городской, лесной, экстерьер. У большинства художников излюбленным поджанром является городской пейзаж.

Современные пермские художники живут в другую эпоху, но лейтмотив их произведений является мостиком, подчеркивающим непрерывающуюся связь поколений, глубокие корни духовных традиций русской художественной школы. В их произведениях прослеживается новое художественное мировосприятие объективной реальности – социальные мотивы современной жизни, иносказание, метафоры, ассоциативность.

Они исходят из уже сложившихся традиций в использовании изобразительных приемов, которые наделяются новой выразительностью. Пермские художники имеют свой взгляд на изображение пейзажа, свой творческий почерк. Их полотна говорят о разнообразии возможностей работы над пейзажем. Современные пермские художники используют новые и видоизмененные техники (пуантилизм), материалы (акрил) и приемы (батик в творчестве Эльвиры Нерловой).

Обращаясь к проблеме традиции и новаторства в русском искусстве, мы сталкиваемся с фактом своеобразного возрождения реалистической и

импрессионистической традиции. Специфический характер заключается в том, что те или иные художественные явления прошлого при их использовании получают двойное преломление: заранее заданный аспект восприятия и выбор того, что из прошлой традиции наиболее значимо.

Уральский филиал «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» играет основополагающую роль в формировании пейзажной традиции нашего края и основ художественной педагогики. Академия опирается на передовые реалистические традиции мирового и русского искусства, в основе которых лежит детальное изучение природы и углубленное познание действительности. Выпускники Академии в своем творчестве воплощают эти тенденции.

На основании вышеуказанного можно сделать вывод, что пейзаж находит свое выражение в живописи современных художников. Традиции русского реалистического искусства продолжают развиваться в творчестве мастеров XXI века. Творчество провинциальных художников и их педагогическая деятельность – это именно то, что питает и помогает чтить традиции русского реалистического искусства, бережно храня его. То есть гипотеза о том, что пермские профессиональные художники являются продолжателями русских традиций пейзажного жанра, впитав в себя стилистические, жанровые и тематические особенности современного искусства – является доказанной.

Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель данного исследования – проанализировать традиции русского пейзажного искусства, воплощенные в творчество современных пермских живописцев в художественно - педагогическом контексте – достигнута.

Библиографический список

I. Литература

1. А.М. Муратов Каприччио (в живописи) [Электронный ресурс]. URL: <http://knowledge.su/k/kaprichchio-v-zhivopisi> (дата обращения: 22.03.2018)
2. Академическое искусство и образование: традиции и инновации. Материалы межрегиональной научно-практической конференции «VIII Терёхинские чтения» / Под ред. А.П. Крохалевой. - М.: Издательство «Перо», 2017. - 196 с.
3. Бенуа, А.Н. История русской живописи в XIX веке / Сост., вступ. ст. и коммент. В.М. Володарского. – 3-е изд. - М.: Республика, 1999. – 448 с.: ил.
4. Бесчастнов, Н.П. Графика пейзажа: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов «Художеств. проектирование изделий текстил. и лег. пром-сти.» / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. – 301 с.:32 с.: ил. – (Изобразительное искусство)
5. Ведута// Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии /Б.И. Кононенко. – М: АСТ: Вече, 2003. – 512 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://cult-lib.ru/doc/dictionary/culturology-dictionary/fc/slovar-194-2.htm#zag-214> (дата обращения: 22.03.2018)
6. Вячеслав Филиппов Тема Урала и Сибири в творчестве Аполлинария Васнецова. Уральские горы [Электронный ресурс]. URL: <http://vasnes.ru/ural.php> (дата обращения: 23.04.2018)
7. Герман, М. Ю. Импрессионизм и русская живопись/ М.Ю. Герман. — СПб.: Аврора, 2005. - 160 с.
8. Казаринова, Н.В. Художники Перми / Н.В. Казаринова // Живопись. – Л.: Художник РСФСР, 1987. – 192 с., ил.
9. Кирьянова, С.А. Композиционная роль пейзажа в русской иконе 2 -й пол. XVII - 1 –й трети XVIII в. // Вестник ПСТГУ. Серия V: Вопросы

- истории и теории христианского искусства. 2013. Вып. 2 (11). С. 107-114.
10. Колористические пейзажи [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mirkadrov.ru/?p=50> (дата обращения: 22.03.2018)
11. Мальцева, Ф.С. Мастера русского реалистического пейзажа [Текст] / Под общ. ред. Г.В. Жидкова. – М.: Изд-во Гос. Третьяковской галереи, Вып. 1.: - 1953. - 178 с., 22 л. ил.: ил.
12. Надежда Чиканчи Современная живопись. Пейзажи современных художников Электронный ресурс URL: <http://fb.ru/article/196950/sovremennaya-jivopis-peyzazi-sovremennyih-hudojnikov> (дата обращения: 12.04.2018)
13. Неклюдова, М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX - начала XX века / М.Г. Неклюдова. - М.: Искусство, 1991. - 395 с.
14. Нехвядович, Л.И. Национальная специфика русской пейзажной традиции как проблема современного этноискусствознания / Л.И. Нехвядович // Известия Алтайского государственного университета. - Барнаул – 2010. № 2-1(66). – С. 142-145
15. Панорамные пейзажи [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mirkadrov.ru/?p=12> (дата обращения: 29.03.2018)
16. Пейзаж//Кононенко, Б.И. Большой толковый словарь по культурологии /Б.И. Кононенко. – М: АСТ: Вече, 2003. – 512 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://cult-lib.ru/doc/dictionary/culturology-dictionary/fc/slovar-207-2.htm#zag-935> (дата обращения: 15.02.2018)
17. Пейзажи русских художников Электронный ресурс URL: <http://art-veranda.ru/paintings-and-drawings/pejzazhi-russkih-hudozhnikov/> (дата обращения: 12.04.2018)
18. Первый художник-пейзажист среднего Урала [Электронный ресурс]. URL: https://pikabu.ru/story/pervyy_khudozhnikpeyzazhist_srednego_urala_4064119 (дата обращения: 23.04.2018)

- 19.Резникова О.И. Реалистическое изобразительное искусство в контексте культуры постмодерна современной России. [Электронный ресурс]. URL: <https://sibac.info/conf/philolog/xxxiv/37463>(дата обращения: 05.05.2018)
- 20.Резникова О.И. Традиции реалистической школы живописи как культурное наследие России [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/traditsii-realisticheskoy-shkoly-zhivopisi-kak-kulturnoe-nasledie-rossii> (дата обращения: 10.05.2018)
- 21.Руслан Озеров Разновидности пейзажного жанра [Электронный ресурс]. URL: <http://www.art-spb.ru/article/186> (дата обращения: 22.03.2018)
- 22.Русская художественная культура второй половины XIX века: Картина мира // Изобразительное искусство . – М.: Наука, 1991. – 400 с.
- 23.Сарабьянов, Д.В. История русского искусства второй половины XIX века / Д.В. Сарабьянов. - М.: Изд-во МГУ, 1989. - 381с.
- 24.Стаффаж//Популярная художественная энциклопедия. Под ред. В.М. Полевого. - М.: Издательство "Советская энциклопедия", 1986. [Электронный ресурс]. URL: <https://slovar.wikireading.ru/272646> (дата обращения: 16.02.2018)
- 25.Суворова А.А. Акварель Прикамья 1950-х — первой половины 1980-х гг. в контексте отечественного искусства. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/akvarel-prikamya-1950-h-pervoy-poloviny-1980-h-gg-v-kontekste-otechestvennogo-iskusstva> (дата обращения: 12.05.2018)
- 26.Суровый стиль // БСЭ. Современный толковый словарь, БСЭ. 2003 [Электронный ресурс]. URL: <https://slovar.cc/rus/bse/471502.html> (дата обращения: 22.03.2018)
- 27.Суровый стиль// Словарь терминов изобразительного искусства. 2012 [Электронный ресурс]. URL: <https://slovar.cc/isk/term/2477916.html> (дата обращения: 22.03.2018)

28. Федоров-Давыдов, А.А. Русский пейзаж XVIII - начала XX века. Исследования. Очерки/ А.А. Федоров-Давыдов. - М., Советский художник, 1986. - 304 с.
29. Федотова, С.Л. Галактики Исмагилова / С.Л. Федотова // Компаньон. – 2016. - № 8 (103). – с. 54 – 61.
30. Художники Перми. Сб. очерков. [Текст] - Пермь: Кн. Изд., 1981. – 175 с.
31. Экстерьер//Беда, Г.В. Словарь специальных терминов в живописи/ Г.В. Беда. - М.: Просвещение, 1977. - 188с. [Электронный ресурс]. URL: <http://kostromka.ru/master/termin.php> (дата обращения: 22.03.2018)

II. Источники

1. «Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия» Под ред. проф. А.П. Горкина.- М.: Росмэн, 2007. [Электронный ресурс]. URL: <https://slovar.wikireading.ru/272646> (дата обращения: 15.02.2018)
2. Алёна Хазинурова Мастерские пермских художников. Художник Максим Каеткин — автор brutальных индустриальных пейзажей [Электронный ресурс]. URL: <https://afisha.rambler.ru/exhibitions/39216370-masterskie-permskih-hudozhnikov-hudozhnik-maksim-kaetkin-avtor-brutalnyh-industrialnyh-peyzazhey/> (дата обращения: 25.04.2018)
3. Альбом «Равиль Исмагилов» 2000 г.
4. Анна Жданова Выставка Дмитрия Козлова "Привет из Перми" [Электронный ресурс]. URL: <https://fotki.yandex.ru/users/art59-ru/album/155333?> (дата обращения: 25.04.2018)
5. Арт-резиденция откроет для пермяков частичку Марокко [Электронный ресурс]. URL: <http://perm-news.net/culture/2017/04/13/98415.html> (дата обращения: 27.04.2018)
6. В «Арт-резиденции» открылась выставка пермского художника «Ветер странствий» [Электронный ресурс]. URL:

- http://www.rifey.ru/news/perm/show_id_59477 (дата обращения: 29.03.2018 г.)
7. В Доме художника открылись сразу две персональные выставки [Электронный ресурс]. URL: <http://perm-news.net/society/2016/09/15/93741.html> (дата обращения: 25.04.2018)
 8. Власова, О.М. Альбом «Роман с Уралом» (Любовь Малышева)
 9. Власова, О.М. Пресс – релиз к выставке «Опять зима, опять мороз...»
 10. Власова, О.М. Пресс – релиз к выставке «Осенний вернисаж - 2017»
 11. Власова, О.М. Пресс – релиз к выставке «Я творчеством живу...», посвященной 70 – летнему юбилею художника
 12. Выставка «Городской мотив» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.culture.ru/events/243984/vystavka-gorodskoi-motiv> (дата обращения: 27.04.2018)
 13. Данилова, Г.И. Мировая художественная культура: от XVII в. до современности. 11 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2012. - 366 с, [2]с.: ил.
 14. Данилова, Г.И. Мировая художественная культура: от истоков до XVII в. 10 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.И. Данилова. – 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010. -366 с, [2]с.: ил.
 15. Демидова Анна Сергеевна [Электронный ресурс]. URL: <https://artnow.ru/ru/gallery/3/39958.html> (дата обращения: 27.04.2018)
 16. Екатерина Оборина В Доме художника открылись две выставки [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nesekretno.ru/fotovideo/260261115/v-dome-hudozhnika-otkrylis-dve-vystavki> (дата обращения: 25.04.2018)
 17. Исмагилов Равиль Барирович [Электронный ресурс]. URL: <http://enc.permculture.ru/showObject.do?object=1804021044> (дата обращения: 24.04.2018)

- 18.Каталог художественной выставки «Кама-река» Березники, июль–август 2013 г.
- 19.Малышева Любовь (1965), Россия, Пермь [Электронный ресурс]. URL: <http://blog.i.ua/community/1952/526454/> (дата обращения: 30.03. 2018 г.)
- 20.Мария Козлова Статьи, отзывы, интервью [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dk59.ru/#bio> (дата обращения: 25.04.2018)
- 21.Мария Колыванова [Электронный ресурс]. URL: <http://p-a-r.ru/participants/maria-kolyvanova.html> (дата обращения: 27.04.2018)
- 22.Мастерские пермских художников: Дмитрий Козлов и его влюбленный взгляд на мир [Электронный ресурс]. URL: <http://perm.bezformata.ru/listnews/masterskie-permskih-hudozhnikov-dmitrij/61265839/> (дата обращения: 25.04.2018)
- 23.Мастерские пермских художников: роман с Уралом Любви Малышевой 10 ноября 2017 [Электронный ресурс]. URL: <http://59.ru/text/culture/363512262352896.html> (дата обращения: 30.03. 2018 г.)
- 24.Неприкасаемые: юродивые XXI века [Электронный ресурс]. URL: <http://perm-news.net/economy/2015/10/16/81027.html> (дата обращения: 01.05.2018)
- 25.О реалистической традиции в живописи - Анна Демидова, Юлия Трубина, Ирина Пьянкова [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=yUmMcyITr-s> (дата обращения: 27.04.2018)
- 26.О.М. Власова «Из странствий возвратясь...» [Электронный ресурс]. URL: <http://biblioteki.perm.ru/main/index.html?id=182&pg619=1&pg334=1&nid=492&> (дата обращения: 27.04.2018)
- 27.О.М. Власова К 70-летию Р.Б. Исмагилова [Электронный ресурс]. URL: <https://www.permarchive.ru/index.php?page=s-masterstvom-i-fantaziej> (дата обращения: 24.04.2018)

- 28.Сергеева, Г.П. Искусство. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская. - М.: Просвещение, 2009. - 190 с.: ил.
- 29.Союз художников России [Электронный ресурс]. URL: <http://shrperm.ru/> (дата обращения: 02.05.2018)
- 30.Тавризян Ю.Б. Максим Каёткин [Электронный ресурс]. URL: http://art59.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=52&Itemid=105 (дата обращения: 25.04.2018)