

Экскурсия: Изображение световоздушной среды в пейзажах русских художников

Человек неразрывно связан с природой, он часть ее. И наслаждение природой, стремление найти в ней созвучие своим чувствам, своим идеалам, всегда было источником творчества писателей, композиторов, художников. В связи с этим, пейзаж в живописи является самым молодым и быстроразвивающимся. Любопытство и стремление к познанию прекрасного раскрыли перед человечеством новые возможности. В знаменитых произведениях изобразительного искусства мы встречаемся с небесным пространством, которое выступает как неотъемлемая часть пейзажа.

Говоря о пейзаже, мы не можем пройти мимо творчества братьев Чернецовых, смотрящих на пейзаж сквозь призму классической живописи. Мотивом работ для братьев стало изображение Святой Земли, что свойственно духу академической школы. Также мы можем найти и другие принципы классической школы на примере пейзажа Григория Григорьевича Чернецова «Вид Генисаретского озера» с его четко разделенной плановостью, достаточно схематичностью и отвлеченностью. На переднем плане заметно преобладание коричневых тонов. По мере удаления изображение будто «тает» и на горизонте вовсе исчезает в холодных оттенках. Именно этот классический, лишенный поэтического обаяния, способ передачи пространства не раз встречается у Чернецова. Рядом мы видим работу Сильвестра Щедрина, художника, работающего за границей, в раннем творчестве которого также преобладали типичные для старой живописи условные коричневые тона, и само пространство картины еще не «живет» насыщенной эмоциональной жизнью. Щедрин еще пишет с соблюдением многих правил академической школы, подсознательно, но непременно следуя четкому разделению картины на планы, резко ограничивая «зоны» изображения, соблюдая кулисность построения и правила освещения, проверенные опытом предшественников. Русский мастер поставил перед собой очень трудную профессиональную и психологическую задачу — передать пластическое, живописное своеобразие и характер итальянской природы как бы изнутри, ощутив себя частью этой природы, руководствуясь присущими ей законами. Опорной точкой для скачка вверх стало побуждение художника писать прежде всего саму природу, особость и неповторимость состояния пейзажа. И это состояние уже более подробно показано в работе «». На данном этапе мы видим попытку отойти от классической композиции, а также применение лессировки и изображение плавных переходов полутонов. В связи с чем работа выглядит легче, воздушнее и свободнее.

Так, в искусстве намечался переход от легенд и мифов к повседневным образам. Реализм против академизма. Рубеж XIX-XX годов дарит нам новый взгляд на искусство русских художников, вдохновленных идеями народничества и уставших от рамок Академии художеств. Многие из художников, представленных в этом зале принимали участие в творческом коллективе передвижников и это так или иначе отразилось на их творчестве.

И Иван Иванович также активно участвуя в движении, вошел в историю как мастер масштабных работ, в которых до мельчайших подробностей прописан каждый камушек, каждая травинка. Он кропотливо подходил к работам и вошел в историю как мастер масштабных работ, в которых до мельчайших подробностей прописан каждый камушек, каждая травинка. При этом в столь реалистичной композиции намечается некоторая декоративность, что касается неба, то оно написано корпусно, без лессировок, но с точной передачей форм. И этого достаточно, так как задачей художника было показать богатство могучего леса, а облака лишь показывают нам состояние погоды, мы видим поднимающиеся вниз пышные кучевые облака, которые дают нам основание для суждения о том, что этот день летний и довольно теплый.

Небо как самая обширная натура в пейзаже является сложной средой, при техническом решении которой параллельно решаются важные задачи целого произведения, такие как передача общего тона, освещение картины, время суток, настроение, сюжет. Художники решали небесное пространство по-разному, в зависимости от поставленных задач.

Так, М.К. Клодт будучи поэтом сельских пейзажей изобразил вечерний вид на Орловскую губернию. Посмотрите, как подобраны цвета масляных красок, передающих вечернее состояние. Каждый цвет – волны определенной длины. Самые длинные – красные, а самые короткие – фиолетовые. На самом деле без атмосферы небо было бы черным, а солнце белым. Все волны разной длины проходят разное расстояние через атмосферу и тем самым получают разные оттенки. Смешанные вместе фиолетовые, синие, голубые и зеленые волны дают голубой цвет. Поэтому днем мы видим небо голубого цвета. На закате мы видим небо красно – оранжевого цвета, потому что свет от низко стоящего солнца должен пройти через атмосферу гораздо больший путь, чем днем.

Поскольку небо имеет меньшую плотность и тональность по отношению к земному пространству, но при этом не теряет своей сложности, оно является одним из сложных элементов в живописи и требует подробного и внимательного изучения.

Васильев

В русском изобразительном искусстве среди имен талантливейших художников Васильев Федор Александрович занимает особое место. Типично Васильевское небо, которое в самых различных модификациях будет отныне играть столь важную роль в большинстве его картин. Артистичность его натуры и трагичность человеческой судьбы поразили еще его современников. Прожив всего 23 года, художник успел донести до нас мастерски выполненные этюды. В том числе и представленный в экспозиции этюд облака. Тревожное состояние природы – клубящиеся облака в небе, свинцовая туча над горизонтом – станет позднее характерной, отличительной чертой пейзажа Васильева. Так, он создает серию работ, посвященных предгрозовым состояниям.

Мастерски использовал лессировочную живопись и корпусную, вставляя в места визуально сырого или дождя протирки. Художник умел уловить образ столь сложной конструкции облака, при достаточно большой изменчивости натуры. Этюд написан настолько легко, свободно, что мы можем проследить на лессировочной подложке по 2- 3 уверенных мазка, каждый из которых поддерживает плотность и форму облака в изображении. Здесь присутствует и доказательство того, что даже само облако неоднородно по цветности. Оно не просто белое, а с теплой протиркой скраю, рефлексам от неба и тенью. За счет соблюдения взаимовлияния объектов в природе в работе появляется жизнь. Пристально изучение природы и правдивое ее воспроизведение становится главным принципом дальнейшего творчества Васильева.

Обратите внимание на работу Левитана «». Столь маленькая работа, однако при дальнейшем ее рассмотрении зритель входит в картину. Это происходит за счет того, что художник мастерски перенес большое световоздушное и перспективное пространство в пейзаже с натуры в маленький формат. При этом сохранил состояние природы через цветовую передачу облаков.

В целом пейзажи Левитана называли лирическими, а Васильева – поэтическими. Принято считать, что все морские пейзажи – романтические.

Однако, Архип Иванович Куинджи пошел дальше и открыл зрителю новый уровень пейзажа – философский.

Хотел понять характер влияния воздушной среды на цветовое решение предметов. Добивается цветовой вибрации воздушной среды полутонами, тончайшей нюансировкой бледного розового и перламутрового цветов. Увлеченность проблеме передачи воздушной среды, будто вибрирующей под действием авторского настроения, очевидна. В изображении лунного света Куинджи обошел своего учителя, как мы видим на картине «», впервые применил дополнительные цвета и использовал не только метод тональной живописи и совместно с Менделеевым разработал особый состав пигмента, который давал ощущение свечения. В создании образа природы Куинджи отказывается от моделировки в пользу усиления иллюзии глубины. И.Н. Крамской отмечал, что в России в отделе пейзажа никто не различал в такой мере, как он, какие цвета дополняют или усиливают друг друга.

Имелись свидетельства о том, что среди художников при испытании прибора измеряющего способность видеть тонкие нюансы в тонах Куинджи побивал рекорд в чувствительности до идеальных точностей.

«»- передает не только конкретный вид, но и обширное небесное пространство, *мироздание*. Пластическая новизна художника – в достижении предельной иллюзии света. Эффект достигнут благодаря многослойной лессировочной живописи, световому и цветовому контрастам. В спектре у художника появился ранее неизвестный русскому искусству цветовой регистр: сиреневый, фиолетовый, желтый, красный, бирюзовый, лиловый – гамма отношений, любимых художниками. В этой картине Куинджи воспользовался дополнительными цветами.

Многие тысячи лет на Земле живет человек, и по крайней мере, всегда ему были даны два чуда природы: день, освещенный Солнцем, и ночь с ее манящими и загадочными россыпями звезд на небесном своде. Люди считали, что звезды – это серебряные шарики, прибитые гвоздиками к высоко расположенной сфере, потому что взаимные положения звезд, казалось, оставались неизменными. Столь загадочное пространство не могло быть незамеченным русскими художниками. Интересуясь законами природы, ее настоящей красоте, художники добились успеха в изображении состояний неба, благодаря стараниям мастеров живописи было раскрыто богатство дня и ночи, 2-х состояний световоздушной среды.