

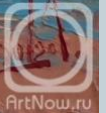

«Красота окружающего мира»

Природа издавна служит мощнейшим вдохновителем творчества художников и музыкантов, поэтов и писателей. Ее невероятная мощь, величие, красота, изменчивость – все это находит отражение в различных жанрах и сферах искусства.

Каждый вид искусства изображает природу своими, присущими только данному виду искусства, средствами. Музыканты звуками, хореографы – танцевальными движениями, позами, жестами, писатели и поэты – словами, художники изображают природу линиями и красками.

Наиболее полно природные образы передает один из жанров изобразительного искусства – пейзаж.

Пейзаж. История жанра.

Пейзаж (от фр. **paysage** - страна, местность) – жанр изобразительного искусства; картина, изображающая природу, виды различных мест.

Пейзаж - это конкретное художественное произведение в живописи или графике, показывающее зрителю природу. «Героем» такого произведения является естественный или выдуманный автором природный мотив.

Для понимания **пейзажа** как жанра необходимо иметь представление о пути его развития.

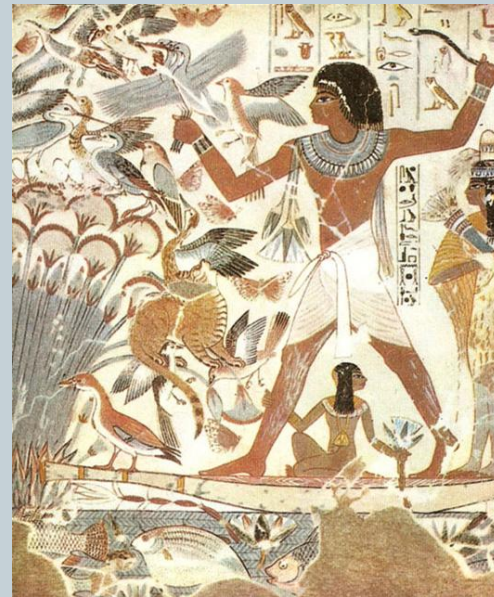
Наскальная живопись

История этого жанра насчитывает уже несколько тысячелетий, так как первые элементы пейзажа в наскальной живописи ученые относят к эпохе неолита.

Также пейзажный мотив, как элемент настенной росписи, довольно часто встречается в гробницах правителей Древнего Египта.

Плато Тассилин-Аджер в Сахаре 7 тыс. до н.э.

Роспись из скальной гробницы в селении Бени-Хасан, 21-20 вв до н.э

Китайская живопись

В качестве самостоятельного жанра пейзаж появился в VI веке в китайском искусстве. Картины средневекового Китая очень поэтично передают окружающий мир. Одухотворенная и величественная природа в этих работах, выполненных в основном тушью на шелке, предстает как огромная вселенная, не имеющая границ.

Средневековый пейзаж

В средние века на смену античному мировоззрению приходит другая религия - христианство, которое считало античное искусство «идолопоклонничеством и распутством». Поэтому в средневековой Европе искусство изображения природы переживало упадок, художники как бы обозначали её на картинах, не заботясь о каком-либо сходстве.

Миниатюристы

Немаловажное значение в становлении пейзажной живописи имеют миниатюристы. Во Франции при дворах герцогов Беррийских и Бургундских в 1410-х годах творили талантливые иллюстраторы – братья Лимбург, которые создали ряд миниатюр к часослову герцога Беррийского. Это красочные и изящные рисунки, повествующие о временах года и, соответственно - полевых работах, а также развлечениях, демонстрируют зрителям природные ландшафты, которые были выполнены с высочайшим для того времени уровнем передачи перспективы.

Братья Лимбург, "Часослов герцога Беррийского".

Пейзаж Раннего Возрождения

В Эпоху Раннего Возрождения в живописи обнаруживается ярко выраженный интерес к жанру пейзажа. Несмотря на то, что здесь мы можем еще наблюдать неумение передачи пространства – оно загромаждается массой ландшафтных элементов, которые не соответствуют друг другу по масштабу; известна масса картин, свидетельствующая о стремлении художников достигнуть того уровня изобразительного мастерства, когда изображения природы и человека станут целостным и всесторонне гармоничным.

Примером такой картины является полотно итальянского живописца Стефано ди Джованни, также известного по прозвищу Сасетта – «Шествие волхвов» (I пол. XV века).

*Стефано ди Джованни, «Шествие волхвов»,
I пол. XV века.*

Пейзаж Высокого Возрождения

Более важную роль пейзажная тематика стала играть в эпоху Высокого Возрождения.

Большое количество художников стало стремиться к внимательному изучению природы, и обращаться к новейшим научным открытиям в сфере линейной перспективы. Вследствие этого пейзаж уже становится незаменимым элементом художественных сюжетов и представляет собой цельную картину.

Несмотря на очевидный скачок в развитии пейзажа, вплоть до XVI века художники использовали пейзажные мотивы лишь в качестве фонового пространства в жанровой картине, классической религиозной сцене, или же портрете.

Леонардо да Винчи

«Чистый» пейзаж впервые мы видим на одном из рисунков Леонардо да Винчи. Позднее многие художники целиком посвящают себя этому жанру.

Западноевропейский пейзаж

В XVI веке увлечение европейцев феноменом пространства послужило мощным стимулом развития пейзажа. Потрясающий пространственный размах, скомпонованные тысячекилометровые расстояния, доступные лишь мысленному представлению - позднее их назовут «пейзажи — энциклопедии».

Эль Греко «Вид Толедо»

Западноевропейский пейзаж

В XVII веке пейзаж окончательно сложился как самостоятельный жанр, и самый большой вклад в его формирование внесли художники Нидерландов. Крупнейшими из них были Геркулес Сегенс, Якоб ван Рейсдаль и Харменс ван Рейн Рембрандт.

Сформировалась голландская и фламандская школы живописи – пейзаж занял особое место в работах художников. Свой вклад в развитие жанра сделали Пуссен, Лоррен, Рубенс.

Харменс ван Рейн Рембрандт.

Пейзаж. История жанра

В 18 веке пейзаж развивается во Франции, в Англии и других странах западной Европы. Изображают божественную гармонию природы и спокойную уверенность в нынешних условиях процветания.

Пейзаж. История жанра

18 веке пейзаж развивается во Франции, в Англии и других странах западной Европы. Изображают божественную гармонию природы и спокойную уверенность в нынешних условиях процветания.

Реалистический пейзаж

XIX век стал новым расцветом реалистического пейзажа. Формировались национальные школы пейзажа в Европе и России.

Пейзаж. История жанра

В русском искусстве пейзаж как жанр живописи возникает в конце 18 века. Его основоположником принято считать Семёна Щедрина (1745—1804).

Пейзаж. История жанра

Искусство русской пейзажной живописи второй половины 19 века сложилось чрезвычайно разнообразным по художественным направлениям. Широко создавались пейзажные произведения в духе романтизма такими мастерами, как Максим Воробьев (1787—1855) и его ученики: **Иван Айвазовский (1817—1900)**, Лев Лагорио (1826—1905), Алексей Боголюбов (1824—1896).

Пейзаж. История жанра

Повествовательно-конкретные художественные тенденции нашли яркое отражение в творчестве многих живописцев, в первую очередь — Ивана Шишкина (1832—1898), сказочно-поэтические — в творчестве Виктора Васнецова (1848—1926)

Пейзаж. История жанра

Архипа Куинджи (1841—
1910) привлекала
живописная игра света и
воздуха.

Пейзаж. История жанра

Подлинных вершин русская пейзажная живопись 19 века достигла в творчестве **Исаака Левитана** (1860—1900), ученика Саврасова. Левитан — мастер спокойных, однако пронзительно-щемящих «пейзажей настроения».

Пейзаж. История жанра

Пленерные пейзажи французских импрессионистов **Клода Моне** (1840—1926), **Огюста Ренуара** (1841—1919), **Эдуарда Мане** (1832—1883), **Камиля Писсарро** (1830—1903), **Альфреда Сислея** (1839—1899) и др. удивительным образом передают изменчивую световоздушную среду.

Пейзаж. История жанра

Художники 20 века популяризировали пейзаж в стилях кубизм, фовизм, экспрессионизм, гиперреализм.

Современные работы полны жизни, красок, индивидуализма в передаче цвета и перспективы.

Современные художники в XXI в.

Пейзажная живопись очень изменилась, пройдя путь почти в 9 тыс. лет. Она трансформировалась из простого наскального рисунка в полотна великих мастеров, которые ничуть не уступают действительности. Тем не менее, искусство не замирает в одной точке, а продолжает развиваться. И современные художники в XXI веке также обращаются в своих работах к пейзажному жанру.

М. Иванова-Очерет, "Мыс на озере Комо"