

Особенности создания образа в лирическом пейзаже в русской живописи XIX в.

А.В. Андриянова

Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского, Тольятти, Россия

Обоснование. С середины XIX века в русской пейзажной живописи утвердился пленэр. Художники начинают обращать внимание на смену времен года, дня и ночи, особенности освещения в разное время суток. В лирическом пейзаже природа отражает внутренние переживания и настроение человека, вызывая у зрителя эмоциональный отклик [1].

Цель — проанализировать основные художественные приемы и средства, используемые для создания образа и передачи настроения в лирическом пейзаже русской живописи XIX в.

Методы. Сбор информации и визуального материала по теме исследования. Анализ композиции, цветовой палитры, светотени, выражения настроения и чувства через пейзаж. Изучение образных средств, использованных для передачи лиричности. Сравнение картин разных художников XIX в. для выделения уникальных характеристик пейзажа.

Результаты. Смена времени года — это один из приемов, который делает образ лирического пейзажа насыщенным и глубоким.

На картине «Грачи прилетели» (1871) А.К. Саврасова описывается момент, когда весна начинает пробуждать природу. На переднем плане изображены березы, среди них привлекает внимание корявое дерево, которое выделено по тону. Грачи создают динамику произведения. Асимметричность деревьев усиливает движения грачей. Через такую композицию создается образ пробуждения, надежды и движения жизни.

Цвет усиливает настроение. Светлые голубые оттенки, контрастирующие с коричневым цветом земли, подчеркивают жизнеутверждающий образ.

«Оттепель» (1880) А.К. Саврасова схожа по цвету с картиной «Грачи прилетели» — серые, голубоватые и коричневые оттенки используются, чтобы создать грустное настроение, пробуждение природы.

Одиноким силуэтом дерева усиливается настроение и показывает уязвимость природы в этот переходный период, ее хрупкость и вместе с тем ее стойкость.

В противовес пробуждению картина И.И. Левитана «Золотая осень» (1895). В отличие от картины «Грачи прилетели» преобладают теплые оттенки, показывающие готовность природы к переменам. В качестве приема используется более статичная и устойчивая композиция, передающая покой природы, создавая образ зрелости.

Особенностью создания образов в лирическом пейзаже является также смена времени суток.

На картине А.И. Куинджи «Лунная ночь на Днепре» (1880) с помощью яркого света луны и тихой воды показано спокойствие ночи. Едва различимые дома в темноте создают ощущение глубины и открывают зрителю менее привычную сторону природы. С помощью ночного пейзажа создается образ гармонии и умиротворения.

На картине А.П. Попова «Утро в деревне» (1861) передано утреннее время, когда природа пробуждается к жизни. Небо так же, как и на картине «Лунная ночь на Днепре», занимает значительную часть работы. Но по смыслу оно совершенно иное — безоблачное, светлое, что помогает создать образ надежды и обновления. Силуэт девушки на фоне пейзажа создает образ безмятежности и гармонии человека и природы.

Выводы. Лирический пейзаж служит не просто фоном, а непосредственным участником художественного высказывания, отражая внутренний мир человека и его чувства.

С помощью таких приемов, как изменение времени года, суток, художники углубляют смысловое наполнение пейзажа.

Средства выразительности — продуманная композиция, использование света и цвета — делают лирические пейзажи русских художников глубокими и проникновенными.

Ключевые слова: лирический пейзаж; образ; композиция; времена года; выразительные средства.

Список литературы

1. Васильченко Ю.С. Значение пейзажной живописи в развитии русского изобразительного искусства XVIII–XIX вв. // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2017. № 26. С. 131–139. doi: 10.17223/22220836/26/14 EDN: YQPYLJ

Сведения об авторе:

Анастасия Витальевна Андриянова — студентка, группа ИЗО-401, секция «Изобразительное искусство и дизайн»; Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского, Тольятти, Россия. E-mail: dit.cheribnd@gmail.com

Сведения о научном руководителе:

Анна Владимировна Сорока — кандидат педагогических наук, доцент кафедры непрерывного образования и воспитания, Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского, Тольятти, Россия. E-mail: xgf-anny@mail.ru