

ГОУ ДО ТО "Центр дополнительного образования детей".

**Выпускная итоговая работа
(творческий проект)
на тему: "Лирический пейзаж.
"Русские березы".**

Выполнила: учащаяся детского
объединения "Изостудии "Цвета
радуги"

Кретова Анастасия Алексеевна, 15 лет
Педагог: Березина Анна Михайловна

Тула, 2018 год

...Саврасов старался отыскать и в самом простом и обыкновенном те интимные, глубоко трогательные, часто печальные черты, которые так сильно чувствуются в нашем родном пейзаже и так неотразимо действуют на душу. С появлением Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле.

И. Левитан

Вашему вниманию представляется выпускная итоговая работа (творческий проект) на тему: "Лирический пейзаж. "Русские березы" выполненный на формате А1.

Цель проекта: написать лирический пейзаж "Русские березы".

Задачи:

- углубить знания об истории развития пейзажа, его особенностях и о технике работы с гуашью;
- исследовать творчество менее известных лирических пейзажистов XX-XXI вв., в том числе и уроженцев Тульской области;
- написать самостоятельно лирический пейзаж русской природы.

Моя работа выполнена в жанре: пейзаж, главная задача которого - показать красоту природы во всех ее проявлениях. В основном это озера, реки, горы, долины, деревья, леса. Основной особенностью пейзажа является наличие широкого вида, а также его элементов, расположенных в связной композиции.

В изобразительном искусстве термин «пейзаж» происходит из голландского слова Landchap (участок земли) и описывает любой рисунок или картину, предметом которых является изображение живописного вида.

Сегодня красивый вид пейзажа продолжает оставаться главной темой в искусстве. А ведь раньше до XVII века пейзаж был ограничен фонами портретов или картин, посвященных преимущественно историческим, религиозным, и мифологическим иллюстрациям. В XIX веке происходит настоящий всплеск натуралистического ландшафтного рисунка. Существует много различных пейзажей: природный, городской, сельский и парковый,

морской, топографический, пейзажи с животными. Кратно остановимся на каждом из них.

Пейзажная живопись относится к произведению искусства, в котором основной акцент делается на изображение природы (деревья, леса, реки, озера, моря, горы и долины). На протяжении всей истории художники находили вдохновение в таинственной природе и величии разнообразных ландшафтов Земли.

В городском пейзаже картины не ограничиваются изображениями земли и природы, они включают в себя изображение зданий, улиц, мостов.

В сельских и парковых пейзажах, природа дополняется архитектурными элементами. Художники изображали дом на холме или у водоема, зеленые луга с пасущимися овцами, проселочные дороги с деревьями.

В топографических пейзажах изображению придается более или менее четко выраженная рельефность.

В пейзажах с животными изображения леса, дополненные фигурами животных, придают спокойному лесному пейзажу динамизм и особую выразительность.

Изображая природу, художник отражает представления людей своей эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. Каждый пейзаж художник трактует по-своему, вкладывая в него определенный смысл.

Виды характера пейзажа. Это героически, исторический, эпический, романтический пейзаж и пейзаж настроения или лирический. Рассмотрим их подробнее.

1. Героический пейзаж. Так можно назвать пейзаж, в котором природа представляется величественной и недоступной для человека. В нем изображаются высокие скалистые горы, могучие деревья, спокойная гладь вод и на этом фоне – мифические герои и боги. Так выглядит пейзаж в триптихе Павла Корина «Александр Невский».

2. Исторический пейзаж. В пейзажном жанре находят свое косвенное воплощение исторические события, о которых напоминают изображенные архитектурные и скульптурные памятники. Представителями исторического пейзажа прежде всего надо назвать Н.К. **Рериха** и А. М. **Васнецова**. Н.К. **Рерих** поставил перед собой задачу воспеть языком живописи красоту древнерусского зодчества. А.М. **Васнецов** в городских пейзажах восстанавливал картины быта наших предков. Он писал Москву XVII века.

3. Эпический пейзаж. Величавые картины природы, полные внутренней силы, особой значимости и бесстрастного спокойствия характерны для эпического пейзажа. В некотором смысле идеальный образ русской земли, славной своими лесными богатствами, широкими полями и могучими реками, создал Иван Иванович Шишкин. Характерна в этом отношении последняя большая работа И. И. Левитана – «Озеро».

4. Романтический пейзаж. В пейзаже порой запечатлевается бунтарское начало, несогласие с существующим порядком вещей, стремление

подняться над обыденным, изменить его. Грозовые тучи, клубящиеся облака, мрачные закаты, буйство ветра – мотивы романтического пейзажа. Дух романтизма присутствует в картинах А. К. **Саврасова** «Проселок» и «Рождь». Художником-романтиком называли И. К. **Айвазовского**. Проникнуты романтическим чувством динамичные пейзажи Ф. А. **Васильева**.

5. Пейзаж настроения. 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. Саврасов «Грачи прилетели», В. Поленов «Московский дворик»).

Ученик А. К. **Саврасова** и В. Д. **Поленова**, И. И. **Левитан** сочетал в своем творчестве эпическую и интимную, лирическую линию. «Он был одним из первых русских художников, кто начал писать голубые и фиолетовые тени на снегу, кто передал красоту тончайших оттенков цветовой гаммы летних сумерек и голубую прозрачность лунного света». Он и утвердил в русском искусстве пейзаж, который называют «пейзажем настроения».

Все мы знаем **известных художников пейзажистов XX-XXI веков, таких как В.Д. Поленов, К.Ю. Юон, А.А. Рылов, В.Серов, И.И Левитан, А.И. Куинджи.** Эти отечественные художники, внесли большой вклад в развитие жанра пейзажа, по-настоящему прославились, благодаря своему выдающему мастерству. Они воспевали нашу природу, показывали в своих работах весь размах и величие родной земли.

В своей работе я хочу рассказать о менее известных художниках пейзажистов этого периода, таких как: С.В. Рянгина, Д.А. Кустанович, Н.М. Ромадин, Г.Г. Нисский, Е.Е. Волков В.Ф. Стожаров, Н.П.Крымов, Ю.Ю. Клевер, К.Я. Крыжицкий, И.И. Бродский, А.А. Кисилев.

Рянгина Серафима Васильевна. Ее излюбленный прием — высоко взятая точка зрения, дающая сильные ракурсы.

Дмитрий **Александрович** **Кустанóвич.** Основоположник «пространственного реализма». Его пейзажи выполнены в технике масляной графики.

Николай Михайлович Рома́дин. В образах русской природы он ярче и полнее всего выражает себя, свои самые сокровенные чувства и стремления.

Геóргий Григóрьевич Нíсский. Живописец, чертами которого являются лаконичность, динамика и проникновенный лиризм его пейзажей.

Ефíм Ефíмович Во́лков. Живописец-пейзажист. Пользуется репутацией одного из лучших живописцев русской, преимущественно северной природы.

Владíмир Фёдорович Стожа́ров. Живописец. Он был одним из организаторов творческой группы художников, для которых природа и жизнь Русского Севера стали истоком вдохновения.

Кры́мов Никола́й Петро́вич. Его любимым жанром были пейзажи. Поля, леса, сельские домики, утопающие в снегах или лучах света — Крымов писал родную природу. В картинах доминировали определенные цвета: коричневый, зеленый и на третьем плане — голубой. Картины, написанные в такой манере, сочетали реальность и фантазию одновременно.

Юлий Юльевич **Клевер**. Композиционная четкость, ясность и простота; пространство не раскинувшееся, но собранное на плоскости холста; тонкое чувство света и цвета, умение перенести на холст световоздушную перспективу, отсутствие дотошности, в проработке мелких деталей при всем внимании к натуре - вот характерные для живописи Клевера признаки.

Константин Яковлевич **Крыжицкий**. Основным направлением художественной деятельности Крыжицкого стал пейзаж. Работал художник не только масляными красками, но также и карандашом, и акварелью.

Исаак Изра́илович **Бро́дский**. Он, как и С.В. Рянгина, Ю.Ю. Клевер, Н.П. Крымов, Е.Е. Волков, К. Я. Крыжицкий родились и жили на стыке двух столетий, поскольку принадлежали к тому поколению, которое застало еще времена царской власти. Художник стремился показать, насколько красива Русь, Россия без войн и убийств, без того, всего, чем дорожат люди, бескрайние красоты и животные.

Киселев Александр Александрович являясь художником - реалистом он пропускал изображенную природу через свое лирическое отношение к ней, что делало его пейзажи поэтичнее увиденного. Художник внес заметный вклад в развитие русского лирического пейзажа.

Мой творческий проект не был бы в полной мере интересным и исследовательским, на мой взгляд, если бы я не рассказала о художниках пейзажистах, которые являются уроженцами нашей Тульской области, чьи работы также занимают достойное место в Российском искусстве. Такие как: Кобяков П.А., Крылов П.Н., Веревкина М.В., Гильберт В.Ф., Мясоедов Г. Г., Игнатов Б. А., Орлов Н.В., Дрофин Е. С., Вагин Б.И., Калинин А.Н..

Мясоедов Григорий Григорьевич. Писал на исторические и бытовые сюжеты. Написал много пейзажей.

Кобяков Пётр Андреевич. Его работы обладают большой лирической выразительностью и полны оптимистического реализма. Он перенял принцип передавать все «открытыми» цветами. Кобяков говорил: « В искусстве главное - влюбленность в свое дело.

Крылов Порфирий Никитич. Пейзажи художника свидетельствуют о его глубоком чувстве природы. Он придает значение не только общей атмосфере пейзажа, его световому, цветовому, ритмическому строю, но и предметному составу изображения, положенного в основу композиции.

Марианна (Мариамна) Владимировна **Веревкина**. «Искусство не для того, чтобы продавать картины, а для того, чтобы было кому понимать, что на свете творится и что говорят вещи, и чем дышит земля, и что кроется в жизни...» – писала Марианна Владимировна в своем дневнике.

Гильберт Василий Фомич. В начале XX века художник совершил путешествие в Архангельск, Соловки, откуда привез много акварелей, запечатлевших суровую, поэтичную природу и архитектуру Севера.

Игнатов Борис Алексеевич. Для своих работ художник использовал в основном пастель.

Дрофин Евгений Самуилович. Автор исторических полотен, портретов и пейзажей центра России.

Орлов Николай Васильевич. Основная тема работ – изображение жизни крестьян.

Вагин Борис Иванович. Основная тема его произведений – история, культура и люди Тульского края.

Калинников Анатолий Николаевич. Обладая большим творческим темпераментом, он стремился увидеть и передать действительность с её житейской, несколько будничной стороны, выражая глубоко личное к ней отношение, внутренне переживая выбранный сюжет.

Все работы данных художников, были написаны с большой любовью к природе. Именно природа для многих художников и послужила источником вдохновения. Пейзажный жанр меня очаровал, и мне тоже захотелось попробовать нарисовать в этом жанре. Русская берёзка славится во всём мире. Берёза – русская краса. Символом России её называют за стройность, кудрявость. Это дерево воспето русскими поэтами, свои живописные картины посвящали ей мастера кисти Пластов, Левитан, Куинджи.

Е.Е. Волков

Ю.Ю. Клевер

Саврасов любил говорить своим ученикам: "Без воздуха пейзаж - не пейзаж! Сколько в пейзаж березок или елей ни сажай, что ни придумывай, если воздух не напишешь – значит, пейзаж дрянь».

Центральным образом моей работы являются русские берёзы. Они изображены яркими, солнечными, что соответствовало моему настроению, когда я их рисовала. Дальше можно увидеть речку, кустарники, луга и поля. Весь задний план работы занимает бескрайние просторы земли русской.

Мной написана закрытая композиция, пространство в которой по краям

ограничивают русские березы. Белые березы выделяются контрастом на желто-зеленом, голубом фоне. Вся работы выполнена в теплом колорите, присущем летнему времени года.

Для образа своей работы я выбрала 4 фотографии пейзажей. и на основе их сделала свой собирательный образ природы. Сначала я прикинула композицию работы и сделала набросок, прорисовала весь рисунок мягкими карандашами фирмы koh-i-noor. После чего я стала разбираться с основными цветами, тенями и светом на моей картине. Наступило время уточнения контуров и проработки деталей. И только после этого я начала прорисовывать работу гуашью. На заключительном этапе я применяла кисти разных форм. После полной просушки картины, я прикрепила раму. Всю свою работу я выполнила гуашевыми красками фирмы "Гамма", используя при этом колонковые, беличьи, синтетические и щетинистые кисти разной формы круглые и плоские.

Гуашь происходит от французского слова, означающего "непрозрачный", ведет свое происхождение от средневековья. Гуашью работают путем создания непрозрачных мазков, которые лежат на поверхности. Плотность и непрозрачность позволяет наслаивать светлые тона на более темные оттенки - это качество способствует своеобразному подходу к живописи. Для рисования гуашью необходимо освоить перемешивание воды и краски на кисти. Гуашь не должна быть настолько разбавленной, чтобы свободно стекать. Если краска разбавлена недостаточно, она может потянуть за собой значительный слой краски по всей поверхности или иметь склонность к растрескиванию. Гуашевые краски яркие и допускают исправления во время работы, стоит лишь положить поверх неудачного места другую краску.

Итак, в выпускной работе (творческий проект) я хотела продемонстрировать красоту Русской природы, и в частности, красоту русских берез в летнее время года. Я считаю, что мне удалось достичь заданных мною целей: углубить знания об истории развития пейзажа, его особенностях и о технике работы с гуашью, исследовать творчество менее известных лирических пейзажистов XX-XXI вв., в том числе и уроженцев Тульской области, и усовершенствовать свои практические навыки и умения при написании данного пейзажа.

Используемые электронные ресурсы

1. <https://www.syl.ru/article/322764/vidyi-peyzaja-v-jivopisi---opisanie-osobennosti-i-otzyivyi>.
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki>.
3. <https://artnow.ru/hudozhnik-Kustanovich-Dmitriy-15898.html>
4. <http://artageless.com/nikolai-mikhailovich-romadin-270>
5. <https://www.liveinternet.ru/users/4706758/post344922159>
6. <https://www.liveinternet.ru/users/4310082/post178522016>
7. <https://www.liveinternet.ru/users/5114887/post290690786>
8. <http://www.artsait.ru/art/k/krumov/main.htm>
9. <https://art.mirtesen.ru/blog/43884452706/Hudozhnik-Klever-YUliy-YUlevich>.
10. <http://gallart.by/Kryzhitsky.html>
11. <http://art-assorty.ru/2986-brodskiy-isaak-izrailevich.html>
12. <http://gorenka.org/index.php/kiseljov-a-a>
13. <https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1523939>
14. <https://kolybanov.livejournal.com/8003147.html>
15. <https://econet.ru/articles/66437-marianna-verevkina-zhizn-v-fotografijah>
16. <http://artru.info/ar/4207>
17. <https://www.liveinternet.ru/users/4373400/post389103076>
18. http://www.veneva.ru/art_ignatov.html
19. <http://www.proza.ru/2015/01/31/391>
20. <http://lounb.ru/lipnames/orlov-nikolaj-vasilevich>
21. <http://rus-gal.ru/artists/vagin-b-i>
22. <http://virtualrm.spb.ru/ru/node/16998>.