

Краски лета

Природа в картинах русских художников

Виртуальная выставка

Времена года - особая тема в пейзажах русских художников. Осень, зима, весна и лето - все нашло отражение на полотнах великих мастеров. Вместе с сезоном меняется и настроение природы, которое мы можем уловить и почувствовать, любуясь великолепными пейзажами А.К. Саврасова, Ф.А. Васильева, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Левитана, В.А. Серова и других замечательных художников.

Каждое время года прекрасно по-своему, но лето - особая пора, которую все с ждуют с нетерпением. Буйство красок, солнце, безмятежность... Лето в картинах русских художников пропитано гармонией тепла и благоухания зелени. Сочные краски лиственных лесов, великолепие ковра из трав и цветов... Летний день, утомленный зноем, или теплый тихий летний вечер... Глядя на великолепные летние пейзажи, непременно хочется прочувствовать то настроение, которое запечатлел художник на картине: радоваться теплоту летнему дню, солнечному свету, прозрачному лесному воздуху родной природы.

А.М. Герасимов «После дождя»

Е.Е. Волков «Поле ромашек»

А.А. Рылов «Полевая рябинка»

Алексей Кондратьевич
Саврасов Радуга. 1875

Картина «Радуга» - одно из лучших произведений Алексея Саврасова середины 70-х гг. XIXв. В то время художника привлекали мотивы, которые позволяли передать переходное состояние природы, уловить в постоянной изменчивости высокий смысл и красоту.

Перед нами на картине послегрозовой пейзаж: яркая зелень омыта дождем, сквозь тучи пробиваются солнечные лучи. Кажется, что можно почувствовать свежий ветер, и «слышна» особая тишина после грозы, нарушаемая редкими птичьими трелями да стуком ведер о коромысло. Пейзаж выглядит праздничным, кажется, что сама природа радуется тому, что ненастье прошло, радуется радуге и солнцу, которое вот-вот появится. Радуга - один из любимых образов художника, она словно распахнута навстречу зрителю. К ступенькам, выдолбленным прямо в холме, идет крестьянка с коромыслом. На заднем плане - приземистые избы. На картине в полную силу проявлено мастерство Саврасова как колориста: многоцветная гамма картины построена на сочетании яркой зелени травы с желтизной вытоптаных в ней тропинок и пестротой радуги.

Иван Иванович Шишкин
Дубовая роща. 1887

Ещё при жизни Ивана Шишкина окрестили званием «Царь леса» и понятно почему: ведь среди многочисленных его картин больше всего лесных пейзажей в разное время года. Свою любовь к лесу художник пронес через всю свою жизнь и творчество, и она осталась неизменной.

На картине изображен яркий солнечный день в дубовом лесу. На переднем плане пейзажа - мощные, развесистые вековые дубы, которые поражают своим величием. Тщательно прорисованные детали настолько приближают картину к естественности, что иногда забываешь о том, что этот лес написан маслом и в него нельзя войти. Цветы, листья, травы - все это художник бережно выписывает тонкой кистью на переднем плане картины. Озорные солнечные зайчики на траве, освещенные кроны и стволы деревьев словно излучают тепло, пробуждая в душе воспоминания о ярком и радостном лете.

Интересно, что путь Шишкина от идеи написания картины до первых мазков кисти в пейзаже составил три десятка лет! Картину «Дубовая роща» нередко называют лучшим произведением гениального художника.

Василий Дмитриевич Polenov
Московский дворик. 1878

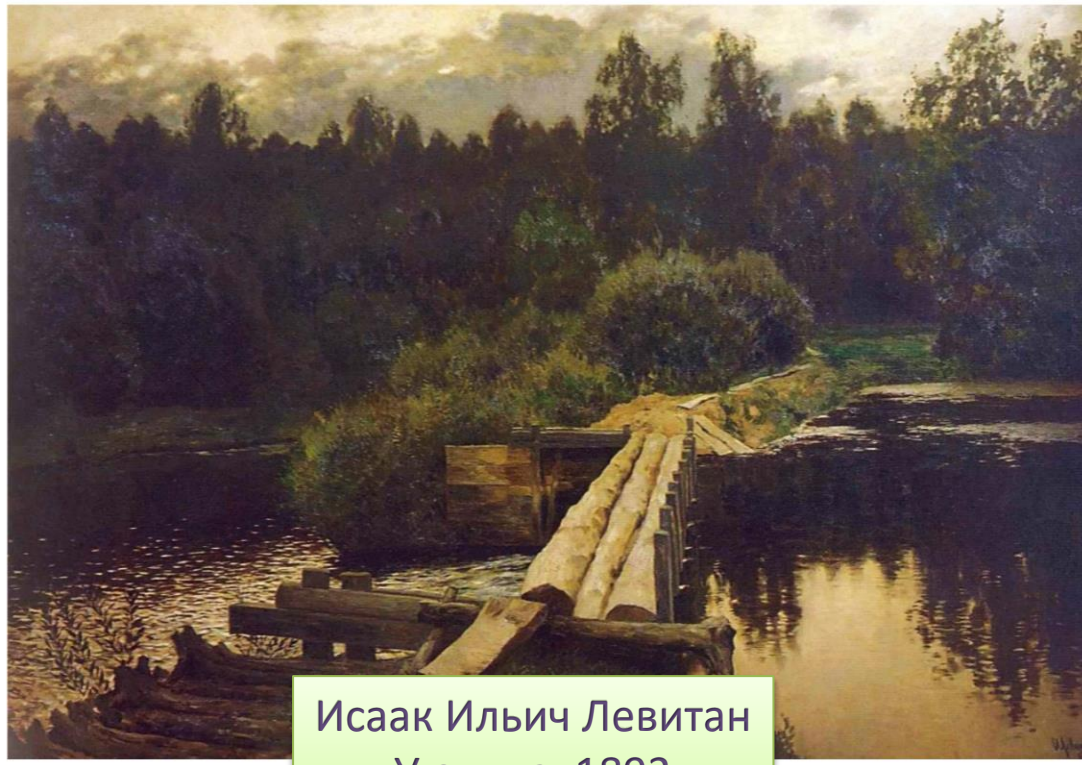
Картина «Московский дворик» принадлежит к пейзажно-бытовому жанру, как и многие другие произведения художника этого периода. Но при всем значении образа архитектуры старой Москвы, она все же не перестает быть прежде всего произведением пейзажного жанра.

На картине - типичный уголок старой Москвы, расположенный возле старой улицы Арбат. Художник изобразил обычный двор в один из ярких солнечных дней лета. По небу легко плывут легкие облака, солнце своим теплом согревает землю, зажигая ярким блеском купола церквей. Внизу - сочная трава, на которой блестит утренняя роса. Неяркие спокойные светлые краски картины, тонко согласованные друг с другом, хорошо передают гармонию ясного тихого солнечного дня в начале лета. Может показаться, что картина вовсе не богата красками. Но здесь есть практически все основные цвета, которыми изображается рельеф на географических картах. Даже одна трава имеет несколько, переходящих друг в друга, оттенков.

От картины излучается радость и ощущение тихого праздника.

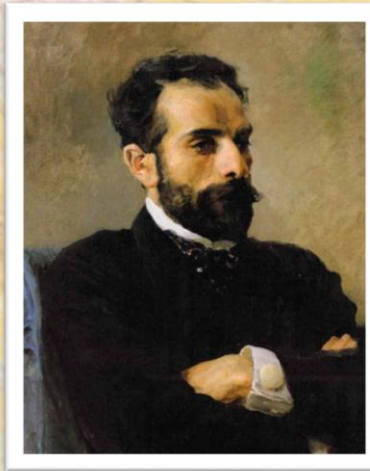
Именно картина «Московский дворик» принесла художнику славу и известность.

Исаак Ильич Левитан
У омута. 1892

Этюд к картине был написан Исааком Левитаном летом 1891 г. в имении баронессы Вульф «Берново». По преданию, здесь у плотины в омуте утопилась крепостная девушка, разлученная со своим возлюбленным, отданным в солдаты. Народная молва нарекла этот омут «гиблым местом». Картина писалась в Москве зимой 1891-1892 гг. на основе летних набросков и этюдов.

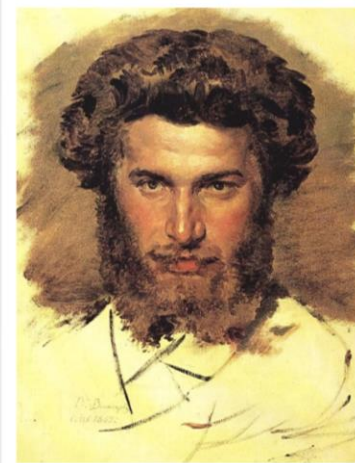
Глухой уголок леса у заброшенной плотины. Здесь царит атмосфера таинственности и настороженной тишины. Вечереет. И без того сумрачный лес погружается во тьму. Золотистые отсветы заката подчеркивают бездонную черную глубину омута. Бревенчатые мостки, доски, проложенные по берегу запруды, увлекают взгляд зрителя в темную чащу леса, будто таинственные силы заманивают человека все дальше от человеческого жилья, в лесную глушь. Художник великолепно передает сумрачный характер природы и настроение, которое овладевает человеком, оказавшимся в этом «гиблом месте». Многие отмечают, что в этой работе мастер намеренно отказывается от присущей всему его творчеству легкости и воздушности. Мощными, тяжелыми мазками написана работа.

Архип Иванович Куинджи
Березовая роща. 1879

«Березовая роща» - одна из самых прославленных картин Архипа Куинджи. Ученик Куинджи А.А. Рылов так описывает свои впечатление: «Березовая роща - какая странная композиция, какая упрощенность формы и красок! Краски сочные, душистые, точно пропитаны березовым соком. Как смело художник обрезал рамой стволы берез наверху. Ничего, что темно-коричневые стволы берез ненатуральны, и все как бы ненатурально. Не беда. Эти коричневые краски подчеркивают сочность зеленых тонов. Реальна эта радость, сверкающая под душистыми березами». Художник изображает на картине зеленую лесную поляну, залитую ослепительным солнцем. Передача этого яркого солнечного света, определяющего состояние изображенной природы, и стало основной задачей художника.

И она была блестяще решена: такого натурального солнечного света до Куинджи еще не знала русская пейзажная живопись. Это породило всякие домыслы. Уверяли, например, что «Березовая роща» написана на стекле, а сзади искусственно освещена фонарем. Но успеху картины Куинджи они не могли повредить.

Остроухов Илья Семенович
Речка в полдень. 1892

Илья Остроухов признан одним из талантливейших русских пейзажистов. Его пейзажи разносторонни. Остроухов очень тонко чувствовал природную красоту. Картину «Речка в полдень» иногда еще называют «Купавы на пруду», потому что на ее переднем плане изображены типичные обитатели водоемов средней полосы России - белоснежные кувшинки на фоне больших темно-зеленых листьев сердцевидной формы.

Пейзаж Остроухова лиричен и не лишен детализаций: художником прорисована каждая травинка и кувшинка на реке. В деревьях видны мельчайшие детали, а зеркальная водная гладь отражает все вокруг, словно в реальности. Художник удивительным образом сумел передать динамику движения течения, прорисовать до мельчайших подробностей речное дно и тихие волновые узоры, а цветы на картине словно оживают. В композиции автор увековечил пейзаж возле станции Крюково-Дмитриевской недалеко от Москвы. Пейзаж оказался традиционно русским благодаря красочности природы, в которой нашлось место и для живописной речки с миниатюрными кувшинками и для поля, украшенного колосьями пшеницы, и для могучих деревьев. Полотно дышит тишиной, покоем, вызывает чувство умиротворения.

Аполлинарий Михайлович Васнецов
Серый денек. 1889

Аполлинарий Васнецов - младший брат знаменитого живописца Виктора Васнецова. В тени своего успешного родственника и первого учителя он не затерялся. Художник и ученый, историк и поэт русской природы. Изучая историю и археологию, в своем творчестве выбрал главной темой родные просторы и старую Москву. Сформировала его как художника величественная природа Предуралья, что и Шишкина, который был его любимым художником.

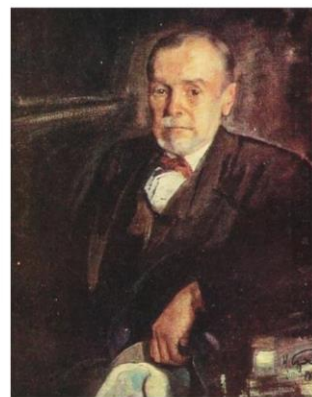

В картине «Серый денек» хорошо передана приглушенная цветовая гамма летнего дня. Любимый Шишкиным мотив одиноких дубов отнесен здесь в глубину, они не выглядят такими могучими, как у Шишкина, а весь передний план занят изображением зеленой поляны, замкнутой каймой темного леса, к которому тянется узкая тропинка, уводящая взгляд зрителя вдаль. Впечатлению открытых просторов вторит высокое серебристое небо с легкими облаками. Безлюдие пейзажа не угнетает, так как в нем ощущается незримое присутствие человека. Дорожка, два дерева, одинокая фигура, бредущая к роще, и птица, парящая в небе. Природа без прикрас. Именно таким старался изображать окружающий мир художник. Первым признанием для молодого художника стала покупка его пейзажа Павлом Третьяковым.

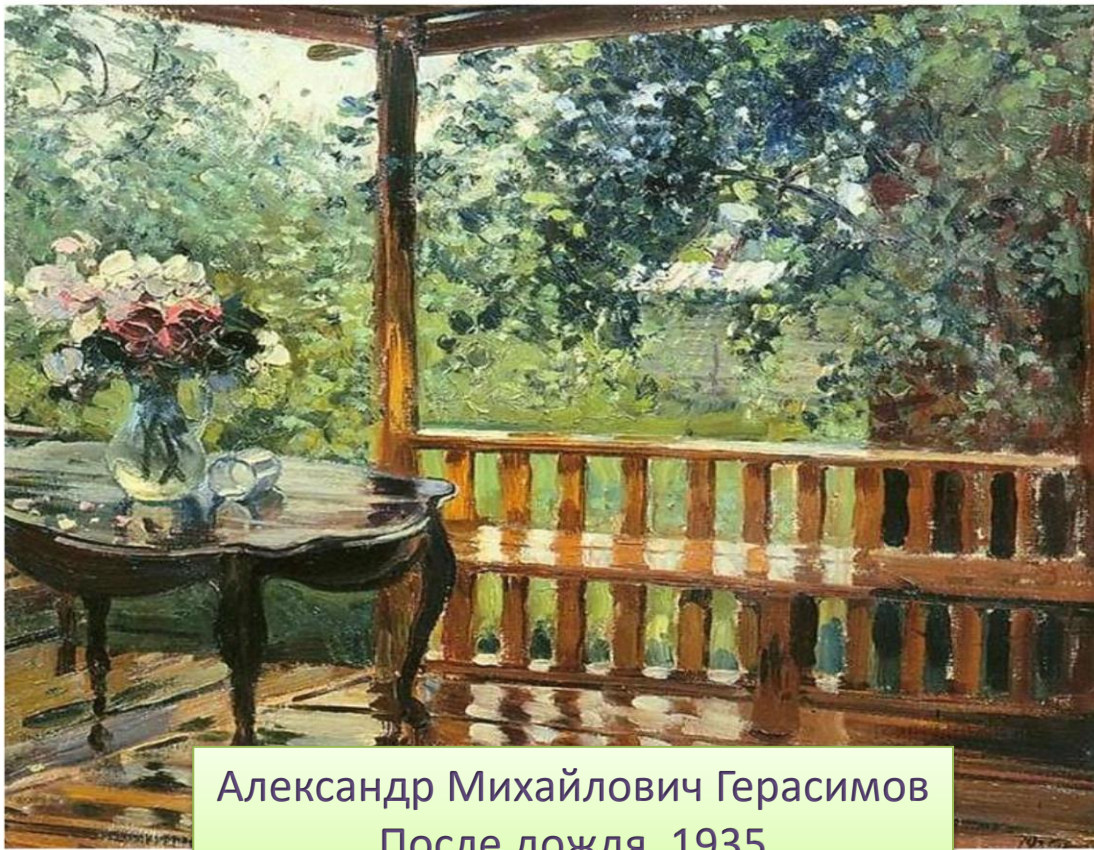

Аркадий Александрович Рылов
Зеленый шум. 1904

Полотна Аркадия Рылова отличаются яркостью и самобытностью. Его пейзажи передают первозданную красоту природы средней полосы России. Прекрасную характеристику Рылова оставил нам Михаил Нестеров, выдающийся русский художник, который писал: «Рылов не просто «пейзажист», он, как Васильев, как Левитан, глубокий задушевный поэт...»

Пейзаж «Зеленый шум» был написан художником по воспоминаниям его отдыха на берегу реки Вятка. Рылов в своей работе изобразил вид с холма на долину реки, раскинувшуюся внизу. Ширь, открывшаяся взгляду, словно охватывает всю Россию. Бескрайняя река, будто море, насыщенного темно-синего цвета. По водной глади скользят несколько парусников. Воздух наполнился предвестием бури, и они торопятся скорее добраться до берега. Художник очень много трудился над этим мотивом, несколько раз все переписывая, стараясь передать ощущение от веселого шума берез, от широкого простора реки. Пейзаж Рылова динамичен – бегущие облака, резкий ветер, шумящая листва, взволнованная его порывами. Название картины появилось неожиданно: друг Рылова, художник К.Ф. Богаевский, увидев картину, продекламировал стихотворение Н.А. Некрасова «Идет, гудет зеленый шум...» Так и дано было название.

Александр Михайлович Герасимов
После дождя. 1935

Картина «После дождя» была написана во время отдыха художника в родном городе Козлове. Сестра живописца рассказывала, что Александр Михайлович был потрясён видом их беседки и сада после ливня. Вода была буквально везде, она сверкала, «создавая необычайный живописный аккорд», а природа благоухала свежестью.

Художник просто не мог пройти мимо такого зрелища, и создал картину, которая впоследствии поразила всех любителей и ценителей живописи. Работа, которая была написана на одном дыхании, буквально дышит свежестью, радует глаз своей натуральностью и простотой. Автор изобразил обновлённую природу после дождя. Солнце пробивается сквозь тучи, лужи блестят и переливаются разными оттенками. Ощущение прошедшей непогоды создает ваза с цветами на столике, стакан, опрокинутый ливнем или ветром, прилипшие к столу лепестки. Ветви деревьев потяжелели и прогнулись от влаги, скопившейся на листьях.

А. М. Герасимов, поражённый и вдохновлённый неожиданным преображением природы, в работе смог запечатлеть не просто внешний вид окружения после дождя, но и свои ощущения и эмоции от увиденной красоты.

Спасибо за внимание!

*Презентация подготовлена ведущим библиотекарем
Отдела обслуживания и книгохранения
Парамоновой Е.В.*

*При подготовке были использованы материалы фонда
Центральной городской библиотеки
им. А.И. Герцена*

*Материалы из открытых интернет-ресурсов
использованы в просветительских целях*

Богемская, Ксения Георгиевна

Пейзаж / К.Г. Богемская. - Москва : АСТ-ПРЕСС : Галарт, 2002. - 254, [2] с. - (История жанров). - Указ. имен художников: с. 254-255

Долгополов Игорь Викторович

Рассказы о художниках / И. В. Долгополов. - Москва : Изобразительное искусство, 1983 - .
Кн. 2. - 1983. - 750 с. : ил.

Левин, Соломон Давидович

Беседы с юным художником : [в 2 вып.] / С. Д. Левин. - Москва : Советский художник, 1988.
Вып. 1. - 1988. - 285, [2] с. : ил., цв.ил.

Островский, Григорий Семенович

Рассказ о русской живописи / Г. С. Островский. - 2-е изд. - Москва : Изобразительное искусство, 1989. - 357, [2] с. : ил. - Библиогр.: 351-354 и в примеч.: с. 348-350

Русский пейзаж : [альбом] / авт.-сост. Т. В. Моисеева. - Москва : Искусство, 2000. - 62, [2] с.

Савицкая, Татьяна Андреевна

В поисках правды и красоты : очерк о художниках-передвижниках / Т. Савицкая. - Москва : Изобразительное искусство, 1972. - 107, [9] с. : 16 л. ил.

Сопоцинский, Олег Игоревич

Образ Родины : пейзаж в рус. советской живописи / О. И. Сопоцинский. - Ленинград : Художник РСФСР, 1968. - 131 с. : ил.

Фенина, Светлана Владимировна

Беседы о русских художниках : книга для чтения со словарем на английском языке и с комментарием / Светлана Фенина. - Москва : Русский язык, 1990. - 213, [1] с. : цв. ил.