

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Особенности русской пейзажной
живописи XIX века**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 521 группы,
направления подготовки
50.03.03 «История искусств»
Факультета искусств

Похил Светлана Владимировна

Научный руководитель
доктор искусствоведения, профессор _____ Д.А. Попов

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор _____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2026

Введение. В высоком расцвете русской живописи XIX века пейзажу принадлежит выдающаяся роль. Завоевания и достижения русской пейзажной живописи XIX века имеют мировое значение и непреходящую ценность. В искусстве живописи жанр пейзажа считается одним из самых популярных. Пейзажем называют изображение естественной или измененной человеком природной среды.

Ведущее место в творчестве русских художников занял пейзаж - один из интересных жанров изобразительного искусства. Особая эмоциональность пейзажной живописи связана с передачей образа живой природы, постоянно меняющейся, находящейся в вечном движении и именно поэтому ставшей привлекательной для художников-романтиков. Пейзаж стал своеобразным портретом окружающей местности, любимых уголков сада, леса. В эпоху романтизма пейзаж достиг высокой степени развития. Являясь художественным осознанием объективной красоты, характерности и выразительности природы, пейзажная живопись вместе с тем наиболее непосредственно и прямо выражает переживания и чувства человека. Пейзаж становится как бы предметным, вещным олицетворением переживаний человека.

Пейзаж XIX века развивался в двух направлениях – романтическом и реалистическом. Романтизм в русской пейзажной живописи носил в основном светлый характер - в нем часты мотивы задумчивой мечтательности, ожидания, надежды. Живопись художников-пейзажистов реалистического направления ярко свидетельствует о том горячем интересе и серьезном внимании, с которым наиболее передовые мастера относились к нуждам народа, его страданиям, нищете и угнетению, как искренне стремились своим искусством не только разоблачить несправедливость общественного устройства, но и встать на защиту «униженного и оскорбленного» народа.

В пейзажной живописи это стремление, прежде всего, выразилось в подчеркнутом интересе лучших живописцев к национальной русской природе, изображению родного края.

Пейзаж, являясь наиболее лирическим видом живописи, позволяющим через художественную образность и эмоциональность раскрыть внутреннюю содержательность и внешнюю красоту предметного вида, позволяет воспитывать любовь к природе, учит чувствовать и понимать ее. Этим объясняется **важность** темы дипломного сочинения.

Цель выпускной квалификационной работы: рассмотреть особенности русского пейзажа XIX века.

Задачи исследования:

1. Собрать, проанализировать и обобщить материал, связанный с русской пейзажной живописью XIX века.
2. Выявить роль XIX века в развитии русской живописи.
3. Рассмотреть пейзаж и пути его развития в русской живописи XIX века.
4. Определить особенности романтического пейзажа в русской живописи XIX века.
5. Выделить характерные черты реалистического пейзажа в русской живописи XIX века.

Основное содержание работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений.

Первая глава состоит из двух параграфов. В первом рассматривается XIX век и его роль в развитии русской живописи. Во втором параграфе дан анализ пейзажу и его особенностям в русской живописи XIX века.

Социально-культурный анализ эпохи показал, что XIX век сыграл большую роль в развитии русской живописи. Это расцвет романтических и реалистических тенденций, которые наиболее полно проявили себя в пейзаже.

Жанр пейзажа, пройдя длинный путь развития, занял важное место в изобразительном искусстве. Пейзажная живопись зарождалась как часть общего движения искусства к простоте и естественности, к большей внутренней содержательности.

В пейзаже, как и во всяком произведении искусства, отражались идеалы и представления людей. Образ природы был для разных художников вмещением различного содержания. Оно определялось эпохой, породившей то или иное художественное направление. Своеобразный характер творчества обуславливался личными особенностями, внутренними склонностями каждого отдельного живописца; время и художественные традиции определяли типические для искусства в целом черты. Однако интерес к миру, окружающему человека, совсем не сразу заставил художников обратиться к изображению природы. Она сравнительно поздно стала самостоятельным объектом художественного творчества. Постепенно углубляясь и совершенствуясь, образ мира занял в искусстве подобающее место, пейзаж стал «зеркалом», поставленным перед природой.

Вторая глава состоит также из двух параграфов. В первом параграфе рассматриваются особенности романтического пейзажа. Во втором – реалистический пейзаж и его характерные черты.

Романтизм в русской пейзажной живописи носил в основном светлый характер - в нем часты мотивы задумчивой мечтательности, ожидания, надежды. Анализ творчества пейзажистов-романтиков показал, что в первой четверти XIX столетия пейзажная живопись освобождается от черт умозрительного «героического пейзажа» классицизма, написанного в мастерской и обремененного грузом чисто познавательных задач и исторических ассоциаций. Пейзаж в этот период понимается как портрет данной местности. Написанный с натуры, он выражает миропонимание художника через реально существующий пейзажный мотив, хотя и с некоторой идеализацией и романтической направленности.

Природа Сильвестра Щедрина – это не действенные, не тронутые человеком места. Пейзаж населенных мест так же мало привлекал его, как дикая романтика стихийной жизни природы. Его мир – это обжитая людьми природа, гавани и набережные итальянских городов и местечек, где люди дни и ночи проводят на воздухе и сами порой как бы сливаются с прибрежными скалами.

Здания и корабли кажутся составными частями этого пейзажа, который невозможно себе представить, без населяющих его людей. Пейзажи Щедрина созерцательны и мечтательны в своей «тихости» и статичности изображения, где ничего не происходит, и незаметен человеку тихий, плавный бег времени.

М. Воробьева привлекала тема города, но в своих работах он не стремится к панорамности в видах Петербурга. Здания тонут в неярком свете, рисуясь лишь абрисом на фоне неба, как, например, в картине «Осенняя ночь в Петербурге. Пристань с египетскими сфинксами» (1835). Почти всегда композиция картин Воробьева уравновешена, его романтическое стремление к любованию родным городом ни в коей мере не проявляется в картине как личное чувство, как переживание. Художник благоговейно запечатлевает любимый город, вводя изображение ночи, луны, кораблей лишь как дополнительные аксессуары к его прекрасному облику. Художника привлекает таинственная лунная ночь, внушающая чувство созерцательности и философского раздумья об огромном Божьем мире, в свете которого город звучит торжественно.

Море всегда имело огромную притягательную силу для художников-романтиков. Морские виды присутствуют в работах С. Щедрина, водная гладь есть и в работах М.И. Воробьева. Но только И. К. Айвазовский целиком писал только море. Живопись морских пейзажей имеет свои специфические особенности, связанные с постоянной изменчивостью стихии. Невозможно срисовать подвижное море непосредственно с натуры, не обладая способностью к воображению. Тем интересней представляется отображение в живописи всех многочисленных эффектов морской среды.

Айвазовский постоянно искал новых оттенков освещения морской воды или облаков, состояния атмосферы. В картине «Хаос» изображено движение необузданной первозданной стихии, которую озаряет комета, являя собою создателя стихий – неба, земли, воды. До Айвазовского еще никто так верно и живо не изображал свет, воздух и воду. Папа Григорий XIV приобрел картину И. Айвазовского «Хаос» и поставил ее в Ватикане, куда удостоиваются быть помещенными только произведения первейших в мире художников.

Пейзажная живопись с самого момента своего возникновения была тесно связана с живой жизнью, что способствовало развитию реалистических тенденций, которые сформировали качественно новое, реалистическое направление русской пейзажной живописи. Живопись художников-пейзажистов реалистического направления свидетельствует о горячем интересе и серьезном внимании, с которым наиболее передовые мастера относились к нуждам народа.

Вторая половина XIX века – время небывалого расцвета русской пейзажной живописи, выдвинувшей на арену художественной жизни целую плеяду замечательных мастеров – А.Саврасова, Ф.Васильева, И.Шишкина, А.Куинджи В.Поленова, И.Левитана и других. В искусство пейзажа этого времени вошло лирическое переживание природы художником, поэтическое одухотворение натуры, утверждение ценности светлого начала природы в жизни человека. На первый план выступает тема родной природы.

Глубокие и волнующие раздумья над судьбами родины находят свое истолкование в форме лирического пейзажа, в величавых эпических произведениях, в пейзаже историческом и героическом.

Небольшая картина Ф. Васильева «Перед дождем» интересна своей интенсивной красочностью. Эффектом освещения превосходно передана минута тишины и ожидания, когда тяжело нависает над землею грозная свинцовая туча и все замирает перед первым ударом грома. Эта свинцово-серая туча образует как бы фон для освещения косым лучом солнца деревьев, домиков и людей, по контрасту еще ярче оттеняет, заставляет гореть их яркие цвета: рыжий — деревьев, красный — рубашки мальчика, белый — платья женщины и т. п.

«Весна – большая вода» И. Левитана - поэтическое создание художником, своим лиризмом, прозрачностью и частотой выделяющееся даже среди левитановских работ. Удивительно гармонично звучат здесь две темы: утонченная голубовато-серебристая вода и небо, золотисто-розовые берега и деревья. Они стоят, отражаясь в воде, их тонкие и трепещущие отражения струятся и колеблются. И все согрето незримым присутствием людей: ялик, брошенный у берега, маленькие избы вдаль, затопленные водой.

Реалистический пейзаж в творчестве Левитана - это картинная содержательность образов природы, передача в них чувств современников, это непрерывные поиски нового, в котором отражается эпоха и в своем содержании, и в своей художественной форме.

В заключении выделены основные выводы выпускной квалификационной работы.

Список литературы включает 33 источника, с которыми шла работа в процессе исследования.

Приложение включает в себя репродукции картин, рассматриваемых при анализе.

Заключение.

Социально-культурный анализ эпохи показал, что XIX век сыграл большую роль в развитии русской живописи. Это расцвет романтических и реалистических тенденций, которые наиболее полно проявили себя в таких жанрах, как портрет и пейзаж. Особенностью русского романтизма было сохранение большей связи с идеями просвещения, таких, как осуждение крепостничества, защита интересов народа. Его сутью было противоборство идеального героя с реальной действительностью. Утверждение сильной, свободной личности, интерес к национальной самобытности, к истории отечества были характерны для русского романтизма. Художники-реалисты, как отмечают исследователи, к тому времени в большей мере овладели профессиональным мастерством живописи — само содержание их произведений глубже проникнутое дыханием жизни природы и идеями народности, приобретало большую внутреннюю цельность и теснее связывалось с общим движением идейного демократического искусства.

Жанр пейзажа, пройдя длинный путь развития, занял важное место в изобразительном искусстве. Пейзажная живопись зарождалась как часть общего движения искусства к простоте и естественности, к большей внутренней содержательности.

В пейзаже, как и во всяком произведении искусства, отражались идеалы и представления людей. Образ природы был для разных художников вмещением различного содержания. Оно определялось эпохой, породившей то или иное художественное направление. Своеобразный характер творчества обуславливался личными особенностями, внутренними склонностями каждого отдельного живописца; время и художественные традиции определяли типические для искусства в целом черты. Однако интерес к миру, окружающему человека, совсем не сразу заставил художников обратиться к изображению природы. Она сравнительно поздно стала самостоятельным объектом художественного творчества. Постепенно углубляясь и совершенствуясь, образ мира занял в искусстве подобающее место, пейзаж стал «зеркалом», поставленным перед природой.

Анализ творчества пейзажистов-романтиков показал, что в первой четверти XIX столетия активно развивалось романтическое направление пейзажной живописи, освобождаясь от черт умозрительного «героического пейзажа» классицизма, написанного в мастерской и обремененного грузом чисто познавательных задач и исторических ассоциаций. Пейзаж в этот период понимается как портрет данной местности. Написанный с натуры, он выражает миропонимание художника через непосредственно изображенный вид, реально существующий пейзажный мотив, хотя и с некоторой идеализацией, использованием мотивов и тем романтической направленности. Однако, учитывая то, что пейзажная живопись с самого момента своего возникновения была тесно связана с живой жизнью, именно эта связь с практикой и способствовала развитию реалистических тенденций, которые сформировали качественно новое, реалистическое направление русской пейзажной живописи, речь о котором пойдет в следующей главе данной работы.

Вторая половина XIX века – время небывалого расцвета русской пейзажной живописи, выдвинувшей на арену художественной жизни целую плеяду замечательных мастеров – А.Саврасова, Ф.Васильева, И.Шишкина, А.Куинджи В.Поленова, И.Левитана и других. В искусство пейзажа этого

времени вошло лирическое переживание природы художником, поэтическое одухотворение натуры, утверждение ценности светлого начала природы в жизни человека.

Мастера пейзажа видели в своем искусстве возможность давать отражение жизни своей страны и выражать мысли и чувства людей своего времени. Они настойчиво искали путей к тому, чтобы в специфической форме пейзажного образа отвечать на те же вопросы жизни, какие решались передовыми художниками в других областях живописи. В этом стремлении они двигали вперед развитие искусства пейзажа, обогащали его новыми средствами выражения и расширяли круг идейно-образного содержания. Глубокие и волнующие раздумья над судьбами родины находят свое истолкование в форме лирического пейзажа, в величавых эпических произведениях, в пейзаже историческом и героическом. Благодаря такой широте и многогранности содержания пейзажное искусство, как никогда прежде, приблизилось по значению к тем жанрам, в которых непосредственно отражалась жизнь народа и страны.

Таким образом, анализ пейзажей XIX века позволил выделить их особенности:

1. романтическая линия развития пейзажа, для которого характерно
 - реально существующий пейзажный мотив с некоторой идеализацией,
 - использованием мотивов и тем романтической направленности;
2. реалистическая линия развития пейзажа, для которого характерно
 - целеустремленный отбор натуры
 - создания картины как обобщенного образа.