

Глаголь

об

ИСКУССТВЕ

« - Люди должны больше знать об искусстве, чтобы лучше понимать, как устроен этот мир. Искусство определяет пространство, где живёт добро. Поэтому если люди будут тянуться к искусству, то искусство обязательно придёт в их сердце».

-Юрий Омельченко, галерист, создатель проекта «ARTпатруль»

Зимние узоры

Зима – пора волшебства и чудес. Деревья, укрывшись снегом, становятся похожи на прекрасный сказочный лес. В этот период все ждут прекрасный праздник, Новый год. А подготовка к нему начинается задолго до его празднования: все здания украшаются яркой иллюминацией, а на улице и в окнах загораются гирлянды. Поэтому когда смотришь на всю эту красоту, не можешь оторвать свой взгляд. А у многих живописцев зима и вовсе, похоже, самое любимое время года, вдохновившее их на множество шедевров. Поэтому предлагаю посмотреть на некоторые из картин русских художников. Просто удивительно, какой разной бывает зимняя природа!

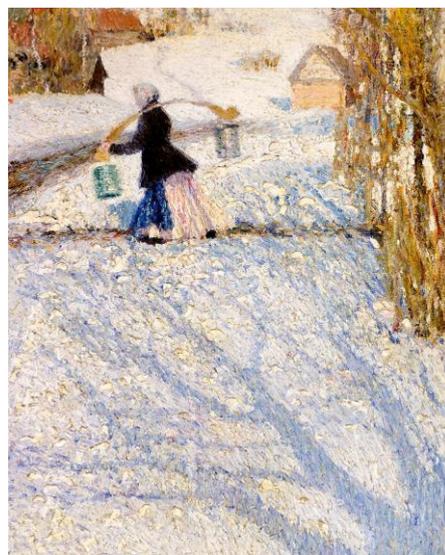
Начать хочу с импрессионистических картин **Игоря Эммануиловича Грабаря**. Природа вдохновила Игоря Грабаря, когда он посетил усадьбу художника Николая Мещерина. Вокруг усадьбы располагались живописные места, поэтому русская природа стала его музой. Он очень много работал: вставал рано утром и шёл на этюды, забывая о сне и еде. Особенно ему нравилась зима. На эту тему он создал произведения: «Февральская лазурь» (1904) (которая отличается жизнерадостью в преддверии весны), «Мартовский снег» (1904), «Иней. Восход солнца» (1941).

*И. Э. Грабарь
«Февральская лазурь»
(1904)

*И. Э. Грабарь «Иней» (1905)

*И. Э. Грабарь «Мартовский снег» (1904)

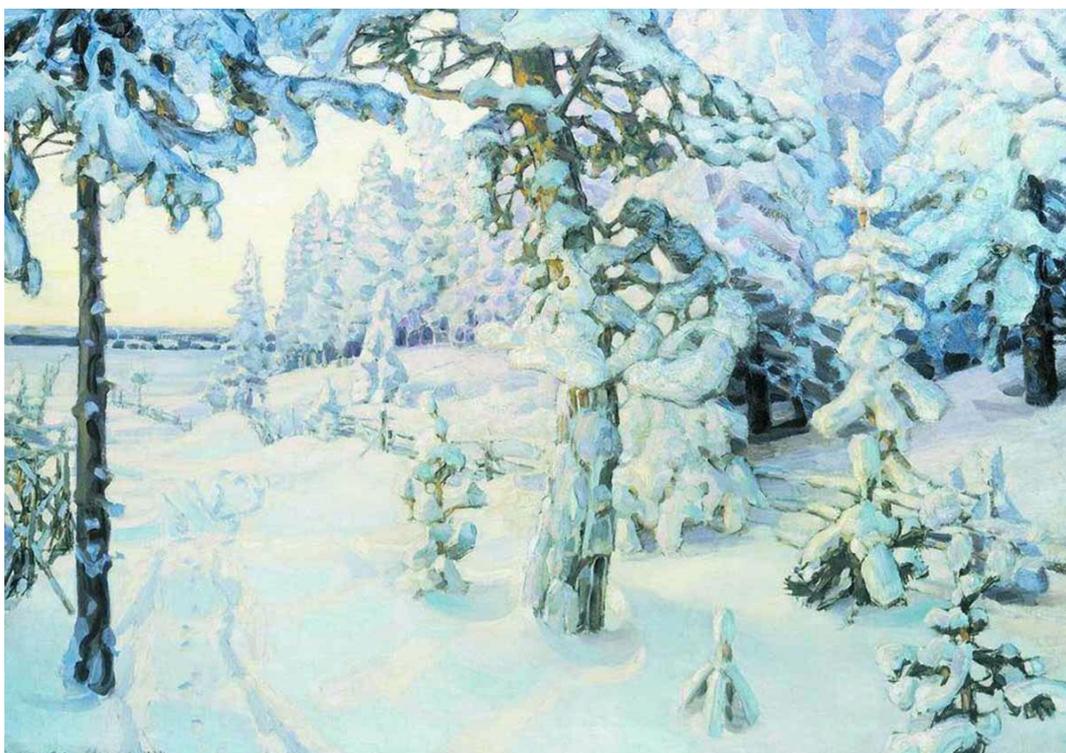
Изменения в природе и в освещении происходили быстро, и художник писал с азартом, «швыряя краски на холст, как в исступлении, не слишком раздумываясь и взвешивая». Именно вот это стремление зафиксировать мимолетную красоту и относит его творчество к импрессионистам. Ведь с перевода на французский импрессионизм переводится как впечатление. Поэтому работы художников этого

направления кажутся будто незаконченными, как зарисовка или эскиз, так как не прорисовываются детали, а штрихи размашисты и неаккуратны.

*А. И. Куинджи «Пятна лунного света в лесу. Зима» (1900)

Тема зимы была очень популярной среди известных художников: её замёрзшая красота, крепкие морозы рождали множество интересных живописных образов. Так, в творчестве **Архипа Ивановича Куинджи** есть интересная картина «Пятна лунного света в лесу. Зима» (1900), которая построена на контрастном сочетании. Затемнённые кроны деревьев вызывают в памяти зрителей силуэты волшебных существ. А зеленовато-синий снег местами вспыхивает манящим лунным светом. Поэтому зрителю кажется, что картина светится. Способность Куинджи превращать краску в свет сделала его легендой в мире художников, так как об этом приеме складывалось множество домыслов. Только лишь близкие к художнику люди понимали, что Куинджи был наделён особым зрением, благодаря которому видел иначе лунный и солнечный свет.

*В. М. Васнецов «Зимний сон» (1908-1914)

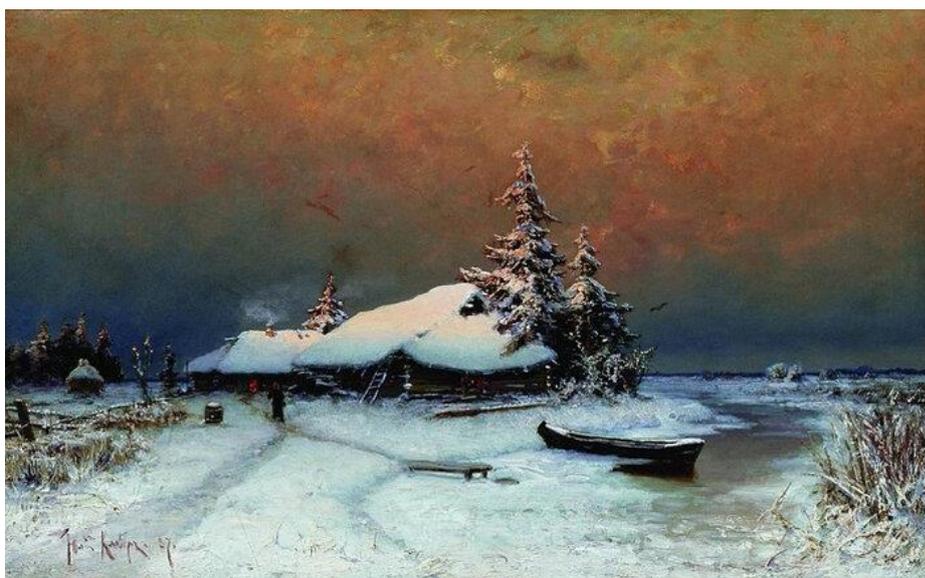
У **Виктора Михайловича Васнецова** тоже есть «своя» зима – «Зимний сон» (1908-1914). Она входит в живописный цикл «Времена года», над которым художник работал с 1908-1914. Сюжет картины схож с полотнами Шишкина, Куинджи. Картина открывается таинственной и, можно сказать, сказочной опушкой леса. Художнику удалось передать глубину картины, которая словно приглашает заглянуть через заснеженные ветви. Подвижность композиции придает след санок, уходящий от зрителя прямо к деревне. Стоит отметить цветовую гамму полотна: небо окрашено лимонно-оранжевым отсветом заката, который противопоставлен тёмно-голубым теням на сугробах. Ели на переднем плане художник пишет широкими мазком и дает ровный контур отдельным деталям.

В. М. Васнецов во время создания этой картины отдаёт предпочтение не реальному заснеженному лесу, а больше ощущению сказки, волшебства.

*Ю. Ю Клевер
«Зимний пейзаж с избушкой» (1899)

Нельзя не отметить картины **Юлия Юльевича Клевера**, художника с бесценным даром. В период новой эпохи, которая была полна катаклизмами в обществе и катастрофами в жизни, художник оставался верен своим солнечным пейзажам. А публика это принимала и всегда имела желание купить полотна Клевера.

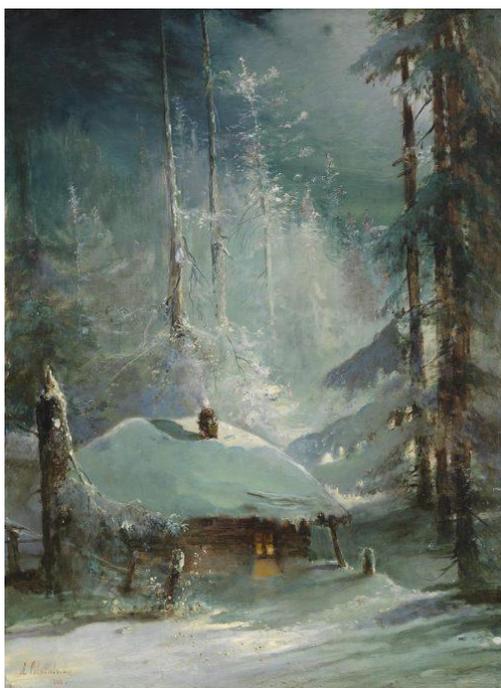
*Ю. Ю. Клевер «Зимний закат» (1877)

*Ю. Ю. Клевер «Зимний пейзаж с избушкой» (1897)

У Клевера уникальный стиль. Вы только посмотрите, какая в них глубина, как зритель сразу погружается в сюжет. Его техника завораживает: некоторая доля декоративности, в основе сюжета таинственное и заброшенное (полуразрушенное) место, и всё это освещено закатным (восходящим) солнцем, лучи которого придают пейзажу мистическое, порой зловещее, содержание. Посмотрите на картину «Зимний пейзаж с избушкой» (1899). Здесь уже нет привычного солнечного пейзажа. Небо здесь в темных оттенках и передаёт чувство тревоги. Кажется, что скоро начнётся страшная буря и путнику скорее надо домой. Композиция тут играет тоже не маловажную роль. Все находящиеся объекты мы видим снизу. Поэтому всё изображённое кажется таким огромным и страшным. Также ощущение передает использованный художником контраст путника на фоне огромной ели. При этом полотна художника невозможно назвать нереалистичными и абсолютно надуманными. Есть доля сказки, мифа, страшилки. Но полотно смотрится, как реальный живой пейзаж. В этом и заключается особый дар и уникальный почерк Юлия Клевера.

Любителем изображать романтические зимние пейзажи был и **Алексей Кондратьевич Саврасов**. Глядя на его работы вспоминаются сказки Бажова, особенно «серебряное копытце».

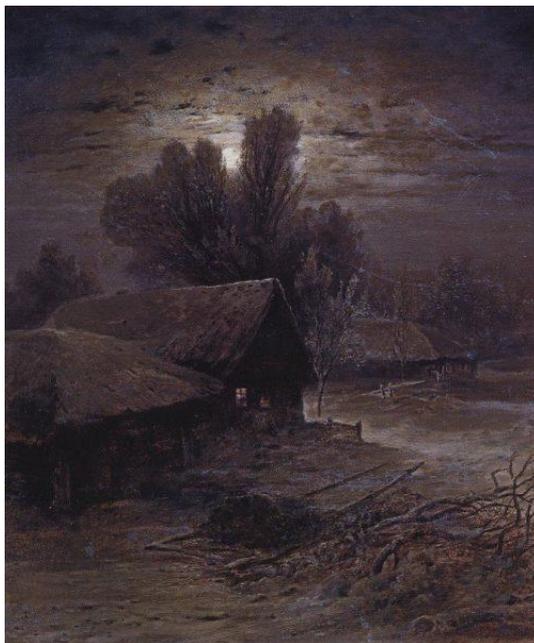

*А. К. Саврасов «Хижина в зимнем лесу» (1888)

*А. К. Саврасов «Зима» (1870)

Обратите внимание на картину «Хижина в зимнем лесу» (1888). Она словно переносит зрителя в морозную сказку, где пушистый снег окутал ветки огромных вековых елей и замёл дорожку к маленькому лесному домику. Саврасов очень тщательно и реалистично передал состояние природы, впавшей в зимнюю спячку. На переднем плане он изобразил свои любимые густые ели, которые грозно возвышаются над маленькой избушкой. Тонкие, покрытые инеем ветки, подчёркивают хрупкую прозрачность зимнего морозного воздуха. Впервые художник обратился к теме зимы в 1869 году, написав пейзаж «Лунная ночь в деревне». Затем последовали и другие картины с изображением морозного времени года.

*А. К. Саврасов «Лунная ночь в деревне» (1869)

Несмотря на то, что некоторые работы могут показаться мрачноватыми, в них все равно есть просвет, который говорит о стремлении к светлым счастливым дням. Саврасов, несомненно, талантливый художник, всегда находил гармоничное композиционное строение, реалистично передавал фактуру снега и инея, умело подбирал палитру. Все его пейзажи очень живые, атмосферные и реалистичные. Однако, по моему мнению, работы Саврасова очень похожи с работами Клевера присутствием «салонно-академического толка», так как работали они почти в один период.

Глядя на все эти картины, удивляешься, как можно широко изобразить однообразный белый цвет и как реалистично можно создать на полотне морозный воздух.

Использованные источники:

1. Моя Третьяковка. URL: <https://my.tretyakov.ru/app/>
2. Культура. РФ. URL: <https://www.culture.ru/s/impressionist/>

Материал подготовила студентка группы 19ИПД1, Мохова Лада