Филиал МКОУ Зюзинской СОШ Казанцевская ООШ

Творческий проект по изобразительному искусству

«История пейзажа»

Творческий проект выполнила
Ученица 8 класса:
Емельянова Диана
Руководитель проекта:
Учитель изобразительного искусства
Ветринский В.Ю.

2021 год

Введение

То, что изображает художник, определяется понятием «жанр». Жанр – это род произведений в пределах какого-нибудь искусства, отличающийся особыми, только ему свойственными сюжетными, стилистическими признаками.

Главными элементами всякого пейзажа являются земля, небо, вода, деревья. Чтобы уметь хорошо рисовать пейзаж, надо научиться, прежде всего, рисовать эти элементы, в особенности деревья. В пейзаже должно чувствоваться уходящее вдаль пространство. Дерево – это не случайное нагромождение ветвей и листвы, а очень стройная система этих элементов. При рисовании земли надо следить, чтобы она воспринималась зрителем, как горизонтальная и уходящая вдаль от зрителя.

Актуальность темы нашей работы определяется тем, что взаимоотношения человека с окружающей его природой издревле были во внимании художника и по-разному интерпретировались в различные эпохи в разных видах и жанрах искусства. Проблема художественного воплощения связи человека и окружающего его мира не потеряла актуальности и в наши дни. В живописи образ природы, предстает в виде художественных произведений различных пейзажных жанров, в том числе и пейзажа, который дает возможность увидеть на картинах мир природы прошлого глазами потомков.

Новизна нашего проекта заключается в том, что мы рассматриваем не только мировых художников, но и художников Новосибирской области.

На уроках изобразительного искусства при изучении различных жанров, самым интересным для меня был пейзаж. В этом жанре работали многие известные художники: Исаак Левитан, Архип Куинджи, Иван Шишкин, Алексей Саврасов, но и художники нашей области: Копаев Владимир, Невзгодин Анатолий, Попов Иван, Юдина Елена. Мы решили создать серию картин, посвященных этому жанру.

Цель: Выполнить серию пейзажей, объединенных одним мотивом в технике гуашь и акварель.

Задачи:

1. Дать определение ключевым понятиям;
2. Изучить творчество мировых и современных художников;
3. Изучить различные виды пейзажа и выбрать для своих работ один
4. Научиться подбирать цвет в своих работах
5. Подобрать материалы для работ
6. Изучить литературу по исследуемой теме.

Гипотеза: Пейзаж всегда интересовал живописцев поэзией жизни, естественной связью с окружающей природой.

Мы считаем, что особую область составляет изображение природного пейзажа, который актуален вне зависимости от моды**.**

Объект исследования: пейзажи художников

Предметом исследования: процесс работы над серией картин в жанре пейзаж.

При написании проекта нами были использованы следующие **методы**:

1. Изучение литературы и других источников информации по теме;
2. Эксперимент при подборе материала для работ;
3. Анализ картин художников

Глава 1. История жанра

1.1.Понятие пейзажа в искусстве

Пейзаж от французского страна, местность - это жанр изобразительного искусства, где главным объектом изображения является природа, в той или иной степени преображённая человеком.
Пейзаж — сформировался сравнительно недавно. Долгое время образы природы изображались лишь как изображение места обитания героев картин, в качестве фона для икон, в дальнейшем для сцен сюжетов и портретов.
Со временем, с развитием научных знаний линейной и воздушной перспективы, светотени, пропорциональности, общей композиции, колорита, рельефности изображения, природные виды стали вначале равноправным членом сюжетной композиции, а затем превратились в центральный предмет изображения.

1.2. Возникновение пейзажа в мире, в России

Во всемирно-культурном процессе пейзаж как жанр изобразительного искусства заявил о себе как европейское искусство, несмотря на существование древнекитайской и других восточных традиций искусства пейзажного рисунка.
Из живописи на долгое время практически исчезает пейзаж — художники-иконописцы почти пренебрегают фоном, при необходимости изображая природу и строения весьма схематично и необъемно. Интерес к пейзажу становится явно заметен, начиная с живописи Раннего Возрождения — XV в.
Многие картины свидетельствуют о стремлении живописцев добиться гармоничного и целостного изображения природы и человека. В создании пейзажного жанра этого периода большую роль сыграли мастера Венецианской школы.
Особое место занимает пейзаж в русской живописи. Впервые его мотивы, переданные схематично, появились в древнерусской иконописи. Фигуры Христа, Богородицы, святых и ангелов на старинных иконах изображались на фоне условного пейзажа, где невысокие холмы обозначали скалистую местность, редкие деревца, породу которых невозможно определить, символизировали лес, а здания, лишенные объемов, представляли собой храмы и палаты. На иконе Андрея Рублёва «Троица» святые ангелы изображены на фоне символичного дуба (Приложение 1), а для иконы благовещенье он выбрал городской пейзаж.
В XVIII веке пейзажи использовали как фон, в парадных и бытовых портретах. Боровиковский Владимир Лукич изображал свои образы на фоне русской природы, например знаменитый портрет М.И. Лопухиной представляет загадочную, изящную, молодую девушку на переднем плане, а на втором образ природы, как бы созвучный этой девушке: русские берёзы, до сих пор поражающие людей своей величественной простотой, и спелые золотые колосья пшеницы.
Первая половина XIX века характеризовалась отходом художников от классических и реалистических традиций и созданием произведений, которые стали началом расцвета романтизма. Романтический пейзаж 19 века России, акварельные пейзажи городов, деревень пронизан ощущением светлого подъема национальной идеи, стремлению к совершенству и приукрашиванию действительности. Авторство многих работ анонимно, так как представители народа не могли добиться известности в существующих условиях

1.3.Характеристика пейзажа

Пейзаж — сравнительно молодой жанр живописи. Веками образы природы рисовались лишь как изображение среды обитания персонажей, в качестве декораций для икон, впоследствии для сцен жанровых сюжетов и портретов.
Постепенно, с развитием научных и опытных знаний линейной и воздушной перспективы, светотени, пропорциональности, общей композиции, колорита, рельефности изображения,

природные виды стали вначале равноправным членом сюжетной композиции, а затем трансформировались в центральный предмет изображения.
Длительный период времени пейзажные мотивы представляли собой обобщённые, сочинённые, идеализированные виды. Значительный рывок в отношении осознания художником значения пейзажа представляло изображение им конкретной местности (берег Женевского озера, швейцарский художник XV века Конрад Виц).
Во всемирно-культурном процессе пейзаж как живописный жанр заявил о себе, в первую очередь, как европейское искусство , несмотря на существование древнекитайской и других восточных традиций искусств пейзажного рисунка и их влияние на европейские художественные процессы.
Пейзажные произведения европейских мастеров XVII—XVIII веков — неотъемлемый образец идеальны эстетических воззрений на пейзаж, работы импрессионистов и постимпрессионистов явились кульминационным моментом необычайного становления пейзажного жанра в конце XIX века.
Расцвет пейзажной живописи ознаменовало развитие планерного пейзажа, связанного с изобретением в XIX веке метода производства тюбиковых красок. Живописец мог работать вдали от своей мастерской, на природе, при натуральном освещении. Это значительно обогатило выбор мотивов, приблизило искусство к зрителю, дало возможность творцу воплотить свои непосредственные эмоциональные впечатления в произведение живописи.
Если в прошлые времена, особенно при господстве академизма, пейзаж относился к «второстепенному» жанру живописи, то, особенно начиная с импрессионистов (с их, несомненно, ведущим пейзажным приоритетом) и поныне, это направление представлено в творчестве многих художников и пользуется непреходящим интересом любителей живописи. При взгляде на лучшие пейзажные произведения можно почти физически ощутить дуновение ветра, запах моря, тишину снега или шум листвы.

1.4.Виды пейзажа

Стремительное развитие пейзажа во всем своем разнообразии сделало его одним из наиболее популярных и любимых жанров изобразительного искусства. Существует множество подвидов этого жанра. Рассмотрим наиболее известные виды пейзажа.
Природный – пейзаж с изображением природного ландшафта лесов, полей, рек, явлений природы в разные времена года. Написание пейзажа всегда требует о художника личного эмоционального отношения к состоянию природы, которое автор собирается отобразить на холсте. Природные пейзажи в свою очередь имеют подвиды по изображаемым ландшафтам – горный, лесной, степной, морской пейзажи.
Это особое направление, которые мы вынесли отдельно.
Морской – марины, морские картины в виде самостоятельного направления в пейзаже появились в Нидерландах в 17 веке. В штиль и шторм, в любую погоду море прекрасно. Волны и морской прибой, морская стихия на картинах художников зачастую олицетворяет людские проявления любви, страсти, умиротворения.
Сельский – картины деревень и сел, пейзажи крестьянской жизни. В деревенских пейзажах художники воспевают единение с природой, гармоничное сосуществование человека и окружающего мира, простой и понятный сельский быт, любовь к родному краю.
Городской–пейзаж города, другое название урбанистический пейзаж. Виды улиц и кварталов населенных жителями и транспортом. В итальянском искусстве ренессанса существовала ведута – городской вид с детальным изображением зданий, уютных улочек, мостовых и тротуаров.
Архитектурный – пейзаж, демонстрирующий красоту зданий и сооружений и их фрагментов. Каменные мосты, башни и крепости, храмы и маяки становятся объектом

внимания художника. Пейзажисты этого направления любят изображать исторические постройки и развалины античных городов.
Парковый (усадебный) - пейзаж обжитой человеком природы, обустроенной для приятного время провождения. Аккуратные дорожки и удобные скамьи, романтичные фонари, изящные статуи и фрагменты архитектуры характерны для паркового пейзажа.
Индустриальный или промышленный пейзаж – появился с развитием большого производства и городского строительства. Такие пейзажи можно встретить в творчестве импрессионистов и более всего в период соцреализма, когда достижения в промышленности воплощали художники в художественных произведениях.
Лирический пейзаж или пейзаж настроения. Такие пейзажи выразительно передают зрителю настроения и впечатления художника от природы в момент написания картины. Это может быть безмятежная тишина и спокойствие туманного утра, или уныние и безысходность холодной ненастной осени, пробуждение весны, или жаркие летние дни.
Из всего вышесказанного мы можем сделать вывод. В зависимости от характера пейзажного мотива можно выделить сельский, городской (в том числе городской архитектурный и ведута), индустриальный пейзаж. Особую область составляет изображение природного пейзажа, который актуален вне зависимости от моды.

Глава 2. Художники - пейзажисты

Прогрессивный XIX век внес новые изменения в манеру написания полотен и раскрыл талантливых художников, которые и сейчас считаются классиками жанра. Русские пейзажи XIX века покорили мир необычностью исполнения и явили новые имена художников – пейзажистов. Русская живопись раскрыла миру два направления: объективное и субъективное. Пейзажи России настолько разнообразны, что, начиная с XIX века, не прекращается полемика известных искусствоведов по поводу отличительной манеры изображения.

2.1. Левитан Исаак Ильич

Исаак Левитан не получил законченного художественного образования, однако его картины пополняли коллекцию Павла Третьякова, появлялись в экспозициях передвижников и на Всемирной выставке в Париже. В 38 лет живописец получил звание академика пейзажной живописи и стал преподавать в Училище живописи, ваяния и зодчества, которое когда-то не окончил сам.

2.2. Куинджи Архип Иванович

Куинджи Архип Иванович - известный русский пейзажист, родился 15 января 1841 г., учился у Айвазовского и в течении короткого времени в академии художеств, от которой в 1878 г. получил звание классного художника 1 степени.
Первые его картины: "Татарская деревня при лунном освещении", "Виды Валаама и Ладожского озера", "Исаакиевский собор при лунном освещении" еще неясно указывали на его направление.
Затем явились "Оставленная деревня", "Лунная ночь на Украине" (Третьяковская галерея в Москве), которые дали ему большую известность в публике.
За этим следовали: "Поле и река перед грозой", "Ночь на Днепре" (у великого князя Константина Константиновича), "Березы на поляне", "Березовая роща", "Утро на Днепре" (Третьяковская галерея), "Закат солнца в лесу" и некоторые др.

2.3. Шишкин Иван Иванович

Один из знаменитых пейзажистов второй половины 19 века был Иван Иванович Шишкин. Во всех своих произведениях он является удивительным знатоком растительных форм, воспроизводящим их с тонким пониманием, как общего характера, так и мельчайших

отличительных черт любой породы деревьев, кустарников, трав. Брался ли он за изображение соснового бора, дубравы, елового леса или отдельных деревьев, они приобретали тот вид и те детали, которые свойственны данной территории, где художник их помещал. Изображал ли он дубы или березы, они принимали правдивые формы во всех подробностях. Сама местность под деревьями — камни, песок или глина, неровности почвы, поросшие папоротниками и другими лесными травами, сухие листья, хворост, валежник и прочее — получали в картинах и рисунках Шишкина вид совершенной действительности.

2.5. Алексей Кондратьевич Саврасов

Алексей Саврасов увлекался живописью с детства. Уже в 19-летнем возрасте он был художником, которого знали в кругах петербургской интеллигенции и даже называли «надеждой русского искусства». Художник создал особый жанр русского пейзажа: он писал обыденные для средней полосы России виды, наполняя их особой тонкой лирикой. Позже Саврасов преподавал в Московском училище живописи и ваяния и воспитал целое поколение именитых отечественных художников.

Глава 3. Поэтапное выполнение серии рисунков «Времена года» в технике гуашь и акварель

3.1. Поэтапное выполнение пейзажа

1. Проводим линию горизонта. Намечаем элементы пейзажа.
2. Выполняем дальний план, (небо и, лес и дома на дальнем плане на линии горизонта)
3. Прорабатываем второй план (земля, кусты, деревья)
4. Приступаем к прорисовке первого плана
5. Оформляем паспарту и помещаем картину в рамку.

Заключение

В заключении хотелось бы сказать, в процессе работы над проектом я приобрела опыт в написании проектной работы, научилась анализировать и отбирать информацию.
Мы считаем цель и задачи, поставленные в начале работы над проектом, достигнуты, выдвигаемая гипотеза подтверждена, проектная работа найдет свое применение для знакомства учащихся с жанром. Проектный продукт найдет свое применение в кабинете изобразительного искусства.
Пейзаж в живописи - это особый самостоятельный жанр, предметом которого является изображение природы. Реалистический пейзаж сыграл выдающуюся роль в развитии живописи XIX века, его достижения имеют большое мировое значение и незыблемую ценность даже в наши дни. Особую область составляет изображение природного пейзажа, который актуален вне зависимости от моды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Пейзаж,[Электронный ресурс] режим доступа свободный, https://ru.wikipedia.org/wiki/
Характеристика пейзажа,[Электронный ресурсъ] режим доступа сводобный https://ru.wikipedia.org/wiki/
Элементы,виды и характеры пейзажа ,[Электронный ресурсъ] режим доступа сводобный https://ru.wikipedia.org/wiki/
Развитие пейзажного жанра в европейской живописи ,[Электронный ресурсъ] режим доступа сводобный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пейзаж#развитие_пейзажного_жанра_в_европейской_живопис и
Пейзаж в русском и советском искусстве живописи,[Электронный ресурс] режим доступа сводобный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пейзаж#Пейзаж_в_русском_и_саветском_искусстве_живописи