

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИМЕНИ А.Н. БЕКЕТОВА
КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Информатика и основы компьютерного моделирования.
Модуль 1

Реферат

на тему: «Стилистические особенности
произведения И.И. Шишкина «Осень»»

Выполнила:
студентка группы А 2013-1
Кандыбальская Галина Валентиновна
Проверил:
Яковицкий Игорь Леонидович

г. Харьков
2014 г.

Введение

Каждая крупная картина художника окружена множеством этюдов, из которых постепенно происходил отбор наиболее совершенных форм для основного произведения.

Его этюды – это целый мир. В них вложены большой труд и трепетная любовь ко всем этим папоротникам, белой кашке у забора, мухоморам, коре сухого дерева, кружеву паутины. Шишкин здесь чрезвычайно подробен, но не утомителен, потому что его восхищение красотой и разнообразием созданных природой форм передается зрителю. Один из лучших натуральных этюдов Шишкина – «Осень», решенный как законченная картина.

История этюда «Осень»

Это этюд позднего периода, написанный в 1894 году. В настоящий момент он находится в постоянной экспозиции Художественного музея Алтайского края. Его размер 56,5 на 40 см., а выполнен он в технике холст, масло. Справа внизу мы можем увидеть подпись: И. Шишкин. 1894. Рама, в которую заключен этюд, так же имеет фамильную подпись «Шишкин». 16 мая 1985 года в Третьяковской галерее была произведена экспертиза на подлинность, и в этом же году полотно поступило в коллекцию музея от частного коллекционера В.Н. Ножовой. К сожалению, о ней нам ничего узнать не удалось, и даже полное имя и отчество остались неизвестными.

Композиция этюда

В данной работе художник использует закрытый тип композиции. Ее формат вытянут по вертикали. Мастер строит свое произведение классически правильно, распределяя пейзаж на три плана. Первый и второй планы тщательно проработаны, на них прописана каждая деталь. Дальний план более обобщен, заметно, что художник работал небрежнее, из чего нами и был сделан вывод, что это именно этюд.

Плановость

На первом плане изображены два кустика и сухое дерево, между которыми мы можем проследить четкий ритмический рисунок. Это дерево сразу притягивает наш взгляд, и лишь рассмотрев его, мы как бы плавно переходим ко второму плану. Это происходит из-за иллюзорного впечатления, что сухое дерево растет рядом с живыми. Однако при дальнейшем внимательном рассмотрении мы замечаем, что это вовсе не так.

Деревья второго плана переданы очень пластично, и являются композиционным центром произведения. Они занимают практически все пространство, и совпадают с геометрическим центром. Мы даже можем различить каждый листик, каждую травинку.

Возможно предположить, что эти деревья – клены, поскольку именно они в первую очередь окрашиваются в золотой цвет с приходом осени.

За деревьями второго плана открывается серое хмурое небо, которое занимает практически две трети полотна. Оно по-осеннему пасмурно, нигде не проглядывает ни лучика света, за счет чего золото листьев кажется еще ярче. Справа и слева от композиционного центра мы замечаем еще зеленые, нетронутые осенью деревья, которые как бы образуют «кулисы». Там же вдалеке мы можем различить еле заметные силуэты еще каких-то деревьев.

Таким образом, мы можем заметить, что вся композиция выстроена симметрично и целостно. Благодаря изображению деревьев целиком, создается иллюзия энергии вертикального движения.

Перспектива

Очень умело художник использует воздушную перспективу. И хотя Иван Иванович уверял, что перспективы не знает, а так только, «по чутью рисует», тем не менее, мы можем сказать, что «Осень» - бесспорное достижение мастера в области пленэрной живописи. В подтверждение этого факта мы видим, что предметы теряют четкость очертаний и как бы растворяются в воздухе по мере удаления от первого плана.

Включенное в композицию пространство углублено и расширено. Это мы можем заметить благодаря «кулисности», а так же мастерскому использованию воздушной перспективы, создающим иллюзию глубины. При помощи же изображения деревьев целиком и неба, занимающего огромную площадь произведения, мастер передает ощущение эпичности, размаха, которые так присущи большим картинам Шишкина.

Цвет в этюде

Изображая первый и второй планы, художник в основном использует яркие, сочные сочетания красных, желтых и коричневых тонов, а кое-где и зеленые. То есть мы можем отметить, что колорит является теплым, написанным характерными для осени цветами. Однако особо стоит выделить сухое дерево, при написании которого художник употреблял черные, зеленые цвета и белила. Все это в сочетании с пастозной манерой живописи создает невероятное ощущение реальности уже засохшей и поросшей мхом коры. Мастер с присущей ему скрупулезностью передает фактуру коры так, что создается впечатление, будто на ствол нанесена настоящая береста.

При написании третьего плана, мастер вероятнее всего использовал различные

сочетания черного, синего и зеленого цветов, что еще больше подчеркивает теплоту красок первых двух планов. В частности мы можем сказать, что при написании неба были использованы синие и черные цвета, а для деревьев, естественно, зеленые. Сомнения вызвали силуэты деревьев вдали, но мы считаем, что там все-таки употреблялись черные и зеленые тона.

Символизм

Сравнивая между собой второй и третий планы, мы можем предположить, что художник обыгрывает контраст между еще зелеными и уже желтыми деревьями. Зеленые являются символом лета, жизни, цветения, а желтые – осени, увядания природы.

Да еще этот образ сухого дерева. Из биографии художника мы знаем, что в последние годы его творчества зазвучала нотка отживших свой век деревьев, создавая тем самым незабываемый образ смерти природы. Вот и в этой работе, изображая осень, символизирующую и скорый приход зимы (которую, кстати, не любил), мастер красной нитью проводит сухое мертвое дерево, на которое зритель сразу же обращает внимание.

Мы можем предположить, что цвет в его работах не только помогает точному воспроизведению поверхности предметов, он играет еще и другую, более важную роль: яркие красные, желтые, коричневые пятна повышают эмоциональную выразительность созданных образов.

Эмоциональность живописи

При написании первых двух планов в живописной манере мастера прослеживаются огромная энергия и динамичность. Краска накладывается то точными выпуклыми мелкими штрихами, то смелыми широкими сочными мазками. Очень пластично художником прописываются ветви деревьев, особенно мы это замечаем по отношению к сухому дереву. Здесь кисть плавно и свободно скользит по полотну, от прежней динамичности нет и следа. Но, не смотря на это, Шишкин по-прежнему необычайно тщательно выписывает каждый изгиб. А вот при написании стволов деревьев, художник применяет размашистые корпусные мазки, уверенно лепя объем на плоскости.

В отображении же дальнего плана, его манера живописи видоизменяется. Им уже используется прием лессировки, и его кисть более свободна. Живопись здесь плотная и гладкая, а иногда на фоне неба просматривается рыхлая фактура самого полотна. Деревья изображены обобщенно, мы уже не видим прежней тщательной прописанности. Возможно, при помощи этого приема, Шишкин стремился подчеркнуть именно первые два плана, выявив их первоочередную роль.

Красота обыкновенного осеннего дня

Можно предположить, что в этом произведении Шишкин сумел увидеть красоту обыкновенного осеннего дня, когда небо пасмурно и безрадостно, а природа прощается с последними теплыми днями, красуясь в своем великолепном золотом одеянии. И хотя еще совсем недавно листья были зеленые, но лето уже неслышной поступью покидает замершую природу, предоставив осени вступить в свои права.

И, тем не менее, мастер стремился к максимальной простоте построения, сохраняя строгость в выборе изобразительных средств, чтобы избежать всего, что может придать полотну внешнюю эффектность.

Отличительная особенность произведений Шишкина

Отличительной особенностью данной работы является то, что изображение осени в произведениях Шишкина встречается достаточно редко, и таких сюжетов очень мало.

Тонкое понимание своеобразия северной природы пронизывает произведение мастера. Шишкин избрал в природе мотив, который был душевно близок простому человеку. Несмотря на то, что мастер изображал реальный сюжет, в нем все же присутствует лирическое начало. Это связано с тем, что как бы объективно художник не подходил к отображению окружающего мира, его образы в первую очередь проходят через призму внутреннего восприятия. Да и вообще, поэтический, литературный ход возникновения замысла и построения художественного образа вообще был свойственен Шишкину. И здесь он не исключение из общего правила искусства прошлого столетия. 19 век – прежде всего век литературы, и все другие виды искусства – живопись, скульптура, музыка – испытывали ее неотразимое влияние.

Но главное, что составляет особую прелесть его произведений, - острый интерес художника к миру и внимательное изучение им действительности, что не стало исключением и в этой работе. В побуждении к объективной красоте состоял метод шишкинского поэтического реализма.

Завершение

Таким образом, подводя итоги, можно сказать, что в работе над этим произведением особенность метода Шишкина выразилась в желании раскрыть те черты жизни природы, которые дороги и близки ему и вместе с тем значительны своим объективным содержанием. Именно в этом он видел и общественное значение искусства, и возможность усилить в творчестве роль познавательного начала.

Список литературы

1. Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь./Под общ. ред. А.М. Кантора.- М.,1997.
2. Беда Г.В. Живопись.- М.,1986.
3. Все о живописи./ Сост. А. Стургис.- М.: БММ АО,2002.
4. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя.- Л.,1990.
5. И.И. Шишкин. Альбом./Сост. Н. Н. Новоуспенский.- Л.,1990.
6. Мальцева Ф.С. И.И. Шишкин. К 50-летию со дня смерти. 1898-1948.- М.;Л.: Искусство, 1948.
7. Мальцева Ф.С. Мастера русского пейзажа.- М.,1999.
8. Манин В.С. Иван Шишкин.- М.: Слово, 1997.
9. Островский Н.К. Рассказы о русской живописи.- М.,1971.
10. Пейзаж. Страницы истории./Авт.- сост. К. Г. Богемская.- М.: Галактика,1992.
11. Пистунова А.Н. Родник в лесу.- М.,1987.
12. Сапего И.Г. Предмет и форма: Роль восприятия материальной среды художником в создании пластической формы.- М.,1984.
13. Стасевич В.Н. Пейзаж. Картина и действительность.- М.,1984.
14. Ткач М.И. Энциклопедия пейзажа.- М.: ОЛМА ПРЕСС Образование,2002.
15. Федоров-Давыдов А.А. Иван Шишкин.- М.: Изд-во Гос. Третьяковской галереи, 1952.
16. Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж 18-начала 20 века.-М.,1986.
17. Цырлин И.И. Жанры изобразительного искусства.- М.: Сов. художник,1962.
18. Шорохов Е.В. Композиция.- М.: Просвещение,1986.
19. Ягодковская А.Т. О пейзаже.- М.,1963.

Приложение

Этюд «Осень», И.И. Шишкин, 1894

Отражение в поэзии Осени Шишкина.

И.ШИШКИН «Осень»	<u>Елена Ярина</u>
Что за чудная погода. Лес багряный, золотой. И тиха, стоит природа Так и манит в лес густой. Краски сочны, яркие, броски. В небе стынут облака. Ели. Сосны. Клен. Березки. Ни дождя, ни ветерка. По тропинке вглубь шагаю. Пышна дивная краса. От восторга замираю. Сосны смотрят в небеса.	Лишь листва шуршит и ветка Под ногой моей хрустит. Тихо бродит ветер редкий, Лес задумчивый стоит. Желтый, золотой, багряный, Бело-серый, охры цвет... Выйдет месяц из тумана. Ночь пройдет, придет рассвет. И листва начнет кружиться, Обнажая славный лес. Паутинка серебрится. Как загадочно все здесь. Ведь у осени забота- Красит листья на бегу. Тут особые красоты. Наглядеться не могу!

Оглавление

Введение.....	2
История этюда «Осень».....	2
Композиция этюда.....	2
Плановость.....	2
Перспектива.....	3
Цвет в этюде.....	3
Символизм.....	4
Эмоциональность живописи.....	4
Красота обыкновенного осеннего дня.....	5
Отличительная особенность произведений Шишкина.....	5
Завершение.....	5
Список литературы.....	6
Приложение.....	7
Отражение в поэзии Осени Шишкина.....	8