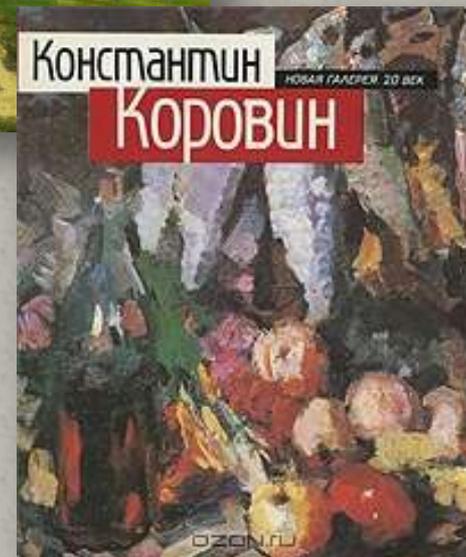
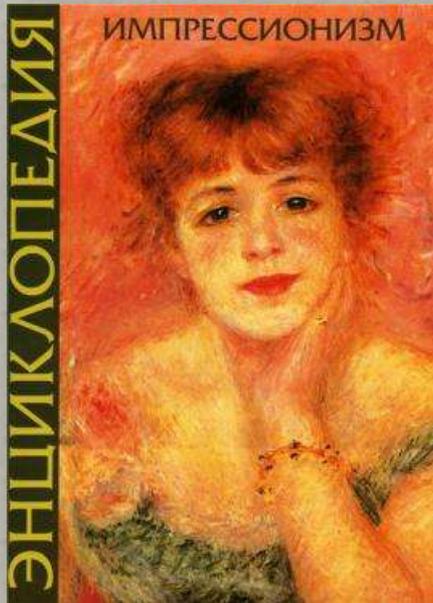

Музыка поющих сил природы

Библиотекарь 1 кат. ОУЛ ОНМБ

Шуваева Г.В.

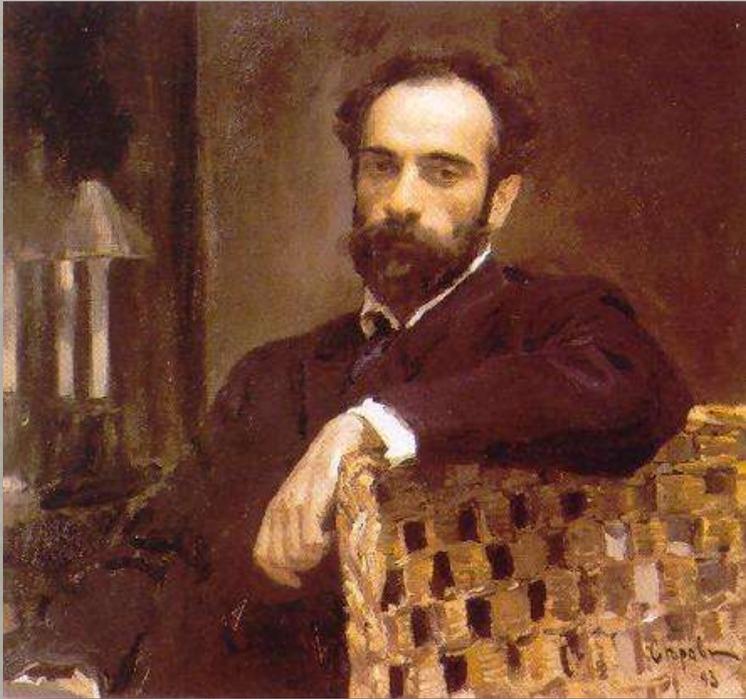

Цвета действуют на душу: они могут вызывать чувства, пробуждать эмоции и мысли, которые нас успокаивают или волнуют, печалят или радуют.

Иоганн Вольфганг Гете.

О музыкальности живописи всерьез стали думать живописцы-романтики, с первой трети 19 века. Они сознательно, используя особые живописные приемы, стремились, чтобы их картины были «напоены» музыкой. Музыка жила в композиции полотен, в гармонии красок, в музыкальности ритмов, в игре светотени, в колорите. У романтиков звучал пейзаж, исторические картины, портреты.

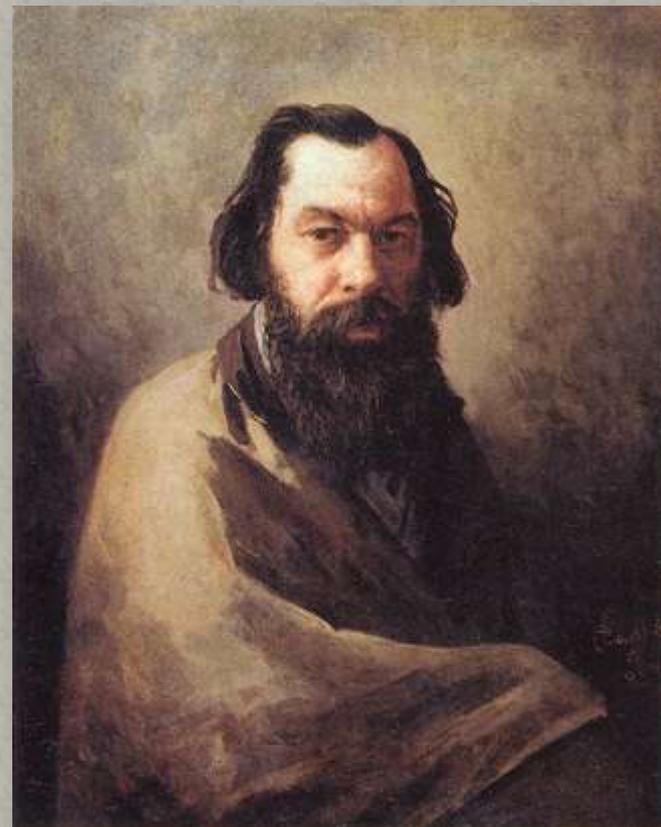
**Исаак Ильич
Левитан**
**(18 (30) августа 1860 год –
22 июля (4 августа) 1900)**
**– русский художник,
мастер
«пейзажа настроения».**

Левитана по праву называют непревзойденным **мастером настроения** в живописи. Его часто сравнивают с Чайковским, в музыке которого русская природа нашла удивительно сердечное выражение. Сопоставьте картины осени на полотнах Левитана, например с «Осенней песнью» Чайковского или с «Временами года», и вы ощутите нечто родственное в этих произведениях. И художнику, и композитору, каждому средствами своего искусства, удалось спеть свою песнь в искусстве – лирическую песнь русской души.

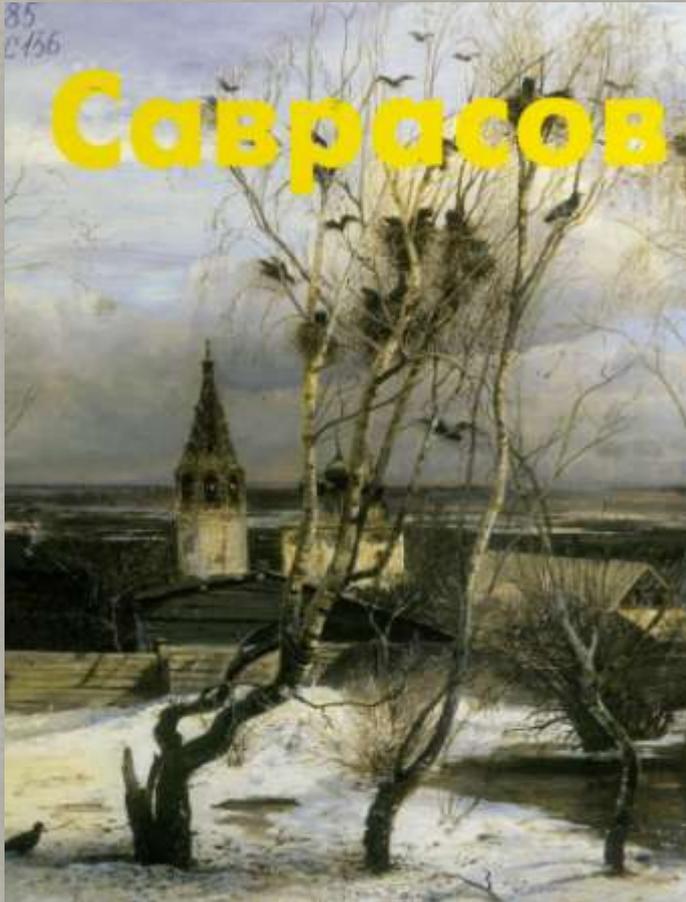

Чайковский П.И. Времена года. Октябрь – Осенняя песня

*Алексей Кондратьевич Саврасов
(1830 – 1897)
– русский художник –
пейзажист,
один из членов – учредителей
Товарищества передвижников,
автор
хрестоматийного пейзажа
«Грачи прилетели».*

Левитан был учеником Алексея Кондратьевича **Саврасова**, воспевшего поэтическую красоту родных пейзажей. С его полотен словно доносится до нас немного грустная, проникающая в душу мелодия русской песни. Внешне непритязательные уголки деревенской и городской природы приобретают в его картинах значительность, и вместе с тем они бесхитростны и неброски, как бы овеяны дымкой поэзии.

Лучшая картина Саврасова – «*Грачи прилетели*». Сколько звуков в этой картине! Слышите, как перекликаются птицы, как шелестит ветер в мокрых ветках и поскрипывают кривые стволы, как звучит колокол... Рождается тихая, просветленная русская мелодия.

«Пейзаж не имеет цели, - говорил Саврасов, - если он только красив. В нем должна быть история души. Он должен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это трудно выразить словом, это так похоже на музыку».

Когда картина «Грачи прилетели» была показана на Первой передвижной выставке в 1871 году, Иван Крамской, вдохновитель нового реалистического искусства «передвижников», воскликнул:

- Как ни хороши остальные пейзажи, но все это деревья, вода и даже воздух, а душа есть только в «Грачах»!

В простом и будничном русском пейзаже находить высокую поэзию, музыку – этот творческий завет передал Саврасов Левитану. И ученик превзошел учителя. По образному определению Паустовского, Левитан создал пейзаж России, прозрачный, как сентябрьский воздух, праздничный, как роща во время листопада.

Почти все пейзажи Левитана музыкальны. Его живопись поет. Поют краски, поют линии. Поет сама природа, изображаемая на холсте. Вот его прославленная картина **«Весна. Большая вода»**. Ее мажорно-минорное звучание перекликается с «Грачами» Саврасова. Выдающийся советский искусствовед академик Михаил Алпатов так описывает полотно: «У Левитана все запело, зазвучало, прониклось музыкальным строем, все внешнее и случайное исполнилось особого смысла, и потому полнее вылилась в живописи скорбно-радостная, чуткая душа художника...»

В пейзажах Левитана поет все, даже тишина. Картина «**Тихая обитель**». Безмятежным покоем веет от плавных линий осеннего леса, от зеркальной глади воды с мягкими отражениями уснувшего берега и неподвижных облаков. И чудится, где-то вдали возникает тихий благовест колоколов.

Пейзаж «*Вечерний звон*». На этом холсте отображен почти тот же вид, но уже насыщенный звуками: «Вечерний звон, вечерний звон! Как много дум наводит он...»

Алексей Саврасов, Исаак Левитан, немного ранее Федор Васильев за простой, казалось бы, обыденной внешностью русского пейзажа увидели его «душу». И запечатлели ее на своих полотнах. В русской живописи в полный голос зазвучала **«музыка поющих сил природы»** (Б. Асафьев).

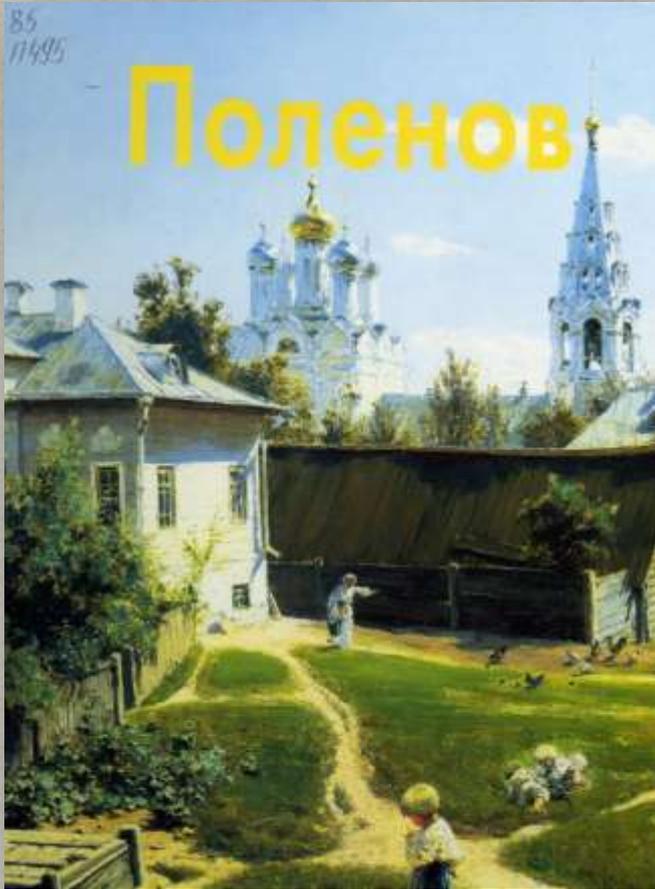

Василий Дмитриевич Поленов
(20 мая (1 июня) 1844,
Санкт-Петербург - 18 июля 1927,
усадьба Борок, Тульская
область) – русский художник,
мастер исторической,
пейзажной и жанровой
живописи, педагог.
Народный художник РСФСР
(1926).

Музыкальные пейзажи писали многие русские художники - Валентин Серов и Константин Коровин, Михаил Нестеров и Виктор Борисов-Мусатов, Илья Остроухов и мастера «Мира искусства».

Поистине тургеневским лиризмом проникнуты полотна замечательного живописца **Василия Дмитриевича Поленова**. Он был старше Левитана и Коровина. Одно время, после ухода Саврасова из Московского училища живописи, ваяния и зодчества, вел там пейзажный класс.

Поленов любил музыку. С детства играл на рояле, учился композиции. С увлечением сочинял романсы, инструментальные пьесы, даже написал оперу «Призраки Эллады». Музыка помогала художнику. По свидетельству его сестры, тоже художницы, музыка будила заснувшие комбинации красок.

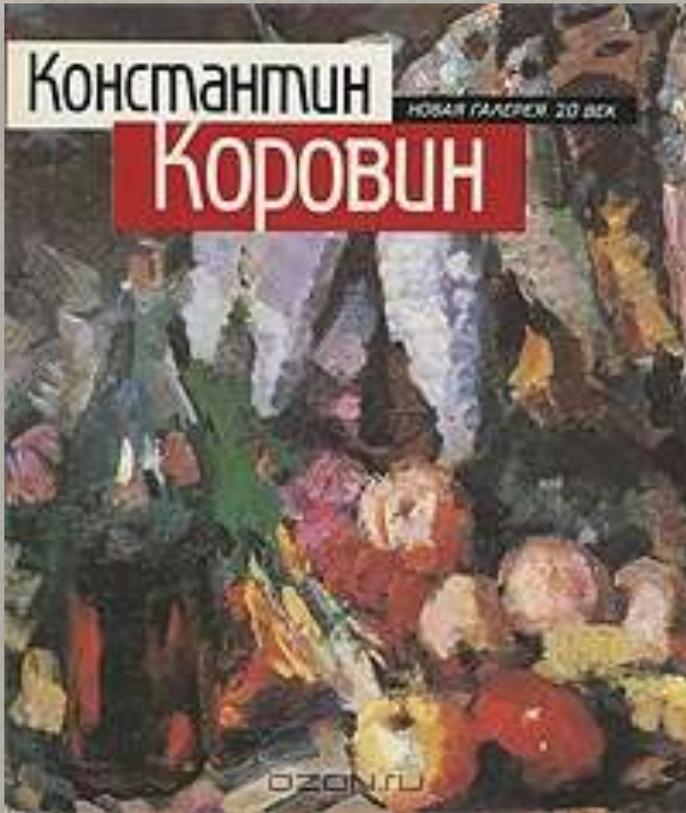
Слава пришла к Поленову в 1878 году, когда на одной из выставок передвижников появилась его картина **«Московский дворик»**. Ничего особенного не происходит. Но сколько поэзии, теплоты в этой незамысловатой картине! Краски мягко согласованы между собой – неяркие, спокойные, светлые... Посмотрите, насколько незаметен и изящен переход от одного насыщенного цвета к другому – от изумрудной зелени травы к яркой голубизне утреннего неба. Не случайно же светло-голубые крыши домов художник подцветил зеленоватой краской – и один цвет как бы переливается в другой, словно певучая мелодия.

И вас охватывает настроение умиротворенности и светлой радости от созерцания этого провинциально – уютного дворика в центре Москвы. Тонкость работы с цветом здесь сродни музыкальным оттенкам.

Певцом радости называли ученика Саврасова и Поленова Константина Коровина. «Его манили и ему улыбались все краски мира», - говорил о нем художник Константин Юон.

**Константин Алексеевич
Коровин
(23 ноября(5 декабря) 1861,
Москва – 11 сентября 1939,
Париж) –
выдающийся русский
живописец,
театральный художник,
педагог и писатель.
Брат художника Сергея
Коровина.**

Коровин внимательно всматривался в краски постоянно изменяющейся природы. И что бы он ни писал: родные поля и леса, огоньки зимних деревень или залитые солнцем скалы Крыма, суровые долины севера или празднично блестящие бульвары и кафе Парижа, - его полотна сверкали, пели, утверждая радость жизни на земле.

Константин Коровин считался первым в России художником-импрессионистом (французское слово «импрессион» - русское «впечатление»).

Художники импрессионисты старались передать природу как она есть, вернее, воспроизвести на холсте свое впечатление от природы, капризной и переменчивой в каждое мгновение жизни. Они вышли с мольбертами из мастерских на воздух, на пленер. Стремительными точными ударами кисти живописцы переносили на полотно эти мимолетные состояния природы.

Полотна Коровина, написанные широкими, вдохновенными красочными мазками, звучат, как ликующая музыка Жоржа Бизе. И осень на его холстах вовсе не похожа на левитановскую, хотя художник был ровесником и соучеником Левитана. Его осень пушкинская - с пышным и торжественным увяданием природы. Это «очей очарованье»! Грусти нет и в помине. Праздничный солнечный свет, словно звуки медной группы оркестра, окрашивают пейзаж в мажорные тона.

Замечательный колорист, Коровин великолепно «оркестровал» свои картины. Примером такой красочной оркестровки может служить картина **«Лунная ночь. Зима. 1913»**. Две контрастные темы, как в симфонии, борются друг с другом: тьма и свет, мороз и тепло. Холодное сияние луны сталкивается с теплыми золотисто - красными оттенками свечения из окон. Краски преобразуют обычный пейзаж, превращают его в сказочный лес. Словно звучит с полотна музыка Римского - Корсакова, воспроизводящая зимние пейзажи в операх «Снегурочка» и «Ночь перед рождеством».

Константин Коровин не был подражателем импрессионистов – ни французских, ни немецких, ни американских. Художник пришел к своей манере самостоятельно, так же как и они, пристально и любовно наблюдая изменчивые состояния природы. «И только побывав впервые в Париже, Коровин смог сравнить свои работы с полотнами импрессионистов. Первое, что ему бросилось в глаза, - удивительная музыкальность картин французских коллег. «У Клода Моне, - восхищался художник, - облака поют, у Сислея улицы бегут, Париж звенит».

«Музыкальность» картин – понятие условное. Однако хорошая живопись, как и хорошая музыка, вызывая в нас чувства, которые владели художником, создает определенное настроение. Живописец Лев Бакст уподобил художника дирижеру, способному одним взмахом палочки вызвать к жизни тысячи звуков.

Но и музыка в каких-то случаях может возбудить в нашем воображении определенные образы. Тогда мы ее называем «живописной».

Литература

1. *Ломов С. П. Русские живописцы XVII-XIX веков : учебное пособие для учителей общеобразовательной школы / С. П. Ломов. - Москва : Рандеву-АМ : Агар, 1999. - 79 с.*
2. *Маркова Н. К. Пейзаж в русской живописи : от классицизма до символизма / Н. К. Маркова. - Москва : АРТ - РОДНИК, 1999. - 190 с.*
3. *Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма / Сост. Т. Г. Петровец. – Москва : ОЛМА - ПРЕСС, 2000. - 320 с.*
4. *Саврасов. В. Петров. Изд.: Белый город., 2000 г.*
5. *Левитан. В. Петров. Изд.: Белый город., 2000 г.*
6. *Поленов. Э. Пастон. Изд.: Белый город., 2000 г.*
7. *Константин Коровин. А. П. Гусарова. Путь художника. Художник и время. Серия : Новая галерея 20 век. - М.: Советский художник, 1990 г.*
8. *Тарасов Л. Музыка в семье муз. – С - Пб., 1985 г.*
9. *Чайковский П. И. Времена года. Октябрь – Осенняя песня*