

Молчанова-Дудченко Е.А.

УДК 75.047

ПЕЙЗАЖ – СИМВОЛ, ЗНАК – СОСТОЯНИЕ – УКРАШЕНИЕ - ВНЕШНЕЕ ПОДОБИЕ...

«Живопись – сестра сотворенного мира, она рождается по тем же законам одухотворенного ритма».
(Ши-тао «Беседы о живописи»)

Аннотация. Автор в статье делает попытку исторического экскурса становления жанра изобразительного пейзажа. Показана цепочка метаморфозы пейзажа в условиях цивилизационных изменений в мире: художественный акт, раскрывающий неисчерпаемую сущность бытия, в Древнем мире – фон для изображения библейских сюжетов, портретов, мифологических сцен в эпоху Возрождения – идеализированный образ окружающего мира, эталоны гармоничного пейзажа в XVII-XVIII веках – деформационный образ, превращающий пейзаж в предлог для отвлеченных построений, в XX веке.

Ключевые слова: пейзаж, живопись, художественный образ, сюжет, состояние, картина.

Анотація. Автор у статті робить спробу історичного екскурсу становлення жанру образотворчого пейзажу. Показано ланцюг метаморфоз пейзажу в умовах цивілізаційних змін у світі: художній акт, що розкриває невичерпну сутність буття, в Стародавньому світі - фон для зображення біблійних сюжетів, портретів, мифологічних сцен в епоху Відродження - ідеалізований образ навколишнього світу, еталони гармонійного пейзажу в XVII-XVIII століттях - деформаційний образ, який перетворює пейзаж у привід для абстрактних побудов, в XX столітті.

Ключові слова: Пейзаж - символ, живопис, художній образ, сюжет, настрої, малюнок.

Summary. In the article "Landscape – symbol, sign - condition - decoration - external likeness" author is made attempt to historical excursus of becoming a genre of fine scenery. Chain of metamorphoses of landscape in circumstances of civilizational change in the world is shown: artistical act, which reveals the inexhaustible essence of being, in the Antiquity - background for images of biblical scenes, portraits, mythological scenes in the Renaissance - idealized image of the world, the standards of harmonious landscape in XVII-XVIII centuries - deformation image, which makes the landscape into a pretext for abstract constructions, in the XX century.

Adducing the examples of landscape-painters from different historical periods, the author reveals the concept of the landscape as a genre of fine art, in which the main subject of the image is nature, primitive or transformed by human.

Landscape continues to arouse interest among artists of different directions, in which the brushwork and technical preferences are unique and original. Among the modern artists have adherents of the old school of species landscapes, emotional follower's impressionism, romantic researchers of different states of nature, formal conceptualist, which compress the reality to geometry and others. They all have their creative views and everyone tries to share them with the world.

Key words: landscape, painting, artistic image, the story, the state, picture.

Пейзаж – (фр. Paysage, от paus – страна, местность) – жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображенная человеком природа.

В Древнем Китае различали две категории сюжетов для живописи: на низшем уровне – это архитектура, утварь и другие неодушевленные предметы, которые не имели ни « движения жизни», ни «одухотворенного ритма» и не требовали от художника ничего, кроме передачи внешней достоверности; на высшем уровне – это жанровая и пейзажная живопись. Живописцы-философы того времени выделяли пейзаж в особую категорию художественного акта, который раскрывает неисчерпаемую сущность бытия, для которого не существует формально-объективных архетипов. Таким образом, были установлены различия между «постоянной формой» – доступной пониманию любого художника, способного воспроизвести очевидную объективность своих восприятий; и «постоянным первопринципом», охватывающим человека, его мир, дальние горизонты и другие элементы пейзажа. Только подлинный мастер способен уловить всю изменчивость «постоянного первопринципа», вместить весь зримый мир и сотворить свой, равный ему. «...Основы живописи великого единства в многообразии бытия, корень ее в бесчисленных образах, которые раскрываются во время работы в душе художника; образы скрыты в художнике, но современники этого не знают...» (Ши-тао)¹.

В эпоху Итальянского Возрождения, когда идеи ренессансного гуманизма преобразили сознание художников, и основой их творчества стало единение человека с природой, пейзаж служил фоном для изображения библейских сюжетов, портретов, мифологических сцен. Как самостоятельный жанр изобразительного искусства, в Европе пейзаж заявил о себе гораздо позже, хотя уже в это время некоторые художники, такие как Джорджоне в работе «Гроза», обращались к пейзажу без сюжетно-повествовательных сцен.

¹ Ши-тао (псевд.), Хун Жэнь (1610 – 1663) художник, член Синьяньской школы живописи, автор солидного трактата о живописи «Беседы о живописи монаха Горькая тыква».

Художники – пейзажисты своим подходом к натурному материалу, постановкой художественной проблемы и выбором изобразительных средств, приемов, наделяли пейзажи определенными характеристиками, по которым можно объединить их в несколько направлений. Это разделение не предполагает различие по подбору изобразительного сюжета (морской пейзаж, ландшафтный пейзаж, пастораль, городской, и т.д.). Пейзаж, как живописное произведение, рожденное и «выпущенное в мир» живет своей жизнью и именно различный комплекс переживаний, которое оно привносит в этот мир, определяет его место в большом разнообразии жанра.

Пейзаж – внешнее подобие, копирование конкретного наблюдаемого природного объекта был распространен в классической живописи прошлых столетий. Его актуальность понизилась с появлением фотографии, но не исчезла совсем. Внешнее подобие рассматривается художниками, работающими в этом направлении, как обязательное условие и цель их творчества. Нам известны живописные произведения, написанные с подробным «описанием» конкретного места, где с потрясающим усердием и мастерством автор внимательно прослеживает сложное сплетение объектов в конкретной среде и с конкретного положения в пространстве. Эти пейзажи имеют определенную историческую и художественную ценность, поскольку являются документальным отражением художественными средствами конкретного места в конкретное время: «Вестминстерский мост в Лондоне» (1746) Каналетто² и «Улочка Дельфты» (1658) Яна Вермеера Дельфтского³. Акварельные пейзажи известного «художника – видописателя» Луиджи Премацци⁴ интересны не только как документальное отражение определенной местности, но и как произведения, прекрасно исполненные в техническом и технологическом плане. Современные художники, освоившие акварель и работающие в этой технике, не перестают исследовать методы и наработки этого автора, приклоняя голову к его работам. Тонкие прозрачные слои, нанесенные легкими касаниями кисти, позволяют бумаге отражать свет – что дает ощущение реальности и подлинности пленэрного освещения.

Пейзаж – визуальное украшение – распространенная разновидность этого жанра, популярна и востребована в силу своей комфортной зрелищности. Этому направлению характерно стремление идеализировать образ окружающего мира, создавать обобщенные эталоны гармоничного пейзажа, идиллическую среду обитания. Эстетическая и социальная востребованность такого актуально была во все времена. Пейзажная живопись европейских мастеров XVII-XVIII веков – соответствует, в той или иной степени, проявлению творческой идеализации природы и отвечает этому социальному заказу. Некоторые представители этого направления подвергались критике за вычурность и «буржуазность», но их произведения служат достойным украшением многих музейных собраний и частных коллекций. Примером могут служить пейзажная живопись Клода Лоррена⁵ «Вид Римского Форума», пейзажи и пасторали Франсуа Буше⁶ «Утро в деревне» (1740 г.), некоторые полотна Жана Оноре Фрагонара⁷ «Водопой» (1763-1765 гг.), которые сочетали в себе непосредственные наблюдения с декоративным решением композиционного построения пейзажей. Многие из них были сделаны по принципу театральных декораций и во многом соответствовали тем же законам визуального восприятия.

Пейзаж – состояние природы, отражение ее различных свойств и проявлений – очень распространенная категория в живописи. Основными его признаками, определяющими цели и художественную задачу, является поиск тонких вибраций цвета, созвучных эмоциональным переживаниям автора различных состояний природы. Сюжетом для таких пейзажей служит конкретный мотив, в котором художник стремится отразить переходные стадии времени суток, выразительные сюжеты, характеризующие определенное время года, четко прочитываемые образы различных состояний погоды, окрашенные яркими эффектами освещения: Эль Греко⁸ «Вид Толедо» (1596-1614), Жозеф Верне⁹ «Морской порт при лунном свете» (1771), Николай Дубовской¹⁰ «Притихло» (1890). Особое звучание получило это направление в конце XIX века с появлением импрессионизма¹¹ и пленэрной¹² живописи: Клод Моне¹³ «Впечатление. Восходящее солнце».

² Каналетто – Джованни Антонио Кональ (1697-1768) итальянский художник, мастер городских пейзажей в стиле барокко.

³ Ян Вермеер Дельфтский – (Vermeer van Delft 1632-1676) голландский живописец, мастер жанровой и пейзажной живописи.

⁴ Луиджи Премацци – (итал. Luigi Premazzi; 1814-1891) российский акварелист итальянского происхождения. С 1850 года по заданию императора Николая I и Московского ведомства создал серию видовых акварельных пейзажей Северного Причерноморья, Крыма и города Николаева, которые вошли в альбом, посвященный 25-летию царствования Николая Павловича.

⁵ Клод Лоррен (фр. Claude Lorrain; настоящая фамилия Желле (Gellee), 1600 – 1682) – знаменитый французский живописец и гравер. Работал в стиле барокко. Является основоположником традиций французского пейзажа.

⁶ Франсуа Буше (фр. – Francois Boucher, 1703-1770) – французский живописец, гравер, декоратор. Яркий представитель художественной культуры рококо

⁷ Жан Оноре Фрагонар (фр. Jean-Hore Fraqanar, 1732-1806) – французский живописец и график. Работал в стиле рококо.

⁸ Эль Греко (исп. El Greco, настоящее Доменикос Теотокопулос; (1541-1614)- испанский художник. По происхождению грек. Обладал собственной оригинальной манерой живописи, на которую оказали влияние итальянские маньеристы.

⁹ Клод Жозеф Верне (фр. Claude Joseph Vernet; 1714-1789)- французский художник, один из лучших живописцев своего времени. По заказу короля Людовика XV написал серию картин «Порты Франции», созданию которых предшествовал ряд этюдов с натуры.

¹⁰ Дубовской Николай Николаевич (1859-1918) – живописец, один из виднейших представителей русской пейзажной школы XIX-XX веков, профессор – руководитель пейзажной мастерской Императорской Академии художеств.

¹¹ Импрессионизм (фр. Impressionnisme, от impression - впечатление) – направление в искусстве последней трети XIX начала XX веков, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру, представители которого стремились разработать методы и приемы, которые позволили им передать свои впечатления о реальном мире в его подвижности и изменчивости.

¹² Пленэр (фр. en plein air – на открытом воздухе) – живописная техника изображения объектов при естественном свете и в естественных условиях.

¹³ Моне, Оскар Клод (фр. Oscar-Claude Monet, 1840-1926) – французский живописец, один из основателей импрессионизма

Пейзаж – символ, знак, – высшая простота, содержащая все возможности, которые еще не открыты миру. Основной задачей этого направления является воспроизведение формы, наполненной важным для автора содержанием. Художники, стремящиеся приблизиться к «высшей простоте», которая свойственна всему сущему, отказываются от малейших признаков утилитарности и украшения. Безмянность простоты, которая свободна от какого-либо подчинения – лишь в этом случае искусство становится актом творческим, способным подлинно отражать сущее.

Художники Древнего и Средневекового Китая сформировали концепцию пейзажа – символа, которая оказывала влияние и продолжает его оказывать на изобразительное искусство всего мира. «...Живопись – подобие микрокосма, воплощающего макрокосм...» (Ши-тао). Китайские художники воспринимали пейзаж как образ великого мира, где человеческая личность растворена в созерцании непостижимого, всеобъемлющего пространства. Основным сюжетом для изображения служило сочетание и соприкосновение «гор и вод». Это – древняя традиция, связанная с религиозно – философским пониманием природы, где взаимодействуют две противоположные стихии. В пейзажах Ли Сысюня¹⁴ «Лодки на реке и дворец на берегу», Ван Вей¹⁵ «Горы под скалой» и Хун Жэня «Сосна, долина, источник» явно прослеживается общая концепция единства несоединимого.

В искусстве иконографии присутствие пейзажа подчинено единому сюжетному композиционному решению и служит фоном для изображения библейского образа, события. Средневековая живопись, стенописная живопись эпохи итальянского Возрождения, Византии и Древней Руси определило второстепенную роль пейзажу, но принцип изображения его несет в себе те же законы обобщенного символа, сжатого до схематичного, емкого знака (символ дерева, горы, дома и т.д.)

Пейзаж – картина – кульминационное явление, сочетающее в себе все описанные выше характеристики, проявленные в едином образе и представляющие единое целое. В нем можно увидеть и достопримечательности определенной местности, и особенное состояние природы, и емкий художественный образ, и проникнуться красотой живописного мастерства – важное и необходимое условие рождения картины. Примером могут служить всем известные произведения, ставшие классикой этого жанра: «Вид от садов Фарнезе»(1826) К. Коро¹⁶, «Мост в Аржанте» Клода Моне, «Пруд в Обрамце»(1883) В. Поленова¹⁷, «Грачи прилетели»(1871) А. Саврасова¹⁸, многие пейзажи А. Куинджи¹⁹, И. Левитана²⁰, и другие достойные произведения различных пейзажных школ.

XX век внес свою яркую страницу в историю изобразительного пейзажа. Общим для модернистских течений минувшего столетия стало тяготение к деформации пейзажа, нередко превращающее его лишь в предлог для отвлеченных построений, вплоть до полной утраты всякой жанрово-изобразительной специфики.

В современном искусстве этот жанр по-прежнему имеет интерес среди художников разных направлений, манера письма и технические предпочтения которых отличаются индивидуальностью и оригинальностью. Среди них есть приверженцы старой школы видовых пейзажей, есть эмоциональные последователи импрессионизма, романтические исследователи различных состояний природы, формальные концептуалисты, сжимающие реальность до геометрии и так далее – все они имеют свои творческие взгляды и у каждого есть возможность поделиться ими со всем миром. Остается верить, что искренние намерения и вдохновенный труд художников оставит свой след, и наследие это продолжится дальше...

Источники и литература:

1. Виноградова Н. А. Китайская пейзажная живопись / Н. А. Виноградова. – М. : Изобразительное искусство, 1972.
2. Завадская Е. В. Эстетические проблемы живописи старого Китая / Е. В. Завадская. – М. : Искусство, 1975.
3. Завадская Е. В. «Беседы о живописи» Ши-тао / Е. В. Завадская. – М.: Наука, 1978. – 205 с.
4. Алпатов М. В. Коро / М. В. Алпатов. – М. : Изобразительное искусство, 1984.
5. Тумасьян Т. Идеальный пейзаж / Т. Тумасьян. – Х.: Колорит, 2005. – 131 с.
6. Алпатов М. В. Искусство. Живопись, скульптура, графика, архитектура / М. В. Алпатов. – М. : Просвещение, 1969.

¹⁴ Ли Сысюнь (651-716) - китайский художник, создатель «синие-зеленого пейзажа» (называется благодаря преобладанию синие-зеленых тонов) и основатель «северной школы пейзажа».

¹⁵ Ван Вей (701-761) – китайский художник, поэт, каллиграф, музыкант. Представитель эпохи Тан.

¹⁶ Жан Батист Камиль Коро (фр. Jean-Baptiste Camille Corot, 1796-1875) – французский художник и гравер, известный пейзажист эпохи романтизма, оказавший влияние на импрессионистов.

¹⁷ Поленов, Василий Дмитриевич (1844-1927) русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи, педагог, родоначальник «интимного пейзажа», член Товарищества передвижных выставок.

¹⁸ Саврасов, Алексей (1830-1897) русский художник, основоположник «русского лирического пейзажа», член Товарищества передвижников.

¹⁹ Куинджи, Архип Иванович (1841-1842) русский художник (грек по происхождению), мастер пейзажной живописи, член Товарищества передвижников

²⁰ Левитан, Исаак Ильич (1860-1900) российский художник-пейзажист, академик, преподавал в пейзажной мастерской Московского училища живописи, ваяния и зодчества