Классный час «Крым в русской живописи»

(слайд 1) Сегодняшний классный час посвящён 18 марта, дню воссоединения Крыма с Россией, который называется «Крым в русской живописи» В XIX веке Крым привлекал и восхищал людей искусства. Живописный полуостров любили многие русские художники, писатели, поэты, театральные деятели и музыканты.

Великолепные пейзажи и удивительные места полуострова оставили след в творчестве и судьбе многих художников.

(слайд 2) Каждый из живописцев, работавших в Крыму, нашел в нем нечто своё, заветное и необычное. Произведения этих авторов стали своеобразным связующим звеном, соединяющим зрителя с крымским пейзажем. Полуостров Крым запечатлён на холстах знаменитых русских художников, так как:

- 1. Иван Константинович Айвазовский
- 2. Иван Иванович Шишкин
- 3. Исаак Ильич Левитан
- 4. Архип Иванович Куинджи
- 5. Аполлинарий Михайлович Васнецов и др.

(слайд 3) Первый художник про которого мы с вами поговорим — это **Иван Константинович Айвазовский.**

Жизнь и творчество И. К. Айвазовского, признанного мастера морского пейзажа, прочно переплетены с Крымом.

Художник в мельчайших деталях запечатлел и спокойное и бушующее море, заливы и побережья. Айвазовский писал удивительные лунные ночи, закаты и рассветы в Крыму, передавая неповторимую атмосферу.

И.К. Айвазовский родился в Феодосии. В дальнейшем художник добивается успеха в Санкт-Петербурге, но несмотря на светскую славу в столице, возвращается к родным берегам в поисках вдохновения.

На слайде изображены его две картины — это «Лунная ночь в Крыму» и «Лунная ночь в Крыму. Гурзуф».

Тихие, мечтательные "лунные ночи", в равной мере как и изображение эффектов солнечного света, прославили имя Айвазовского. Часто его полотна строятся на выразительном контрасте "двух светов": холодного, призрачного света луны, изменяющего знакомые реальные краски и формы, и теплого света ламп, льющегося из окон домов. В картине "Лунная ночь в Крыму" наряду с привычным для подобных пейзажей художника мотивом моря с парусниками и громадой Аю-Дага вдали опоэтизировано прозаическое при свете дня современное жилище — окруженный садом дом на берегу моря, близ Алушты.

(слайд 4) «По дороге в Ялту». 1860-е

В картине «По дороге в Ялту» Айвазовский вновь выразил свою любовь и привязанность к этим местам. Ему множество раз приходилось совершать этот путь из родной Феодосии в Ялту.

Художником запечатлен вид на Ялтинскую бухту, вдали угадываются очертания горы Аю-Даг. На переднем плане изображены позолоченные утренними лучами солнца верхушки кипарисов и скалистый выступ. Для дополнительной выразительности художник вписывает в видовой пейзаж фигуры людей. Так, один из изображенных на скале указывает рукой в даль бухты, где расположен город. В композиции совершающееся движение акцентировано группой сидящих в повозке и идущих по дороге людей. Будничную сцену обрамляет панорамный вид на приморскую долину, сиренево-голубые горы и туманную даль открывающегося взгляду моря.

«Алушта». 1878

В 1870 году им была создана картина «Алушта». Художнику прекрасно удалось передать атмосферу спокойствия и умиротворения теплого утра, мягкое утреннее освещение и мерцание воздуха на берегу и над морем. На картине изображен город с крепостными сооружениями на фоне горного массива Чатыр-Дар. Дальний план написан в серебристых тонах, как бы в предрассветной дымке. Лишь запряженная парой лошадей бричка и встречающая ее толпа выделяются на этом фоне. Эту часть работы отличает более сочная и теплая цветовая гамма.

«Вид из Ливадийского парка на Ялту». 1861

Этот пейзаж был не совсем типичен для художника-мариниста: здесь он изобразил море не на первом плане, а отвёл ему лишь небольшую часть. В центре картины находится бухта, расположенная среди холмов. Величественные склоны горы Могаби покрыты тёмно-зелёными лесами, которые уводят взгляд зрителей в глубь композиции. Над бухтой возвышается Поликуровский холм, на котором стоит церковь Иоанна Златоуста.

На переднем плане художник изобразил мужчину в красной одежде с корзинкой в руке. Путник неспешно бредёт по грунтовой дороге парка, двигаясь по направлению к зрителям, его фигура вносит в полотно жанровый элемент, подчеркивая конкретность пейзажа.

(слайд 5) Следующий художник - **Иван Иванович Шишкин**. Ивестен благодаря таким картина как «Утро в сосновом лесу», «Рожь» и др. Ему несколько раз довелось побывать в Крыму. И как результат - несколько местных пейзажей, а также множество незавершённых графических

набросков. Наиболее известна поездка Ивана Шишкина в Крым в 1879 году, хотя искусствоведы отмечают, что художник был на полуострове несколько раз. Правда не снабжая это деталями в виде датировки. Достоверно известно то, что впервые художник собирался туда поехать еще в 1859 году, так как есть письмо его учителя, Аполлона Мокрицкого, который скептически отнесся к желанию своего ученика

«В Крыму. Монастырь Козьмы и Дамиана под Чатырдагом». 1879 Историк и писатель Лев Анисов в своей книге, посвященной художнику пишет об этом путешествии так:

«Крым оказался живописным. Бродили по густым лесам, лазали на кручи, работали в монастыре Козьмы и Домиана. Впечатлений было предостаточно. Погода благоприятствовала, и этюдов написали множество. Из Алупки добирались до Гурзуфа как цыгане, в арбе [телеге - прим. автора].»

«Мыс Ай-Тодор. Крым» 1879

(слайд 6) «Горная дорога. Крым». 1879

Как уже говорилось ранее в мае 1879 года, Шишкин вместе со своей семьей, а также коллегой <u>Ефимом Волковым</u> и учеником <u>Андреем Шильдером</u>, отравляются в Крым. Там они пробудут до осени и посетят Гурзуф, Алупку, Алушту, поднимутся на вершину Ай-Петри. Вероятнее всего, именно момент восхождения художник изобразил на этой небольшой картине.

«В городах Гурзуфа», 1879

В ноябре 1879 года художник Иван Крамской писал Павлу Третьякову: «Шишкин воротился из Крыма с целым ворохом рисунков и этюдов, и я должен сказать, что он взглянул на южную природу по-своему и положительно сделал успехи в колорите.»

Газеты той эпохи сообщали, что на следующий год "Шишкин впервые представил на выставке не картины, а этюды — зарисовки с натуры. Это был цикл из двенадцати пейзажей, написанных им в 1879 году во время его приезда в Крым."

Искусствовед Ирина Шувалова подытоживает крымский опыт художника: «И в природе Крыма Шишкин находит созвучные своей душе мотивы — эпически величавые, жизнеутверждающие, простые. Банальная красивость со всеми свойственными ей эффектными атрибутами совершенно чужда его творчеству.»

Художник не часто впоследствии возвращался к крымской тематике. Все же он был живописцем с другими предпочтениями, которые, я думаю, всем хорошо известны: роскошные леса в любое время года, корабельные рощи, природа средней и северной полосы России. Крым, на мой взгляд, остался

только небольшим эпизодом в творчестве Ивана Шишкина, хоть и любопытным для ценителей его таланта.

(слайд 7) В 1886 Иссак Ильич Левитан, за декорации для Частной оперы Мамонтова, получает хорошие деньги и наконец имеет возможность вырваться за пределы Москвы. Левитан отправляется в Крым, где показывает полуостров с другой стороны: без открыточного глянца и романтических красот.

За два с половиной месяца путешествия художнику действительно удалось составить небольшую выставку, в Москву он привез около 60 работ. В 1886 году крымские этюды экспонировались на VI Периодической выставке Московского общества любителей художеств. Почти все произведения были распроданы, два из них — «Сакля в Алупке» и «Улица в Ялте» (1886, Третьяковская галерея) приобрел П.М. Третьяков.

Еще в марте 1886 года Левитан, как это много раз бывало в его жизни, жалуется на "страшное безденежье". При чем до такой степени, что в одном из писем он пишет о том, что "не обедал кряду три дня". Но удача наконец улыбается ему: он получает денежный гонорар за декорации для частной оперы Саввы Мамонтова. Раздав долги, он отправляется в Крым.

«Сакля в Алупке». 1886

Природа Крыма с первых дней взбудоражила Левитана. «Чувствую себя превосходно, как давно не чувствовал, и работается хорошо (уже написал семь этюдов и очень милых), и если так будет работаться, то привезу целую выставку», — писал художник близкому другу А.П. Чехову в конце марта 1886 года. Месяц спустя, будучи подвержен перепадам настроения, он уже сетовал на «ужасную скуку» и за новыми впечатлениями отправился из Ялты в Алупку.

«В крымских горах». 1886

«В Крымских горах» — один из самых выразительных этюдов кисти Левитана. Изображение величественной природы, хранящей первозданную красоту, наполнено эпическим звучанием. «Пейзаж-настроение» созвучен внутреннему состоянию самого художника, склонного к печали, душевной тоске, чувству одиночества. Как вспоминал Михаил Нестеров: «Элегические мотивы древней Тавриды с ее опаловым морем, задумчивыми кипарисами, с мягким очертанием гор как нельзя больше соответствовали нежной, меланхолической натуре художника».

Этюд, исполненный кистью прирожденного колориста, обладает сложной утонченной цветовой гаммой, построенной на сочетании природных красок крымского ландшафта. Виртуозно передана фактура камней на переднем

плане, в решении которой сливаются охристые, зеленоватые и серые оттенки. Серебристо-голубая дымка окутывает дальние горы, смягчая их силуэты.

(слайд 8) «У берега моря. Крым». 1886

Утонченная и гениальная картина была написана <u>Левитаном</u> в 1886 году. Это произведение создано спокойными и теплыми красками. На полотне «У берега моря. Крым» гармонично изображены синие воды и каменистый неприступный берег. Особо привлекает внимание выступающая скала недалеко от берега. Очевидно, она служит временным приютом для различных морских обитателей. Слившееся небо и водная гладь создают впечатление единства и полноты. Далекий горизонт манит заглянуть за его пределы. Острые камни озаряет яркий солнечный свет. И, кажется, что если оказаться сейчас там, можно почувствовать теплый ласкающий ветер и услышать чарующий шум воды. Со временем стихия поработала над острыми и опасными булыжниками. За счет этого камни имеют плавную и гладкую поверхность, но, несмотря на это здесь немноголюдно. Ничто и никто не сможет нарушить это спокойствие и уравновешенность. Художник полноценно выразил безмятежность и одиночество этого места.

«Крымский пейзаж». 1887

Картина И.И. Левитан «Крымский пейзаж» написана в 1887 году. В 1886 году Исаак Левитан совершает поездку в Крым. И хотя его пребывание там было довольно кратким, этюды и картины, написанные Левитаном во время этой поездки, стали новым, весьма выразительным и проникновенным словом в художественном освоении этого благодатного края.

На крымских работах Левитана мы практически не увидим знаменитых ландшафтов, и южная природа предстает не столько с парадной, а скорее с будничной стороны, в то же время исполненной неповторимой поэтичности.

(слайд 9) Знаменитый пейзажист Архип Иванович Куинджи посвятил Крымским берегам не мало работ, он мастерски передавал солнечный и лунный свет, величие горных склонов и переменчивость Чёрного моря. Куинджи часто бывал в Крыму, а в 1886 году купил землю на побережье. «Кипарисы на берегу моря. Крым». 1887

В 1886 году художник приобрел в Крыму близ Симеиза большой участок, спускающийся к берегу моря с красивой скалой Узун-Таш и ежегодно проводил там много месяцев. В собрании музея имеются десятки этюдов, посвященных близкой ему по духу южной природе.

В числе немногочисленных более детально проработанных этюдов – "Кипарисы на берегу моря. Крым"

Пленэрность и непосредственная живописность многих крымских этюдов, написанных мелкими мазками в светлой и чистой цветовой гамме, как бы случайность, непреднамеренность взятого мотива сближают их с импрессионистическим видением, однако световоздушная среда передается художником посредством тональной живописи, а не вибрацией цвета. «Море. Крым». 1898-1908

(слайд 10) «Ай-Петри. Крым». 1890-е

«Лов рыбы на Черном море». 1900

Пейзаж «Лов рыбы на Черном море» относится к позднему периоду творчества живописца. Большая часть этюдов и набросков этого времени была создана в Крыму, где в конце XIX веке у мыса Кикинеиз Куинджи приобрел имение. Перед нами ночной пейзаж. Луна скрыта от нашего взгляда, но ее свет разливается по полотну сияющим серебром. Свет, падающий на облака, проплывающие по небу, придает им дополнительный объем. На темную синь морских вод ложится сверкающая лунная дорожка. Вдали, у самого горизонта, едва различим двухмачтовый корабль. На каменистый берег с легким плеском набегают волны. Справа, в тени скал, колеблется яркий огонек костра. В колорите пейзажа преобладают холодные оттенки — от иссиня-черных до лазурно-голубых. Тем ярче выделяются теплые красно-оранжевые языки пламени.

«Берег моря со скалой». 1898-1908

Для написания «Берега моря со скалой» использовались масляные краски, а вместо холста бумага на картоне. Картина яркая, теплая, светлая. Для полотна характерно ощущение безмятежности, умиротворенности, тихой радости. Пространство неба и моря образует собой сложную красивую цветовую растяжку голубых оттенков.

В пастельных приятных тонах выписаны горы на дальнем плане. Для их создания использованы такие нежные оттенки и цвета, как лиловый, сиреневато-розовый, сложносочиненные голубые краски. В основном, дальний план с изображением гор холоден, строг и красив в своих «прохладных» оттенках.

Передняя часть пейзажа более теплая и насыщена радужными отсветами. Передняя часть полотна напоминает колористический калейдоскоп. Берег моря словно переливается разнообразными цветами зеленого, изумрудного, жемчужного. Все это образует интересный, напоминающий импрессионистическую живопись, узор побережья.

(слайд 11) **Аполлинарий Михайлович Васнецов**, как и все деятели искууства, был очарован крымскими пейзажами — горами, долинами,

поселениями, которые соседствовали с современными городами, древними руинами и роскошной природой.

В творческом наследии Аполлинария Михайловича сохранилось около 70 произведений, посвященных полуострову. Впечатления от солнечных переливов и мерцания моря отразились на колорите мастера, наполнив его светом и ощущением воздуха.

(слайд 12) Это лишь самая малая доля того, что создано мастерами кисти за последние 200 лет. Пройдет еще не один век, но интерес к райскому уголку земли вряд ли иссякнет.

И завершить наш классный час хочется строчками, великого русского поэта – Александра Сергеевича Пушкина:

«Волшебный край! Очей отрада! Все живо там: холмы, леса, Янтарь и яхонт винограда, Долин приютная краса.»

На этом наш классный час заканчивается. Спасибо за внимание!

Ссылка на презентацию в формате - .pptx