

Петр Ильич Чайковский создал несколько увертюр на основе этого музыкального жанра. В увертюре «1812» композитор изображает сцены русско-французской войны: сражения, звон победных колоколов, пламя войны [3, с.106].

Наибольшего расцвета в России в XIX и XX веках достигает такой музыкальный жанр как симфоническая картина, сплетенная с различными стилями живописи, как музыкальный пейзаж, эскиз, портрет, фреска, акварель и др. К числу упомянутых произведений относятся «В Средней Азии» Бородина, «Садко» Римского-Корсакова,

«Русь» М.А. Балакирева, «Кремль» А.К. Глазунова. С XX века русские композиторы стремились использовать звук для представления известных картин, позволяя публике взаимодействовать визуально и на слух при оценке известных картин. Среди произведений - «Щедрин Р. Фрески Дионисия: для девяти инструментов» Р. Щедрина,

«Прометей: симфоническая фреска» В. П. Чистякова и др. Картины великого русского пейзажиста Исаака Левитана стали темой многих симфонических картин [4].

С середины-конца XX века и по настоящее время, с развитием выразительных средств, применением электронной музыки и развитием информационных технологий, программные симфонии стали более тесно сливаться с изобразительным искусством, таким как живопись, скульптура, фотография и кино.

Заключение. Со времен романтизма в России наблюдалось значительное развитие музыки, литературы, живописи и других видов искусства, что привело к появлению многочисленных произведений, сочетающих различные художественные стили. С XIX века под влиянием программной музыки Берлиоза и симфонических поэм Ф. Листа русские композиторы обратились к жанру программной симфонии, наполняя свои музыкальные произведения повествовательными и художественными качествами. Опираясь на многочисленные великие произведения живописи, появившиеся в России, композиторы написали ряд произведений в жанре симфонической картины, оказывающее глубокое влияние на музыкальную культуру и сегодня. Россия гармонично движется по пути, сочетающим музыку и изобразительное искусство.

1. Арановский, М. Г. Что такое программная музыка? / М. Г. Арановский. – М.: Госмузиздат, 1962. – 350 с.
2. Крауклис, Г. В. Романтический программный симфонизм / Г. В. Крауклис. – М.: МГК им. П.И. Чайковского, 2007. – 280 с.
3. Попова, Т. В. Симфоническая поэма. - Изд. 3-е, переработ / Т. В. Попова – Москва : Музгиз, 1963. – 460 с.
4. Ширяева, О. Ф. Симфоническая картина: Судьба жанра в XX – начале XXI в.: Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2015 / 4

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Цзяо Чэжиюй,

магистрант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Сенько Д.С., канд. пед. наук, доцент

Ключевые слова: пейзаж, тематическая пейзажная композиция, художественный образ.

Keywords: landscape, thematic landscape composition, artistic image.

В контексте стремительной цифровизации современного общества закономерно возникает вопрос о сохранении и адаптации классических жанров искусства в системе художественного образования. Пейзаж, как один из старейших жанров изобразительного искусства, не утратил своей актуальности в системе подготовки художников для различных сфер визуального искусства, включая цифровые.

Создание пейзажа в современной художественной практике – это синтез традиционной школы и современного мышления, путь от освоения ремесла (как изобразить)

к овладению языком визуального высказывания (что и зачем изобразить). Именно такой комплексный подход, где техническое мастерство неразрывно связано с развитием образного мышления и эмоционального интеллекта, готовит художников, способных создавать не просто "красивые картинки", а искусство, наполненное смыслом и чувством, и, следовательно, создание пейзажа в современном искусстве – это не просто копирование природы, а развития художественного сознания и формирования художественного образа.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью поиска новых форм образного выражения пейзажной живописи в современной художественной практике и образовании. Целью данного исследования являлось изучение взаимосвязи пейзажной живописи с тематической композицией и трансформации пейзажного мотива в художественный образ.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили произведения пейзажной живописи из различных источников, включая художественные музеи и галереи, литературные источники и онлайн-базы данных по искусству. В исследовании использовались описательно-аналитический, сравнительно-сопоставительный, эмпирический методы для анализа исторических и современных интерпретаций пейзажного образа в художественной практике.

Результаты и их обсуждение. К жанру пейзажа в пластическом искусстве относятся произведения, предметом изображения которого является природа, естественная или преобразованная человеком окружающая среда. В пейзаже отражаются разнообразие природных форм, изменение света и атмосферы. Художники используют разные техники, чтобы передать настроение и ощущение пространства. Современные представления о пейзаже сформировались на протяжении длительного времени, отражая изменения пространственных представлений и художественных приемов для изображения реальности.

Воспроизведение природы являлось основным принципом пейзажной живописи на протяжении веков. Но в различные исторические периоды существовали разные трактовки понятия «сходство». Процесс подражания натуре и перевод её в художественный образ имел каждый раз свои характерные особенности, которые зависели от общих идейных и эстетических предпосылок в искусстве данного периода, а также от конкретной творческой практики – творческого метода, стиля, техники и средств художественной выразительности. В истории искусств пейзажная живопись прошла путь от второстепенного фона до самостоятельного жанра, в котором художники выражают не только красоту природы, но и философские идеи через разнообразные образно-стилистические и технические решения от классических гармоничных видов до экспрессивных и абстрактных интерпретаций [1].

Важно отметить, что внешнее сходство с конкретным ландшафтом не обязательный критерий художественной выразительности пейзажа. Пейзаж предполагает не только сходство с окружающей действительностью, но и воссоздание эмоционально-образного проникновение в природный мир. В решении пейзажа художник должен создать эмоциональную характеристику изображаемого природного мотива через определенный художественный образ и одной из важных трансформаций в развитии пейзажного жанра является взаимосвязь изображения природного мотива с сюжетно-тематическим решением и четко выраженным сюжетным действием, запечатленным, как правило, в тематической композиции. Тематическая композиция расширяет рамки пейзажного жанра, ставит перед художником более сложные проблемы поиска художественного образа и композиционной структуры художественного произведения [2].

Разница между пейзажем и тематической композицией заключается в ее смысловом назначении, в характере содержания пейзажного произведения. Чаще всего, пейзаж – это изображение конкретного природного мотива, в которой подчеркивается индивидуальность и национальный характер местности. Тематическая композиция, в свою очередь, может иметь более условное или символическое значение и не всегда изображать конкретный ландшафт. В тематической композиции природная среда может быть частью

более широкого сюжета или символизировать определенную идею. Например, природа в тематической композиции может создавать символический образ: изображения горы интерпретироваться как символы величия и вечности; вода (реки, море) – изменчивость жизни, течение времени; деревья – рост, увядание, связь земли и неба; небо и облака – духовность, свобода, предчувствие. Использование тематической композиции в пейзажной живописи способствует передаче психологических эмоции и настроения в произведении: умиротворение (плавные линии, мягкие тона), тревогу (контрастные тени, изломанные формы), эпическую мощь (грандиозные виды). Кроме того, тематическая композиция в пейзаже формирует признаки среды действия и времени (исторический, батальный, сюрреалистический образы) [2;3].

Таким образом, тематическая пейзажная композиция в живописи – это не просто изображение природы («ландшафтный вид»), а целенаправленное создание художественного образа, подчиненного определенной идее, настроению или концепции. Природа становится носителем смысла, метафорой, символом или выражением определенного состояния (героического, лирического, драматического, философского, социального). Пейзаж перестает быть «видом», становясь «высказыванием». Художник осознанно отбирает, трансформирует или даже конструирует элементы натуры, подчиняя их замыслу. Композиционная организация, колорит, свет, фактура работают на раскрытие темы, а не на точную передачу реальности. Поэтому тематическая пейзажная живопись – это сложный художественный язык, в котором стиль и техника, композиция и сюжет, цвет и тон, линия и фактура создают художественный образ, передают настроение, философские идеи и эмоциональное состояние автора.

Работа над тематической пейзажной композицией всегда ставит перед собой множество задач и в первую очередь должна быть близка автору, быть ему интересной. В процессе работы из накопленных наблюдений и впечатлений отбирается необходимые образы, которые являются материалом будущей картины. Вопросы композиции чрезвычайно сложны и многообразны. Для успешной реализации задуманной творческой композиции учитывались определенные требования. В пейзажном произведении особое значение придаётся построению пространства и композиции природного мотива, передаче состояния атмосферы, воздушной и световой среды, их изменчивости и эмоционального состояния. Это распределение всего изобразительного материала на холсте, то есть того, что именуется компонентами картины, с целью раскрытия главного – идеи произведения, творческого замысла. Картина может стать выразительной и запоминающейся, когда в ней ясно выражена основная мысль, и все части композиции связаны для решения художественного образа картины. Создания тематического пейзажного образа требует от художника свободного владения рисунком, живописными выразительными средствами, наличие воображения и художественного вкуса, а также умения эмоционально «слышать», чувствовать природный мир.

Заключение. Пейзажная живопись продолжает быть востребованной в современной творческой практике, продолжает развиваться, вбирая новые технологии и стили, поэтому изучение пейзажной живописи актуально для современного художественного образования и как историческая и культурная ценность – основа классического искусства, обладает универсальностью и выразительностью, эталоном мастерства, и как развитие профессиональных художественных навыков, и как востребованность в современном искусстве. Тематическая пейзажная композиция расширяет рамки пейзажного жанра, ставит перед художником более сложные проблемы поиска художественного образа и композиционной структуры художественного произведения.

1. Богемская, К.Г. Пейзаж. История жанров / К.Г. Богемская. – Москва : Аст-Пресс; Галарт, 2002. – 264 с.

2. Кларк, К. Пейзаж в искусстве / К. Кларк; пер. с англ. Н. Н. Тихонова. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – 304 с.

3. Визер, В.В. Живописная грамота : основы пейзажа / В.В. Визер. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с.