

**Частное образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа «Индра».**

Проект

Роль пейзажа в живописи и литературе XIX века

Автор проекта: Бурова Дарья Максимовна

Класс: 10

Руководитель: Наймушина Наталья Александровна,
учитель русского языка и литературы

г. Екатеринбург

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
I РАЗДЕЛ (теоретический)	
1.1. Понятие пейзажа в литературе.....	4
1.2. Понятие пейзажа в русской литературе.....	4
1.3. История русского пейзажа в лирике XIX века.....	5
1.4. История русского пейзажа в прозе XIX века.....	7
1.5. История русского пейзажа в живописи XIX века.....	8
1.6. Взаимосвязь русской живописи и литературы XIX века.....	10
II РАЗДЕЛ (исследовательский)	
2.1. Цель опроса "Роль пейзажа в живописи и литературе XIX в.".....	14
2.2. Опрос "Роль пейзажа в живописи и литературе XIX в.".....	15
2.3. Итоги опроса	16
III РАЗДЕЛ (практический)	
3.1. Продукт проекта.....	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	16
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	17
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	22

Введение

Актуальность: тема «Роль пейзажа в живописи и литературе XIX века» является актуальной, поскольку анализ живописного и литературного пейзажа необходим для расширения кругозора в культурной среде. Интеграция литературы и живописи позволяет сформировать целостное представление мира. Взаимосвязь этих видов искусства помогает рассмотреть культуру с разных точек зрения. Творчество как писателя или поэта, так и живописца или графика нельзя постигнуть в полной мере, не рассматривая его биографию, социально-политическую ситуацию его времени, культурные связи – без этого не обходится ни один научный труд. Лишь немногие искусствоведы и литературоведы обращались к данной проблематике. Кроме того, для меня эта тема актуальна, так как сейчас я нахожусь на этапе поиска интересной для меня сферы.

Цель: исследовать взаимосвязь русской литературы и живописи XIX века

Задачи:

1. Погрузиться в историю русской литературы и живописи XIX века
2. Узнать, что входит в понятие «пейзаж»
3. Изучить взаимосвязь пейзажа в живописи и литературе
4. Исследовать художников и писателей в этом направлении
5. Создать авторскую иллюстрацию к произведению русской литературы XIX века
6. Сделать вывод о проделанной работе

Гипотеза: предположим, что между литературой и живописью не может быть никакой связи

Объект исследования: русский пейзаж в живописи и литературе XIX века

I раздел (теоретический)

1.1. Понятие пейзажа в литературе

Пейзаж (от фр. «местность») в литературе – это природные зарисовки, выполняющие различные функции в произведении. Это может быть раскрытие внутреннего мира персонажа или же создание определенной атмосферы в тексте. Однако функции существенно варьировались на протяжении всей истории развития литературы. А.Ф. Лосев в своем фундаментальном исследовании "Диалектика мифа" замечал: "Не история есть момент в природе, но всегда природа есть момент истории. Ибо никто никогда не воспринимает чистую, внеисторическую природу. На ней всегда лежит густой слой интуиции данной эпохи, и исключение их приводит не к природе как предмету обычного человеческого восприятия, но к природе как абстрактной формуле научной мысли." В позднесредневековой и ренессансной литературе пейзаж носил символический характер, иллюстрировал религиозные идеи. Все виды пейзажа объединяют изображение реальной природы с авторским замыслом, творческим методом эпохи. Ситуация кардинально изменилась на рубеже XVIII – XIX вв., когда сформировалось так называемое естественное видение природы. Новое видение природы было во многом сформировано рождением романтизма как нового мироощущения. Романтики верили в божественное начало гор, лугов, деревьев и цветов:

«В природе, в языке врожденных чувств
Чистейших мыслей якорь, пристань сердца.»

Природа в этот период является способом общения с человеческой душой. Пейзаж и человек обретают гармонию во взаимоотношениях.

1.2. Понятие пейзажа в русской литературе

В русской литературе пейзажи занимают одной из важнейших мест в творчестве К. Г. Паустовского, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, А. И. Куприна, Ф. М. Достоевского. Тема природы преломлялась в творчестве русских писателей через внимание к психологии личности. В произведениях русских писателей пейзаж не является фоном, оторванным от повествования. Каждая пейзажная зарисовка, помимо своей изобразительной функции, несет в себе глубокий смысл и выполняет конкретные задачи. Авторский пейзаж отражает представление героев о природе, их эмоциональное и психологическое состояние, поэтому можно говорить о психологической роли пейзажей. Стоит отметить, что образы природы

не всегда должны быть реалистичными, они могут служить для создания яркого настроения или наоборот, вызывать ощущение подавленности, тишины или мрачного предвестия. Пейзаж становится своеобразным спутником эмоциональных переживаний героев и возникает определенная параллель между образами природы и внутренним состоянием персонажей. Кроме того, природный мир часто приобретает человеческие черты. Писатель иногда наделяет пейзаж эмоциями, мыслями и даже способностями. Природные образы могут приобретать символическое значение, обозначая надвигающуюся беду или несчастье. Часто пейзажные зарисовки сопровождаются описанием интерьера, бытовыми описаниями. Пейзажи в произведениях выполняют ряд **функций**, включая следующие:

1. раскрытие чувств персонажей;
2. формирование образов персонажей;
3. развитие сюжетной линии

В своих природных образах русские поэты и прозаики обращались к величественным пейзажам родного края, своеобразным рекам и озерам с плодотворными долинами. Природа в русской литературе воспринимается как источник неисчерпаемой красоты и вдохновения. Пейзажи сливаются с судьбами литературных героев и целых наций.

1.3. История русского пейзажа в лирике XIX века

Изучение природных образов в литературных произведениях выступает одной из наиболее привлекательных сфер исследовательского внимания. Рост интереса к изучению образов природы поэтов «золотого века» обусловлен, прежде всего, тем фактом, что именно в этот период осуществляется качественное изменение чувства природы. Именно в это время поэт столкнулся лицом к лицу с природой. Она стала не просто фоном, но и полноправным участником событий и процессов. В библиографии почти каждого выдающихся поэта XIX есть произведения, написанные о природе. Эти произведения являются традиционными и часто встречаемыми в их творчестве. Любовь к природе в произведениях поэтов золотого века немыслима и не существует отдельно от любви к Родине. Кроме того, олицетворение природы подчеркивает ее единение с человеком. Основоположником создания образов природы в русской литературе является А.С. Пушкин. Пейзажи, по сравнению с XVIII веком, всё больше перестают подчиняться определенным правилам: теперь каждый раз, когда они появляются, то это выглядит дерзко и неожиданно. Предвестником зарождения реалистического пейзажа является Державин, уподоблявший поэзию говорящей живописи.

В стихотворении А.С. Пушкина «Осень» перед нами предстает красота осеннего пейзажа:

«Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.»

Поэт формирует образ времени года благодаря средствам художественной выразительности: олицетворения («...уж роща отряхает...»), метафоры («...уснувшие дубравы...»). А.С. Пушкин раскрывает свою главную идею через описания природы – в любом времени года можно увидеть красоту. Эту мысль также отражают рассуждения лирического героя:

«Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.»

Тема природы также прослеживается у А.А. Фета. В стихотворении «Туманное утро» поэт рисует необыкновенный пейзаж. Автор обращает внимание на взаимосвязь человека и природы:

«Скользит уступами вершин
На темя башен и руин...»

В XIX веке наблюдается заметный рост интереса к проблеме отношений человека и природы. Он вызван, с одной стороны, становлением художественного метода романтизма, рассматривавшего мир как систему подобий и соответствий (в частности, попытка объяснения человека через природу), а впоследствии — реализма, уделившего столько внимания вопросу о связи человека и среды. Начинает развиваться пейзаж: и как вид художественного описания (в литературе), и как жанр (в живописи).

1.4. История русского пейзажа в прозе XIX века

Фрагменты душевных переживаний героев в прозе XIX века находят отражение в окружающей их среде (Катерина «Гроза», Болконский «Война и мир» и др.). Уже начинает вырисовываться экологическая проблематика. XIX век делает возможным появление природных зарисовок Бунина и Куприна, Пришвина и Соколова-Микитова, Солоухина и Айтматова. 4 мая 1848 года Н. А. Островский писал: «Первое и самое сильное чувство, которое производят на меня эти красоты природы, для меня болезненно, мне тяжело, мне надобно облегчить свою грудь, надобно поделиться с кем-нибудь...».

В 1839 году русский классик первой половины XIX века М. Ю. Лермонтов создал свое бесценное творение — «Мцыри». Романтический пейзаж в поэме очень символичен, в нем заложен принцип психологического параллелизма — соотнесение состояния человека с природой. Еще одной особенностью является контраст, на котором построено все произведение — холодные стены монастыря и живой мир дикой природы

Реалистический пейзаж был развит И. С. Тургеневым в «Записках охотника» (1852). В произведении можно найти значительное количество описаний русской природы, которая выполняет сложную функцию в произведении. Природа здесь служит не только пейзажным фоном, она в какой-то мере действующее лицо, которому также свойственна переменчивость настроения, общительность, загадочность. У неё есть свои черты характера, которые проявляются в зависимости от событий. И если обратить внимание, то в «Записках охотника» можно заметить, что герои и события являются единым целым с природой.

Лев Николаевич Толстой — большой мастер слова, под его пером оживали, приобретали неповторимое звучание любой описываемый эпизод, сцена, портрет героя, но картины природы особенно полны необъяснимого очарования. Толстой любил природу, она затрагивала струны его души, в самом обычном пейзаже он умел подметить неповторимость и индивидуальность. Но природа в произведениях Льва Николаевича не просто фон, на котором живут и действуют его герои. Она отражение их чувств, внутреннего состояния. В 1863 году на свет появляется роман-эпопея «Война и мир». Интересно, что через восприятие героем природы автор проверяет душу человека. Любимые персонажи писателя Наташа Ростова и княжна Марья, Пьер Безухов и Андрей Болконский часто любят окружающей красотой, «впуская» ее в свою душу, но никогда не увидим Элен и Анатоля Курагиных, Бергов, Наполеона, уделяющих внимание «пустыкам» — картинам природы.

Также следует отметить чеховский пейзаж. Повесть А.П. Чехова «Степь» стала одной из поэтических вершин литературы. Органичность темы степи для творчества Чехова подтверждается и его прямыми высказываниями в письмах, и его глубоким интересом к этой теме на различных этапах литературной деятельности. В 1889 году Чехов писал Суворину: «Природа очень хорошее успокоительное средство. Она мирит, то есть делает человека равнодушным. Только равнодушные люди способны ясно смотреть на вещи, быть справедливыми...». Труд и справедливость связаны у Чехова с природой. А в мае

1894 года он пишет: «Я думаю, что близость к природе и праздность составляют необходимые элементы счастья: без них оно невозможно.». Чехов высказывается о том, что главная цель написания книги - показать богатство природы, раскрыть для современников «залежи красоты» степи, тем самым подчинив и бросив все ресурсы произведения на достижение этой главной задачи. А богатство природы должно открыть читателю богатство русской природы и ее возможностей, которые не находят применения в гнетущем настоящем.

Таким образом, в XIX веке происходят колоссальные изменения в отношении писателей к природе. Пейзаж становится полноценным образом, дополняющим чувства и действия героев.

1.5. История русского пейзажа в живописи XIX века

Пейзаж в живописи русских художников утвердился лишь в середине 18 века. Это связано с основанием Академии художеств, где в числе прочих жанровых классов был класс пейзажной живописи. Однако жанр этот был в числе низших в иерархии – как известно, в то время в большинстве европейских академий жанры систематизировались по их значимости, и ведущую роль играл исторический жанр. История в живописи русских художников отражалась также в мифологических, аллегорических, литературных и религиозных сюжетах. Следом в иерархии шли портретный жанр, жанровая живопись и лишь затем пейзаж и натюрморт.

Первые художники-пейзажисты русской живописи писали, как ни странно, в основном итальянские пейзажи. Это связано с тем, что они часто ездили обучаться в Европу. Чаще всего это была именно Италия, где они изучали образцы классического искусства и писали виды, наполненные солнечным светом, красотой природы и архитектуры. Ориентировались они на принятую в академизме идеализацию: выбирали для своих полотен самые лучшие виды, а затем дорабатывали пейзажи в мастерских, доводя их до совершенства. Таковы и первые отечественные городские пейзажи – "Красная площадь" (приложение 1) и "Вид на Биржу и Адмиралтейство от Петропавловской крепости" (приложение 2) Фёдора Алексеева, виды окрестностей Санкт-Петербурга Семёна Щедрина. Этим полотнам свойственна классицистически уравновешенная композиция, спокойная палитра и стаффажные фигуры людей.

Чуть позже пейзажная живопись русских художников уйдет в русло романтизма, эта тенденция сохранится вплоть до конца XIX века, несмотря на новые художественные тенденции.

Романтизм русского пейзажа существенно отличался от европейского – в нем отсутствовали протестный дух и болезненное разочарование в действительности. Его характер носит скорее оттенок задумчивости, чем бунтарства и противостояния. Художники перестают охотиться за идеальными видами и начинают обращать внимание на смену времен года, дня и ночи, особенности

освещения в разное время суток. Так Сильвестр Щедрин пишет виды из гротов, террасы с мерцающими проблесками солнца, ночные виды (приложение 3). Он избирает диагональные композиции, придающие динамику изображению, более сложные ракурсы, использует многоплановость, создающую глубину художественного пространства. Развитие романтического пейзажа мы наблюдаем в творчестве Максима Воробьева, Федора Васильева и Ивана Айвазовского.

Природа в живописи русских художников была далека от природы, а настоящие русские виды, вероятно, не привлекали взгляды живописцев, избалованных итальянским колоритом. Одним из первых художников, обратившихся именно к национальному пейзажу, был Алексей Венецианов. Он писал обыденные сцены крестьянской жизни, разворачивающиеся в пространстве сельских пейзажей. Однако не стоит обесценивать влияние итальянского обучения. Именно венецианская школа, утверждающая главенство природы для живописца, воспитала художников, способных видеть красоту в невзрачных просторах. Так, в 1827 году Никифор Крылов, никогда не покидавший пределы страны, написал картину "Русская зима"(приложение 4), изобразив голые ветви деревьев, необъятный простор и ослепительную белизну снега в солнечный день.

Это был важный шаг на пути к становлению национального пейзажа и реалистического художественного метода, который в наибольшей мере проявится во второй половине XIX века и будет связан с деятельностью Товарищества передвижных художественных выставок – настоящих революционеров своего времени.

На первой выставке Товарищества была показана работа Алексея Саврасова "Грачи прилетели"(приложение 5), на которой изображен довольно унылый весенний пейзаж без прикрас – голые деревья, подтаявший, местами черный снег, который вот-вот превратится в грязь, почерневшие от сырости деревянные перекрытия часовенки. Это переходное состояние природы, оттепель, которую так мастерски уловил художник, изображено поистине реалистично. Именно так выглядит действительность, и она не имеет ничего общего с академически выверенными панорамами классицизма или восторженно приукрашенными пейзажами романтизма. Это что-то совершенно новое, в русле современных реалистических тенденций, всё набирающих обороты с 60-х годов XIX века. Стоит отметить, что весна в живописи русских художников имеет особое значение, ведь именно это время года обличает своеобразный национальный колорит с контрастом белизны сугробов, яркого голубого неба и грязного талого снега. Впервые подобное мы видим на картине Федора Васильева "Оттепель" (приложение 6) и лишь потом эту тенденцию подхватит Саврасов и некоторые передвижники.

В последующие годы отказ от академической и романтической идеализации ландшафта привел к укреплению позиций реализма, развитию практики пленера и этюда. При этом художники находили собственный путь для передачи тех или иных состояний природы или же идеологических посылов через пейзаж. Так Архип Куинджи сосредоточился на передаче взаимодействий света и воздуха,

Иван Шишкин – на создании эпичных пейзажей, проникнутых национальной гордостью, а Исаак Левитан создает философские пейзажи, наполненные мистической глубиной. "Над вечным покоем" Левитана (приложение 7) – это уже не только лишь жанровая картина или пейзаж настроения, художник погружает зрителя в тревожные размышления. Дорога в живописи русских художников, как универсальное аллегорическое высказывание о пути, становится одним из самых распространенных мотивов.

1.6. Взаимосвязь русской литературы и живописи XIX века

Русская живопись и классическая литература всегда перекликались между собой в истории человечества. Эти два, на первый взгляд, разных вида искусства обличают актуальные для каждой эпохи жизненные проблемы. Многие русские писатели обладали незаурядным талантом живописцев (Пушкин, Лермонтов, братья Бестужевы, Батюшков, Григорович), а художники (Кипренский, Брюллов, Перов, Крамской, Репин, Ге) создали галерею портретов классиков литературы XIX века, которые настолько срослись в нашем представлении с духовным обликом последних, что иначе мы не можем их представить. Взаимосвязи литературы и живописи имели место на различных творческих уровнях: художественное направление (классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, символизм), проблематика и функциональная направленность (писатели народники — художники передвижники), творческий метод (Гоголь — Федотов, Некрасов — Перов, Л. Толстой — Верещагин), типология и жанр (К. Маковский — «натуральная школа»). Некоторые художники воссоздавали сюжеты древнерусского эпоса и фольклора (В. Васнецов).

В 1822 году художник К.П. Брюллов отправился в пенсионерскую поездку от Императорской Академии художеств, где и написал свою знаменитую картину. Впервые художник посетил место раскопок, когда ему было 28 лет. Тогда он не мог и подумать, насколько судьбоносной окажется для него эта поездка. Брюллово очень долго не оставляли чувства, которые он испытал, когда рассматривал развалины Помпеи среди мертвой тишины. Так у него появилась идея о написании полотна на историческую тему. Во время работы художник изучал литературные и археологические источники. Моделями для персонажей стали потомки древних жителей Помпеи - итальянцы. Брюллов работал над этим полотном в течение шести лет. На этой картине изображена древнеримская трагедия - гибель города Помпеи, который расположен у подножия Везувия. Извержение этого вулкана 24 августа 79 года н.э. унесло множество жизней.

Картина К.П. Брюллово (приложение 8) произвела неизгладимое впечатление на русских писателей. Они не могли остаться равнодушными к полотну, на котором изображена трагедия целого народа. А.С. Пушкин восторгался картиной Брюллово. Под впечатлением от этого полотна он написал стихотворение «Последнему дню Помпеи»:

«Везувий зев открыл - дым хлынул кубом - пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется - с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Под каменным дождем, под воспаленным прахом
Толпами, стар и млад, бежит из града вон...».

Писатель Н.В. Гоголь всегда отличался особой чуткостью к живописи. Он занимался в живописных классах Академии художеств. В 1834 году в Академии художеств была выставлена картина Брюллова "Последний день Помпеи". Эта картина произвела огромное впечатление на писателя. В этом году Гоголь и написал свою знаменитую статью, в которой выразил все чувства, вызванные в нем картиной Брюллова. Следует отметить, как искусно он описывает это прекрасное полотно: «Взгляните на эти беспрестанно появляющиеся отрывки, перспективы, пейзажи, которые решительно в 19 веке определили слияние человека с окружающей природою: как в них делится и выходит окинутая мраком и освещенная светом перспектива строений! как сквозит освещенная вода, как дышит она в сумраке ветвей! как ярко и знойно уходит прекрасное небо и оставляет предметы перед самыми глазами зрителя! какое смелое, какое дерзкое употребление теней там, где прежде вовсе их не подозревали! и; вместе, при всей этой резкости, какая роскошная нежность, какая подмечена тайная музыка в предметах обыкновенных, бесчувственных!».

Во второй половине XIX века сформировалась русская школа художников-иллюстраторов. В их работах были выработаны оригинальные художественно-графические принципы, утвердившие связи литературы с живописью на принципиально ином уровне. С этого времени книжная иллюстрация стала неотъемлемой частью литературно-художественной культуры. Следует отметить, что родство сюжетов не всегда означает, что художники писали под впечатлением тех или иных произведений писателя, что сюжеты их картин были навеяны конкретными литературными образами. Те и другие черпали материал из окружающей действительности и воспроизводили житейские ситуации, характеры, проблемы в соответствии с законами одного из видов искусства — литературы или живописи. «У Сурикова, — пишет И.Э. Грабарь, — наметился тот странный, мятущийся и придавленный, дерзкий и робкий дух, который так захватывает в характерах Достоевского. И это потому, что Суриков высмотрел их в жизни и выносил в своей душе, а не вычитал у Достоевского».

Нередко художники обращались к разработке той или иной темы задолго до того, как она нашла воплощение в творчестве писателей. Так обстояло дело с картинами В.Е. Маковского «Ночлежный дом» (1989 г.), И.П. Богданова «Новичок. В учении», Г.Г. Мясоедова «Страдная пора. (Косцы)» Н.А. Ярошенко «Кочегар», проблематика которых перекликается с пьесой М. Горького «На дне», его

повестью «В людях», рассказом И.А. Бунина «Косцы», В.М. Гаршина «Художники».

Картину И.Е. Репина «Бурлаки на Волге» (приложение 9) рассматривают при изучении стихотворения Н.А. Некрасова «На Волге». Сюжет картины перекликается с одним из эпизодов некрасовского произведения и обычно используется учителем в качестве иллюстрации к нему. Но при этом упускается из виду одно обстоятельство. Картина И.Е. Репина является жанровым произведением. Пейзаж в нем служит фоном действия. Фигуры даны крупным планом. Именно на них сосредоточено главное внимание автора. В стихотворении Некрасова же встреча лирического героя с бурлаками составляет один из эпизодов. Поэт рисует широкую панораму Волги, описывает свое детство, проведенное на ее берегах, то есть вводит в текст разные временные планы. И в смене этих планов Волга остается неизменной. Она господствует над временем и человеческими судьбами. Описание Волги и жизни на ее берегах занимает две трети текста стихотворения. Таким образом, «На Волге» никак нельзя назвать жанровой сценой в духе Репина.

В русской пейзажной живописи второй половины XIX века есть произведение, которое гораздо тесней соприкасается своим содержанием и стилистическими приемами с стихотворением Некрасова, чем картина Репина. Это полотно А.К. Саврасова «Волга под Юрьевцем» (приложение 10). Оно было создано немногим ранее репинского и представлено в 1871 году на конкурсе Московского общества любителей художеств. Картину Саврасова предваряет эскиз, названный автором в репинском духе «Бурлаки на Волге». В нем, как и в одноименной картине Репина, изображена группа бурлаков, вереницей тянущаяся вдоль берега. Эскиз явно представляет собой жанровую сцену. Но Саврасов как художник-пейзажист тяготел к иному содержанию и формам. На основной картине «Волга под Юрьевцем» он, как и Некрасов, создал грандиозный по пространственным меркам пейзаж, частью которого стали бурлаки. Особенностью картины Саврасова является то, что вид Волги дан «сверху», с какой-то возвышенной точки, с которой автор наблюдает происходящее. Это роднит картину Саврасова со стихотворением Некрасова, герой которого также смотрит на Волгу с высокого берега, и ему видна «кругом все та же ширь и гладь».

Пейзажист А.А. Киселев писал: «Пусть новейшая художественная критика упрекает наших художников в идеях <...> называя эти идеи тенденциями. Мы не имеем причин стыдиться этих тенденций, завещанных нам такими писателями, которым как гениальным художникам поклоняется вся Европа (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Тургенев, Толстой). Тенденции эти не идут вразрез с идеалами нашего искусства. Напротив, они одухотворяют и возвышают его. Чистые от всяких корыстных и эгоистических побуждений, они-то и есть идеалы этого искусства, без которых оно и не могло бы существовать». Таким

образом, внутренняя связь литературы с живописью проявляется в том, что писатель, запечатлевая зрительные ощущения, создает иконописные образы, опираясь на ассоциации, контекст, слова-символы, переносное значение слова. Слово в художественном тексте выступает условным знаком предметов и понятий, в то время как в изобразительном искусстве художник передает зримые подобия изображаемых предметов при помощи красок, линий, тонов, цвета. Это опосредованно-визуальное свойство литературы называют пластикой. Близость пейзажа в живописи и литературе дает возможность, рассматривая литературное произведение, учитывать приемы, используемые в изобразительном искусстве. Ключевым отличием является то, что образ природы в литературном произведении может не столь отчетливо реализоваться зрительно. Также можно заключить, что во многом именно явление реализма способствовало сближению двух видов искусств. Н.А. Дмитриева пишет об этом так: «Реализм XIX века с его стремлением выразить всю полноту социальной жизни, постичь жизнь как она есть, обогатил художественные формы литературы, сделав их особенно гибкими и вместительными, он очень расширил изобразительный диапазон слова». Реализм позволил в жанре пейзажа создать лирический, интимный и, самое главное, поистине национальный пейзаж, который во всем своем многообразии был представлен рядом писателей и художников-передвижников.

II Раздел (исследовательский)

2.1. Цель опроса

Для того, чтобы выявить проблему изучения взаимосвязи живописи и литературы я провела опрос среди людей разных возрастов на тему «Роль пейзажа в живописи и литературе XIX века». Для достижения моей цели потребовалось решить следующие задачи:

1. Выявить уровень осведомленности людей разных возрастных групп о связи живописи и литературы
2. Определить знания у людей о том, что входит в понятие «пейзаж»
3. Проанализировать примеры интеграции живописи и литературы опрашиваемых

2.2. Результаты опроса

Всего было 8 вопросов, из которых 2 с развернутым ответом.

1. Пейзаж – это...

94.1% ответили верно на этот вопрос. Пейзаж – это изображение природы.

2. В каком веке появился жанр пейзажа в живописи?

18.8% ответили верно на этот вопрос. Жанр пейзажа в живописи появился в VI веке.

3. Каковы функции пейзажа в литературе? (несколько вариантов ответа)

5.9% ответили неверно на этот вопрос. Пейзаж в литературе выполняет такие функции, как раскрытие характеров действующих лиц, создание настроения и фон событий.

4. Приведите пример, где прослеживается взаимосвязь произведений живописи и литературы.

Было получено 11 ответов, из которых можно отметить: «А. Н Бенуа создал цикл иллюстраций к поэме «Медный всадник»», «Жуковский "Светлана" - Брюллов "Гадающая Светлана"», «Аллюзии Николая Гумилева», «Произведение "Мозаика" Пабло Пикассо, созданное в 1923 году. Оно было вдохновлено стихотворением "Время" поэта Поля Элюара».

5. Предположите, какие изменения коснулись пейзажа в XIX веке по сравнению с предыдущими эпохами?

Было получено 10 ответов, из которых можно отметить: «Урбанизация», «Отход от канонов классического рисунка», «Развитие реалистического пейзажа», «В пейзаж стали закладывать больше чувств».

6. Выберите писателей/поэтов золотого века.

65% ответили на этот вопрос неверно. Правильный ответ: Н.М. Карамзин, И.С. Тургенев, А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь

7. Выберите художников - передвижников.

65% ответили на этот вопрос неверно. Правильный ответ: И.Е. Репин, И.Н. Крамской и Н.Н. Ге.

8. Интересно было бы вам больше узнать по этой теме?

87.5% проявили интерес к предложенной теме.

2.3. Итоги опроса

Подводя итоги опроса, хочу сказать, что многие имеют лишь поверхностные знания о связи литературы и живописи, а также о понятии «пейзаж». Но тем не менее, люди проявляют интерес к данной теме. Вероятно, это связано с изучением этих дисциплин отдельно друг от друга. Но, как мы уже выяснили, творчество как писателя или поэта, так и живописца или графика нельзя постигнуть в полной мере, не рассматривая его биографию, социально-политическую ситуацию его времени, культурные связи. Так, например, в истории создания картины может содержаться влияние литературы на творца и наоборот. Именно для того, чтобы полностью понять задумку писателя/художника, необходимо изучать эти виды искусства в совокупности.

III Раздел (практический)

3.1. Продукт проекта

Роман-эпопея «Война и мир» сильно повлиял на мое мировоззрение. Лев Николаевич Толстой — большой мастер пейзажа. Он включает описание природы в повествовательную ткань романа, чтобы оттенить те или иные чувства героя, показать искусственность или надуманность той или иной теории, или гармонию с великой “матерью-природой”. Толстой часто использует пейзаж для анализа душевного состояния князя Андрей в минуты его душевной подавленности или эмоционального взлета (образ старого дуба — символ “замирания” и “возрождения”). Природа часто помогает и самому герою узнать свое состояние, разобраться во всем (небо над Аустерлицем, описание Дуная, образ дуба и др.).

Для проекта я взяла дуб, мимо которого проезжает Андрей Болконский в разные периоды своей жизни. Природа ярко отражает душевное состояние героя. В то время, как персонаж чувствует одиночество и опустошение, дерево олицетворяет эти чувства. Но при этом важной деталью является непоколебимость остальной

природы. Дуб также, как и князь, ощущает одиночество среди цветущих деревьев и ясного неба. Впоследствии Андрей проезжает в этом же месте, но уже с переменами в жизни. Любовь укореняется в его душе. Можно заметить такие же изменения у дуба. Дерево расцвело и ярко-зеленые листья скрыли все изъяны. Именно это я хотела отразить в своих картинах (приложение 11). Меня зацепила идея взаимосвязи душевного состояния человека и природы.

Заключение

Я провела исследование, создала две картины по мотивам пейзажных зарисовок романа-эпопеи «Война и мир» Л. Н. Толстого и проанализировала взгляды людей разных возрастных групп на тему «Роль пейзажа в русской литературе XIX в.». Таким образом, мне удалось опровергнуть гипотезу. Я убедилась в том, что между литературой и живописью существует прочная связь. Эти два вида искусства находят отражение друг в друге. Существование литературы невозможно без живописи и наоборот. Во время выполнения проекта я погрузилась в историю русской литературы и живописи XIX века, узнала значение понятия «пейзаж», изучила взаимосвязь пейзажа в живописи и литературе, а также исследовала писателей и художников в этом направлении. В заключении хочу сказать, что цель достигнута. В ходе работы над проектом мне удалось улучшить свои аналитические и художественные навыки. Мой интерес к теме проектной работы не исчерпан. В дальнейшем я хотела бы подробнее рассмотреть роль пейзажа в русской литературе и живописи, ведь он действительно играет важную роль в раскрытии идеи и глубинных переживаний человеческой души.

Приложение

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Список литературы

Лосев А. Ф. Диалектика мифа

Егоров О.Г. Живопись и литература.

Доманский В.А. Литература и культура. Культурологический подход к изучению словесности в школе

https://spravochnick.ru/literatura/priroda_peyzazh_v_proizvedenii/

<https://newart.mirtesen.ru/blog/43813816669/Russkiy-peyzazh.-Hudozhniki-XIX-veka>

<https://arzamas.academy/mag/557-landscape>

<https://studfile.net/preview/9399006/page:31/>

<https://articlekz.com/article/6406>

<https://litfest.ru/writings/priroda-i-les.html>

<https://collectart.ru/posts/15-peyzazh-v-russkoy-zhivopisi-19-20-vekov>

