

ПЛАН БЕСЕДЫ по картине
Алексей Саврасов «Грачи прилетели».

1. Название картины «Грачи прилетели».
2. Автор – Алексей Саврасов
3. Краткая история картины.

Полотно «Грачи прилетели» - признанный шедевр мирового живописного искусства. Картина была написана А. К. Саврасовым в 1871 году. Представленная широкому зрителю на первой выставке ТПХВ, она получила заслуженное признание современников, и была сразу же куплена П. Третьяковым.

4. Размер и место нахождения.

Холст, масло. 62 × 48,5 см

Государственная Третьяковская галерея, Москва (инв. 828)

5. Жанр картины.

Хрестоматийный пейзаж

6. Идея картины- что хотел донести автор до зрителей?

Основная тема картины – наступление весны. Художнику удалось с необыкновенным мастерством показать пробуждение природы после долгой зимней спячки.

7. Что изображено на картине? Как выстраивает автор композицию?

Где композиционный центр и почему?

Алексей Саврасов на картине «Грачи прилетели» изобразил окраину обычной русской деревни. Снег ещё лежит в некоторых местах, но уже понятно, что скоро весна полностью войдёт в свои права.

Композиция полотна создаёт впечатление устремлённости ввысь, которое достигается «подчёркнуто тянущимися кверху молодыми тонкими берёзками и шатровой колокольной старинной белокаменной церкви». Для усиления пространственного звучания образа Саврасов немного нарушил перспективу. Передний план картины изображён так, что художник как будто находится вблизи земли. Но при таком ракурсе горизонт должен был бы находиться довольно низко, в то время как на картине он изображён примерно посередине холста, на уровне церковных главков. Это было сделано художником для того, чтобы лучше показать равнинные дали, которые играют в картине важную смысловую и образную роль.

8. Что размещает автор на первом плане, а что на втором и почему?

Первый план полностью отдан изображению весенней природы. Слева – рыхлый, талый снег со следами животных и птиц. В нем уже ничего не осталось от зимнего великолепия и белоснежной пышности. Сразу понятно, что от этой приметы холодного времени года скоро не останется и следа. Справа снег уже превратился в весеннюю проталину, наполненную прозрачной, холодной водой. На передний же план художник поместил и березки, тоненькие, трогательные и какие-то особенно беззащитные в своей обнаженности. Время их расцвета еще впереди. А пока голые ветви деревьев облюбовали грачи. Это первые предвестники и глашатаи весны. Птицы вернулись в родные края и обживают свои гнезда.

Следующий план картины начинается за дощатым забором. За ним простирается бескрайнее поле, на котором еще лежит снег. Земля ждет начала

сельскохозяйственных работ. Здесь же видны крыши деревенских домишек и старая церквушка с заброшенной колоколенкой. Дальний край поля сливается с линией горизонта. Небо на картине Саврасова также свидетельствует о скором приближении весны. Сквозь пелену облаков уже проглядывает яркая синева, на фоне которой особенно ярко и контрастно выглядят силуэты грачей.

9. Какие художественные средства (колорит, ритм, статика - динамика, пропорции, контраст и т.д.) использует автор для выразительности образа?

Полотно можно условно поделить на три горизонтальных пояса, каждый из которых написан в определённой цветовой тональности. Верхний пояс, охватывающий примерно половину холста, занят светлым небом, в цветовой гамме которого преобладают холодные голубые тона. На нижнем поясе, занимающем примерно треть полотна, изображён светлый снег, выполненный в серовато-белых тонах. А между верхним и нижним поясами, охватывая пространство от забора до дальних полей у горизонта, находится относительно узкий средний пояс, написанный в коричневых тонах с голубыми прописками. Таким образом, «наиболее тёмный участок земли и строений оказывается как бы взвешенным в светлой и лёгкой среде, что способствует впечатлению воздушности всего пейзажа»

10. Колорит и общее настроение картины.

"Радостные" или "грустные" цвета использует автор и почему?

Необыкновенное мастерство художника проявилось в этой работе: удивительно тонко удалось ему передать весеннее пробуждение русской природы после долгой морозной зимы. Картина не блещет красками, это и не нужно: мягкие, спокойные тона точно передают настроение ранней русской весны, в картине используется много серых и коричневых оттенков.

Краски ранней весны не бросаются в глаза своей яркостью. Наоборот, в полотне преобладает серовато-коричневая гамма, спокойная и приглушенная.

11. Техника живописи в картине?

При работе над картиной Саврасов использовал сложную технику живописи, с применением цветного грунта, красочных слоёв разного цвета и фактуры, разнонаправленных мазков, а также лессировок и рефлексов. В частности, новаторской является разработка неба, по всей поверхности которого видны следы движения кисти, причём «характер и направление мазков непрерывно меняется, создавая впечатление воздушности и трепетности живописи»

12. Какие дополнительные элементы в картине усиливают общее впечатление образа/настроение?

Художник добивается согласованности и слитности элементов пейзажа как с помощью правильно выбранной композиции, так и используя средства самой живописи, через хорошо подобранные светотеневые соотношения. Это достигается через общий светлый колорит картины, включающий в себя голубизну просветов неба, тёплые светло-коричневатые проталины на полях, а также холодные сине-серые тона тающего снега, который написан с использованием множества оттенков сиреневого, розового и голубого цветов. Снег, изображённый на переднем плане, кажется потемневшим, рыхлым и осевшим, а тот, что у забора, освещён солнцем и окрашен «мягкой розоватой золотистостью». Сдержанная, но насыщенная светом цветовая гамма позволила художнику наполнить картину тонко выраженной эмоциональностью.

13. Какие выводы можно сделать в результате беседы по картине?

Чему она нас учит?

Картина оставляет после себя ощущение весенней свежести, легкости, прозрачности, радостного предчувствия и предвкушения. Это своеобразный символ обновления всего живого в природе.