

Казакова Юлия Валериевна

учитель

Иванова Светлана Анатольевна

магистр, учитель

МБОУ г. Астрахани «СОШ №8»

г. Астрахань, Астраханская область

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕОГРАФИИ И ИЗО

Аннотация: статья рассматривает влияние географии и искусства друг на друга, а также примеры вдохновения деятелей искусства на создание бессмертных произведений.

Ключевые слова: уроки географии, уроки ИЗО, межпредметные связи.

До появления разнообразных современных измерительных приборов, фото и видеотехнологий, средств связи изобразительное искусство имело большое значение для географической науки. Визуальные наблюдения оставались основным средством изучения природы, а ученые географы должны были владеть художественными навыками. Порой, в экспедициях участвовали и сами художники.

В истории географии неоднократно отмечалось, что география сродни искусству. Издавна географы красочно описывали страны, сближая географию с художественной литературой, а Н.В. Гоголь в «Мыслях о географии» (1829) призывал географов искуснее извлекать материал из описаний путешествий и представлять читателю ярко нарисованную картину, чтобы не отягощать его память.

Современные требования к географии заставляют по-новому подойти к вопросу «география и искусство». При этом необходимо различать научный и прикладной аспекты. Для описательных методов элементы искусства и художественные приемы играют важную роль, но не подходят для научно-теоретических методов.

Однако нельзя отрицать важность произведений искусства для развития географии и изучения географии в учебных заведениях. При этом необходимо использовать только реалистичные и узкоспециализированные произведения искусства, отличающиеся географической достоверностью.

География – это наука, изучающая поверхность Земли, ее природные условия, распределение населения и экономических ресурсов, населяющих ее.

Живопись – вид изобразительного искусства, связанный с передачей визуальных образов посредством нанесения красок на твердую или гибкую поверхность.

Согласно общепринятому мнению, наука и искусство – это разные сферы жизни, причем первая обращена к разуму, а второе – к эмоциям.

На самом деле наука очень часто апеллирует к органам чувств, например, к визуальным впечатлениям (красочные изображения) и слуховым впечатлениям (описания).

В то же время искусство часто апеллирует к разуму, например, перспектива в живописи, то есть к научной теории.

География – это визуальная наука, наука о визуальном представлении и визуальной памяти. Другими словами, в голове происходит тот же процесс, что и у художника, рисующего природный пейзаж на холсте или бумаге.

Однако, рисуя пейзажи, художник не может изобразить каждый листик, веточку и травинку, не может точно передать цвета каждого из них. Художник выбирает из них только некоторые основные формы, линии и цвета. С помощью мазков, пятен и штрихов художник передает зрителю общее впечатление, вкладывая в него свой собственный опыт, настроение, которое он испытывает во время рисования.

Точно такую же задачу, но в строго научных целях, решает географ, выбирая для географического ландшафта только самое распространенное и яркое. Затем эта географическая картина предстает перед зрителем, слушателем или читателем с помощью условных обозначений и схем, которые можно уподобить мазкам, пятнам и штрихам живописца.

Однако у географа и живописца разные цели. Цель живописца – подметить в природе красивые сочетания линий и красок, а цель географа – найти научные объяснения, логические связи и продолжения.

Пейзажные картины используются на уроках географии. Использование пейзажной живописи позволяет учителю направить усилия с формирования знаний, умений и навыков на формирование личности учащихся, развитие творческих способностей, формирование художественного и образного мышления через развитие логического мышления, эстетического чувства и развитие способности воспринимать и понимать прекрасное. Учебные географические картины также используются на уроках географии.

Русский географ А.С. Барков пишет: «Географическая картина – сложное пособие. В ней научное содержание сливается с искусством изображения. Географическая картина дает зрительный образ карты, она дополняет карту и географическое описание. То, что возможно изложить лишь на многих страницах словесного описания, гораздо лучше и нагляднее изображается на картине. То, что не может передать карта – характер растительного покрова, животного мира, бытовые и хозяйственные особенности страны, – дается в картине, которая, таким образом, в известной мере заменяет знакомство с местностью».

Географические картинки дают образный и конкретный материал для создания осмысленных представлений. Через зрительное узнавание географических объектов, изображенных на картине, зритель (ученик) узнает существенные признаки, устанавливает взаимосвязи и переходит к формированию географических понятий. Визуальное восприятие является основой для усвоения созданных таким образом понятий.

Пейзаж – жанр искусства, в котором основным объектом изображения является первозданная природа или природа, более или менее преобразованная человеком.

Художественные пейзажи имеют большое значение для географии, так как основаны на зрительных впечатлениях.

В первой половине XIX века географическое значение пейзажной живописи значительно возросло. Это было связано с активным освоением русскими новых территорий и желанием заказчиков художественных произведений увидеть экзотическую красоту русской природы и отдаленных городов, входивших в состав огромной Российской империи.

Стали появляться сельские пейзажи и пейзажные картины, часто в ущерб художественности, передающие детали отраженной местности с топографической точностью. Среди пейзажистов того времени необходимо упомянуть М.Н. Волобьева. Он возглавил класс пейзажной живописи в Академии художеств и стал учить своих учеников не сочинять «виды», а работать с натуры, насыщая пейзаж атмосферой. Среди его учеников были М.И. Лебедев и братья Чернецовы, совершившие первое в России «художественное путешествие» по Волге от Рыбинска до Астрахани. В 1838 году братья Чернецовы побывали в Ярославле, Костроме, Юрьевце, Чебоксарах, Казани, Саратове, Астрахани. Кроме того, они написали более 100 рисунков и картин, посвященных многочисленным достопримечательностям Волги, в том числе Жигулевским горам и Сюкеевским пещерам.

А.Е. Мартынов путешествовал по Сибири в 1810-х годах, среди его работ – пейзажи Томска, Байкала и реки Селенги; в 1820–1830 годах А.Е. Мартынов путешествовал по Сибири. А.Г. Венецианов активно включал пейзажную живопись в свои жанровые картины. И.К. Айвазовский, ученик М.Н. Волобьева, внес значительный вклад в развитие русской пейзажной живописи, преимущественно морской. В его работах отразилась природа Крыма, Кавказа, Украины и Поволжья с середины 1830-х годов до конца XIX века.

С конца 1850-х и в 1860-е годы в русской пейзажной живописи наблюдается бурный рост, появляются работы таких выдающихся пейзажистов, как И.И. Шишкин, А.К. Саврасов, М.К. Клодт, А.П. Боголюбов, Л.Ф. Лагорио, Л.Л. Каменев, П.А. Суходорский и другие. Художники этой эпохи стали писать не только в центральной России, но и в отдаленных районах, таких как Северная Русь, Волго-Камье, Урал, Сибирь и Кавказ.

Произведения русской пейзажной живописи доносят до нас образы природных явлений и объектов, которые позволяют изучать эти объекты и явления.

В основе многих русских пейзажных картин лежат времена года – осень, зима и весна. Это ранняя и поздняя осень, весенняя вода, тающий снег, дождь и гроза, зимнее солнце. Русская природа непостоянна во всех своих красках и состояниях.

Например, русский художник-пейзажист А. Венецианов: «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», «Пейзаж. Зима», картины И.И. Шишкина: «Корабельная роща», «Утро в сосновом лесу».

При изучении географической темы «Литосфера – каменная оболочка Земли» вы узнаете о строении земной коры, процессах, происходящих на ее поверхности, и причинах изменения ее внешнего вида. Рельеф Земли чрезвычайно разнообразен. Для знакомства с отдельными формами рельефа полезны картины художников, изображающие острова, горы, равнины и другие формы.

Русский художник Н.К. Рерих, известный как «Певец гор», за свою жизнь написал около 7 000 картин (из них 900 этюдов) с изображением гор (Алтай, Гималаи, Тибет). Особого внимания заслуживают цвета гор. Яркие, сочные, чистые, переходящие один в другой, цвета гор на закате и восходе, запечатленные в этюдах Н.К. Рериха, поистине удивительны. В русской живописи горы также изображены на картинах И.И. Левитана и А.И. Куинджи «Эльбрус вечером». Великий поэт Михаил Юрьевич Лермонтов воспел красоту гор не только в своих литературных произведениях, но и в талантливых пейзажных картинах Кавказских гор.

Невозможно изучать внутренние силы Земли, движение литосферных плит, возникновение землетрясений и извержений вулканов, не глядя на красочные картины великих художников. Известный русский художник Карл Брюллов побывал на раскопках Помпеи – города, погребенного под вулканическим пеплом. Он был крайне удивлен увиденным и захотел запечатлеть это событие. Он тщательно изучил исторические и археологические источники, сделал множество набросков и в 1830 году написал картину «Последний день

Помпеи». Величественные здания рушились, статуи падали, растерянные толпы неслись вперед, а город был охвачен зловещими молниями и вулканическим пламенем.

Японские художники изображали священную гору Фудзи в своих работах: «Гора Фудзи» Кацусика Хокусая. Фудзи – действующий вулкан на острове Хонсю.

Ледники очень красивы и загадочны. Художник П.М. Гречишкин изобразил Марухский ледник, расположенный у главного Кавказского хребта в Карачаево-Черкесской Республике. Гречишкин очень любил этот край. В его картинах воплощены разнообразная природа и пейзажи Ставрополя и гор Северного Кавказа.

Не менее познавательным и интересным является изучение географической темы «Мировой океан». Мировой океан – это самая большая часть гидросферы, включающая моря, заливы и проливы. Однако трудно представить морскую воду в спокойном состоянии: действуют силы ветра, образуются волны. Необходимо знать разрушительную силу волн. Такие явления, как цунами, обладают огромной разрушительной силой и вызываются подводными землетрясениями.

В изучении этой темы очень помогают картины И.К. Айвазовского «Девятый вал», «Море», «Штиль», «Океан», «Среди волн» и «Всемирный потоп». Художник вошел в историю искусства как великий маринист – мастер живописи моря.

Помимо океанов, на Земле есть множество рек и озер – важнейших водоемов для человека. В работах великих художников есть множество изображений таких водоемов. На картинах Левитана изображены реки и озера: «Осень. Река», «Озеро. Русь», «Озеро Комо. Италия», «На Волге после дождя».

Очень красивы горные реки. Их пейзаж завораживает. Горные реки часто образуют пороги и водопады из-за твердых скальных выступов. Красота и мощь водопадов отражены в работах художников, например, в картине И.К. Айвазовского «Ниагарский водопад».

Очень красивое озеро Байкал – огромное древнее озеро в горах Сибири. Считаясь самым глубоким озером в мире, А.П. Чехов писал: «Байкал удивителен, и недаром сибиряки величают его не озером, а морем. Вода прозрачна необыкновенно... Берега гористы, покрытые лесами...». Озеро Байкал запечатлено на многих картинах художников. Художник Н. Житков любил и хорошо знал Байкал: в начале 1970-х годов художник купил дом в маленьком, тихом поселке Порт-Байкал. Байкал стал для Н. Житкова огромной вселенной, полной загадок и чудес. Он изучал, путешествовал, радовался и восторгался Байкалу, как ребенок, и черпал в нем множество вдохновений для своих картин. На большинстве его картин Байкал изображен серым, бушующим, с грозными волнами, которые ревут и перекатываются и легко заигрывают с кораблями, но есть и спокойный, умиротворенный Байкал.

Живопись играет важную роль и в изучении географической темы «Атмосфера – воздушная оболочка Земли».

В работах художников встречаются изображения всевозможных атмосферных явлений: грозы, метели, тумана, песчаной бури, сильного ветра, дождя и облаков. Художник выражает, как меняется природа в зависимости от погоды, и передает свое отношение к этим явлениям: А.М. Васнецов «Вьюжит. Метель. Старая Москва», И.Л. Левитан «Перед грозой».

Произведения искусства ценны не только как произведения искусства, но и как исторические архивы географической информации.

Произведения литературы, музыки и живописи являются важным средством познания мира, его поверхности и природных условий. Художественные пейзажи имеют большое значение в географии как основа для зрительных впечатлений. При использовании таких художественных пейзажей усилия учителя направляются от формирования знаний, умений и навыков к развитию личности и творческих способностей учащихся, что наряду с развитием логического мышления формирует художественное и метафорическое мышление, развивает эстетическое чувство, способность воспринимать и понимать прекрасное.

Список литературы

1. Семенов Тян-Шанский В.П. География и искусство. География в школе / В.П. Семенов Тян-Шанский. – М.; Л.: Московское акционерное издательское общество, 1925 (1923). – С. 5–24.

2. Лихачев Д.С. Заметки о русском. О русской пейзажной живописи / Д.С. Лихачев. – М.: Советская Россия, 1984.

3. Самойлов И.И. Учебно-наглядные пособия по географии: пособие для учителей / И.И. Самойлов. – М.: Просвещение, 1975.

4. Официальный сайт Русского музея в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rusmuseum.ru/> (дата обращения: 09.09.2024).

5. Официальное государственное издание Национального атласа России. – Т. 4. Культура. Культурное и природное наследие России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://национальныйатлас.рф/> (дата обращения: 09.09.2024).