

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: <https://stuservis.ru/glava-diploma/111326>

Тип работы: Глава диплома

Предмет: Искусствоведение

-

ГЛАВА 1 ПОНЯТИЯ «АКАДЕМИЗМ» И «ДЕКОРАТИВНОСТЬ» В ЖАНРЕ НАТЮРМОРТ

1.1 Историческое развитие тенденций декоративной живописи в натюрморте Академизм – это течение в европейском искусстве, в том числе и в живописи 17-19 столетий, связанное с внешним копированием форм античного искусства, подражанием античным образцам и образцам эпохи Возрождения. Это крайне консервативное реалистическое течение, методы которого были неизменными на протяжении столетий и составляли школу искусства, в связи с чем и появилось название «академизм». В противовес традиционной академической школе искусства, которая стремится во всем увидеть красоту и гармонию, передать ее через художественные произведения, современное искусство провозглашает своим идеалом поиск нового, изыскания в самовыражении. Жанр натюрморта с течением эпох накопил значительный опыт в реалистическом изображении, которое воздействует на своего зрителя с помощью ассоциативных рядов, мыслей и образов, вполне правдиво изображенных с натуры, что делает достоверность основным свойством художественного образа в натюрморте академического и реалистического стиля. Понятие декоративной живописи, как таковое, появилось не очень давно, в конце 19 столетия, и постепенно обнаружило серьезнейший спрос именно на

2

декоративность в изображении самых разных тем, в том числе и в жанре натюрморта. Можно определить декоративность как ряд приемов в живописи, таких как специфическое использование линий, пятен и цветовых сочетаний, которые помогают художнику с наибольшей экспрессией выразить идею, донести до зрителя задуманный образ. При этом декоративность подразумевает новую, несвойственную реализму или академизму степень условности, которая и есть сама идея, которая передает замысел художника наиболее выразительными средствами. Со временем, уже в середине 20 столетия реализм стал трактоваться гораздо шире, и многие исследователи и художники стали считать декоративность включенной в стилистику реализма, – как отражающую суть предметов, как выделяющую характерные черты. И потому служащую целям реализма. Однако, в рассуждениях, например, художника В. Меоса, отражается и противоположная точка зрения: В. Меос считает, что нельзя считать реализм и декоративность родственными понятиями, так как мнение, что именно реализм современного искусства объединил «абсолютно все методы и стили, в том числе и абстрактное изображение (объясняя это тем, что изобразительная плоскость заполняется реальной линией, пятном, цветом и т.д.), грешит если не спекулятивностью, то в лучшем случае путаницей понятий реализма как направления искусства...» [1] История натюрморта как жанра изобразительного искусства напрямую связана с развитием изобразительного искусства в целом. Натюрморт в переводе с французского можно обозначить как «мертвую натуру»: это специальный жанр, в котором изображаются предметы и творения природы, объединенные в общую композиционную группу, «постановку» художника. Натюрморт рассказывает о красоте жизни, о созданных человеком удобных и полезных вещах, о прекрасных творениях природы – цветах, плодах, птиц, зверей, даже людей – может входить в натюрморт, но лишь дополняя его основной мотив [9,88].

3

Зарождение жанра натюрморта принято связывать с фландрской (фламандской) живописью рубежа 16-17 столетий, когда натюрморт выделился как жанр из бытовой живописи и стал самостоятельным жанром, отдельным от бытовых сцен и портретно живописи (ранее натюрморт, еще не бывший самостоятельным жанром, обычно вписывался в бытовое описание или портрет – например, на втором плане, рядом с героем портрета, могла стоять ваза с нежными цветами и яркими фруктами, вокруг которых роятся пчелы, или в бытовой жанровой сцене рядом с ее героями на столе могли быть разложены мясо, ветчина, фрукты и овощи, кроме того, натюрморты зачастую рисовали просто как забавную, не несущую смысловой нагрузки

картинку на обратной стороне портрета или бытовой сцены, иногда добавляли мотивы натюрморта в религиозные сцены). Выделившись в отдельный жанр, натюрморт стал крайне популярен, так как живописал многообразие и изобилие природы и предметного мира, и нес самостоятельную образную и смысловую нагрузку как в эмоциональном, так и в характерном плане. Фландрский (фламандский) натюрморт стал открытием для Европы, а натюрморт «голландский» - следующий этап развития жанра - привнес в понимание этого жанра особую роль световоздушной среды и единого колорита изображаемых образов. Неодушевленные предметы, как оказалось, тоже могли быть подвергнуты глубочайшему художественному осмыслению, рассказать о жизни и душевном устройстве человека, его переживаниях, его устремлениях и чаяниях. Появился жанр «кухонного натюрморта», где огромное место отводилось пространству и среде, а предметами изображения стали посуда, рыба, дичь, овощи и фрукты. Это жанр получил известность благодаря художнику Питеру Артсену, в натюрмортах которого кухни с посудой и едой стали наиболее интересными. Декоративность в натюрмортах голландского направления проявилась уже в 17 столетии, и позднее закрепились в

4

немецком натюрморте 17-18 столетий, сочетаясь с натуралистическим изображением.

1.2 Особенности декоративного натюрморта в живописи А. Матисса, П. Пикассо, К.С. Петрова-Водкина
Наиболее значимыми персоналиями в жанре декоративного натюрморта в 20 столетии являются такие художники, как А. Матисс, П. Пикассо, К.С. Петров-Водкин, стремившиеся к проникновению графики в живопись. По мнению А. Матисса, художник в жанре натюрморта должен стремиться к : «Мы стремимся достижению гармонии предметной среды с помощью максимального упрощения формы и, как следствие, идеи. Замысел натюрморта должен опираться на композиционное единство, при этом детали только мешают передать чистоту этого замысла, мешают сконцентрировать сгусток переживаний в чистой форме. По мнению А. Матисса, художник должен брать от природы лишь то, что ему необходимо, не более, поэтому полностью реалистически передавать постановку на холсте или бумаге не нужно, необходимо лишь тщательно выверить и уравновесить цвет и форму. Именно поэтому натюрморты Матисса так декоративны – они сконцентрированы на выверенности композиции в пространстве, на взаимодействии между предметами, то есть, художник передает разницу между предметами, а не их взаимоотношения, как это было принято в реалистической школе живописи, - например, в его цикле «Темы и вариации», где линия, а не сами предметы и люди, изображенные на картинах, является основной смысловой доминантой. Линии у МАТисса несут смысловую нагрузку – как в пластике, так и в пространстве, при том интервалы между линиями имеют важнейшее значение – это белые пространства, в которых, обведенные контурами, тем сильнее выделяются

5

своей знаковой предметами, принципиально упрощенные, почти детски нарисованные художником [7]. Так, например, в декоративном панно («Красная комната» 1908, илл.23) А. Матисс с полной свободой соединяет поверхность стола и стену в одну узорную плоскость в соответствии со своим видением композиции. Изгибающиеся плавные линии, отделяя один предмет от другого, подчиняются общему ритму, царящему в картине. Пространство как бы сплющивается, и предметы, находящиеся в комнате, становятся элементами орнаментальной организации плоскости изображения. Формы предельно обобщаются и утрачивают свою объемность. Рисунок, линия, арабеск, заплетая динамичным узором всю поверхность красочного панно, напоминающего ковер в восточном стиле, - все играет в картине огромную роль. Краски картины радостны и откровенны. Скатерть, незаметно переходящая в стену, предельно красная, а арабески пронзительно синие. И повсюду, как разноцветные лампочки, вспыхивают пятна-фрукты. Удивительный, поэтический мир предстает перед глазами зрителя на полотне («Красные рыбы» 1912, илл.24). На уютной террасе на круглом садовом столике расположился круглый аквариум с кружающимися красными рыбками. Основной мотив произведения – движение по окружности. Этот мотив также дополняют расположенные вокруг столика цветущие кусты, плавный контур плетеного кресла. Центром натюрморта является аквариум с плавающими рыбками, который изображен объемно, а сквозь воду просвечивается дно аквариума. С особой точностью изображены пучеглазые рыбки. По контрасту плоско дана поверхность садового столика. Композиционный центр картины выделен как объемом, так и цветом: яркокрасные рыбки являются цветовым фокусом, притягивающим взгляд. Зеленые листья вокруг аквариума по законам контраста заставляют красные. Пятна кажутся еще ярче. Бледно-розовая поверхность столика отлично

гармонирует с цветами, голубовато-зеленый край кресла - с листвой в верхнем правом углу картины. [8] В 1914 году Матисс так говорит о своей картине в письме: «Пишу картину, это все те же золотые рыбки, но я переделываю их, добавив персонаж с палитрой в руке». Работа («Красные рыбки палитра» 1914, илл.25) очень близка к предыдущей, но в то же время, значительно от нее отличается. Цилиндрический аквариум, переплет балконной решетки, на плоскости, образовавшие пространство интерьера, на ложились друг на друга как в аппликации [9]. П.Р. Пикассо (1881–1973) вводил новые методы передачи пространства и формы, для этого он использовал аналитический способ передачи предметов разбивая их на простейшие геометрические объемы. В передаче цвета кубисты выделяли отдельные грани предмета, что одновременно и усиливает, и дробит объем, что придавало холстам декоративное начало, тем самым превращая их в красочные плоскостные панно.

1.3. Стилизация как художественно-изобразительное выражение в искусстве декоративного натюрморта В изобразительном искусстве натюрмортом принято называть изображение неодушевленных предметов, объединенных в единую композиционную группу. Натюрморт может являться как самостоятельным произведением, так и быть составной частью композиции жанровой картины. Декоративность - понятие художественной формы, повышающее ее эмоциональную значимость, выражение чувств. Во все времена люди стремились как-либо украсить свое жилье, сделать его уютнее при помощи различных декоративных элементов. Одним из таких элементов являлась живопись.

7

В современном изобразительном искусстве преобладают тенденции сочетания содержательного и эмоционального в картинах во всех произведениях любого жанра (портрет пейзаж, натюрморт и др.). Данной тенденции отвечает и декоративный натюрморт. Натюрморт как жанр изобразительного искусства предоставляет огромные возможности для декоративной стилизации. Стилизация формы влечет за собой и степень условности в композиционном и колористическом решении, а так же и оригинальность в технике живописи (т.е. в манере письма). И самое главное при создании произведения декоративной живописи следует определиться со степенью условности при стилизации реального изображения. А это зависит и от уровня художественного вкуса художника, и от степени его мастерства, и от эстетических представлений. Но решая творческие задачи, стилизуя образы героев и предметы изображения, можно дойти до потери всяческого смысла в изображении. Это уже совсем другая, противоположная натурализму крайность. Многие художники, писавшие натюрморты, делали это в абсолютно разной манере, однако некоторые авторы делали акценты на отдельных приемах изображения, в итоге их произведения приобретали декоративный характер. [1] Можно выделить основные приёмы построения декоративного натюрморта: - усиление декоративного влияния цвета. В декоративном натюрморте приемлемо использование открытых цветов с полным отсутствием сложной цветовой среды или в ограниченной цветовой гамме. Допускается сближение цветовых тонов, цветовых соотношений по светлоте, насыщенности, цветовому тону или, наоборот, предельное обострение цветовых контрастов, введение декоративного контура, пятна;

8

- акцентированное внимание на главном объекте композиции с помощью обострения его пластики, достижения подчиненности ему всех остальных элементов композиции; - организация орнаментальной среды, как основного средства создания декоративных эффектов. Орнамент может вводиться в натюрморт в качестве выразительного акцента и стать основой общей ритмической структуры натюрморта. При обучении изобразительному искусству декоративный натюрморт выполняет важную функцию - расширение рамок творческих задач, с учетом индивидуальных способностей. Декоративная живопись предполагает глубокое изучение локального цвета, композиции цветовых пятен, поиск выразительных акцентов и эффективных пространственных решений. Большое значение играет анализ формы предмета, выделение и передача самого характерного в предметах изображения в натюрморте, достижение максимальной цветовой, композиционной и пластической выразительности, моделировка стилизованного образа лаконичными средствами.

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой: <https://stuservis.ru/glava-diploma/111326>